LIVRET DE L'ÉTUDIANT·E
2020-2021

École nationale supérieure des beaux-arts de Lyon

8 bis, quai Saint-Vincent
69001 Lyon
infos@ensba-lyon.fr
04 72 00 11 71
www.ensba-lyon.fr

Table des matières

2 Introduction
3 Historique
4 Statuts de l'établissement

6 Organisation des enseignements
8 Caractéristiques
8 Cursus
9 Unités d'enseignement

11 Présentation des options
13 Année 1
15 Art 1er cycle
22 Art 2e cycle
26 Design 1er cycle
29 Mention design d'espace
31 Mention design graphique
32 Mention design textile
35 Design 2e cycle
37 Mention design
Phase projet semestres 7 à 10
44 Mention design graphique

51 La bibliothèque

55 Les pôles
57 Le pôle édition
57 Le pôle images-mouvement
57 Le pôle photographie
58 Le pôle volume
58 L'arc@laboNRV
58 Le labo NRV Numérique Réalités Virtualités

61 Les galeries
63 La galerie d'essai
63 L'espace rencontre
63 Le Mur
63 Le réfectoire des nonnes

66 Programmes après DNSEP
68 Formation complémentaire de professionnalisation (FCP)
68 Post-diplôme Art
70 Post-diplôme Recherche et Création Artistique

70 Programmes de recherche
71 Blanche ou l'oubli

73 3e cycle recherche
74 DSRA Diplôme supérieur de recherche en art
74 Art contemporain et temps de l'histoire (ACTH)
76 UR numérique Art et Design
78 Post-performance future

84 Insertion professionnelle
92 La mobilité internationale
98 Dispositifs d'accompagnement
100 Politique d'édition

101 Bourses et prix
101 Prix de Paris
101 Prix de Madrid
102 Prix Hélène Linossier
102 Prix des Partenaires

103 Ressources et réseaux
103 L'Observatoire de l'insertion professionnelle
104 Partenariats pédagogiques et économiques

106 Biographies des professeur·es et intervenants

129 Organisation administrative et scolarité

131 Instances
131 Conseil d'administration (CA)
131 Conseil des Études et de la Vie Étudiante (CEVE)
131 Conseil scientifique (CS)
131 Equipe
135 Effectifs

137 Entrer à l'Ensba Lyon
139 Examen d'entrée en année 1
140 Admissions en cours de cursus et équivalence
142 Commission d'admission interne en 2e cycle

144 Certificats et diplômes

150 La VAE

155 Régime des études

160 Crédits ECTS

168 Répartition des crédits et fiches de cours
170 °Année 1
216 °Art
464 °*Design d'espace*
618 °Design graphique
754 °Design textile

827 Calendrier de l'année

831 Informations pratiques
833 Association des étudiant·es
833 Soutien psychologique
834 Discrimination
834 Logement
835 Restauration
835 Sécurité sociale
837 Transports
839 Adresses utiles
839 Numéros d'urgences
843 Plan de l'école
845 Charte anti discrimination

849 Règlement des études

Introduction

Installée sur le site des Subsistances depuis 2007, l'École nationale supérieure des beaux-arts de Lyon (Ensba Lyon) est un établissement d'enseignement supérieur artistique public agréé par le ministère de la Culture et de la Communication. Conçue comme un laboratoire de recherche et d'expérimentation, délibérément ouverte sur les réalités artistiques contemporaines, elle a vocation à former des artistes, des designers et des créateurs.trices. En prise sur les formes et les enjeux actuels de la création, elle vise plus largement à faire émerger des talents singuliers et à produire les conditions d'une professionnalisation de haut niveau dans les champs de l'art, du design et de la création.

Accueillant environ 330 étudiant·es, l'Ensba Lyon propose les options majeures qui structurent le champ des enseignements artistiques en France, avec plusieurs cursus en art et design.

Les formations dispensées s'échelonnent sur deux cycles :
- un premier cycle de trois ans comprenant une première année généraliste et conduisant au DNA (Diplôme National d'Art) en art, en design d'espace, en design graphique et en design textile.
- un deuxième cycle de deux années conduisant au DNSEP (Diplôme National Supérieur d'Expression Plastique) Master, en art et en Design, avec deux mentions design graphique et design d'espace.

Au-delà du deuxième cycle, l'École propose:
• un post-diplôme international d'une année à destination de jeunes artistes
• un post-diplôme de recherche et création artistique dans le domaine des arts visuels et du spectacle vivant en collaboration avec le CNSMD, l'ENSATT et la CinéFabrique.
• un troisième cycle de trois ans à destination de jeunes chercheurs·euses et artistes-chercheurs·euses, structuré autour de trois unités de recherche : ACTH, consacrée à l'articulation entre Art Contemporain et Temps de l'Histoire, Post-Performance Future, et l'Unité numérique, dédiée aux enjeux esthétiques contemporains soulevés par les cultures numériques.

Par un programme d'exposition spécifique dans un lieu dédié, le Réfectoire des nonnes ; une politique de suivi et d'accompagnement personnalisé de ses diplômés ; et la mise en place de nombreux partenariats avec des institutions artistiques, culturelles et des entreprises locales, nationales et internationales, l'Ensba Lyon forme plus largement un pôle de création, de recherche et de diffusion artistiques à fort rayonnement.

Par ailleurs, l'Ensba porte une classe préparatoire aux écoles d'art qui a ses locaux dans le vieux Lyon et accueille 60 élèves.

Et enfin l'Ecole propose des cours de Pratiques artistiques amateurs sur le site de Perrache ou des Subsistances, pour plus de 900 inscrits.

L'Ensba s'insère dans un réseau d'associations de professionnels.

Historique

Fondée en 1756 par une société d'amateurs, l'École gratuite de dessin deviendra en 1769, en vertu de l'autorisation royale de créer des académies en province, l'École Royale Académique de Dessin et Géométrie.

Par décret impérial daté du 25 janvier 1807, et signé par Napoléon Bonaparte à Varsovie, l'École déménagera au Palais Saint-Pierre (place des Terreaux). Créée pour apporter à la Fabrique lyonnaise de soierie des dessinateurs de talent, l'École d'abord royale, puis impériale et, à l'avènement de la République (1848), nationale, ne cessera de s'affirmer aux grands concours artistiques nationaux. Placée d'abord sous l'autorité de l'Académie, elle dépendra ensuite du secrétariat à l'Éducation et aux Beaux-Arts et enfin, à partir de 1959 du ministère de la Culture. Son administration a toujours été confiée à la commune de Lyon.

Installée initialement place du Change, elle déménage en 1807 au Palais Saint-Pierre place des Terreaux. En 1936, elle est transférée à l'École Textile, cours des Chartreux.

En 1948, une partie de ses ateliers est déplacée dans une ancienne caserne.

Après la démolition de la caserne, commence en 1954 la construction de l'École rue Neyret (architecte : Bellemain). Le 19 novembre 1960, elle est inaugurée, sous la direction de Jean Coquet. Lui succèderont Philippe Nahoum (1974-1992), Guy Issanjou (1992-1998), Yves Robert (1998-2011), Emmanuel Tibloux (2011-2018).

Réorganisé maintes fois au XIXe siècle et surtout au XXe siècle, l'enseignement de l'École nationale des beaux-arts de Lyon n'a cessé d'évoluer et de se diversifier au rythme des changements de la réalité artistique contemporaine.

L'École est installée depuis mars 2007 sur le site historique des Subsistances. Ancien couvent de l'ordre de la Visitation au XVIIe siècle, puis bâtiment militaire jusqu'en 1995, le site des Subsistances est constitué d'un ensemble de bâtiments de 22 000 m² et accueille désormais deux institutions qui permettent une expérience unique en France : la coexistence sur un même lieu d'une institution de formation et de recherche dédiée aux arts visuels (l'École nationale supérieure des beaux-arts de Lyon) et d'une structure dédiée aux arts de la scène (l'association Les nouvelles subsistances).

Implantée principalement dans le bâtiment carré, l'École bénéficie de quelques

10 000 m² de locaux réaménagés afin de satisfaire aux besoins et spécificités de ses enseignements et de ses activités de recherche. Ateliers de production, amphithéâtres, bibliothèque, espaces d'expositions... permettent d'accompagner les projets des étudiant·es.

Statuts de l'établissement

Depuis le 1er février 2011, l'Ensba Lyon est un établissement public de coopération culturelle régi notamment par les articles L. 1431-1 et suivants du Code général des Collectivités territoriales et dédié à l'enseignement supérieur artistique et à la recherche en arts visuels.

Ses principaux financeurs sont la Ville de Lyon, la Région Auvergne-Rho^ne-Alpes et l'État.

L'établissement a pour missions, dans le cadre territorial de l'organisation de l'enseignement des arts plastiques :

- la formation artistique, scientifique et technique de créateurs aptes à concevoir, développer et promouvoir toute réalisation dans le domaine des arts plastiques ;

- la conception et la mise en œuvre de recherches dans les diverses disciplines des arts plastiques et du design ;

- la valorisation des travaux des étudiant·es réalisés dans le cadre de leur scolarité et la valorisation des recherches conduites par l'établissement et ses intervenant.es ;

- la coopération avec des établissements français ou étrangers poursuivant des objectifs similaires.

Il est habilité par le ministère de la Culture et le ministère de l'Enseignement supérieur à délivrer des diplômes nationaux régis par les textes règlementaires portant organisation de l'enseignement des arts plastiques dans les écoles nationales, régionales et municipales d'art.

Avec l'agrément du ministère de la Culture, il délivre, en outre, un diplôme d'établissement de 3e cycle, le DSRA, diplôme supérieur de recherche en art.

Organisation des enseignements

Caractéristiques

Les enseignements de l'Ensba Lyon sont conduits par une équipe d'une soixantaine de professeur·e essentiellement artistes, auteur·e.es, designers, chercheur·euse et professionnels en activité, de notoriété nationale et internationale.

Cette équipe est mobilisée autour d'un projet pédagogique où les enseignements sont à la fois individuels et collégiaux, et orientés selon 4 objectifs :

-une formation d'artiste, de designer et d'auteur·e de haut niveau, basée sur le projet personnel de l'étudiant·e ;

-une conduite du projet personnel pleinement orientée dans une dynamique de recherche ;

-l'acquisition des connaissances et compétences théoriques et pratiques qu'exigent la conduite du projet personnel et un travail de recherche ;

-une organisation des enseignements en conformité avec le système ECTS (European Credits Transfer System).

Cursus

L'École nationale supérieure des beaux-arts de Lyon (Ensba Lyon) propose plusieurs cursus d'études sous forme d'options : l'option art et trois mentions au sein de l'option design (design espace, design graphique et design textile).

Le cursus en option art ou design se déroule sur 3 ou 5 ans dont une première année commune à tous les cursus.

Le premier cycle qui comprend l'année 1 et la phase programme des années 2 et 3 correspond aux 3 premières années du cursus sanctionnées par le DNA (Diplôme National d'Arts) en art, en design d'espace, en design graphique et en design textile.

Le deuxième cycle ou phase projet correspond aux 2 années d'études suivantes et est sanctionné par le DNSEP design (Diplôme National Supérieur d'Expression Plastique) au grade de Master, option art ou design mention design graphique ou mention design d'espace.

Le premier cycle des options art et design est accessible à tous les étudiant·es de l'Ensba Lyon qui ont réussi le concours d'entrée ou qui ont passé avec succès la commission d'équivalence et cours de cursus.

Le deuxième cycle des options art et design est accessible à tous les étudiant·es de l'Ensba Lyon qui ont obtenu le DNA et qui ont passé avec succès la commission d'admission en deuxième cycle phase projet pour l'une ou l'autre option.

Les équipes pédagogiques sont constituées par options et par phases, et nettement différenciées. Ainsi, au cours d'un cursus de 5 années, l'étudiant·e est amené à travailler avec 3 équipes de professeur·e distinctes : en année 1, en phase programme (2 années) et en phase projet (2 années).

Les enseignements sont structurés en semestres, en conformité avec le système ECTS (European Credits Transfert System), mais l'étudiant·e est inscrit pour l'intégralité de l'année universitaire dont la durée est de 34 semaines, d'octobre à juin.

Le troisième cycle se compose de plusieurs programmes :

Un post-diplôme art d'une année

Un post-diplôme de recherche et création artistique d'une année en collaboration avec l'ENSATT, le CNSMD et la Ciné Fabrique.

Un Diplôme Supérieur de Recherche en Art (DSRA) en trois ans adossé à

trois unités de recherche : ACTH, Post-Performance Future et l'Unité numérique.

Unités d'enseignement

Dans chacun des différents cursus d'études de l'Ensba Lyon, les enseignements sont conduits dans un esprit de laboratoire de recherche et de production ouvert sur la réalité du monde actuel, où les savoirs et certitudes ainsi que les enjeux théoriques et pratiques de l'activité artistique sont sans cesse interrogés.

L'idée de laboratoire implique les notions de connaissance, de recherche, d'expérimentation, de production et de restitution, qui permettent de construire un espace commun de travail et de pensée sans cesse en devenir.

C'est autour de ces notions, ainsi qu'à partir de l'ensemble des objectifs, que sont structurés et s'articulent 4 blocs ou « unités d'enseignement » qui recouvrent l'ensemble des enseignements théoriques et pratiques.

Cette structure est présente au sein de chaque option. Elle est modulée selon chaque cycle et année du cursus, de façon à prendre en compte le principe de progressivité d'acquisition des compétences et des connaissances. Chaque unité d'enseignement est constituée d'un ensemble de propositions pédagogiques correspondant à un champ d'activité de l'étudiant·e.

Dans chaque unité d'enseignement, les modes d'enseignement les plus diversifiés peuvent être convoqués compte tenu des spécifications propres au secteur d'activité : cours magistral, théorique ou pratique, entretien individuel ou collectif, workshop, stages, …

Présentation des options

Année 1

L'année 1 fait partie intégrante de la formation en 1er cycle. Elle est commune à chacune des options. Elle propose des études pratiques et théoriques dans la perspective de l'acquisition de ce qu'il est convenu d'appeler les « fondamentaux » dans une orientation artistique. Les études pratiques et théoriques en année 1 visent à donner aux étudiant·es l'ouverture la plus vaste possible sur les différents domaines de la création (art et design) et les bases d'une formation artistique et intellectuelle solide et autonome, accompagnée d'une familiarisation aux outils de création en art et design. La réussite de l'année 1 donne accès à l'année 2 dans le cadre des différents cursus dispensés par l'ensemble des écoles supérieures d'art (DNA).

Évaluations

L'évaluation du travail de l'étudiant·e est à la rencontre de deux modes de fonctionnement complémentaires :
- d'une part un contrôle continu spécifique à chaque professeur·e durant les cours, les tests et les rendus ;
- d'autre part une évaluation collective des travaux et des avancées de l'étudiant·e, effectuée par le collège des professeur·e lors des bilans semestriels. Ces évaluations s'organisent selon les critères des 4 Unités d'enseignement, qui forment la structure de l'ensemble des programmes et des cursus à l'Ensba Lyon.

UE1 Histoire / Culture / Théorie

UE2 Problématique / Méthodologie

UE3 Pratique / Expérimentation / Réalisation

UE4 Contextualisation / Médiation

À chaque Unité d'enseignement correspond un nombre particulier de crédits ECTS. Les crédits ECTS ne peuvent être obtenus qu'après l'achèvement complet du travail à réaliser. Les crédits ECTS sont attribués à l'issue de l'évaluation collégiale du bilan semestriel au cours de laquelle les notes ont été décernées.

Les crédits ECTS suivants sont attribués sont attribués par le collège des professeur·es : Conférences / Voyages d'études, Recherches, Ressources et documentation, Workshops options, Analyse / énonciation, Spatialisation.

Pour une note située entre 10 et 20, les crédits ECTS sont attribués. Pour une note de 0 à 9 les crédits ECTS ne sont pas attribués.

Les crédits ne sont pas sécables (un cours doté de 2 crédits, ne peut être évalué à hauteur d'un crédit).

Le semestre 1 comporte 30 crédits ECTS à obtenir.

Le semestre 2 comporte 30 crédits ECTS à obtenir.

Les étudiant·es ayant obtenu entre 24 et 29 crédits ECTS au semestre 1 doivent récupérer les crédits manquants moyennant un travail supplémentaire dans les conditions énoncées par l'équipe pédagogique en début de semestre.

Ce travail est évalué lors du bilan du semestre 2 dans le cadre de l'examen de fin d'année.

Les étudiantes ayant obtenu 23 crédits ou moins sont avertis que leur passage en année 2 est d'ores et déjà problématique. Un accord est établi avec chacun d'entre eux au début du semestre 2 précisant le travail supplémentaire spécifique à fournir.

Celui-ci est évalué lors de l'examen du semestre 2, au début de l'entretien.

Si le travail n'est pas fait, l'évaluation prend fin ; le travail du semestre 2 est alors visé mais n'est pas validé. Aucun crédit du semestre 2 n'est attribué.

L'obtention de 60 crédits est obligatoire pour le passage en semestre 3 (année 2).

L'étudiant·e veillera donc à prendre ses dispositions en temps utile (dès les résultats de l'évaluation du bilan du semestre 1).

L'étudiant·e n'ayant pas obtenu la totalité des 60 crédits ECTS nécessaires au passage au semestre 3 (année 2) n'est pas autorisé à redoubler à l'Ensba Lyon sauf cas particuliers décrits ci-dessous.

Une demande de redoublement pour raison médicale ou cas de force majeure justifiant une impossibilité à suivre les enseignements peut être adressée à la direction avec copie au/ à la professeur·e-coordinateur·trice de l'année 1. Cette demande doit être accompagnée des pièces justificatives et fait l'objet d'un examen par une commission ad hoc.

Évaluations lors des bilans

Les bilans sont des moments forts de la pédagogie. Une préparation et une présentation spatiale des travaux sont demandées. Les bilans peuvent être suivis uniquement par les étudiant·es inscrits à l'école.

Présence

La présence en première année est obligatoire. Un contrôle des présences sera effectué à chaque cours. En cas d'absences importantes et non justifiées, la commission d'examen de fin d'année pourrait considérer que les absences ont compromis l'acquisition des connaissances nécessaires à l'accomplissement de l'année 1.

Les justifications d'absence sont à déposer auprès du Service des études et de la scolarité (1er étage).

Une information orale ou par email est nécessaire auprès des professeur·es.

Il vous est demandé d'être ponctuel. Il ne sera pas possible d'intégrer les cours en amphithéâtre, 15 minutes après le début de ces cours.

Visites d'expositions

Les voyages d'études auprès des centres majeurs de création soit sur la région soit sur l'international sont importants dans le cadre des études. Ils doivent permettre aux étudiant·es de découvrir les lieux de diffusion de l'art contemporain et sites remarquables du patrimoine moderne et contemporain ; la fréquentation régulière et autonome de ces lieux est fondamentale pour la poursuite des études.

Art 1er cycle

DNA (bac+3)

Phase programme

Les objectifs se situent du côté de :

– l'expérimentation plastique dans la diversité des médiums contemporains et leurs croisements ;
– l'immersion et l'approfondissement des territoires et questionnements propres à l'art et à la création actuelle ;
– l'acquisition et la maîtrise des outils conceptuels, techniques et technologiques ;
– l'apprentissage d'une présentation critique du travail, tant orale qu'écrite ;
– la dimension graduelle de recherche dans une démarche d'artiste.

La méthode d'enseignement consiste précisément à préparer l'étudiant·e à se doter d'une méthodologie de travail spécifique qui lui permettra de s'engager dans un parcours singularisé.
La méthode est plurielle, mêlant workshops collégiaux, studios plastiques, cours théoriques et de méthodologie, concourant graduellement au développement d'une démarche personnelle. Elle se renouvelle et se concentre sur la personnalité de l'étudiant·e qui est encouragé à tirer profit de ses éventuelles « erreurs » ou « prises de risques ».

La méthode permet le passage :

– du questionnement thématique à la mise en place d'une problématique individuelle et singulière ;
– de la maîtrise de l'outil à son appropriation, lors de travaux réalisés et accompagnés dans le cadre des studios et au sein des pôles techniques et technologiques ;
– de la pratique à la démarche et à la réalisation.

La dynamique de cette phase programme est assurée par un planning rigoureux où se succèdent alternativement :
– projets collectifs et individuels à court et moyen termes, complexifiant progressivement les enjeux et les formes produites ;
– travail de documentation, d'écriture et de recherche visant à structurer une pensée critique et un outil intellectuel ;
– travaux plastiques et formels, individuels et collectifs, alimentant le territoire singulier de chaque étudiant·e ;
– stages techniques et workshops conduits par des artistes et professionnels de l'art invités ;
– voyages d'études à la Biennale de Venise, la Documenta à Kassel, les centres d'art et musées de Rhône-Alpes, de Paris et des pays limitrophes (Grands musées allemands, anglais…).

Les enseignements sont assurés à la fois par les professeur·es et les artistes internationaux invités. Les enseignements théoriques constituent une part importante de l'enseignement ; ceux-ci sont dispensés sous forme de cours magistraux, de séminaires, de conférences hebdomadaires, de colloques et de visites d'expositions. À cela s'ajoute un suivi individualisé des méthodologies d'écritures, de verbalisation et d'inscription culturelle du travail, au service du projet plastique de l'étudiant·e.

Objectifs de la formation

D'une durée de trois ans, le premier cycle se compose d'une première année généraliste et d'une phase programme de deux ans.

Le premier cycle Art de l'Ensba Lyon propose une formation progressive et généraliste en art par l'art.

Dispensée par une équipe composée de deux tiers de professionnels (pour l'essentiel des artistes, mais aussi des critiques et commissaires d'exposition) et d'un tiers de personnalités issues du monde académique, elle vise à doter les étudiant·es des acquis fondamentaux dans les champs théoriques, méthodologiques, pratiques et de la médiation, et à créer les conditions d'une poursuite des études en deuxième cycle dans la double perspective d'une professionnalisation de haut niveau et d'un développement des aptitudes à la recherche en art qui seront plus précisément travaillées en deuxième cycle.

Structurée en quatre unités d'enseignement, anticipant sur la dynamique et les enjeux du deuxième cycle et s'adossant aux activités de recherche conduites en troisième cycle, ouverte à la diversité des champs et des médiums de l'art contemporain, elle déploie une pédagogie fortement individualisée.

On peut présenter les connaissances et compétences attendues à l'issue de la formation selon quatre types de savoirs: savoir, savoir-faire, savoir-dire, savoir-être – lesquels correspondent schématiquement aux quatre unités d'enseignement qui structurent la formation.

Par le terme de savoir, on entend un ensemble de connaissances historiques et transversales, spécifiques et générales, scientifiques et empiriques (expérience des œuvres).

Au cours du premier cycle, l'étudiant·e acquiert un ensemble de connaissances générales en histoire de l'art, en art contemporain et esthétique, ainsi que dans le champ des sciences humaines et des cultures contemporaines.

Celles-ci lui permettent d'amorcer et d'étayer son projet personnel.

Par savoir-faire, on entend la maîtrise des outils techniques et technologiques, principalement de production mais aussi de médiation.

En premier cycle, les stages internes d'initiations techniques et technologiques et les studios participent de cette acquisition de savoir-faire au même titre que le travail personnel en atelier.

Le savoir-dire renvoie à la capacité d'analyse, d'argumentation et de transmission du travail.

À l'issue du premier cycle, l'étudiant·e doit être capable de conduire un travail d'analyse, tant de l'image en général que de ses productions propres, en parvenant à spécifier leur inscription culturelle.

L'aptitude à la médiation du travail s'est développée dans la réalisation d'un dossier de travaux personnels et journal de projets qui nécessite la maîtrise des outils de communication (écriture, PAO, édition), ainsi que dans la collaboration menée avec les différents acteur·trices de l'école (étudiant·es, professeur·e, technicien·ne) et les éventuels corps de métiers dont l'étudiant·e aura su s'adjoindre le concours.

Par savoir-être, on entend le développement d'une « personnalité artistique ». Une personnalité artistique affirmée fait partie des exigences d'acquisition tout au long du cursus. Le premier cycle vise à en jeter les bases. Il s'agit d'un degré élevé d'autonomie, d'indépendance et de puissance de travail, couplé à de grandes capacités méthodologiques, de détermination d'objectifs et de travail en groupe.

Les savoir-être « artiste » s'acquièrent et se développent par opération de synthèse des connaissances et de la pratique, mais aussi par la concentration et l'immersion dans la culture de

projet, la logique du travail de recherche artistique et l'inscription dans le tissu professionnel.

Orientations scientifiques et professionnelles

Orientations scientifiques

Le premier cycle Art de l'Ensba Lyon met en œuvre un enseignement qui permet aux étudiant·es d'acquérir un niveau artistique et des aptitudes intellectuelles, des compétences techniques et technologiques, visant à la construction d'un parcours autonome et singulier dans les champs de l'art contemporain, de la recherche et de la création actuelle. Cette construction ira en s'intensifiant dans le cadre du deuxième cycle.

La formation est à la fois généraliste, professionnalisante et personnalisée.

C'est l'alliance singulière de ces trois orientations, où la double dimension d'initiation à la recherche et à la création est omniprésente, qui fait la spécificité d'un enseignement dont les grands axes sont :

- la relation de l'art à la pratique et aux technologies ;
- la dimension théorique de l'art et ses relations aux savoirs ;
- la conduite de projet et la logique d'un travail de recherche ;
- l'expérimentation plastique, formelle et technique des procédés et des moyens ;
- l'ontologie de l'œuvre d'art, sa dimension critique, ses conditions de possibilité et de déploiement ;
- la fonction, les enjeux de l'art, le statut de l'artiste et son inscription dans la société contemporaine.

Ces différents éléments sont sans cesse interrogés dans une perspective de recherche inscrite au cœur même des enseignements et dans le cadre des nombreux dialogues avec les organismes de recherche et institutions partenaires.

Orientations professionnelles

Dans la perspective d'une poursuite d'études, le premier cycle Art de l'Ensba Lyon vise à stimuler l'émergence de talents singuliers, à faire émerger des personnalités créatives, artistes, auteur·es, pouvant mener des parcours différents au sein du large spectre de leur discipline et à réaliser les conditions d'une professionnalisation de haut niveau.

C'est pourquoi les enseignements du premier cycle Art sont conduits par une équipe d'une trentaine de professeur·es sur une soixantaine que compte l'établissement, essentiellement artistes, auteur·es, théoricien·nes, chercheur·euses et professionnels en activité, de notoriété nationale et internationale. Cette équipe, complétée par une douzaine de technicien·ne, est mobilisée autour d'un projet de formation d'artiste et d'auteur·e de haut niveau, fondé sur le projet personnel de l'étudiant·e.

C'est la raison pour laquelle la formation est immergée dans le tissu professionnel, de par les nombreux et continus dialogues et partenariats sur lesquels elle peut compter.

Cette immersion opère selon différents biais, via les stages bien sûr (en collaboration régulière avec les institutions artistiques et culturelles de la région), les participations à des projets à

échelle 1 initiés par les artistes et les commissaires des équipes pédagogiques, mais aussi les nombreuses formes de mise en partage des savoirs à travers les projets des professeur·es eux-mêmes, qui nouent des liens avec les étudiant·es sur leur pratiques plastiques et théoriques.

Structure de la formation et organisation des enseignements

Structure de la formation

La structuration de la formation obéit à un triple souci de lisibilité, d'efficacité et de progressivité.

Les enseignements sont structurés en quatre unités qui recouvrent l'ensemble des enseignements théoriques et pratiques : culture et théorie (UE1), recherche et méthode (UE2), projet et production (UE3), contextualisation et médiation (UE4).

Chaque unité d'enseignement (UE) est constituée d'un ensemble de propositions pédagogiques correspondant à un secteur d'activité de l'étudiant·e sur le modèle de l'activité de l'artiste contemporain professionnel·le. L'étudiant·e est ainsi immergé dans un processus de recherche et de création dont l'organisation en UE se veut une émanation.

Dans chaque UE, les modes d'enseignement les plus diversifiés peuvent être convoqués, compte tenu des spécifications propres au secteur d'activité : cours magistral, théorique ou pratique, entretien individuel ou collectif, workshop, stage, etc.

Selon les types d'enseignement, les crédits sont attribués de façon collégiale ou individuelle. Le tableau ci-dessous permet de donner une lecture simplifiée de l'organisation des enseignements au sein de l'option Art.

Si la structure est identique dans chacune de ces phases, les équipes pédagogiques, les objectifs et les enjeux sont en revanche distincts.

Ces phases sont articulées entre elles dans un esprit de progressivité.

Les enjeux de la phase programme se situent du côté de :

- l'expérimentation plastique dans la diversité des médiums contemporains et leurs croisements ;
- l'immersion et l'approfondissement des territoires et questionnements propres à l'art et à la création actuelle ;
- l'acquisition et la maîtrise des outils conceptuels, techniques et technologiques ;
- l'apprentissage d'une présentation critique du travail, tant orale qu'écrite ;
- l'acquisition des outils et méthodes de la recherche dans une démarche d'artiste

Organisation des enseignements

La progressivité des enseignements est inscrite au sein de chaque UE. Ainsi, par exemple, les enseignements de méthodologie sont abordés dès la première année pour s'intensifier en deuxième et troisième années avec un programme spécifique et s'orienter plus franchement vers une « initiation à la recherche » dans le cadre des ARC et séminaires.

Au sein même du premier cycle, la structuration semestrielle est fortement marquée.

Les six semestres s'organisent schématiquement de la façon suivante :

• semestre 1 : ouverture au monde de l'art et de la création à travers des travaux, des initiations dans les différents pôles techniques, des exercices courts aux consignes précises, et un apport important de connaissances théoriques.

• semestre 2 : apprentissage de l'autonomie en matière d'initiation à la recherche (mémoire de fin d'année) et d'expérimentation au sein des réalisations et élaboration du projet d'orientation artistique.

• semestre 3 : mise en place d'une démarche d'artiste à travers l'acquisition d'une culture du médium et développement des réalisations.

• semestre 4 : apprentissage de l'autonomie en matière d'initiation à la recherche et affirmation du projet plastique.

• semestre 5 : finalisation du travail d'écriture et développement de la recherche plastique; préparation à la mobilité internationale et au projet de deuxième cycle.

• semestre 6 : stage et production des travaux de diplôme.

Dispositifs d'enseignement

Dans une logique d'expérimentation et d'appropriation, l'étudiant·e est en situation continue de confrontation et d'échange avec :

- les espaces/temps de travail interne et externe ;

- les outils traditionnels et technologiques et les ressources documentaires ;

- les champs théorique et relationnel (enjeux intellectuels, scène artistique internationale) ;

- les savoirs transversaux (Atelier de Recherche et de Création, initiation à la méthodologie et aux problématiques de recherche) ;

- le regard et la parole de l'interlocuteur.trice: étudiant·e(s), professeur·e(s), artiste(s) intervenant.e(s), personnalité(s) professionnelle(s) ou intellectuel(s) invité(s)...

Les enseignements se déploient :

- dans les ateliers, les pôles techniques et la bibliothèque, dans le cadre du travail personnel ou sous la forme de l'entretien individuel ou collectif ;

- dans les deux amphithéâtres, lors des cours magistraux, des conférences et séminaires ;

- dans les salles de cours, dans le cadre de séances de travail et de séminaires ;

- dans les galeries de l'école, pendant les temps d'expositions et de présentations de travaux.

Les étudiant·es ne se voient pas attribuer d'espace d'atelier individuel à l'année. Les espaces fonctionnent comme des plateformes modulables. En fonction du travail qu'il entend fournir, l'étudiant·e s'accorde avec l'équipe pédagogique et ses collègues de promotion sur l'occupation d'un espace pendant le temps nécessaire de sa production.

Les équipements technologiques sont importants en nombre et en qualité. Ils sont à la hauteur de ceux des artistes et professionnel.les de l'image et sont renouvelés en partie chaque année dans une perspective d'acquisition de compétences actualisées.

L'atelier

L'atelier est l'espace historique de travail en école d'art. Mais si ce dernier demeure le lieu privilégié de l'activité plastique, il a beaucoup évolué et n'est plus désormais circonscrit au seul plateau de réalisation et de montage des pièces. L'étudiant·e ne dispose pas d'un espace attitré à demeure pour l'année au sein de l'atelier. En fonction de la nature et du rythme des réalisations, la configuration spatiale de l'atelier doté de cimaises mobiles est évolutive. Par ailleurs, une grande part du travail d'atelier se déroule au sein des espaces de production des pôles techniques, tels que par exemple le plateau de prise de vue, les régies de post- production, etc. et des espaces de travail, de rencontre et de localisation des pratiques électroniques nomades (salles informatiques mais aussi couloirs, cafétéria, etc.). De fait, il s'agit d'appréhender davantage l'atelier comme un espace/temps de l'activité artistique que comme le lieu clos de la création d'œuvres.

L'entretien individuel

Dans le cadre d'une pédagogie centrée sur la démarche et le projet de l'étudiant·e, l'entretien individuel correspondant à la situation du face à face étudiant·e/professeur·e avec nombre de variantes possibles (un.e étudiant·e et un.e professeur·e, deux étudiant·es et un.e professeur·e, un.e étudiant·e et deux professeur·e, etc.) constitue un des dispositifs majeurs des enseignements en art. L'entretien avec le/la professeur·e plasticien.ne a lieu dans l'atelier à l'appui des travaux et documents de travail de l'étudiant·e ; l'entretien avec le/la professeur·et théoricien·ne a lieu en salle de travail de la bibliothèque à partir des éléments de dossier et documents textuels et images de l'étudiant·e.

C'est au cours de l'entretien individuel que sont abordées dans le détail, selon un principe d'accompagnement personnalisé, les questions de méthodologie, de technicité et de production, d'analyse conceptuelle, culturelle et historique inhérentes au travail d'artiste qui permettent le développement de la recherche et de la création de l'étudiant·e et la mise en place de sa démarche d'auteur·e.e.

Le cours magistral

Histoire de l'art contemporain, esthétique et philosophie de l'art, image-mouvement, histoire et théorie de l'art, humanités numériques, les cours magistraux en amphithéâtre sont essentiels à la mise en place théorique, historique et conceptuelle du travail de l'étudiant·e.

Le studio

Un studio à l'Ensba Lyon est un module souple d'enseignement optionnel, destiné à l'acquisition et l'optimisation d'une culture technique, théorique et pratique des outils plastiques et des matériaux par l'étudiant·e.

Les studios se déroulent le plus souvent en atelier et sont proposés de façon adaptée et différenciée. Ils peuvent, le cas échéant, être inter-optionnels. Un studio est conduit par un.e professeur·e plasticien.ne d'option et/ou un.e professeur·e responsable de pôle technique et technologique. Les contenus et objectifs sont fixés en concertation avec les étudiant·es.

L'enseignement est généralement organisé en demi-journées, selon un mode de partage de compétences et de réflexion collective sur des œuvres, des situations, et sur l'avancement du travail de l'étudiant·e. Au début de chaque semestre, l'étudiant·e choisit, parmi l'ensemble des

propositions (une dizaine de studios), le (ou les) studio(s) indispensable(s) à la conduite de son travail et nécessaire à l'obtention des crédits semestriels correspondants.

Le workshop

Les workshops sont partie intégrante des enseignements et font l'objet de l'attribution de crédits ECTS (European Credits Transfer System) obligatoires ou optionnels selon les cas. Les workshops peuvent être spécifiques à une option (workshop dit de dessin avec artiste invité, par exemple) ou transversaux (inter-options) comme le « workshop d'initiation aux situations électroniques interactives ».

Ils s'articulent autour d'une ou plusieurs interventions extérieures : des artistes, théoricien·nes, critiques ou designers et architectes sont régulièrement invités en ce sens.

Les workshops peuvent aussi être construits sur la base d'un partenariat entre un enseignement donné dans l'école et une (ou plusieurs) structure extérieure : universités ou autres écoles, institutions publiques ou privées... De telles collaborations peuvent se développer sous forme de programmes pluriannuels.

Les workshops représentent un moment de travail intensif et collectif dans la vie de l'étudiant·e, où celui-ci se trouve confronté à une théorie, une pratique, un processus ou un contexte de travail spécifique en fonction des personnalités invitées et des territoires abordés.

Art 2e cycle

DNSEP / Master (bac+5)

Phase projet

Le deuxième cycle Art de l'Ensba Lyon, dit aussi phase projet, propose une formation progressive et généraliste en art par l'art.

Dispensée par une équipe composée de deux tiers de professionnels (pour l'essentiel des artistes, mais aussi des critiques et commissaires d'exposition) et d'un tiers de personnalités issues du monde académique, elle vise à créer les conditions d'une professionnalisation de haut niveau et à développer les aptitudes à la recherche en art. Structurée en quatre unités d'enseignement, s'appuyant sur les acquis du premier cycle et s'adossant aux activités de recherche conduites en troisième cycle, ouverte à la diversité des champs et des médiums de l'art contemporain, elle déploie une pédagogie de projet fortement individualisée fondée sur deux grands principes : le contrat entre l'étudiant·e et les professeur·e, et la confrontation et l'échange, à des fins d'expérimentation et d'appropriation.

Les enjeux de ce 2e cycle sont pluriels et complexes.
Il s'agit essentiellement de :

– conforter l'étudiant·e dans son parcours vers une autonomie de pensée et de travail et dans la construction d'un engagement et d'une démarche singulière, inscrits dans le champ multiple et ouvert de l'art contemporain et de ses territoires connexes ;
– optimiser les compétences théoriques, techniques et opératoires précédemment acquises ;
– dynamiser le travail et le processus, l'attitude et la démarche dans une perspective délibérée de recherche par adossement aux travaux développés au sein du 3e cycle et par l'engagement dans la conception et la mise en œuvre d'un projet de diplôme dont le mémoire constitue un support théorique et méthodologique d'importance ;
– affirmer une exigence de qualité professionnelle des productions et de leurs conditions de visibilité ainsi que l'intelligence d'une inscription historique, philosophique et sociale.

Connaissances et compétences **attendues à l'issue** de la formation

On peut présenter les connaissances et compétences attendues à l'issue de la formation selon quatre types de savoirs : savoir, savoir-faire, savoir-dire, savoir-être – lesquels correspondent schématiquement aux quatre unités d'enseignement qui structurent la formation.

Par le terme de savoir, on entend un ensemble de connaissances historiques et transversales, spécifiques et générales, scientifiques et empiriques (expérience des œuvres).

Au cours du premier cycle, l'étudiant·e a acquis un ensemble de connaissances générales en histoire de l'art, en art contemporain et esthétique, ainsi que dans le champ des sciences humaines et des cultures contemporaines. Celles-ci lui ont permis d'amorcer et d'étayer son projet personnel.

À l'issue du deuxième cycle, l'étudiant·e s'est approprié ces connaissances et a développé celles qui entrent en résonance directe avec le projet plastique et de recherche qu'il a mis en œuvre et pourra être amené à poursuivre.

Par savoir-faire, on entend la maîtrise des outils techniques et technologiques, principalement de production mais aussi de communication.
En premier cycle, les stages internes d'initiations techniques et technologiques participent de cette acquisition de savoir-faire au même titre que le travail personnel en atelier.

À l'issue du deuxième cycle, l'étudiant·e a acquis la maîtrise de base des principaux outils, une maîtrise approfondie de ceux qu'il mobilise dans son projet et est capable, le cas échéant, d'en imaginer une utilisation inédite ou d'inventer ses propres outils.

Le savoir-dire renvoie à la capacité d'analyse, d'argumentation et de communication du travail.
À l'issue de sa formation, l'étudiant·e doit être capable de conduire un travail d'analyse, tant de l'image en général que de ses productions propres, en parvenant à spécifier leur inscription culturelle.
L'aptitude à la communication du travail s'est développée dans la réalisation d'un catalogue ou dossier de travaux personnels, qui nécessite la maîtrise des outils de communication (écriture, PAO, édition), ainsi que dans la collaboration menée avec les différents acteur·trices de l'école (étudiant·es, professeur·e, technicien·ne) et les éventuels corps de métiers dont l'étudiant·e aura su s'adjoindre le concours dans la réalisation de son projet de diplôme.

Par savoir-être, on entend l'acquisition et l'optimisation d'une « personnalité artistique ». Une personnalité artistique affirmée fait partie des exigences d'acquisition tout au long du cursus et spécialement en deuxième cycle. Il s'agit d'un degré élevé d'autonomie, d'indépendance et de puissance de travail, couplé à de grandes capacités méthodologiques, de détermination d'objectifs et de travail en groupe.

Les savoir-être « artiste » s'acquièrent et se développent par opération de synthèse des connaissances et de la pratique, mais aussi par la concentration et l'immersion dans la culture de projet, la logique du travail de recherche artistique et l'inscription dans le tissu professionnel.

Les orientations scientifiques et professionnelles

Orientations scientifiques

Le deuxième cycle Art de l'Ensba Lyon met en œuvre un enseignement qui permet aux étudiant·es d'acquérir un niveau artistique et des aptitudes intellectuelles, des compétences techniques et technologiques, visant à la construction d'un parcours autonome et singulier dans les champs de l'art contemporain, de la recherche et de la création actuelle.
La formation est à la fois généraliste, professionnalisante et personnalisée.
C'est l'alliance singulière de ces trois orientations, où la double dimension d'initiation à la recherche et à la création est omniprésente, qui fait la spécificité d'un enseignement dont les grands axes sont :
- la relation de l'art à la pratique et aux technologies ;
- la dimension théorique de l'art et ses relations aux savoirs ;
- la conduite de projet et la logique d'un travail de recherche ;
- l'expérimentation plastique, formelle et technique des procédés et des moyens ;

- l'ontologie de l'œuvre d'art, sa dimension critique, ses conditions de possibilité et de déploiement ;
- la fonction, les enjeux de l'art, le statut de l'artiste et son inscription dans la société contemporaine.
Ces différents éléments sont sans cesse interrogés dans une perspective de recherche inscrite au cœur même des enseignements et dans le cadre des nombreux dialogues avec les organismes de recherche et institutions partenaires.

Orientations professionnelles

Le deuxième cycle Art de l'Ensba Lyon vise à stimuler l'émergence de talents singuliers, à former des personnalités créatives, artistes, auteur·es, pouvant mener des parcours différents au sein du large spectre de leur discipline et à réaliser les conditions d'une professionnalisation de haut niveau.
C'est pourquoi les enseignements du deuxième cycle Art sont conduits par une équipe d'une vingtaine de professeur·es sur une soixantaine que compte l'établissement, essentiellement artistes, auteur·es, théoricien·nes, chercheur·euses et professionnel·les en activité, de notoriété nationale et internationale. Cette équipe, complétée par une douzaine de rendre possible ce devenir, qui se déploie dans une relation dialectique du désir, des motivations et de la puissance d'invention de l'étudiant·e dans le réel contemporain de l'art et de la société.

Outils pédagogiques

Les moyens et outils pédagogiques que mettent en œuvre l'équipe pédagogique sont

1. Le contrat entre l'étudiant·e et les professeur·es

Celui-ci peut être ponctuel (projet d'objet) ou à moyen terme (organisationnel, méthodologique). La relation étudiant·e/professeur·e est, dans tous les cas fortement personnalisée, dans une volonté de prendre en compte les dimensions sensible, intellectuelle, expérimentale et technique du travail. L'étudiant·e choisit en début d'année un·e professeur·e référent·e plastique et un·professeur·e référent·e théorique qui accompagnent tous deux de façon plus suivie le développement des projets proposés par l'étudiant·e ainsi que son mémoire de DNSEP.

2. La confrontation et l'échange

technicien·nes, est mobilisée autour d'un projet de formation d'artiste et d'auteur·e de haut niveau, formation basée sur le projet personnel de l'étudiant·e.
C'est aussi la raison pour laquelle la formation est immergée dans le tissu professionnel, de par les nombreux et continus dialogues et partenariats dont elle bénéficie à l'échelle locale (Biennale d'art contemporain de Lyon, MAC Lyon, IAC Villeurbanne, galeries, etc.), régionale (Magasin des Horizons, Grenoble, MAM Saint-Étienne…), nationale et internationale (Palais de Tokyo, Kunsthalle de la Sparkasse de Leipzig, LACE Los Angeles, Biennale de La Havane…).

Les secteurs d'activités ou types d'emplois accessibles par le détenteur de ce diplôme tels qu'énoncés dans le référentiel d'emploi ou éléments de compétence acquis du Répertoire National des Certifications Professionnelles des diplômes, rendent compte d'un large spectre d'activités professionnelles.

Si cette diversité des débouchés est effective, l'enjeu majeur de la formation repose sur l'idée même d'un « devenir artiste ». L'équipe pédagogique met tout en œuvre pour

L'étudiant·e est en situation continue de confrontation et d'échange avec :
– les espaces/temps internes et externes ;
– les outils traditionnels et technologiques et la documentation (bibliothèque) ;
– les champs théorique et relationnel (les enjeux intellectuels, la scène artistique internationale) ;
– la transversalité des savoirs (Arc, etc.) ;
– le regard et la parole de l'interlocuteur (étudiant·e(s), professeur·e(s), artiste(s) intervenant.e(s), personnalité(s) professionnelle(s) ou intellectuel.le(s) invité·e(s)…).

3. Modes d'enseignements

Les enseignements ne sont pas cloisonnés au sein des UE et nombre de propositions pédagogiques peuvent se déployer dans chacune d'entre elles, les professeur·es étant amenés à intervenir dans l'ensemble des secteurs d'activités d'enseignement. Du cours au workshop en passant par l'entretien individuel et les séances collectives d'accrochages et de présentation des travaux, tous les modes d'enseignement sont convoqués dans le cadre desquels il est demandé à l'étudiant·e une grande autonomie et initiative dans les prises de contact et relations avec l'équipe des professeur·es.

Design 1er cycle

Phase programme

semestres 3 à 6

Le premier cycle Design de l'Ensba Lyon propose une formation progressive et généraliste en design par le design. Dispensée par une équipe composée de 4/5 professionnels (pour l'essentiel des designers mais aussi des architectes et des

d'un développement des aptitudes à la recherche en design qui seront plus

Structurée en quatre unités d'enseignement, anticipant sur la dynamique et les enjeux du deuxième cycle et s'adossant aux activités de recherche conduites en deuxième cycle et dans les programmes de recherche, ouverte à la diversité des champs et des médiums du design contemporain, elle déploie une pédagogie fortement individualisée.

On peut présenter les connaissances et compétences attendues à l'issue de la formation selon quatre types de savoirs : savoir, savoir-faire, savoir-dire, savoir-être – lesquels correspondent schématiquement aux quatre unités d'enseignement qui structurent la formation.

Par le terme de savoir, on entend un ensemble de connaissances historiques et transversales, spécifiques et générales, scientifiques et empiriques (expérience des œuvres et de la production design).

Au cours du premier cycle, l'étudiant·e acquiert un ensemble de connaissances générales en histoire de l'art, en art et design contemporain et esthétique, ainsi que dans le champ des sciences humaines et des cultures contemporaines. Celles-ci lui permettent d'amorcer et d'étayer son projet personnel.

Par savoir-faire, on entend la maîtrise des outils techniques et

artistes, critiques et commissaires d'exposition) et d'1/5 de personnalités issues du monde académique, elle vise à doter les étudiant·es des acquis fondamentaux dans les champs théoriques, méthodologiques, pratiques et de la médiation, et à créer les conditions d'une poursuite des études en deuxième cycle dans la double perspective d'une professionnalisation de haut niveau et

précisément travaillées en deuxième cycle.

technologiques, principalement de production mais aussi de médiation. En premier cycle, les stages internes d'initiations techniques et technologiques, les workshops et les nombreux stages externes participent de cette acquisition de savoir-faire au même titre que le travail personnel en atelier.

Le savoir-dire renvoie à la capacité d'analyse, d'argumentation et de transmission du travail. À l'issue du premier cycle, l'étudiant·e doit être capable de conduire un travail d'analyse, tant de l'image et de l'objet design en général que de ses productions propres, en parvenant à spécifier leur inscription culturelle.

L'aptitude à la médiation du travail s'est développée dans la réalisation d'un dossier de travaux personnels et travaux d'écriture qui nécessite la maîtrise des outils de communication (écriture, PAO, édition), ainsi que dans la collaboration menée avec les différents acteur·trices de l'école (étudiant·es, professeur·es, technicien·nes) et les éventuels corps de métiers dont l'étudiant·e aura su s'adjoindre le concours.

Par savoir-être, on entend le développement d'une « personnalité artistique ». Une personnalité artistique affirmée et orientée

design fait partie des exigences d'acquisition tout au long du cursus. Le premier cycle vise à en jeter les bases. Il s'agit d'un degré élevé d'autonomie, d'indépendance et de puissance de travail, couplé à de grandes capacités méthodologiques, de détermination d'objectifs et de travail en groupe. Les savoir-être « designer » s'acquièrent et se développent par opération de synthèse des connaissances et de la pratique, mais aussi par la concentration et l'immersion dans la culture de projet, la logique du travail de recherche et l'inscription dans le tissu professionnel.

Orientations scientifiques

À travers ses trois mentions ou filières, design d'espace, design graphique et design textile, le premier cycle Design de l'Ensba Lyon met en œuvre un enseignement qui permet aux étudiant·es d'acquérir un niveau artistique et des aptitudes intellectuelles, des compétences techniques et technologiques, visant à la construction d'un parcours autonome et singulier dans les champs du design contemporain, de la recherche et de la création actuelle. Cette construction ira en s'intensifiant dans le cadre du deuxième cycle.

La formation est à la fois généraliste, professionnalisante et personnalisée.

C'est l'alliance singulière de ces trois orientations, où la double dimension d'initiation à la recherche et à la création est omniprésente, qui fait la spécificité d'un enseignement dont les grands axes sont :

- la relation du design à la pratique et aux technologies ;
- la dimension théorique du design et ses relations aux savoirs ;
- la conduite de projet et la logique d'un travail de recherche ;
- l'expérimentation plastique, formelle et technique des procédés et des moyens ;
- la dimension critique du design, sa fonction et ses enjeux dans la société contemporaine.

Ces différents éléments sont sans cesse interrogés dans une perspective de recherche inscrite au cœur même des enseignements et dans le cadre des nombreux dialogues avec les organismes de recherche et institutions partenaires.

Orientations professionnelles

Dans la perspective d'une poursuite d'études mais aussi ponctuellement d'un début d'activité professionnelle, le premier cycle Design de l'Ensba Lyon vise à stimuler l'émergence de talents singuliers, à former des personnalités créatives, designers, auteur·es, pouvant mener des parcours différents au sein du large spectre de leur discipline et à réaliser les conditions d'une professionnalisation de haut niveau. C'est pourquoi les enseignements du premier cycle Design sont conduits par une équipe d'une vingtaine de professeur·es sur une soixantaine que compte l'établissement, essentiellement designers, artistes, auteur·es, théoricien·nes, chercheur·euses et professionnels en activité, de notoriété nationale et internationale. Cette équipe, complétée par une douzaine de technicien·nes, est mobilisée autour d'un projet de formation de designers et d'auteur·es de haut niveau, fondé sur le projet personnel de l'étudiant·e. C'est la raison pour laquelle la formation est immergée dans le tissu professionnel, de par les nombreux et continus dialogues et partenariats dont elle bénéficie à l'échelle locale (Musée de l'imprimerie, Musée des Confluences, Société Hermès, etc.), régionale

(Cité du Design, MAM Saint-Étienne...), nationale et internationale (HGB Leipzig, RCA Londres, Société Balzan...).

Mention design d’espace

DNA (bac+3)

L’option Design d’espace de l’Ensba Lyon développe une vision du design et de la scénographie orientée sur les notions de contexte et de situations. Les projets élaborés sont destinés à agir comme dispositifs d’interactions dans des situations de rencontres, de partages, de collaborations ou d’expériences artistiques. Ils relèvent de l’action urbaine, de l’architecture éphémère, du design social et de la scénographie de spectacle vivant ou d’exposition. Ils opèrent dans des espaces publics ou collectifs, des lieux culturels de toutes sortes – partout où s’éprouve et se constitue du commun. Sont ainsi mis en jeu des savoirs pluridisciplinaires autant que situés, aptes à agir dans la complexité des enjeux contemporains, à travers un design d’auteur·e et une vision prospective, porteuse d’un récit d'habitabilité du monde.

Dans une société aussi bien globalisée que clivée, les crises climatiques et sociales remettent en cause nos fonctionnements habituels en questionnant leurs limites et leur devenir. En conséquence, des pratiques émergentes déplacent les cadres de référence des projets. Par sa nature événementielle, le design d'espace est en capacité d’intervenir sur des échelles et des temporalités variées, et d’intégrer la participation, la médiation ou la dimension immersive au cœur de ses méthodologies et propositions.

Les pratiques et outils habituels du design d’espace sont enrichis par une attention portée aux dimensions narratives et performatives, aux pratiques d’écritures de scénarios et à la relation entre le corps et l’espace. Des liens et projets communs se tissent donc naturellement et depuis plusieurs années avec nos voisins proches, les Subsistances et le CNSMD.

De nombreux projets sont ainsi menés en situations réelles et engagent des collaborations extérieures* en dialogue avec les acteur·trices de terrain et destinataires des projets. Ces réalisations à échelle 1 constituent une dimension forte d’une pédagogie où la contextualisation et l’expérience vécue sont valorisées et articulées à la méthodologie de projet. Alternent des projets collectifs et individuels, nourris autant de recherches et d’expérimentations que d’approfondissements techniques, constructifs et théoriques. Des workshops, séminaires et temps forts liés à la mise en œuvre des projets complètent une trame de cours et d'ateliers réguliers. Dans une autonomie progressive visant à fonder un positionnement professionnel singulier, les étudiant·es construisent leur champ de pratique et leur culture personnelle de projet. Ils/elles sont amené·es à tisser leurs propres réseaux professionnels, notamment lors de stages, ou, en fin de cycle, en trouvant des partenaires pour développer leurs travaux.

La proposition pédagogique offre une progressivité des enseignements et se structure autour de deux étapes diplômantes qui permettent une acquisition des compétences du designer tout en donnant aux étudiant·es l'opportunité de se définir dans les champs variés du design d'espace. Cette personnalisation des cursus est enrichie par l’accueil, en cours de cursus, d’étudiant·es au parcours diversifié, voire atypique.

Les soutenances de diplômes (DNA en 3e année et DNSEP en 5e année) associent des objets théoriques (un écrit pour le DNA et un mémoire pour le DNSEP) à un développement de projet (plusieurs projets pour le DNA, un projet de fin d'études pour le DNSEP), permettant une inscription pertinente et singulière dans le paysage professionnel.

Les élèves issu·es de cette formation travaillent en tant que designers ou scénographes indépendant·es, à des postes de direction artistique dans des agences ou des collectifs qu'ils/elles ont rejoints ou créés, ou chargé·es de projet ou de développement dans des structures institutionnelles.

* Les partenaires sur ces 2 dernières années : Arty Farty/Festival Nuits sonores, collectif Komplex Kapharnaüm, Lavoir Public, Nomade Land/fabrique de promenades urbaines, GRAME (Générateur de ressources et d'activités musicales exploratoires), Les Subsistances, CNSMD (Conservatoire national supérieur de musique et danse), Université Lyon 2 – Master 2 Anthropologie/Nouveaux modes de médiation, Ébabx (École supérieure des Beaux-Arts de Bordeaux), Hear Haute école des arts du Rhin, Lyon 2 master DPACI Développement de Projets Artistiques et Culturels Internationaux, MAD musée des Arts décoratifs et du Design de Bordeaux et musée d'Aquitaine Bordeaux, Biennale Internationale de design de Saint-Étienne.

Et, plus en amont : Creative Roots/Collective Urbanism, Agence d'urbanisme de la Ville de Lyon, Archipel/Centre de cultures urbaines / Mission prospective Lyon Métropole, association Robins des Villes, Musée urbain Tony Garnier, Maison de la danse, ENSA (École nationale supérieure d'architecture de Lyon), CAUE Rhône Métropole.

Mention design graphique

DNA (bac+3)

Le design graphique renvoie à un champ d'investigation et de pratiques très large.

La formation 1er cycle Design graphique de l'Ensba Lyon ne peut prétendre couvrir l'ensemble de ce champ mais a été construite en connaissance des attentes et besoins de la profession, tout en développant une vision prospective.

La formation tient compte du fait qu'elle est tout à la fois accessible à des étudiant·es ayant pratiqué une première année généraliste au sein de l'école (ou d'autres écoles d'art) et à des étudiant·es titulaires d'un diplôme de technicien·ne supérieur (BTS) communication visuelle et donc détenteurs de savoirs plastiques techniques et théoriques diversifiés.

La formation peut se définir en quelques mots: typographie, histoire et culture typographiques, dessin de caractères, étude et questionnement des règles en usage.

L'étude et l'apprentissage de ce que l'on appelle la micro typographie (le détail typographique) et la macro typographie (usages et mise en forme de la typographie) donnent aux étudiant·es une véritable acuité visuelle et ouvrent également au dessin d'images de marque (logotypes).

La pratique du design graphique implique au préalable l'observation, la critique et la pratique des langages graphiques en lien avec une pratique plastique exigeante (dessin, photo, peinture, vidéo, etc.).

La formation ne vise pas à former les étudiant·es à un « style ».

Au contraire, elle amène les étudiant·es à questionner et mettre en perspective les pratiques contemporaines, leur pertinence et leur efficacité par rapport à un contexte donné.

À ce titre, il est question d'objet éditorial car il s'agit d'aborder la question de l'édition de manière ouverte et prospective.

La formation questionne à la fois les supports « papier » et « numérique » et permet à l'étudiant·e de percevoir les spécificités de chacun et les rapports, liens et échanges qu'il peut mettre en place dans le cadre d'un travail collaboratif centré sur de la notion de projet.

Ainsi l'étudiant·e est-il amené à explorer les diverses formes de l'édition : livre, journal, affiche, multimédia... Il est également conduit à s'interroger sur les contenus de l'édition. L'étudiant·e est alors invité à « produire » des projets éditoriaux en se positionnant à la fois comme auteur·e et graphiste. La formation accorde en ce sens une importance particulière au lien étroit et nécessaire entre contenu et forme, de manière à donner à l'étudiant·e la capacité de se positionner dans une double perspective d'orientation vers une pratique professionnelle ou de poursuite de ses études en deuxième cycle.

Mention design textile

DNA (bac+3)

L'option design textile vise à former un concepteur textile capable de regarder à la fois le monde des objets, celui des productions artistiques et le monde qui l'entoure afin d'en donner une vision dans le cadre d'une production adaptée.

La formation est orientée vers la conception de motif. Elle conduit l'étudiant·e à orienter sa production dans les domaines du textile, de la mode, du décor et à investir des territoires inédits.

L'étudiant·e s'interroge sur le message qu'il veut transmettre. Conciliant séduction et intention, il conçoit des imprimés qui questionnent notre apparence, nos habitats et nos usages.

Bien que proposant une formation courte la pédagogie a deux objectifs : l'encouragement d'une démarche d'auteur·e, singulière et autonome et l'acquisition de compétences techniques indispensables aux métiers existants.

La pédagogie de l'option s'articule autour de projets. Une méthodologie dont la première phase est expérimentale, une phase de recherche artistique et théorique qui détermine un champ d'action et des principes de développement produit. La base technique de cette formation repose sur la pratique du dessin, la couleur, la recherche graphique et plastique de l'ornement, les méthodes de composition, l'apprentissage des technologies numériques indispensables à la conception et à l'impression

Le designer textile crée des éléments de surface qui personnalisent le produit et lui confèrent une dimension de marqueur symbolique. Il est amené à travailler dans des bureaux de création intégrés au sein d'entreprises d'édition de tissus, de confection, de studios de print-designer ou de design produit, en qualité d'assistant ou de responsable de collection, ou en freelance en France et à l'international. Dans cet enjeu, l'étudiant·e doit être capable d'analyser les paramètres de ces domaines, de proposer un ensemble de solutions dont il dirigera la mise en œuvre et la communication.

C'est dans cet objectif que la formation propose à l'étudiant·e deux types d'expérience.

- Des projets professionnels en partenariat avec des entreprises ou des institutions, une réponse à un cahier des charges qui lui permet de tester ses acquis à l'échelle 1.

- Des stages intensifs, une période obligatoire de 3 mois, qui lui permet de développer ses compétences et de préciser son orientation professionnelle.

L'option design textile développe des projets à échelle 1 en engageant des partenariats avec des entreprises. Le motif peut répondre à différentes fonctions. Il peut rythmer une surface, participer à une signalétique, il peut renforcer l'identité d'un lieu, d'une production, lui donner une dimension narrative et symbolique. A ce titre il intéresse de nombreuses institutions et entreprises, du secteur textile (foulards, tapisserie) à un champ plus vaste de prescripteurs (moquettes, traitement de façade…).

Les étudiant·es diplômés intègrent le milieu professionnel à des postes de responsabilité ou poursuivent leurs études dans les Masters de nombreuses écoles : ESAD (Paris), HEAR (Mulhouse), ENSCI (Paris), La Cambre (Bruxelles), École des Beaux-Arts

(Bruxelles), Central Saint Martins (Londres), Gerrit Rietveld Academie (Amsterdam), Design Academy Eindhoven, University of Boras (Suède), Master Design : mode et industries créatives – Université La Sorbonne (Paris).

Design 2e cycle

Mention design

DNSEP/Master (bac+5)

Phase projet

semestres 7 à 10

Le deuxième cycle Design de l'Ensba Lyon, dit aussi phase projet, propose une formation progressive et généraliste en design d'espace.

Dispensée par une équipe composée de deux tiers de professionnels et d'un tiers de personnalités issues du monde académique, elle vise à créer les conditions d'une professionnalisation de haut niveau et à développer les aptitudes à la recherche en design. Structurée en quatre unités d'enseignement autour d'un socle commun éditer/exposer, s'appuyant sur les acquis des premiers cycles en design d'espace et sur des modes d'enseignement articulant recherche et mise en œuvre à échelle 1, elle déploie une pédagogie de projet fortement individualisée visant à former des professionnels de haut niveau dans chacun des deux secteurs.

Orientations scientifiques

Le deuxième cycle Design de l'Ensba Lyon est constitué de deux mentions : design d'espace et design graphique.

Mention Design d'espace

DNSEP/Master (bac+5)

Phase projet

semestres 7 à 10

L'option Design d'espace de l'Ensba Lyon développe une vision du design et de la scénographie orientée sur les notions de contexte et de situations. Les projets qui s'y élaborent sont destinés à agir comme dispositifs d'interactions dans des situations de rencontres, de partages, de collaborations ou d'expériences artistiques. Ils relèvent de l'action urbaine, de l'architecture éphémère, du design social et de la scénographie de spectacle vivant ou d'exposition. Ils opèrent dans des espaces publics ou collectifs, des lieux culturels de toutes sortes – partout où s'éprouve et se constitue du commun. Sont ainsi mis en jeu des savoirs pluridisciplinaires autant que situés, aptes à agir dans la complexité des enjeux contemporains, à travers un design d'auteur·e et une vision prospective, porteuse d'un récit d'habitabilité du monde.

Dans une société aussi bien globalisée que clivée, les crises climatiques et sociales remettent en cause nos fonctionnements habituels en questionnant leurs limites et leur devenir. En conséquence des pratiques émergentes déplacent les cadres de référence des projets. De par sa nature événementielle, le design d'espace est en capacité d'intervenir sur des échelles et des temporalités variées, et d'intégrer la participation, la médiation ou la dimension immersive au coeur de ses méthodologies et propositions.

Les pratiques et outils habituels du design d'espace sont enrichis par une attention portée aux dimensions narratives et performatives, aux pratiques d'écritures de scénarios et à la relation entre le corps et l'espace.

De nombreux projets sont ainsi menés en situations réelles et engagent des collaborations extérieures* en dialogue avec les acteurs·trices/actrices de terrain et destinataires des projets. Ces réalisations à échelle 1 sont une dimension forte d'une pédagogie où la contextualisation et l'expérience vécue sont valorisées et articulées à la méthodologie de projet. Alternent des projets collectifs et individuels, qui sont nourris de recherches et d'expérimentations autant que d'approfondissements techniques, constructifs et théoriques. Des workshops, séminaires et temps forts liés à la mise en œuvre des projets complètent une trame de cours et d'ateliers réguliers. Dans une autonomie progressive visant à fonder un positionnement professionnel singulier, les étudiant·es construisent leur champ de pratique et leur culture de personnelle projet. Ils et elles sont amenés à tisser leurs propres réseaux professionnels, notamment lors de stages, ou, en fin de cycle, en trouvant des partenaires pour le développement de leurs travaux.

La proposition pédagogique offre une progressivité des enseignements et se structure autour de 2 étapes diplômantes qui permettent une acquisition des compétences du designer tout en leur donnant l'opportunité de se définir dans les champs variés du design d'espace. Cette personnalisation des cursus est enrichie par l'accueil en cours de cursus d'étudiant·es au parcours diversifié voire atypique.

Les soutenances des diplômes associent des objets théoriques (un mémoire pour le DNSEP) à un

développement de projet (un projet de fin d'études pour le DNSEP), permettant leur inscription dans le paysage professionnel avec pertinence et singularité.

Les élèves issus de cette formation travaillent en tant que designer ou scénographe indépendants, directeurs/directrices artistiques dans des agences ou des collectifs qu'ils/elles ont rejoints ou créés, ou dans des structures institutionnelles, y exerçant en tant que chargés de projet ou de développement.

* Université Lyon 2 – Master 2 Anthropologie/Nouveaux modes de médiation, Ébabx (Ecole supérieure des Beaux-Arts de Bordeaux), Hear Haute école des arts du Rhin, Lyon 2 master DPACI Développement de Projets Artistiques et Culturels Internationaux, MAD musée des Arts décoratifs et du Design de Bordeaux et musée d'Aquitaine Bordeaux, Biennale Internationale de design de Saint Etienne.

Et, plus en amont : Creative Roots/Collective Urbanism, Agence d'urbanisme de la ville de Lyon, Archipel/Centre de cultures urbaines / Mission prospective Lyon Métropole, association Robins des Villes, Musée urbain Tony Garnier, Maison de la danse, ENSA (Ecole nationale supérieure d'architecture de Lyon), CAUE Rhône métropole

Dispositifs d'enseignement

Les différents modes d'enseignement se déploient :

- dans les ateliers, les pôles techniques et la bibliothèque, dans le cadre du travail personnel ou sous la forme de l'entretien individuel ou collectif ;
- dans les deux amphithéâtres, lors des cours magistraux et des conférences et séminaires ;
- dans les salles de cours et ateliers, dans le cadre de séances de travail et de séminaires ;
- dans les galeries de l'école, pendant le temps des expositions et des présentations de travaux.

Les équipements technologiques sont très importants en nombre et en qualité. Ils sont très largement à la hauteur de ceux des designers et professionnel·les, et sont renouvelés en partie chaque année dans une perspective d'acquisition de compétences actualisées. Toutefois, la maîtrise des outils ne saurait être une finalité ; ceux-ci sont au service du projet et de la recherche de l'étudiant·e où la relation forme/contenu est sans cesse interrogée.

Si elle a recours à la plupart des modes d'enseignement canoniques en école d'art et design, l'une des spécificités de la formation tient à l'articulation étroite qu'elle établit entre deux modes particuliers d'enseignement collectif fortement investis : le séminaire et l'atelier. Le modèle est à cet égard celui de l'ARC (Atelier de recherche et de création), sous l'intitulé duquel les écoles d'art nomment l'articulation de la recherche et de la production.

L'atelier

Les dimensions du projet et du collectif étant fondamentales, aussi bien dans la pédagogie en école d'art que dans le champ du design, la formation s'appuie fortement sur le mode de l'atelier, entendu comme espace/temps d'élaboration de projets collectifs ou individuels. Visant à mettre en œuvre un projet étayé sur un travail de recherche préalable ou à tester certaines hypothèses, il est généralement articulé à un séminaire, commun ou spécifique à une mention, et combine des moments de recherche individuelle et des temps de travail collaboratif. Il s'attache aussi à privilégier autant que possible les expérimentations et les réalisations

à échelle 1, en s'appuyant notamment sur des partenaires extérieurs.

En design d'espace, l'atelier est orienté vers la mise en exposition de contenus.

C'est dans ce cadre scientifique et collaboratif qu'a été initié pour la période 2014-2016 un programme de recherche sur les modes de mise en scène des objets ethnographiques dans les musées. Les propositions sont articulées au projet « Vivants objets », piloté par l'École Normale Supérieure Lettres et Sciences humaines de Lyon, qui vise à se matérialiser dans une exposition collaborative et transdisciplinaire conçue à partir d'une sélection des objets rapportés par la célèbre mission Dakar/Djibouti de 1931, la Station Recherche Scénographique.

Ainsi par exemple la station scénographique est un atelier sur la scénographie d'exposition à destination des étudiant·es de Master en design, art et sciences humaines.

Initié par le Master Design de l'École supérieure d'art de Bordeaux – EBABX et le DNSEP Design Exposition de École nationale supérieure des beaux-arts de Lyon – ENSBA, cet atelier pour objet d'expérimenter des dispositifs d'exposition au sein de musées et de lieux d'exposition.

Elle questionne le rôle du design dans la médiation des savoirs et des objets, c'est-à-dire, sa capacité à générer des situations propices à la découverte et à la connaissance.

La Station scénographique décline deux types d'actions pédagogiques :

- des rencontres nourrissant la réflexion sur la scénographie d'exposition : séminaires, conférences et visites avec des artistes, concepteur·trices, curateur·trices et chercheur·euses interrogeant la mise en exposition ;

- des expérimentations in situ, les « Interventions Scénographiques Instantanées Expérimentales » : workshops de courte durée menés au sein de musées et lieux d'exposition partenaires ;

Ainsi, qu'un espace numérique commun :

- espace de ressources, outil d'échange et archive du projet, il est utilisé d'une part, comme « veille scénographique », d'autre part, comme mémoire des activités.

Chaque année universitaire ont lieu des ISIE — Interventions Scénographiques Instantanées Expérimentales : workshops inter-écoles, de courte durée (4 à 5 jours), qui font l'objet de restitutions publiques au sein de musées ou lieux d'exposition partenaires.

La station est un regroupement de plusieurs écoles autour de problématiques communes :

EBABX — École supérieure des beaux-arts de Bordeaux / Master Design. Enseignant·es : Franck Houndégla et Didier Lechenne
Ensba Lyon — École nationale supérieure des beaux-arts de Lyon / Master Design Espace Exposition Professeur·e : Patricia Welinski
Université Lumière Lyon 2 / Master Développement de Projets Artistiques et Culturels Internationaux. Enseignant·ee : Camille Jutant
HEAR Strasbourg, Master Communication - Didactique Visuelle. Enseignant·es : Olivier Poncer et Sandra Chamaret

Partenaires ponctuels : 2018-2019 : météorologie / nuages

La Station scénographique aura pour thématique la météorologie, science d'observation des phénomènes atmosphériques, en s'intéressant notamment aux nuages. Dans le cadre

de station scénographique, l'étude du nuage permet d'interroger : la représentation ; l'observation et la transmission.

Écoles partenaires pour 2018/2019

Ecole Nationale de la Météorologie de Toulouse (en cours)

UQAM, Département des sciences de la Terre et de l'atmosphère - Enseignant·e : René Laprise

Musées partenaires pour 2018/2019

MUSÉE DES ARTS DÉCORATIFS ET DU DESIGN DE BORDEAUX – MADD

BIODÔME de Montréal (en cours)

2015-2017 : Musées partenaires

- Musée africain à Lyon

- Musée d'aquitaine à Bordeaux,

- l'IFAN et le Musée Théodore-Monod à Dakar.

À partir de l'observation et de l'analyse des modes de contextualisation historique et actuelle dans le cadre précis de l'exposition des objets ethnographiques, il s'agit d'étudier les éléments constitutifs et les différents parti-pris qui ont donné forme aux expositions de ce type pour mieux interroger les modalités d'exposition contemporaines du fait culturel.

L'entretien individuel

Dans le cadre d'une pédagogie de projet, l'entretien individuel, correspondant à la situation du face à face étudiant·e/professeur·e avec nombre de variantes possibles (un.e étudiant·e et un.e professeur·e, deux étudiant·es et une professeur·e, un.e étudiant·e et deux professeur·e, etc.), constitue un des dispositifs majeurs des enseignements. L'entretien avec le/la professeur·e designer a lieu dans l'atelier à l'appui des travaux et documents de travail de l'étudiant·e. L'entretien avec le/la professeur·e théoricien·ne a lieu en salle de travail de la bibliothèque à partir des éléments de dossier et documents textuels et images de l'étudiant·e. C'est au cours de l'entretien individuel que sont abordées dans le détail, selon un principe d'accompagnement personnalisé, les questions de méthodologie, de technicité et de production, d'analyse conceptuelle, culturelle et historique inhérentes au travail de designer qui permettent le développement de la recherche et de la création de l'étudiant·e et la mise en place de sa démarche d'auteur·e.e.

Le cours magistral

Histoire des arts et des idées, histoire et théorie du design, les cours magistraux en amphithéâtre communs aux deux mentions sont essentiels à la mise en place théorique, historique et conceptuelle du travail de l'étudiant·e. En deuxième cycle, ces cours se développent sur une ou deux années à partir d'une thématique précise et donnent à l'étudiant·e des repères spécialisés autour de l'histoire des disciplines mais aussi en sciences humaines (histoire culturelle & cultural studies, histoire matérielle, histoire et sciences politiques).

Des textes en français et en anglais sont analysés et distribués, ils forment un ensemble traitant

spécifiquement des relations entre activités théoriques (textes et traités disciplinaires du XIXe siècle à nos jours essentiellement) et projets des designers, et nécessitent une pratique avancée de l'anglais.

La conférence

Un cycle hebdomadaire de conférences, sous la responsabilité d'un·e professeur·e, est programmé en amphithéâtre, le mercredi à 17h. Sa programmation est pluridisciplinaire, en relation directe avec les enseignements, parfois prolongeant le temps d'un atelier ou d'un workshop.

Il s'agit d'une structure de « travail de la parole » : artistes, designers, philosophes, écrivain·es, cinéastes y viennent partager leurs pratiques de créateurs.

La parole de l'intervenant peut relever du commentaire, de la recherche théorique ou de l'expérience artistique, littéraire, etc. L'image projetée ou diffusée peut jouer le rôle de support, de complément ou de lanceur.

Les conférences sont obligatoires et font partie intégrante du cursus de l'étudiant·e.
Elles font toutes l'objet d'un enregistrement numérique et d'une édition de dvd consultable en bibliothèque.

Les conférences spécifiques

Dans la mesure où les conférences proposées dans le cadre du cycle sont majoritairement orientées art, la formation organise aussi, généralement dans le cadre des séminaires et ateliers, ses propres conférences, plus spécifiquement à destination de ses étudiant·es.

Le workshop

Les workshops font partie intégrante des enseignements et font l'objet de l'attribution de crédits ECTS (European Credits Transfer System) obligatoires ou optionnels selon les cas.

Ils s'articulent autour d'une ou plusieurs interventions extérieures : des artistes, designers, architectes, théoricien·nes ou critiques sont régulièrement invités en ce sens.

Les workshops peuvent aussi être construits sur la base d'un partenariat entre un enseignement donné dans l'école et une (ou plusieurs) structure extérieure : universités ou autres écoles, institutions publiques ou privées...

Les workshops représentent un moment de travail intensif et collectif dans la vie de l'étudiant·e, où celui-ci se trouve confronté à une théorie, une pratique, un processus ou un contexte de travail spécifique en fonction des personnalités invitées et des territoires abordés.

L'atelier de langue étrangère

L'enseignement de l'anglais en deuxième cycle est assuré par deux professeur·es artistes de nationalité et langue anglaises dans le cadre d'un atelier où les séances de travail sont fortement individualisées. En termes d'objectifs, il s'agit essentiellement pour l'étudiant·e de maîtriser la présentation de sa démarche personnelle et la présentation de ses travaux ou

projets à l'écrit comme à l'oral. Une bonne connaissance de la langue anglaise appliquée au domaine du design est un prérequis. Par ailleurs, le/la professeur·e d'anglais est associé au séminaire « Mémoire » pour les étudiant·es de quatrième année des deux mentions design d'espace et design graphique.

Mutualisations

Un certain nombre de cours et enseignements sont transversaux, mutualisés ou simplement ouverts aux étudiant·es des autres filières. Ils s'adressent ainsi simultanément aux étudiant·es de l'option art et aux étudiant·es de l'option design, favorisant ainsi les croisements :

les ARC (Ateliers de Recherche et de Création) ;
l'Arc@laboNRV;
les workshops d'initiation aux situations interactives ;
les cours théoriques tels que l'Histoire des arts et des idées, Esthétique.

Les enseignements dispensés au sein des pôles techniques et technologiques sont également communs.

Orientations professionnelles

Le deuxième cycle design de l'Ensba Lyon vise à stimuler l'émergence de talents singuliers, à former des personnalités créatives, designers, auteur·es, pouvant mener des parcours différents au sein du large spectre de leur discipline et à réaliser les conditions d'une professionnalisation de haut niveau.

C'est pourquoi les enseignements du deuxième cycle design de l'Ensba Lyon sont conduits par une équipe d'une vingtaine de professeur·es, essentiellement designers, auteur·es, architectes, commissaires d'exposition, chercheur·euses et professionnel·les en activité, de notoriété nationale et internationale. Cette équipe, complétée par une douzaine de technicien·nes, est mobilisée autour d'un projet de formation, basé sur le projet personnel et la recherche de l'étudiant·e, et les expériences de projet avec des partenaires.

C'est aussi la raison pour laquelle la formation est immergée dans le tissu professionnel, de par les nombreux et continus dialogues et partenariats dont elle bénéficie à l'échelle locale (Musée de l'imprimerie, Musée des Confluences, Centre Érasme/Museolab, Centre de culture urbaine Archipel), régionale (Cité du design) et nationale (Familistère de Guise, FRAC Franche-Comté à Besançon).

Les secteurs d'activités ou types d'emplois accessibles par le détenteur du DNSEP Design tels qu'énoncés dans le référentiel d'emploi ou éléments de compétence acquis du Répertoire National des Certifications Professionnelles des diplômes, rendent compte d'un large spectre d'activités professionnelles.

Si cette diversité des débouchés est effective, l'enjeu majeur de la formation repose sur l'idée même d'un « devenir designer ». L'équipe pédagogique met tout en œuvre pour rendre possible ce devenir, qui se déploie dans une relation dialectique du désir, des motivations et de la puissance d'invention de l'étudiant·e dans le réel contemporain de la culture et de la société.

Mention design graphique

DNSEP/Master (bac+5)

Phase projet

semestres 7 à 10

Le deuxième cycle Design de l'Ensba Lyon, dit aussi phase projet, propose une formation progressive et généraliste en design graphique. Dispensée par une équipe composée de deux tiers de professionnels et d'un tiers de personnalités issues du monde académique, elle vise à créer les conditions d'une professionnalisation de haut niveau et à développer les aptitudes à la recherche en design. Structurée en quatre unités d'enseignement, s'appuyant sur des modes d'enseignement articulant recherche et mise en œuvre à échelle 1, elle déploie une pédagogie de projet fortement individualisée visant à former des professionnels de haut niveau dans chacun des deux secteurs.

Les pratiques du design éditorial et de l'identité visuelle sont centrales dans l'enseignement du master design graphique. Pour mieux appréhender ces deux versants du design graphique, il semble important de sensibiliser les étudiant·es au dessin de caractère et à la photographie.

Il est également indispensable que les étudiant·es acquièrent une solide culture de leur discipline — tant pratique que théorique —, mais aussi qu'ils développent une capacité d'analyse et un esprit critique. À cette fin, des ateliers sont proposés qui permettent aux étudiant·es d'expérimenter différentes manières d'articuler approche théorique et pratique, les incitent à se forger une culture spécifique de leur discipline, leur apprenne à bien maîtriser la présentation de leurs projets, et à être capable de situer leur approche personnelle de la discipline dans une généalogie de pratiques.

L'enseignement de la typographie occupe une place importante dans cette formation tant sur le plan théorique que pratique. La typographie est considérée comme un fondement du design graphique. Elle est envisagée sur le plan du dessin et du détail (micro-typographie) et sur celui de son utilisation dans la composition (macro-typographie).

L'enseignement du dessin de caractères qui est dispensé dans le master n'a pas pour objectif de former les étudiant·es à devenir des spécialistes de cette discipline. C'est avant tout une occasion d'exercer une acuité d'analyse des formes et de mieux comprendre ce qui les détermine tant d'un point de vue technique, fonctionnel, qu'esthétique. Cet enseignement contribue par conséquent à poser les bases d'une culture typographique.

Il en va de même avec l'enseignement de la photographie. Les ateliers mis en place visent à sensibiliser les étudiant·es aux différents usages qui peuvent être fait de la photographie dans un projet de design, et à les inviter à se construire une culture spécifique de cette pratique.

Mais ces compétences techniques, ces cultures spécifiques, ne suffisent pas à définir ce que sera la pratique de chacun des étudiant·es. La singularité de leur pratique se développera à partir de leurs propres centres d'intérêts. C'est pourquoi l'exercice de l'enquête est au centre de plusieurs ateliers, une grande attention est portée à l'accompagnement de l'écriture du mémoire. Car ces investigations contribuent largement à fonder une approche personnelle des disciplines qui sont enseignées.

Le suivi des mémoires s'est structuré au fil du temps de manière très prisées et selon un calendrier qui a fait ses preuves. Un guide a d'ailleurs été édité. Le calendrier habituel (à l'unique exception de la promotion actuellement en 5e année) est, depuis plusieurs années, celui-ci:

— Semestre 1 / Quatrième année: choix du sujet, établissement du plan et d'une première bibliographie.

— Semestre 2 / Quatrième année: rédaction de la plus grosse partie du mémoire

(Pendant l'été: selon état d'avancement, poursuite de l'écriture)

— Semestre 3 / Cinquième année: fin de la rédaction (terminée début novembre). Mise en forme graphique du mémoire (en deux étapes). Soutenance (février/mars).

Il est très important que l'écriture du mémoire soit réalisée pour l'essentiel sur un seul semestre, car le premier semestre intensif est très bénéfique à la dynamique du cursus et que le projet de diplôme nécessite que les étudiant·es s'y consacrent une année entière.

Temporalité du cursus

Le premier semestre de la quatrième année (première année du master) se développe autour de projets d'ateliers — dont certains sont menés collectivement. Ce premier semestre est très dense et structuré par un calendrier de travail assez contraignant. La temporalité du workshop est souvent privilégiée pour créer des séquences continues de travail dédiées à un même atelier.

Le second semestre est centré sur l'écriture du mémoire. L'étudiant·e doit pour l'essentiel construire lui-même son calendrier de travail. En marge de l'écriture de son mémoire, il est invité à poursuivre et développer de façon assez autonome certains des projets entamés au premier semestre.

La cinquième année (seconde année du master) est presque entièrement dédiée à la préparation du diplôme (DNSEP). Au travers de l'élaboration de leur projet de diplôme, c'est à une définition de leur propre pratique de designer que travaillent alors les étudiant·es.

Les ateliers

1. Fonctionnement général

Les ateliers sont d'abord destinés aux étudiant·es de quatrième année. Mais il arrive que des projets initiés au sein d'ateliers en 4e année se poursuivent pour certains étudiant·es en 5e année. Le plus souvent, dans ce cas-là, les projets développés vont faire partie de ce qui sera montré lors du diplôme.

La plupart des ateliers sont animés par deux, voire trois enseignant·e.es. Cela ne signifie pas que chaque enseignant·e intervient à chacun des rendez-vous de cet atelier. Mais aux moments clés, par exemple lorsque l'étudiant·e commence à formuler son projet, au moins deux enseignant·es dialoguent avec lui. Cela semble primordial car cela désamorce le caractère de prescription que le point de vue de l'enseignant·e peut facilement avoir dans le contexte d'un entretien bilatéral. Cette triangulation des échanges, dans ce qu'elle introduit de dialectique, semble plus profitable pour l'étudiant·e.

2. approches pratique et théorique

Chaque atelier est l'occasion de développer une double approche —

pratique et théorique — des disciplines enseignées Les modalités d'articulation de ces deux approches varient selon les ateliers. Afin de bien identifier ce versant théorique des ateliers, il lui a été attribué un intitulé spécifique, celui de séminaire. Mais les approches théorique et pratique sont souvent intimement liées.

Des moments sont toutefois plus spécifiquement dédiés à une approche réflexive:

— les Catchs: les étudiant·es de quatrième année doivent préparer trois courts exposés durant le premier semestre. Chacun de ces exposés se rattache au sujet traité dans l'un des ateliers. Les temps collectifs de préparation et de présentation de ces enquêtes, donne lieu à des temps de réflexion collective. Ces exposés sont également l'occasion, pour les étudiant·es de mener des investigations susceptibles de venir nourrir sa pratique personnelle.

— les Essais: des temps de workshops sont organisés dans le cadre de l'accompagnement de l'écriture des mémoires. Ces séquences de travail sont à la fois l'occasion de se confronter collectivement à des questions de méthodologie de la recherche, de développer une approche de l'écriture adaptée aux enjeux du mémoire, d'apprendre à construire un projet de mémoire, etc. Si des rendez-vous individuels sont également proposés aux étudiant·es pour le suivi des mémoires, ces moments de travail collectif sont très importants pour créer une dynamique de travail et d'échanges.

Plus généralement le développement des projets au sein de chacun des ateliers fait alterner des moments d'échanges individuels — un·e étudiant·e discute avec un·e ou plusieurs enseignant·es —, et de présentations collectives des projets qui donnent souvent lieu à des réflexions d'ordre général sur la pratique, son histoire, ses enjeux, les savoirs qu'elle peut mobiliser, etc.

La valorisation de cette approche réflexive de la discipline, a pour objectif, d'une part d'amener les étudiant·es à envisager l'investigation théorique comme une forme privilégiée de réflexion sur sa propre pratique — sur ses enjeux contemporains comme sur son histoire —, d'autre part comme un moyen de mener des enquêtes susceptibles de nourrir un projet éditorial.

Les investigations menées peuvent mobiliser des formes très différentes: compte rendu écrit, texte d'analyse, enquête iconographique, entretien, montage d'archives, etc. Les enquêtes menées collectivement sont aussi l'occasion de constituer des bibliographies de références voir de construire des plateformes de ressources disponibles pour l'ensemble des étudiant·es du master.

3. Les ateliers en cours

— La Forme d'une lecture (Montage Collage). Selon Wolfgang Iser (*L'Appel du* texte) : « (…) les significations sont le produit d'une interaction entre le texte et le lecteur. Et si le lecteur engendre la signification du texte, alors celle-ci prend forcément et pour chacun une forme individuelle. »
Dans le cadre de cet atelier, les étudiant·es doivent mettre en forme un des textes parmi ceux qui leur sont proposés. Le texte doit être augmenté de la lecture qu'en fait l'étudiant·e, c'est à dire de son interprétation de ce texte. À partir de cette lecture, il doit formuler une proposition éditoriale qui

débouchera sur la mise en forme de ce texte.
En 2020–2021, les textes proposés aux étudiant·es traitent tous, de près ou de loin, de la question du collage, entendu au sens large (montage, assemblage, détournement, emprunt, cut-up, etc.). Certains moments de cet atelier sont donc l'occasion de réfléchir ensemble à cette pratique, et notamment les séances de Catch dédiées au Collage.

— Culture Typo, propose un travail en commun explorant l'histoire de la typographie et la pratique du dessin de caractères. Se familiariser et/ou approfondir ses connaissances dans le domaine de la culture typographique c'est enrichir une approche de la pratique éditoriale. Mieux observer les caractères typographiques permet, en effet, de mieux les dessiner, mais avant tout de mieux les utiliser.
En 2020–2021, nous nous intéressons aux caractères à chasse fixe, dits monospaces. Ils trouvent leur origine dans la seconde moitié du XIXe siècle avec l'invention des machines à écrire où les contraintes techniques imposent que chaque lettre et signe de ponctuation occupe le même espace. Rapidement, l'industrie typographique produit des « contrefaçons » de ces caractères à destination de l'imprimerie. Aujourd'hui, si les machines à écrire sont tombées en désuétude, les fonderies typographiques continuent de produire et distribuer de nouveaux caractères monospaces. Nous essaierons de comprendre ce qui pousse les graphistes à les utiliser aujourd'hui en observant divers objets (livres, identités visuelles) anciens ou contemporains.
Chaque étudiant·e rendra compte de ses recherches et observations à l'ensemble de la classe à travers un « catch », exposé synthétique d'une dizaine de minutes.
En parallèle, à partir d'une sélection de spécimens typographiques issus des collections du musée de l'imprimerie de Lyon, chaque étudiant·e choisira un alphabet monospace qui servira de modèle pour un revival typographique. Cet exercice, s'il est un prétexte à s'initier au dessin de caractères sur le logiciel Glyphs, à l'ambition de produire des polices de caractères fonctionnelles et utilisables par chacun.

— Identité: Texte Image, Cet atelier a pour objectif d'élaborer l'identité visuelle d'une entreprise, d'un organisme ou d'une institution. Il sera prétexte à aborder le dessin de caractères et la photographie de manière appliquée.
Chaque étudiant·e choisira un commanditaire réel parmi une liste de secteurs d'activité proposés et établira le brief du projet : contexte du projet (historique, sociologique, commercial…) ; analyse de l'identité visuelle existante, de ses qualités et défauts; étude de l'univers graphique, typographique et photographique du secteur concerné, etc.
Une fois son brief établi, chaque étudiant·e imaginera la réponse la plus adaptée, avec pour contrainte de dessiner les polices de caractères utilisées (ou certaines d'entre elles) et de réaliser les prises de vues photographiques nécessaires au projet.

Au terme du premier semestre, chaque étudiant·e présentera son projet d'identité visuelle tel qu'il le ferait face à un commanditaire réel. Comme pour un concours, il s'agit avant tout de convaincre son interlocuteur.

Attention, il ne s'agit pas ici de livrer une identité visuelle clé en main, ni de développer des polices de caractères complètes, ni de réaliser des séries d'images définitives, mais bien de donner à voir une intention, un projet, pas sa réalisation. Tous les moyens sont autorisés : esquisses, écriture, documents d'archive, etc.

— Biennale (Revues), Pour la prochaine édition de la biennale, il

a été décidé, à Lyon, de travailler sur les revues. Les revues sont des objets privilégiés pour observer cette pratique qui est au centre de notre attention depuis un certain temps : l'écriture éditoriale. On pourrait donner la définition suivante de l'écriture éditoriale : ce qui s'énonce d'un projet éditorial dans sa mise en forme même.
Choisir le terme de mise en forme, et non celui de design graphique, c'est souligner le fait que ce dont il est question ici s'étend au-delà du seul périmètre de la mise en page. Parler d'écriture éditoriale c'est en effet considérer la mise en forme d'un ouvrage comme un processus collectif, qui est à l'œuvre bien avant que la mise en page ne débute. Le design, ainsi envisagé, serait un processus dont le designer serait le garant sans en être pourtant le seul, ni même le principal acteur·trice.
On comprend pourquoi les revues sont exemplaires de ce point de vue: la dimension collective de la conception éditoriale des revues favorise la transversalité des pratiques, et certainement aussi, la réflexion collective autours des enjeux de la mise en forme.
En outre, les revues nous révèlent à quel point l'activité éditoriale peut se développer comme prolongement d'autres pratiques: pédagogie, méthodologies de travail spécifiques, critique, pratique plastique, curatoriale, etc. La revue n'est pas simplement un média pour faire connaitre ses idées, les promouvoir, c'est aussi un environnement, un cadre de travail, une communauté.
Les revues que nous avons choisi d'étudier: Audimat, Faire, L'Incroyable, Transbordeur, Txt., Typologie.
Six étudiant·es participent à cet atelier. Chacun a en charge une revue.
Un travail d'enquête plus ou moins développé a été mené autours de chacune de ces revues et notamment des entretiens mens avec certains acteurs·trices de ces revues.
Deux étudiant·es (issues de la promotion qui suit celle des étudiant·es qui ont menés les enquêtes) doivent mettre en forme un site web qui présente la sélection faite à l'Ensba Lyon, et présente le travail d'enquête (voir atelier Projets web).

— Projets web. Dans le cadre de cet atelier, deux sites sont en cours de réalisation. Celui du master d'une part, celui qui présente la sélection de l'Ensba Lyon pour la biennale de l'édition d'autre part. Un troisième site verra peut-être également le jour, consacré à certaines des recherches menées cette année dans l'atelier Culture Typo.
Alors qu'un grand manque se fait sentir dans notre master du côté des pratiques numériques, cet atelier apporte une solution minimale à cette carence de notre enseignement.

La conférence

Un cycle hebdomadaire de conférences est programmé en amphithéâtre, le mercredi à 17h. Sa programmation est pluridisciplinaire, en relation directe avec les enseignements, parfois prolongeant le temps d'un atelier ou d'un workshop. Il s'agit d'une structure de « travail de la parole » : artistes, designers, philosophes, écrivain·es, cinéastes y viennent partager leurs pratiques de créateurs.

La parole de l'intervenant peut relever du commentaire, de la recherche théorique ou de l'expérience artistique, littéraire, etc. L'image projetée ou diffusée peut jouer le rôle de support, de complément ou de lanceur.

Les conférences sont obligatoires dans le cursus de l'étudiant·e. Tous les enseignements sont interrompus afin de permettre la participation de l'ensemble des étudiant·es et des professeur·es de l'école, toutes options et années confondues.

Elles font toutes l'objet d'un enregistrement numérique et d'une édition de dvd consultable en bibliothèque.

Les conférences spécifiques

Dans la mesure où les conférences proposées dans le cadre du cycle sont majoritairement orientées art, la formation organise aussi, généralement dans le cadre des séminaires et ateliers, ses propres conférences, plus spécifiquement à destination de ses étudiant·es.

Le workshop

Les workshops font partie intégrante des enseignements et font l'objet de l'attribution de crédits ECTS (European Credits Transfer System) obligatoires ou optionnels selon les cas.

Ils s'articulent autour d'une ou plusieurs interventions extérieures : des artistes, designers, architectes, théoricien·nes ou critiques sont régulièrement invités en ce sens.

Les workshops peuvent aussi être construits sur la base d'un partenariat entre un enseignement donné dans l'école et une (ou plusieurs) structure extérieure : universités ou autres écoles, institutions publiques ou privées...

Les workshops représentent un moment de travail intensif et collectif dans la vie de l'étudiant·e, où celui-ci se trouve confronté à une théorie, une pratique, un processus ou un contexte de travail spécifique en fonction des personnalités invitées et des territoires abordés.

L'atelier de langue étrangère

L'enseignement de l'anglais en deuxième cycle est assuré par deux professeur·es artistes de nationalité et langue anglaises dans le cadre d'un atelier où les séances de travail sont fortement individualisées. En termes d'objectifs, il s'agit essentiellement pour l'étudiant·e de maîtriser la présentation de sa démarche personnelle et la présentation de ses travaux ou projets à l'écrit comme à l'oral. Une bonne connaissance de la langue anglaise appliquée au domaine du design est un prérequis. Par ailleurs, le professeur·e d'anglais est associé au séminaire « Mémoire » pour les étudiant·es de quatrième année des deux mentions design d'espace et design graphique.

Mutualisations

Un certain nombre de cours et enseignements sont transversaux, mutualisés ou simplement ouverts aux étudiant·es des autres filières. Ils s'adressent ainsi simultanément aux étudiant·es de l'option art et aux étudiant·es de l'option design, favorisant ainsi les croisements :

les ARC (Ateliers de Recherche et de Création) ;
l'Arc@laboNRV ;
les workshops d'initiation aux situations interactives ;
les cours théoriques tels que l'Histoire des arts et des idées, Esthétique.

Les enseignements dispensés au sein des pôles techniques et technologiques sont également communs.

La bibliothèque

La bibliothèque de l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts de Lyon mène un travail spécifique résolument tourné vers la création artistique contemporaine dans ses formes les plus diverses.
Elle a pour ambition d'accompagner les étudiant·es dans leurs expérimentations du sensible ainsi que dans leurs questionnements intellectuels.

Elle doit les inciter à aiguiser le regard qu'ils portent sur l'actualité artistique et culturelle, tout en les engageant à appréhender dans toute leur complexité les réalités du monde d'aujourd'hui.

Elle vise non seulement à couvrir le champ de l'art et ses outils critiques mais aussi à rendre compte de l'état de la pensée contemporaine.

La bibliothèque a également pour objectif de former à la pratique de l'objet documentaire et à l'acquisition d'une méthodologie de recherche.

Pôle associé à la Bibliothèque Municipale de Lyon, elle partage le même catalogue, mais a fait l'objet d'une réflexion particulière afin

d'adapter son plan de classement aux nécessités pédagogiques de l'école.

La bibliothèque de l'Ensba possède 26000 documents dont 11000 monographies d'artistes & catalogues d'exposition, 3600 ouvrages couvrant des domaines variés tels que la photographie, le cinéma, l'art numérique, la typographie et le graphisme, la mode et le textile, la performance, la musique et le son, le paysage et l'urbanisme, l'architecture et la scénographie d'exposition... en relation avec les cursus développés au sein de l'école.

La bibliothèque comprend également un fonds théorique de 5000 références, 2500 ouvrages de littérature, 600 ouvrages de bande dessinée, 200 livres portant sur les principaux mouvements artistiques, 330 livres d'artistes, un fonds d'histoire de l'art et d'iconographie de 500 références, une centaine de dictionnaires, 2000 DVD, fiction et documentaire confondus, ainsi qu'une centaine de CD audio.
Elle est abonnée à une cinquantaine de magazines spécialisés. Elle reçoit également deux quotidiens - Le Monde et *Le Quotidien de l'Art* - et un hebdomadaire et un bimensuel - Les Inrocks et The Art Newspaper.

Les pôles

Les pôles sont des lieux de formation, d'expérimentation et de réalisations techniques et technologiques.

Les équipements (ateliers et matériels) sont mis à la disposition des options sur la base de projets pédagogiques et leur utilisation est supervisée par un·e professeur·e coordinateur de pôle accompagné d'assistants d'enseignement et de technicien·nes dédiés.

Les pôles sont aussi des lieux de production et peuvent accueillir les artistes invités à réaliser une œuvre au sein de l'école.

En dehors des heures de travail des technicien·nes, les postes et outils de travail sont accessibles par l'étudiant·e sur demande ou inscription.

Le pôle édition

Le pôle édition dispose des outils techniques et théoriques nécessaires à la réflexion critique, l'expérimentation et la production, autour des notions d'impression et d'édition. Par l'apprentissage et la pratique, il s'agit pour l'étudiant·e de questionner le choix des outils d'impression et l'usage de ces outils au regard des enjeux contemporains.

Placé sous la coordination d'un·e professeur·e accompagné de deux assistant·es d'enseignement et un·e technicien·ne, le pôle est équipé d'une presse offset monochrome semi-automatique, d'un atelier de sérigraphie, papier et textile, d'une imprimante numérique grand format, de presses à gravure, d'une presse lithographique, des outils de façonnage, massicots et relieuse, et doté d'un stock de papiers conséquent qui en font un atelier complet de production.

Éditions d'artistes

L'École nationale supérieure des beaux-arts de Lyon invite régulièrement des artistes à concevoir et réaliser une édition spécifique en bénéficiant, comme les étudiant·es, des outils de production et d'un accompagnement du pôle édition.

Le pôle images-mouvement

Le pôle images-mouvement est un lieu de formation, d'expérimentation et de réalisation. Il regroupe un ensemble de modalités de production en cinéma et vidéo. Il a comme objectif principal la formation critique, théorique et expérimentale à l'aide des outils contemporains ou historiques de manipulation des images en mouvement. Au sein du pôle sont abordées les questions de production, diffusion, spatialisation et interactivité.

Sous la coordination de deux professeur·es accompagnés de deux technicien·nes, le pôle propose une pédagogie utilisant principalement les technologies digitales actuelles mais aussi une première approche des technologies analogiques (super 8 et 16 mm). 7 espaces collectifs et une dizaine de studios individuels sont dévolus à l'enseignement et la production.

Le pôle photographie

Le pôle photographie a pour mission l'apprentissage et la formation aux techniques numériques et argentiques de l'image avec une approche généraliste soucieuse de la qualité des résultats.

Le pôle est coordonné par un·e professeur·e responsable des orientations pédagogiques et techniques, accompagné de deux assistants et d'un·e technicien·ne, responsables de la gestion ainsi que

du fonctionnement général du pôle, tous en dialogue avec les professeur·es plasticiens des options compétents en matière de photographie.

Le pôle dispose d'un studio de prise de vue, d'une chaîne numérique complète (prise de vue, tirage grand format et pré-presse) ainsi que d'une unité argentique noir et blanc et couleur tous formats.

Le pôle volume

Le pôle volume est composé de plusieurs ateliers techniques, lieux de réalisation et de mise au point des procédés spécifiques aux différents projets : un atelier bois, un atelier terre et plâtre, un atelier métal, un atelier résine et un atelier de fusion et de cuisson. Il est coordonné par un·e professeur·e assisté·e de 4 technicien·nes.

Le pôle volume est un lieu d'apprentissage. Les cours, les "studios volume" et les workshops, comme le suivi individuel des étudiant·es, sont expressément conçus pour enseigner la technique dans sa complexité et dans son caractère précis qui se manifeste dans chaque projet artistique.

La notion de technè n'est pas abordée du point de vue d'un métier technicien. La technique est envisagée en tant que procédé de travail, c'est-à-dire en tant qu'intelligence de l'opération. Loin d'être un simple appui matériel à la réalisation d'une idée, la technique en est le véritable support.

L'arc@laboNRV

L'arc@laboNRV associe production, recherche et développement. L'arc@laboNRV est orienté du côté du prototypage avec des technologies low cost et open source en relation avec le pôle volume. Il favorise l'expérimentation de projets en utilisant le code sous toutes ses formes.

C'est aussi un atelier de production d'objets interactifs (Arduino, RFID, Makey...) et un lieu de ressources pour des workshops de production spécifiques qui nécessitent des assistances particulières (Arduino, processing...).

Son fonctionnement intègre le principe d'une économie des biens communs : la recherche, la production et l'assistance sont basées sur la notion de collaboration et d'échanges entre professionnels, amateurs et facilitateurs.

L'arc@laboNRV est ouvert aux étudiant·es des troisième, quatrième et cinquième années des options Art et Design. Les artistes-chercheurs·euses de l'Unité de Recherche numérique interviennent et animent l'arc@laboNRV selon leurs intérêt et compétences spécifiques dans une relation de partage des savoirs contribuant à la faisabilité des projets des étudiant·es.

Le labo NRV Numérique Réalités Virtualités

La porosité croissante entre les arts visuels et les arts de la scène ouvre de nouveaux champs de création, d'expérimentation et de professionnalisation. L'exploration de ces nouvelles formes ou « nouveaux langages du spectacle vivant » constitue le cœur du projet artistique du labo NRV.

Espace numérique collaboratif à destination des étudiant·es et des jeunes artistes diplômé.es, labo numérique centré sur l'art où la création, la production, la formation, la recherche, le développement et les nouveaux médias sont associés.

300 m² d'espace mutualisé et collaboratif consacré à la captation du mouvement, à la modélisation 3D, à la réalité augmentée et aux nouveaux dispositifs de vision en relief, ouvert aux étudiant·es, qui vise à stimuler les croisements, les rencontres, les hybridations, de manière à créer sur le site un lieu de rencontre, de formation, d'expérimentation et de professionnalisation pour les artistes visuels, les designers et les artistes du labo.

Pour l'Ensba Lyon, un tel espace amplifie les outils et lieux ressources actuels tels que l'arc@laboNRV et l'Unité de Recherche numérique, et complète la palette de dispositifs de professionnalisation existants.

Le labo NRV est un atelier ouvert fonctionnant sur un mode collaboratif. Il réunit étudiant·es, jeunes artistes visuels, designers, artistes du labo et professionnels du spectacle vivant, et favorise la mise en commun de savoirs et de recherches sur les cultures numériques.

C'est aussi un « lieu-ressource » autour des pratiques numériques des artistes favorisant la rencontre, le partage et l'émergence de nouveaux langages artistiques liés à la création numérique et la réalité virtuelle.
Lieu de partage et de mise en réseaux, le projet Labo NRV fédère en outre un nombre important d'acteurs·trices du territoire.

C'est en effet en collaboration avec le TNG (Théâtre Nouvelle Génération) et certaines activités sont partagées et proposées avec la complicité de Mirage Festival et d'AADN (Assemblée Artistique des Diversités Numériques). S'inscrivant dans une vision prospective et critique de notre rapport aux technologies, le labo NRV met en place un programme autour des réalités virtuelles et augmentées. Il invite les participants et les artistes à travailler sur ces sujets par l'intermédiaire de workshops, rencontres, ateliers, formations. Il crée aussi un espace critique pour tenter de penser autrement ces réalités.

Le labo NRV permet la création d'installations virtuelles, de jeux vidéo, de films immersifs. Le labo NRV utilise des périphériques informatiques de réalités virtuelle et augmentée tels qu'Occulus Rift, OSVR, pour son équivalent Open-Source, et Hololens, des logiciels appropriés comme Unity 3D, un logiciel de conception de jeux vidéo tout support (console, PC, mobiles...). L'utilisation d'une caméra Giroptic 360cam, permet de réaliser des enregistrements ainsi que la diffusion en temps réel de vidéos immersives. L'acquisition d'un 3Dio Binaural Microphone servant à l'enregistrement sonore et spatialisé, permet une immersion totale du spectateur des captations réalisées grâce à une restitution sonore réaliste.

Explorer et inventer de nouveaux liens entre virtualité et réalité est un des enjeux importants de la recherche artistique via les médias numériques. C'est une manière d'inventer de nouvelles relations aux langages dont doivent pouvoir se saisir les artistes.

Les galeries

L'Ensba Lyon possède plusieurs espaces d'expositions :

Le Réfectoire des nonnes est la galerie d'exposition principale.

L'espace rencontre s'adresse avant tout au public de l'école. Les artistes et designers invités y ont la possibilité d'investir un espace mural de grande dimension.

La galerie d'essai est destinée à l'exposition de travaux d'étudiant·es.

La galerie d'essai

La galerie d'essai constitue un des espaces d'exposition de l'Ensba Lyon.

Située au 3e étage de l'école, elle est en priorité destinée à des accrochages et présentations internes de travaux d'étudiant·es.

L'espace rencontre

L'espace rencontre a été réaménagé par les étudiant·es du Master Design d'espace, sous la direction artistique et pédagogique de Fabien Cappello, designer de mobilier, et inauguré le 28 mars 2013.

Dans un premier temps, ont été ajoutés des éléments statiques dédiés à la présentation générale de travaux d'étudiant·es : un espace d'exposition (Le Mur), ainsi qu'un support destiné à recevoir des oeuvres imprimées (Le Mur d'en face). Dans un second temps, un mobilier structurant : de grandes tables, un bar et une cabine, répondent à des fonctions précises, tout en générant une organisation spatiale. Enfin, les assises, dont la réalisation découle d'un protocole établi : choisir un mobilier emblématique de l'histoire du design - fruit d'un processus de fabrication industrielle, pour en venir à le reproduire, l'auto-produire avec les moyens proposés par l'école. Lors de la fabrication de cette copie, le dessin originel de l'objet a été volontairement altéré - résultat d'une évolution et d'une adaptation.
Les nouvelles pièces deviennent alors autonomes et singulières par rapport à leur contexte d'origine. Cette proposition, non exhaustive et à poursuivre, donne à voir aux étudiant·es des formes qui ont "fait école" dans la discipline du design.

Le Mur

Espace de monstration dans l'école, mis en place lors du réaménagement de l'espace rencontre, Le Mur est destiné à accueillir, tous les deux mois environ, un projet d'étudiant·e de DNSEP Art sur une proposition d'un·e ou plusieurs professeur·es.
Il s'agit là d'offrir un espace et un temps intermédiaires, entre l'espace-temps scolaire des bilans et évaluations et l'espace-temps public de l'exposition.

Le réfectoire des nonnes

Le Réfectoire est la galerie d'exposition principale de l'École nationale supérieure des beaux-arts de Lyon.

Structure d'organisation faisant partie intégrante de l'école, Le Réfectoire a pour mission de proposer et monter des opérations artistiques ouvertes au public. Celles-ci se veulent résolument expérimentales et peuvent être de toutes natures.

Structure légère, le Réfectoire a un fonctionnement suffisamment souple pour adapter sa programmation en relation aux différents types d'enseignement dispensés au sein de l'école. La programmation est, par

ailleurs, délibérément orientée du côté d'un soutien à la jeune création artistique française et internationale et à la valorisation de la recherche.

Le Réfectoire peut envisager la collaboration ponctuelle de structures ou institutions extérieures.
Lieu de transversalité, Le Réfectoire est donc un espace de recherche et de formation mais aussi une structure de relation et de mise en réseau professionnel.

Programmes après DNSEP

Formation complémentaire de professionnalisation (FCP)

Les étudiant·es titulaires du DNSEP art, design d'espace ou design graphique ainsi que les titulaires du DNA design textile, qui en font la demande expresse, ont la possibilité de s'inscrire pour une année universitaire supplémentaire à l'école, sur projet professionnel et dans les limites des capacités d'accueil fixées par le directeur sur proposition d'une commission spécifique. Cette formation complémentaire de professionnalisation après l'obtention du DNSEP ou du DNA, est conçue comme une période de transition entre la fin des études et l'entrée dans la vie professionnelle. Cette formation non diplômante spécialisée a pour objectif de favoriser l'insertion professionnelle des diplômés en complétant leurs acquis fondamentaux.

La formation consiste en :
• un accompagnement personnalisé destiné à optimiser le projet professionnel sous forme de rendez-vous réguliers individuels ou semi-collectifs ;
• une participation au module de professionnalisation dispensé par l'école ;
• une participation aux conférences et séminaires en relation avec le projet ;
• un stage en entreprise intégré. Sa finalité est précisément de permettre à l'étudiant·e de mettre en pratique à l'échelle 1 et au contact de professionnels de haut niveau, les compétences théoriques et technologiques acquises pendant le cursus initial, et d'en ajuster les orientations dans la perspective du projet professionnel.

Ce stage d'une durée maximum de 6 mois ne peut pas débuter avant le début de l'année universitaire. Il peut avoir lieu en France ou à l'étranger.
Il fait l'objet d'une restitution (rapport de stage) de la part de l'étudiant·e donnant lieu à une évaluation par les responsables de la formation au sein de l'établissement.

L'admission en FCP est accordée par une commission composée du directeur, du directeur des études, de la responsable des stages et de la responsable de l'insertion professionnelle, sur validation du dossier de projet professionnel écrit, présenté par le/la candidat·e.

Seuls les candidat·es ayant obtenu leur DNSEP art ou design ou DNA textile à l'Ensba de Lyon, à l'issue de l'année universitaire précédente, peuvent candidater.

L'étudiant·e admis doit s'acquitter des frais d'inscription obligatoires pour l'année universitaire. Il bénéficie de tous les avantages que confère le statut étudiant·e au sein de l'établissement.

Post-diplôme Art

Le post-diplôme consiste en une année de formation de haut niveau comportant une résidence et une bourse d'études, pour cinq jeunes artistes internationaux, issus d'une formation artistique et titulaires d'un DNSEP ou diplôme international équivalent et sélectionnés sur dossier et entretien.

Au cours du processus de sélection, le jury met l'accent sur l'autonomie de l'artiste, la qualité et la singularité de sa pratique, et son potentiel pour l'échange et le dialogue.

Les récents projets initiés par le groupe ont eu lieu à : Université Santiniketan, le Bengale, en Inde ; Temporäre Galerie, Cologne, Allemagne ; Parkour, Lisboa, Portugal; Beyrouth, Liban, Athènes...

Supervision

François Piron est critique d'art, commissaire d'exposition et éditeur. Il a organisé de nombreuses expositions, récemment au Kunstnernes Hus à Oslo, à la Galerie de la ville de Prague, au Palais de Tokyo à Paris et au Museo Nacional Reina Sofia à Madrid. Il est le commissaire de l'édition 2016 de la biennale d'art contemporain de Rennes.

Partenaires

Des partenariats à long terme sont organisés entre le programme de troisième cycle et des institutions renommées.

Ainsi tous les ans, les post-diplômes rencontrent l'équipe curatoriale de la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo à Turin. Suite à cette rencontre, un artiste de la promotion est sélectionné pour une exposition personnelle de son travail dans les espaces de la Fondation à l'automne suivant.

De même, tous les deux ans à l'occasion de la Biennale de Lyon, une exposition de productions spécifiques est présentée au Réfectoire des nonnes de l'ENSBA Lyon et des visites sont programmées pour les professionnels, favorisant les échanges et rencontres.

Profils des participants

Le Post-diplôme de l'École nationale supérieure des beaux-arts de Lyon est ouvert à l'international. Toutes les pratiques du domaine des arts visuels y sont les bienvenues : peinture, dessin, photographie, sculpture, installation, vidéo, son, performance...

La sélection définitive s'opère sur entretien avec le/la candidat·e à l'École nationale supérieure des beaux-arts de Lyon en juin.
Lors de la sélection des candidat·es, l'attention du jury se porte sur la maturité, la qualité artistique du travail et son potentiel.
Le jury est constitué du directeur de l'Ensba, du directeur du post-diplôme, d'un artiste et d'un critique d'art/ commissaire, tous deux engagés et présents sur la scène de l'art contemporain.

Temporalité

Chaque session du Post-diplôme dure une année universitaire : de septembre à juillet.
Exceptionnellement il n'y a pas de post-diplôme art en 2020/2021.

Organisation

A Lyon, les participants bénéficient, pour réaliser leurs projets, de l'ensemble des ressources pédagogiques de l'école : enseignements, intervenants divers, bibliothèque/documentation, pôles technologiques: estampes, photo, vidéo, multimédia, volume.

Des technicien·nes responsables sont associés aux projets de recherche des participants.
Des contacts et relations privilégiées avec les différentes structures culturelles d'Auvergne-Rhône-Alpes peuvent également être envisagés.

Le programme comprendra des rendez-vous individuels et collectifs avec des artistes, critiques et des personnalités du monde invités, des voyages d'études ainsi que la participation à des expositions.

Conditions

- les candidat·es retenus reçoivent chacun une bourse de 4800 € en octobre/novembre.
- les candidat·es retenus doivent régler les droits d'inscription.

- durant les séjours à Lyon, les candidats·es ont la possibilité d'être hébergés dans un appartement collectif (paiement d'une caution à prévoir).

Dans les autres lieux, lors des déplacements en France et à l'étranger, des possibilités de logement seront proposées.

Statut

Le Post-diplôme de l'Ensba Lyon est un programme indépendant du système universitaire : ce n'est pas une formation diplômante. Une attestation de participation et d'assiduité est délivrée aux participants

Post-diplôme Recherche et Création Artistique

Avec le soutien de l'Université de Lyon et de la Ville de Lyon, un post-diplôme Recherche et Création Artistique d'une durée d'un an est créé conjointement par : l'Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Lyon (Ensba Lyon), le Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon (CNSMD), l'Ecole Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre (ENSATT) et la CinéFabrique (École Nationale Supérieure du Cinéma et Multimédia).

Ce programme s'adresse à des étudiant·es de l'Ensba, du CNSMD de l'ENSATT, et de la CinéFabrique diplômés de leur établissement ou futurs diplômés (grade Master ou Licence selon le parcours).

Prenant acte de la porosité croissante des champs de la création, ce programme est destiné à favoriser le croisement des disciplines artistiques enseignées dans les trois écoles : art et design, musique et danse, théâtre et arts de la scène.

Quatre places sont ouvertes, à raison d'une par école.

Chaque candidat·e doit porter un projet artistique dont le développement, entre octobre et septembre, s'appuiera sur les ressources et les réseaux professionnels de chacun des quatre établissements.

La nécessité profonde de mêler les arts doit présider à la rédaction du dossier de candidature. Le projet se conclura par une présentation publique, dans un espace intérieur ou extérieur, en présence de représentants des domaines artistiques concernés.

Un certificat sera délivré à l'issue de cette présentation, attestant de la finalisation du projet.

Programmes de recherche

L'activité de recherche reposant sur la pratique artistique et à l'initiative d'artistes et de designers en association possible avec des théoricien·nes est une des missions fondamentales de l'Ensba Lyon. Celle-ci se déploie au sein d'un troisième cycle composé de 3 unités de Recherche et parallèlement au sein de plusieurs programmes de recherche dont les objectifs sont entre autres :

- de dégager de nouveaux objets de recherche spécifique au domaine de la création artistique en art et en design ;

- d'explorer des formes et méthodologies singulières et des formats de restitution innovants de la recherche fondée sur la pratique plastique et la production d'œuvres, considérant notamment les rapports qu'entretiennent pratique et théorie dans l'art contemporain ;

- ponctuellement ou à terme, de venir enrichir le troisième cycle.

Les programmes peuvent se déployer selon un régime d'activité durable ou se dérouler sur 2 années dans le cadre d'un financement de la part du ministère de la Culture.

Blanche ou l'oubli

Ce projet de recherche avait pour objet d'étude cette sorte de monument littéraire et éditorial qu'est la collection « Blanche » des éditions Gallimard.

Plusieurs auteur·es insistent sur le fait que l'aspect de la collection a peu changé au cours de son histoire. Pourtant, pour peu que l'on soit sensible à la question typographique, une rapide observation de différentes couvertures réalisées dans les premières décennies d'existence de la collection, permet d'observer des variations qui ne nous semblent pas négligeables. En effet, du point de vue de l'histoire de la typographie, ces variations peuvent difficilement être tenues pour « discrètes » ou « presque » inexistantes. Il nous semble au contraire que différents modèles de couverture ont jalonné l'histoire de la collection, qui chacun renvoie à une conception différente de la typographie du livre.

Ce programme de recherche visait à développer, tant au plan de la méthodologie de la recherche elle-même que de sa présentation ou de sa valorisation, certaines hypothèses et intuitions.

De la même façon que le sociologue et anthropologue Marcel Mauss forgea le concept de « fait social total » à partir de l'analyse du phénomène du potlatch, nous avançons l'hypothèse que la Blanche, en vertu du statut d'emblème et de fleuron qui est le sien, constitue un objet éditorial total, apte à révéler toutes les dimensions technique, culturelle, sociale, économique, politique, esthétique qui composent le champ de l'édition.

En soumettant la collection « Blanche » à l'analyse typographique, il s'agissait à la fois de déceler de la différence et du changement là où l'historiographie admise ne voit que permanence et répétition, et d'appréhender le champ éditorial dans toutes ses dimensions.

Le programme de recherche « Blanche ou l'oubli »_avait pour objectif de contribuer au développement d'un champ de recherche autour de la culture typographique (en l'occurrence appliquée au domaine de l'édition).
À partir d'un objet à la fois mythique et exemplaire, fonctionnant comme un véritable point de condensation d'enjeux de plusieurs ordres, il s'agit de s'intéresser à différents aspects de la typographie, de son histoire culturelle, esthétique, économique et technique, dans une approche élargie de cette culture qui nous permette d'éviter le confinement que peuvent produire certaines formes d'érudition très spécifiques.

La typographie est nécessairement affectée par de nombreuses déterminations (culturelles, politiques, esthétiques, économiques, techniques, etc.). Les prendre en compte attentivement permet d'élargir le champ de la culture typographique et de renouveler le regard que l'on porte sur les formes typographiques en usage aujourd'hui.

Enfin, cette culture typographique est à la fois objet de recherche et de connaissance et outil de production de cette connaissance. Car si le projet « Blanche ou l'oubli » s'attachait de manière privilégiée à certains usages des caractères typographiques, la typographie comme mise en forme du texte et de ce qui

l'accompagne est également en jeu dans le projet, au sens d'une typographie comme articulation d'un discours et pensée en étroite corrélation avec d'autres formes de connaissance et de médiation, comme celles liées à l'exposition.

Fonctionnement

Il s'agissait principalement de :
• étudier et analyser l'histoire de la construction d'une identité visuelle de renom dans le champ de la littérature ;
• éclairer et nourrir, par la même occasion, une page de l'histoire de la typographie (mise en page et dessin de caractère) appliquée au champ de l'édition ; et cela, sur une période au cours de laquelle la figure du graphiste ou du directeur artistique émerge, et où la notion d'image de marque évolue et se précise — dans un champ et une tradition (l'édition française) où la figure du graphiste / typographe est assez peu valorisée ;
• mettre en évidence les interactions / relations entre le champ de la création de formes éditoriales (typographie, dimension matérielle de l'édition) et l'ensemble des pratiques et des usages dans le champ littéraire (cf. les figures d'écrivain·es bibliophiles de la fin du XIX e et début du XX e siècle qui ont contribué à définir une certaine tradition typographique/éditoriale : Mallarmé, Valéry, Gide, Larbaud, Claudel, etc.) ;
• explorer les différentes sensibilités et positionnements dans le champ de l'édition ayant pu influencer les choix de mise en forme de la collection « Blanche » (renouveau elzévirien, mouvement des presses privées au XIX e siècle, etc.) et étudier la concurrence existant entre les grandes maisons d'édition au début du XX e siècle (Grasset, Plon, Stock, Émile-Paul, etc.) ;
• mener une étude comparative entre différentes collections / maisons d'édition européennes : Gallimard/Blanche, l'Albatross Modern Continental Library (fondé en 1932), Penguin (1936) — entreprises éditoriales dans l'histoire desquelles le design et la place du graphiste/typographe jouent un rôle différent, de manière à éclairer les spécificités de la situation française et plus particulièrement des éditions de la NRF ;
• se pencher sur l'histoire de l'articulation maison d'édition / revue au travers de revues contemporaines de la naissance de la NRF (revue Antée, Revue Blanche, Mercure, Hermitage) ; et interroger la relation complexe qui exista entre la NRF (Revue) et les éditions de la NRF (la Blanche) ;
• s'intéresser à la postérité de la Blanche, à son ombre portée interne et externe, c'est-à-dire à la fois au sein des éditions Gallimard et au-dehors : voir comment l'image de la Blanche a nourri une série de collections et revues, comme autant de surfaces de diffraction de son aura : — au sein des éditions Gallimard : Le Chemin (collection), Les Cahiers du Chemin (revue), Folio, Du Monde entier ou encore, dans un jeu d'hybridation subtile, L'Infini (collection et revue), etc. , — au-dehors des éditions Gallimard : voir comment de nombreuses maisons d'édition, collections, revues, se sont construites « en regard » de la Blanche et de la NRF ;
• explorer un pan glorieux de la création de caractères typographiques en France : — les didones du catalogue Deberny et Peignot, utilisées sur certaines couvertures de la Blanche dans l'entre-deux-guerres ; paradoxalement, ces didones qui sont une des plus belles réussites de ce catalogue, ne sont pas disponibles aujourd'hui en version numérique, — l'Astrée, — les occurrences typographiques

singulières comme l'usage du Giraldon, des compactes ombrées, des latines larges et autres alphabets ornés ;
• développer plus largement un champ de connaissance spécifique autour de la question du dessin de caractères et des usages typographiques dans le champ de la pratique éditoriale, et ce, dans le droit fil des activités de l'Observatoire des polices.

Par le biais de l'intervention de praticiens, de théoricien·nes et d'historiens — du champ spécifique de l'édition et de la typographie mais également du champ étendu de l'architecture, de la littérature, du cinéma, de la performance... —, le projet « Blanche ou l'oubli » se présente également comme un territoire d'expérimentation et de prospection permettant d'interroger les pratiques littéraires et éditoriales actuelles. Les étudiant·es ont ainsi l'occasion de se positionner vis-à-vis de ces pratiques contemporaines à la lumière des enseignements apportés par l'étude de la collection « Blanche », et ce lors de temps d'exploration et de dérive permettant l'émergence de lectures personnelles et la confrontation des points de vue (notamment autour de questions liées à la manière de montrer, de raconter, d'interpréter, etc.).

3e cycle recherche

Le 3e cycle est placé sous la direction scientifique des directeurs des unités de recherche, et s'appuie sur l'expertise et les orientations du Conseil scientifique de l'établissement.

Les artistes chercheurs·euses inscrits en troisième cycle à l'Ensba Lyon sont appelés étudiant·es-chercheurs·euses et sont rattachés à une unité de recherche. Ils bénéficient d'une allocation annuelle de recherche, à laquelle peuvent s'ajouter tous types de bourses existantes. Ils peuvent être inscrits parallèlement dans un autre établissement d'enseignement supérieur.

À ceux-ci peuvent s'ajouter des artistes, plasticiens, théoricien·nes ou professionnels qui participent pour tout ou partie au programme en tant que « chercheurs·euses associés ». Un·e chercheur·euse associé n'est pas inscrit en tant qu'étudiant·e à l'Ensba Lyon.

Parallèlement, des étudiant·es de 2e cycle peuvent être invités à participer ponctuellement ou régulièrement aux activités de recherche à des degrés d'implication divers, pour des raisons d'expertise spécifique ou au titre de l'initiation à la recherche.

Le 3e cycle est hébergé au sein de l'Ensba Lyon. Ceci permet à la communauté des chercheurs·euses de bénéficier de l'ensemble des ressources intellectuelles et techniques de l'établissement et de faciliter l'articulation entre 2e et 3e cycle. Le Service des études et de la scolarité de l'Ensba Lyon est chargé de la coordination pédagogique et du suivi administratif.

Le 3e cycle s'adresse à de jeunes artistes-chercheurs·euses et titulaires d'un DNSEP ou d'un Master. L'admission se déroule en deux temps : une pré- sélection a d'abord lieu sur la base d'une note d'intention ou d'un avant-projet de recherche, d'un dossier artistique et d'une lettre de motivation. Les candidat·es présélectionnés sont invités à se présenter devant une commission d'admission. Chaque programme se déroule sur 3 ans avec possibilité d'une ou deux années supplémentaires sur dérogation du Conseil Scientifique.

La formation / recherche est validée par l'obtention d'un Diplôme

supérieur de recherche en art (DSRA) délivré par l'Ensba Lyon. Les formes et les conditions de soutenance du diplôme sont spécifiques à chaque projet : la soutenance peut prendre la forme d'une exposition, publication papier ou numérique, édition, diffusion, événement, etc. Elle est accompagnée d'un document/archive qui peut prendre des formes diverses, constituant le mémoire de recherche.

Chaque unité de recherche conçoit et développe ses propres contenus et programmes dont la maquette est diffusée en début d'année. Chaque unité de recherche intègre dans sa maquette, un ou plusieurs séminaires transversaux auxquels peut être associé le programme de post-diplôme. La formation au sein du 3e cycle de l'Ensba Lyon est basée sur une symbiose de la pratique et de la théorie. La relation privilégiée avec le directeur ou les co-directeurs de recherche se combine à une activité de groupe intensive. Ainsi, chaque étudiant·e-chercheur·euse développe simultanément sa propre activité et sa participation aux travaux collectifs sur des « objets- tiers », selon un principe d'enrichissement mutuel.

DSRA Diplôme supérieur de recherche en art

Avec l'agrément du ministère de la Culture, l'Ensba Lyon délivre un diplôme d'établissement de 3e cycle, le DSRA, Diplôme supérieur de recherche en art, de niveau Bac+8.

Le 3e cycle correspond à une phase recherche de 3 ans minimum destinée à de jeunes artistes-chercheurs·euses titulaires du DNSEP ou Master équivalent.

Il est adossé aux 3 unités de recherche en activité à l'Ensba Lyon :

ACTH, art contemporain et temps de l'histoire
UR Numérique
Post-Performance Future

Les formes et les conditions de soutenance du diplôme sont spécifiques à chaque projet. La soutenance est l'espace-temps où est donné à voir et entendre le développement d'une pensée conceptuelle et plastique au sein d'une logique de construction liée à des formats d'écriture et/ou de création spécifiques au travail de recherche engagé. La soutenance peut prendre la forme d'une exposition, publication papier ou numérique, édition, diffusion, événement, etc. Elle est accompagnée d'un document/archive attestant du travail de recherche établi au cours de la formation communiqué préalablement au jury. Dans le cadre des conventions de cotutelle, la validation peut être assurée par l'une et/ou l'autre des universités partenaires, après accord des deux Directeurs.

Art contemporain et temps de l'histoire (ACTH)

Depuis janvier 2004, l'Ensbaa mis en place un programme de recherche conduit par l'artiste Bernhard Rüdiger avec des artistes et/ou théoricien·nes qui a pour titre « Art Contemporain et Temps de l'Histoire ».

L'art de notre temps semble souvent porté par ce qu'on pourrait appeler une « contemporanéité radicale ». Les modalités de l'exposition sont telles que les œuvres semblent plutôt destinées à un public d'usagers qu'à

un individu regardeur qui, tel un détective —travaillant dans un temps qui lui est propre et avec sa matière mnémonique— regarde l'œuvre avec les idées qu'il projette sur elle et les informations qu'il amène avec lui de l'extérieur. À cette injonction les artistes tendent néanmoins à opposer une certaine résistance en rappelant que la question du « contemporain » dépend, pour l'artiste, de sa capacité à mettre la contingence et le temps au travail.
À l'endroit du lieu, le projet auquel travaille l'unité ACTH est conduit par des plasticiens. Il place au centre de la recherche le problème de la forme, dans le sens d'une praxis dialectique prise dans la matérialité du monde, et se propose d'étudier les contingences particulières d'œuvres prises dans la réalité du lieu. L'artiste s'interroge sur ce qu'implique cette réalité physique et contingente de la matière dans un lieu et un temps donné de l'histoire. Quel est le temps à l'œuvre si on ne considère pas la perception comme une condition de l'exposition à un objet mais comme un travail individuel aux prises avec une forme ? Quelles autres approches de l'élaboration sont en train d'émerger et comment s'articulent-elle avec la perception forcément individuelle ?

L'unité de recherche ACTH ne s'intéresse pas aux objets artistiques comme à des objets finis, achevés et donnés à voir en tant que tels, il s'intéresse plutôt à la condition de leur mise en œuvre, aux processus qui les ont déterminés et qui les travaillent encore. Non seulement agent d'une transformation matérielle, le travail est aussi abordé comme une constellation d'événements, d'idées, d'actions, d'expériences, de stratifications qui suspendent le temps, le rendant complexe, anachronique et pris dans une contingence qui change le regard sur ce qui a été fait et ce qui reste à faire.

Origine de la recherche - historique

L'Unité de recherche est née d'une étroite collaboration avec le Centre d'Histoire et Théorie des Arts de l'École des Hautes Études en Sciences Sociales de Paris (CEHTA / EHESS) et le/la théoricien·ne et historien de l'art Giovanni Careri.
Une première étape de la recherche autour de la question éthique d'une « image juste » du réel a été publiée sous leur direction chez Archibooks à Paris en 2008 : Face au réel : Éthique de la forme dans l'art contemporain.

Le colloque L'histoire mise en forme par le travail de l'art, qui s'est tenu à l'Ensba Lyon en 2009 a défini les axes de réflexion de la nouvelle unité de recherche qui a été constituée autour de la problématique des temporalités de l'histoire et l'étude des relations entre certaines productions de l'art actuel et les « régimes d'historicité » qu'il mobilise.

En novembre 2011, l'unité de recherche a réalisé une première expérience de mise en forme de ses réflexions avec l'exposition expérimentale Le temps suspendu. Avec des œuvres des artistes de l'unité, ainsi que « Diorama » de Candice Breitz, « Lunch Break » de Sharon Lockhart, « Wavelength » de Michael Snow et une reproduction de la planche sur le 11 septembre de l'Atlas de Gerhard Richter, et un certain nombre de données, ou de liens, à l'aide de divers documents, visuels et textuels, organisés sous la forme de « tables de matière » ou plutôt de planches d'atlas comme celles qui ont été élaborées par Aby Warburg.
Une réflexion sur l'histoire et les stratégies artistiques autour du réalisme traumatique, l'opposition organique-machinique et la notion de temps hors de l'histoire, ou temps de

l'histoire naturelle ont nourri le colloque organisé en décembre 2014 à l'Institut National d'Histoire de l'art à Paris, Le temps suspendu Art contemporain et temps "hors de l'histoire". Les invités ont contribué à questionner les formes d'art qui, par leurs propres moyens, élaborent la remise en question d'une conception progressive et linéaire du temps historique, aussi bien que du principe de causalité historiciste auquel se sont attachés les grands tournants de l'épistémologie de l'histoire au XXe siècle.

La collaboration entre l'Ensba et l'EHESS sous la direction de Bernhard Rüdiger et Giovanni Careri, s'est conclue avec l'édition publiée au mois de novembre 2016 Le temps suspendu, aux Presses Universitaires de Lyon (PUL). Ce livre, organisées selon des tables en forme d'Atlas, outil visuel qui permet de dégager une discussion d'ordre théorique, rende compte des travaux menés par l'unité de recherche ACTH.
Après 2016 l'unité de recherche a entamé une nouvelle phase de travail fondé sur l'exposition de maquettes et la pratique de conversation. Les expositions Le temps découpé en son lieu qui se sont tenues au Palais de Tokyo à Paris dans le cadre de Vision et au Réfectoire des Nonnes au mois de décembre 2016 ont donné lieu à une publication d'un livre sous forme de conversation orale retranscrite qui sera publié en anglais et français fin 2018.

UR numérique Art et Design

L'Unité de Recherche numérique Art et Design Ensba Lyon / ESAD Saint-Étienne accueille des étudiant·es-chercheurs·euses en art et design dont les travaux sont en lien avec la question du numérique.

L'UR numérique Art et Design à l'Ensba Lyon

À l'Ensba Lyon, l'accent est mis sur les recherches en art. Reposant sur la mise en œuvre de projets issus de ses participants, l'UR accueille des sujets de recherche d'une grande diversité dès l'instant où ils mettent en œuvre un travail de fond sur une problématique en rapport avec le numérique.
L'UR ne s'interdit aucune hypothèse de travail et invite à aller « ailleurs qu'à l'endroit où » l'actualité numériques semble diriger les problématiques.
L'aspect technique, souvent important en numérique, n'est ni écarté, ni objet de focalisation. Prenant en compte des considérations formelles mais aussi symboliques et culturelles propres à la société numérique, les productions issues de l'UR numérique sont dans un rapport réflexif à la machine considérée comme outils, médium, support d'étude, etc.

Un séminaire, programmé bimensuellement, et des rencontres hebdomadaires constituent le calendrier régulier de l'UR numérique. Les étudiant·es-chercheurs·euses ont la possibilité de travailler quotidiennement au labo NRV. Des événements - expositions, conférences, workshops, formations techniques, voyages, etc. - sont organisés au long de l'année.

Orientation de recherche

Dans un célèbre chapitre de L'invention du quotidien, Michel de Certeau décrit ce qu'est l'approche tactique par opposition à la stratégie :

« […] j'appelle tactique l'action calculée que détermine l'absence d'un propre. […] La tactique n'a pour lieu que celui de l'autre. Aussi doit-elle jouer avec le terrain qui lui est imposé tel que l'organise la loi

d'une force étrangère. Elle n'a pas le moyen de se tenir en elle-même, à distance, dans une position de retrait, de prévision et de rassemblement de soi : elle est mouvement « à l'intérieur du champ de vision de l'ennemi », comme le disait Von Bülow, et dans l'espace contrôlé par lui. […] Elle fait du coup par coup. Elle profite des « occasions » et en dépend, sans base où stocker des bénéfices, augmenter un propre et prévoir des sorties. Ce qu'elle gagne ne se garde pas. […] Il lui faut utiliser, vigilante, les failles que les conjonctures particulières ouvrent dans la surveillance du pouvoir propriétaire. Elle y braconne. Elle y crée des surprises. Il lui est possible d'être là où on ne l'attend pas. » (M. de Certeau, L'invention du quotidien, I : Arts de faire, Gallimard, 1990, p. 60- 61).

Depuis le net.art et les actions issues des « médias tactiques », et plus globalement en art si l'on regarde du côté des happenings, par exemple, cette approche tactique, opportuniste, agile et circonstanciée, a souvent donné lieu à des projets éclairés car ancrés dans un médium ou un propos tout en conservant la capacité critique de s'en distancier. Par des jeux de codes, par des « hacks », par des processus détournés, nombre d'œuvres ont fait mouche en inventant des moyens impertinents d'aborder un sujet ou une technique. Des « déroutages » comme Amazon Noir d'Ubermorgen.com, de la Barbie Liberation Organization « sponsorisée » par RTMark à la Transparency Grenade de Julian Oliver en passant par les ateliers de réécriture de Wikipédia, des dizaines de projets montrent, à différentes échelles et degrés d'intervention, combien il est plus intéressant d'investir la société numérique à la manière d'un grand terrain de jeu que d'essayer d'arrimer « l'art » à des spécialités numériques. Les étudiant·es-chercheurs·euses de l'UR Numérique sont donc invités à considérer cette approche « tactique » dans leurs travaux.

Parcours de l'étudiant·e-chercheur·euse

L'étudiant·e-chercheur·euse, artiste ou théoricien·ne, qui intègre cette UR numérique dispose de trois années pour mener une recherche en art. À l'issue des trois ans, l'étudiant·e-chercheur·euse peut présenter son travail de recherche plastique et théorique devant un jury d'experts (artistes, théoricien·nes...) en vue de l'obtention d'un Diplôme Supérieur de Recherche en Art (DSRA) ou obtenir une attestation de recherche de l'Ensba Lyon si elle/il n'a pas soutenu ou n'a pas obtenu son DSRA. Les activités de l'UR numérique sont également ouvertes aux étudiant·es en 4e et 5e années ainsi qu'aux étudiant·es en année 1, 2 et 3 si la motivation ou le projet le justifie.

Le DSRA Numérique

Le Diplôme Supérieur de Recherche en Art mention Numérique (DSRA Numérique) est un diplôme décerné par un jury d'experts attestant de la qualité d'un travail de fond, artistique et théorique, mené par un·e étudiant·e-chercheur·euse. Il est obtenu à l'issue d'une soutenance concluant trois ans de recherche dans le cadre de l'UR numérique. Le travail fourni durant les trois ans doit être suffisamment conséquent et original pour qu'un jury puisse être constitué. L'attendu est celui d'un travail documenté, référencé et articulé au niveau théorique et artistique qui démontre que l'étudiant·e-chercheur·euse a élaboré une pensée singulière durant son parcours dans l'UR numérique. Le format de la soutenance du DSRA numérique peut revêtir des aspects très variés (exposition, performance

visuelle et/ou sonore, etc.) mais nécessite obligatoirement la remise d'une argumentation écrite en amont d'un entretien long avec le jury.

Le labo NRV

A l'Ensba Lyon, l'essentiel des activités de l'UR numérique se déroule dans un lieu dédié : le labo NRV (Numérique, Réalités, Virtualités).
Le labo NRV est un art lab, laboratoire artistique d'idées et de projets, consacré aux cultures numériques. Il propose de travailler les nouvelles formes de créativités numériques en direction des artistes, designers et des étudiant·es. Le labo NRV est un lieu de travail partagé, un atelier technique, un espace de ressources documentaires ainsi qu'un local accueillant, propice aux échanges et au développement de projets à court ou long terme.

Moyens à disposition

Le matériel affecté à l'UR numérique regroupe l'intégralité du matériel du labo NRV et du Random (lab)-ESADSE, ainsi que les moyens mis à disposition dans le cadre du Common's lab. Sont notamment à disposition : découpe laser, impression 3D, divers moyens de visualisation 3D (casques VR, etc.), l'accès à de multiples plateformes de type Arduino, Raspberry Pi, etc. ainsi que des dispositifs de captation divers (Kinect, scanner 3D, etc.), de consultation (tablettes, liseuse, etc.) et de vidéoprojection.

Partenaires

Random(lab)-ESADSE
L'arc@laboNRV
Grame

Post-performance future

De la relecture historique de la performance à son re-enactement puis sa dématérialisation

Ce programme de recherche se donne pour objectif de poser les jalons d'une nouvelle pensée, pratique, « inchoactive ». Il s'agit d'envisager ce que la « performativité » et sa critique fabriquent, ses formes et ses tensions. L'objet de la performance ? La performance en tant qu'objet. Qu'en est-il au premier quart du XXIe siècle ? « Le mythe de la co-présence, de l'être ensemble », résiste-t-il à la puissance de l'écran, au confort de la fascination passive ? Quel héritage de cette modernité à l'âge du capteur sensoriel, comment briser le 4e mur lorsque nous constatons que nous sommes l'écran nous-mêmes ? »

La critique n'a fait qu'interpréter la performance, il s'agit de la transformer, et de penser son devenir dans la « performativité » des choses comme l'exprime Jennifer Lacey.

À partir d'un constat sur l'émergence de pratiques issues des expériences du XXe siècle, d'un art du corps, de l'éphémère et de la « co-présence », à partir d'expositions clefs et de discussions avec des artistes tels Dora Garcia, Julien Bismuth, Jean-Pascal Flavien, Paul McCarthy, il s'agit, par le biais de figures et textes fondateurs, de mettre en perspective et prospective cette problématique.
Pour paraphraser Borgès, « Que vaudrait la théorie si elle ne servait aussi à inventer la pratique ? » Pris au sens d'un projet inachevé, celui de la modernité, la post-performance questionne l'âge du « post médium » en ce début de XXIe siècle, entre succession chronologique, postérité ou filiation historique, réemploi (de formes

abstraites de leurs contenus) et rupture (comme changement de paradigme ou d'époque).
Apparue à la croisée de la philosophie analytique anglo-saxonne du langage et des champs de l'art et du spectacle, liée à des pratiques de langage, à des actions et à une rupture par rapport à un certain mode de représentation opérée au milieu des années 1950, la notion de performance est polysémique. Il s'agit de questionner ce nom, ce qu'il recouvre, et l'évolution de pratiques liées à son usage. Comment cet art de la performance évolue-t-il et comment évoluera-t-il dans les prochaines années, notamment avec les technologies numériques ? En quoi sommes- nous passés de sa dématérialisation à son « re-enactment » ? Que se joue-t-il ici ? Nous sommes amenés également à aborder les problématiques liées à la trace de la performance, comme l'archivage (oral et vivant), le document, le film, l'objet scénique ou encore la photographie numérique. Par ailleurs, la question du public comme forme, de l'audience à la fois destinataire et partie prenante (public captif) permettra de questionner une société du spectacle à l'heure du « spectateur émancipé ».

Repères historiques

La post performance est un ludo concept, qui porte en lui son équivocité. Le « post » ici n'est pas un « after », c'est-à-dire qu'il n'indique ni la fin ni le déclin d'une pratique mais peut-être l'épuisement d'un mot et la nécessité d'en cerner de nouvelles définitions, en le mettant en jeu à la fois théoriquement et pratiquement. Ainsi s'adjoint le vocable « future » à la fois pour qualifier un terme qui se veut en continuité, inscrit dans une histoire, des histoires, et résolument interrogateur du futur. Qu'en est-il, qu'en sera-t-il de la performance au XXIe siècle ?

Le terme « post performance » inventé par Marie de Brugerolle en 2011 d'une part pour qualifier un ensemble de pratiques et de problématiques issues, ou en écho, à celles nées au milieu du siècle dernier, happening (1953-59), event (1959), performance (1970), pour lesquelles elle avait fait des recherches historiques auparavant. Des expositions telles que Hors Limites l'art et la vie, 1994, qui questionnait l'origine de ces notions, puis Ne pas jouer avec les choses mortes en 2008 à la Villa Arson, qui posait la problématique des restes matériels de celles-ci, ont été des jalons de cette problématique. La longue recherche menée pour découvrir et faire connaître le travail de Guy de Cointet et les discussions avec des artistes comme Paul McCarthy, Mike Kelley ou encore Catherine Sullivan, puis Dora Garcia et Andrea Fraser, l'ont conduite à formuler ce nouveau terme. C'est aussi le constat historique qu'au milieu des années 1990, une rupture s'opère quant à la définition mythique de la performance. Celle-ci serait résumable en trois points : l'artiste réalise une série d'actions (seul ou en groupe), ces actions ne sont pas rejouables (hors du cadre du théâtre par exemple), en co-présence du public.

On constate bien vite que tout cela n'a jamais existé dans une pureté de cette définition. Déjà les Happenings de Kaprow (à part certains comme 18 Happenings in 6 Parts) ont des scripts, dès la fin des années 60, et justement au moment de l'apparition du terme « performance », l'individualisme de l'artiste seul face à un public séparé, même tacitement, revient. C'est aussi la fin des utopies post Vietnam et le début du passage du terme « performativité » en économie. C'est aussi l'après 68 dont « La Société du spectacle » de Debord (1967) a été un marqueur pour la pensée.

Le moment clef serait 1994, et l'émergence de nouvelles formes telles que celles pratiquées par Matthew Barney, et la réplique de Paul McCarthy et Mike Kelley, justement conçue lors du montage de « Hors Limites » : « Fresh Acconci ».

À la fois constater la rupture dans le protocole énoncé plus haut, et par ailleurs l'apparition d'une nouvelle économie, factuelle et financière, et un retour au spectaculaire. D'une part M. Barney réalisait ses premières performances seul, et la retransmission de celles-ci seulement était accessible au public, son corps athlétique et son passé de mannequin, sportif, étudiant·e en médecine, en faisait un représentant des canons de réussite d'une certaine classe sociale américaine, et enfin son entrée très jeune dans une des grandes galeries, Barbara Gladstone, lui donnait les moyens d'une production bien différente du bricolage post-assemblagiste de ses aînés. Par ailleurs, le principe même de sa production relevait d'une performativité au sens d'efficacité économique : produire en amont des accessoires, marchandiser ceux-ci, pour les vendre et ensuite produire des films au budget hollywoodien. Nous étions bien loin des McCarthy ou Acconci seuls dans leur cuisine, pauvres, laids et sales, ou se roulant dans le ketchup et la mayonnaise dans une classe d'étudiant·es américains (Class Fool, 1976).
La fin des années 1990 et le début des années 2000 sont marqués par une reconsidération de la notion de médium en art (Rosalin Krauss parle de « post medium ») en même temps que l'on assiste à une nouvelle rupture quant à la règle de non-reproductibilité des performances. Marina Abramovic énonce dès 1999 sa volonté de « re-performer » ses propres pièces et celles d'autres afin de les préserver et les faire vivre ; ce qui conduira à Seven Easy Pieces en 2005 au Guggenheim de New York. Par ailleurs, Catherine Sullivan avec It's a Pity She is A Fluxus Whore en 2004, reprenant certains gestes de Joseph Beuys lors du Fluxus Festival d'Aix-la-Chapelle en 1964, brise le tabou de la sacralisation de figures ou actions devenues, à contresens, iconiques. Née en 1968, et venant à la fois d'une pratique chorégraphique (danse Bûto), de la direction d'acteurs·trices (Stanislavsky) et des arts visuels (elle fut l'assistante de Mike Kelley), elle déclare: « j'ai connu ces formes par des livres, des documents, des photos, et je considère ces livres comme des partitions pour pouvoir m'en emparer ».
Cette brèche dans la momification historique, muséale et contreproductive de ces pratiques ouvre une nouvelle ère dans laquelle émerge la post performance.

Fonctionnement

À partir de 8 axes de réflexion, le séminaire de recherche alterne les cours théoriques et les exercices pratiques :
• Body Politic : les nouveaux genres de la performance.
• Objets scéniques : statuts des objets performatifs.
• Le public comme forme : audiomat et soap opéra : nouveaux scripts ?
• Documenter/recréer : le même mais un autre.
• On stage/on line: Hic sed Nunc ?
• Anarchives : spéculer sur le reste.
• Cineperformance.
• Espace public, question du commun.

Le séminaire en amphithéâtre porte sur « Canons/canons, nous avons un problème de style Grec ». Les questions de conventions, de codes, de séduction et du corps comme arme seront des fils conducteur. Il s'agit d'une réflexivité, c'est à dire d'une perspective critique de l'histoire. L'ipséité (soi-même comme un autre),

les «instruments de la conversation» (objet scénique et sculpture d'usage), l'inversion temporelle (après/avant) seront des axes de pensées. Postures, placébo, objets chargés, autant de vecteurs pour réfléchir aux questions du corps en acte, des changements d'axes historiques, (enactement et re-enactement) en ce premier quart de 21e siècle

Expériences pratiques en lien avec le programme de recherche Post Performance Future

• Rencontre et séminaire avec des artistes : Andrea Fraser, Cally Spooner, Charlotte Moth

• Participation à projets :
2015-18 : Participation au Playground Festival, STUK de Louvain, Belgique ; Camping, CND, Lyon ; Soirée spéciale dans le cadre du 40e anniversaire du MNAM-Centre Pompidou, Paris...
2014-15 : ETHIOPIA/UTOPIA dans le cadre du Festival LiYH, célébrant les 20 ans du MAMCO de Genève, Night of the Tumblr On Fire, dans le cadre de l'exposition RIDEAUX/blinds à l'IAC de Villeurbanne.

• Des expériences croisées :
Adossé au programme de recherche, le séminaire / studio / workshop de 4/5e année «les voix invisibles» avec Sarah Jones et Margherita Morgantin « des perspectives d'échanges et de partenariat avec d'autres institutions sont en cours (Ethiopie, Autriche, Allemagne…).

Participants

Une équipe de professeur·es de l'Ensba Lyon

Marie de Brugerolle

Historienne de l'art, Marie de Brugerolle est commissaire internationale d'expositions et auteure. Depuis 1994, elle travaille au développement de l'histoire de la performance, des années 1960 jusqu'à sa dématérialisation ou absorption dans la société du spectacle au XXIe siècle : « post performance » qu'elle développe dans le cadre du programme de recherche : Post Performance Future qu'elle dirige.

Marie Canet

Docteure en Arts, mention esthétique. Elle est commissaire indépendante et programmatrice. Elle a collaboré notamment avec des institutions telles que le Centre Georges Pompidou, la South London Gallery et la Tate Modern de Londres. Elle est aussi critique et théoricienne du film.

Cally Spooner

Artiste associée, née à Londres en 1983, où elle vit et travaille. Elle se considère comme un écrivain. Son travail est polymorphe : installations, scripts, de romans et de performances qui prennent les formes d'émissions de radio, de jeux ou comédie musicale. Abordant la polysémie de la performance, elle adresse des questions philosophiques contemporaines, telles que l'autorat (autorship) et mène une investigation sur les conditions de productions de l'homme moderne : le temps de la post-production comme espace de (re)création.

Et un groupe d'artistes-chercheurs·euses diplômés de l'Ensba Lyon :

Clara Gensburger, Axelle Pinot et Victor Yudaev

Partenaires du programme

Academy of fine arts Vienna, Autriche
Accademia Belle Arti L'Aquila, Italie
Beaux-Arts de Paris, France
Centre Pompidou, Paris, France
CND - Centre National de la Danse, Pantin et Lyon, France

Colegio das Artes, Master Curatorial Studies, Coimbra, Portugal
École supérieure d'art d'Annecy, France
Fondation FLAX – France, Los Angeles Exchange, USA
Institut d'art contemporain – Villeurbanne/Rhône-Alpes, France
La BF15, Lyon, France
LACE , Los Angeles, USA
Les Laboratoires d'Aubervilliers, France

Les Subsistances, Lyon, France
Master in Fine Arts Addis Abeba University, Ethiopie
Royal Academy of Arts, Londres, UK
Royal College of Arts, Londres, UK
STUK, Louvain, Belgique
Tate Modern, Londres, UK
UCLA University California, Los Angeles, USA
USC University of Southern California, Los Angeles, USA

Insertion professionnelle

Soucieuse de la qualité de sa formation et de l'intégration de ses diplômés dans un réseau professionnel culturel dynamique, l'Ensba Lyon est attentive au devenir de ses étudiant·es.

Une insertion professionnelle réussie dans le champ artistique passe aussi par une bonne visibilité de l'artiste et de son travail. C'est pourquoi, l'Ensba Lyon a mis en place des dispositifs d'expositions, de publications et des partenariats servant à diffuser les œuvres de ses étudiant·es et de ses diplômés.

Elle a également mis en place des outils de veille et de mesure de l'actualité de ses diplômés et activité professionnelle et artistique, ainsi que de nombreuses ressources pour accompagner les étudiant·es et les diplômés.

Les dispositifs mis en place par l'Ensba Lyon dans le cadre de l'insertion professionnelle prennent la forme de collaborations, coproductions, d'une politique d'édition, de deux post-diplômes, d'une politique de prix et de bourses, de relais d'appels à projets et différentes ressources.

À ce titre, l'Ensba Lyon conduit depuis de nombreuses années une politique de stages dont bénéficie l'ensemble des étudiant·es en art et en design. Les stages peuvent le cas échéant avoir lieu à l'étranger dans le cadre d'un programme de mobilité internationale qui bénéficie d'un réseau important de partenaires académiques, institutionnels et professionnels.

Les stages

L'Ensba Lyon favorise et développe les stages des étudiant·es en France et à l'étranger.
Les stages permettent aux étudiant·es de confronter leurs acquisitions à la réalité du monde artistique professionnel au sein duquel l'école est fortement impliquée.

Dès la fin de la première année et la confirmation de l'admission en année 2, les étudiant·es peuvent effectuer des stages en institution ou en entreprise en fonction de leurs projets pédagogiques.

Les stages ne sont pas intégrés à la maquette pédagogique de l'année 1. Toutefois, la direction de l'Ensba Lyon se réserve la possibilité d'autoriser un stage à titre tout à fait exceptionnel sur présentation du projet de l'étudiant·e remplissant les conditions de rédaction d'une convention tripartite.

Tous les stages et objectifs de stage doivent être validés par le/la professeur·e coordinateur avant d'effectuer la demande de convention.

Le Bureau des stages et des échanges internationaux veille aux respects des règles administratives et réglementaires des demandes de stage en concertation avec le Directeur des études et le Bureau des études et de la scolarité de l'Ensba Lyon. Pour toute modification sur la demande initiale de convention de stage, il est nécessaire de s'adresser au Bureau des stages et échanges internationaux de l'Ensba Lyon.

L'Ensba Lyon se veut de suivre et de conseiller les étudiant·es dans les démarches professionnelles nécessaires à leur formation: suivi individualisé, positionnement du stagiaire, cohérence des objectifs définis au préalable avec l'organisme d'accueil, visites aux professionnels, suivi des gratifications, attestation de stage.

Pendant la période de stage, l'étudiant·e conserve son statut d'étudiant·e de l'École nationale supérieure des beaux-arts de Lyon et reste soumis à son régime de sécurité sociale.

Recherche de stage :

Pour faire la recherche de stage, l'étudiant·e peut s'adresser :
- au Bureau des stages et des échanges internationaux de l'Ensba Lyon. Des rendez-vous individuels sont proposés. Des offres de stages choisies et sélectionnées par le Bureau des stages sont déposées sur l'espace école de l'établissement, consultable par les étudiant·es de l'établissement.
- aux professeur·es impliqués dans la politique des stages de la filière qui disposent d'un réseau professionnel.

Un rapport de stage doit obligatoirement être remis au professeur·e coordinateur dans un délai de 1 mois après le retour de stage. L'évaluation de celui-ci participera, selon le règlement des études de l'Ensba Lyon, à l'attribution de crédits ECTS.

L'organisme d'accueil remet à l'étudiant·e, en fin de stage, une attestation de stage (annexe de la convention de stage), complétée et signée.

A la fin du stage, l'organisme d'accueil retourne, par courrier ou par mail, au Bureau des stages et des échanges internationaux, l'attestation de fin de stage.

Demande de convention de stage :

Les demandes de conventions de stage se font via la plate-forme Taïga (portail étudiant·e).

Le guide de saisie (Pdf) est disponible sur l'espace école ou sur simple demande adressée au Bureau des stages.

Les demandes de conventions doivent être déposées sur Taïga 30 jours avant le début du stage si celui-ci se déroule en France et 60 jours avant le début du stage si celui-ci s'effectue à l'étranger (délai de signatures et d'acheminement postal A/R). Le stage doit être validé en amont par le/la professeur·e coordinateur de l'option.

Gratification des stages (en présentiel et distanciel/télétravail)

Les stagiaires ne perçoivent pas de salaire mais une gratification. Celle-ci est obligatoire lorsque le stage se déroule dans une entreprise privée ou publique, une association, un établissement public à caractère industriel et commercial, une administration ou un établissement administratif de l'Etat et qu'elle dépasse deux mois consécutifs. Elle est due dès le premier jour.
La loi n°2014-788 du 10 juillet 2014 précise que lorsque le stage a lieu dans une entreprise au cours d'une même année universitaire, sa durée étant supérieure à deux mois consécutifs ou non, il fait l'objet d'une gratification. Un employeur qui accueille un stagiaire doit lui verser une gratification horaire minimale lorsque, au cours d'une même année d'enseignement, la durée de présence effective du stagiaire dans l'organisme d'accueil est supérieure à 308 heures. Le montant de la gratification doit figurer dans la convention de stage. Le taux horaire de la gratification est égal au minimum à 3,90€ par heure de stage, correspondant à 15% du plafond horaire de la sécurité sociale (soit 26€ x 0,15). Les organismes publics ne peuvent pas verser de gratification supérieure au montant minimum légal sous peine de requalification de la convention de stage en contrat de travail. Dans certaines branches professionnelles, le montant de la gratification est fixé par convention de branche ou accord professionnel étendu et peut être supérieur à 3,90€. L'employeur doit le vérifier dans la convention collective. Un

simulateur de calcul permet aux employeurs de calculer le montant minimal dû en fonction des heures de présence effective du stagiaire : https://www.service-public.fr/simulateur/calcul/gratification-stagiaire. Seules les gratifications supérieures au montant minimum légal sont soumises aux cotisations sociales. La gratification est versée à la fin de chaque mois et non pas en fin de stage. Elle est due dès le 1er jour de stage, et non pas à partir du seuil des 2 mois de stage. Le plafond de la sécurité sociale est modifié chaque année au 1er janvier.

Périodes de stage

Conformément aux textes juridiques et réglementaires en vigueur, ces stages sont validés au titre de crédits ECTS.

Conformément au descriptif de la certification du RNCP, l'étudiant·e doit remettre un rapport de stage au plus tard, un mois après la fin de ce dernier, au Bureau des stages et des échanges internationaux. Il est demandé à l'étudiant·e de présenter un rapport sur cette expérience professionnelle qui fera partie intégrante de son diplôme.

Le rapport devra situer le lieu du stage, le relier à son contexte, décrire la manière dont il s'est déroulé et surtout en analyser le contenu.

L'Ensba Lyon conservera un exemplaire de ce rapport.

La réforme du DNA a rendu obligatoire les stages. La durée de ceux-ci est à la discrétion des options.

DNA Design graphique

• Stage obligatoire d'une durée de 12 semaines minimum :
- 8 semaines en 2eme année entre le 21 juin et le 24 septembre 2021.
- 4 semaines en 3eme année entre le 14 juin et le 10 septembre 2021.

Les stages ne peuvent pas commencer pendant la fermeture annuelle de l'Ensba Lyon (août).
Date butoir pour signature de la convention : 14 mai 2021.

Pour rappel, les stages supérieurs à deux mois sont obligatoirement gratifiés.

DNA Design textile

Stages obligatoires d'une durée de 8 semaines minimum qui doivent être répartis entre la 2eme et 3eme année, plus précisément pendant la période estivale.

en 2eme année entre le 21 juin et le 24 septembre 2021.

en 3eme année entre le 14 juin et le 10 septembre 2021.

Les stages ne peuvent pas commencer pendant la fermeture annuelle de l'Ensba Lyon (août).
Date butoir pour signature de la convention : 14 mai 2021.

Pour rappel, les stages supérieurs à deux mois sont obligatoirement gratifiés.

DNA Design espace

Stage obligatoire d'une durée de 2 semaines minimum à effectuer en année 2 ou en année 3 (pendant les semaines de cours ou pendant les périodes de vacances selon projet). Les stages ne peuvent pas commencer pendant la fermeture annuelle de l'Ensba Lyon (août).

Date butoir pour les demandes de convention de stage :

1 mois avant le début du stage pour les stages en France.

2 mois avant le début du stage pour les stages à l'international.

Pour rappel, les stages supérieurs à deux mois sont obligatoirement gratifiés.

DNA Art

Stage obligatoire d'une durée de 2 semaines minimum à effectuer en année 2 ou en année 3 (pendant les semaines de cours ou pendant les périodes de vacances selon projet). Possibilité de prolongation pendant les périodes de vacances, avant la présentation au diplôme.

Conformément aux textes juridiques et réglementaires en vigueur, ces stages sont validés au titre de 2 crédits ECTS au semestre 6. Un contrat pédagogique est conclu avant le départ de l'étudiant·e en stage, avec le/la professeur·e coordinateur afin d'énoncer les objectifs et acquis attendus ainsi que les modalités d'évaluation.

Les périodes de stage des étudiant·es sont à définir avec le/la professeur·e coordinateur de l'option en fonction des contraintes pédagogiques du cursus.

Date butoir pour les demandes de convention de stage :

1 mois avant le début du stage pour les stages en France.

2 mois avant le début du stage pour les stages à l'international.

Pour rappel, les stages supérieurs à deux mois sont obligatoirement gratifiés.

DNSEP

L'année 5 favorisent des stages courts allant de quelques jours à deux mois, tandis que la quatrième année offre la possibilité d'effectuer un stage « long » d'un semestre dans un seul organisme ou entreprise/institution d'accueil, validé au titre de 30 ECTS, conditionné par la remise du rapport de stage et un entretien avec l'équipe pédagogique et le/la professeur·e coordinateur.

Date butoir pour les demandes de convention de stage :

1 mois avant le début du stage pour les stages en France.

2 mois avant le début du stage pour les stages à l'international.

Pour rappel, les stages supérieurs à deux mois sont obligatoirement gratifiés.

Carte européenne d'assurance maladie

Les CPAM délivrent au stagiaire une carte européenne d'assurance maladie pour les stages effectués dans un pays de l'UE/EEE-Suisse.
Avant votre départ, procurez-vous la carte européenne d'assurance maladie (CEAM). Elle vous permettra d'attester de vos droits à l'assurance maladie et de bénéficier d'une prise en charge sur place de vos soins médicaux, selon la législation et les formalités en vigueur dans le pays de séjour.
Vous pouvez commander votre carte européenne d'assurance maladie (CEAM) depuis votre compte (rubrique « Mes démarches »). Vous pouvez également la commander depuis l'application ameli pour smartphone et tablette, disponible sur l'App Store et Google Play.

Une couverture internationale complémentaire est également à prévoir auprès de votre mutuelle avant votre départ à l'étranger.

Stages aux Québec

Les étudiant·es français désireux d'effectuer un stage au Québec doivent impérativement solliciter un visa de stage auprès de l'Ambassade du Canada à Paris - que ce stage soit rémunéré ou non et quelle qu'en soit la durée (même une semaine).
Vous devez vous mettre en relation, avant votre départ, avec votre Caisse d'Assurance Maladie d'Assurance Maladie (CPAM) d'affiliation en France en présentant votre attestation de carte vitale en cours. Celle-ci vous délivrera le formulaire SE 401-Q-104 (attestation d'affiliation à leur régime de sécurité sociale des étudiant·es participant à des stages non rémunérés dans le cadre de leurs études). Cette attestation doit être complétée par votre établissement d'enseignement en France (cadre 3) et par la CPAM (cadre 4). L'organisme vous garantissant contre le risque accidents du travail et maladies professionnelles pour la durée de votre stage doit être précisé au cadre 5 (en principe la CPAM qui établit le formulaire).
Pour obtenir la carte d'assurance maladie du Québec (carte soleil) pour vous-même et pour chacun des membres de la famille qui vous accompagnent, vous devez en faire la demande à la RAMQ à l'aide du formulaire d'inscription en y joignant le formulaire SE 401-Q-104 et l'original de l'autorisation de séjour délivré par les autorités canadiennes de l'immigration. La carte d'assurance maladie du Québec vous permet de bénéficier de l'assurance maladie, de l'assurance hospitalisation et de l'assurance médicaments du Québec.

https://www.cleiss.fr/particuliers/partir/stage/quebec.html
https://www.ramq.gouv.qc.ca/fr

Assurances

L'étudiant·e doit bénéficier d'une assurance personnelle adéquate en vue de son départ à l'étranger.

L'étudiant·e doit présenter obligatoirement, avant son départ à l'étranger, une attestation d'assurance assistance et rapatriement au Bureau des Etudes et de la scolarité, une copie de son visa (si concerné) et s'inscrire sur Ariane : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R18974

Les données enregistrées sur Ariane (Ministère chargé de l'Europe et des affaires étrangères) seront utilisées en cas :

- de crise à l'étranger pour le contacter sur son téléphone portable au cas où des opérations de secours seraient organisées,
- ou encore pour joindre rapidement sa famille ou ses proches en France.

L'étudiant·e doit bénéficier d'une assurance personnelle pour le risque Accident de travail durant le stage à l'international.

L'étudiant·e doit être couvert en responsabilité civile. Vérifiez-bien que votre assurance responsabilité civile vous couvre durant votre stage à l'international.

Avant de partir, l'étudiant·e doit s'informer très régulièrement sur le site internet France-Diplomatie : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/

L'Ensba Lyon annexe à la convention de stage une fiche précisant les conditions d'entrée et de séjour dans le pays d'accueil (avertissement sur la sécurité, conditions particulières du statut du stagiaire dans le pays

d'accueil, assurances complémentaires).

Sites à consulter par l'étudiant·e :

1 Fiches-pays http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/
2 Fiches Conseils aux voyageurs http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs
3 Base Ariane https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html
4 Caisse des Français de l'Etranger pour assurance complémentaire: http://www.cfe.fr/
5 Sites internet des ambassades et consulat français indiqués dans la Fiche-pays
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/
Protection sociale à l'international :
http://www.cleiss.fr/
Connaissance de l'enseignement supérieur (fiches de la base « Curie ») : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/cooperation-educative/les-actions-de-cooperation- dans-l/assurer-une-veille-sur-les/

Bourses

Bourse d'aide à la mobilité internationale délivrée par la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
https://www.boursesmobilite.esri.auvergnerhonealpes.fr
https://www.boursesmobilite.esri.auvergnerhonealpes.fr/ExploRANet/Aide/REGLEMENT_BRMIE_CP_SEPTEMBRE_2019.pdf

- Bourse Erasmus+
https://info.erasmusplus.fr/
http://www.agence-erasmus.fr/page/erasmus-plus-enseignement-superieur

- Bourse Office-Franco- Allemand pour la Jeunesse (OFAJ)
https://www.ofaj.org/

CV au format européen
http://europass.cedefop.europa.eu/fr/documents/curriculum-vitae

Fiches pays/ réglementation stage
http://www.euroguidance-france.org/stages-jobsemplois/stages/

Pour plus d'informations sur la réglementation

- Loi n°2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l'encadrement des stages et à l'amélioration du statut des stagiaires.
- Décret n°2015-1359 du 26 octobre 2015 (JO 28 oct.)
- Assurance maladie
- URSSAF
- Ministère du travail, de l'emploi et de la santé
- Charte des stages
- Simulateur en ligne de gratification
- Les stages étudiants : téléchargez le guide du Ministère de l'enseignement

La mobilité internationale

L'École nationale supérieure des beaux-arts de Lyon encourage, dans le cadre de son cursus, les mobilités études et stages à l'étranger.
Pour ce faire, elle s'inscrit dans différents programmes tant de la Communauté Européenne (Programme Erasmus+), de la Région Auvergne-Rhône-Alpes que de différents organismes tels que l'Office Franco-Allemand pour la jeunesse (OFAJ) ou encore le programme d'échanges étudiants BCI (PÉÉ).

Erasmus+
Cofinancé par l'Union européenne

Erasmus+ est le programme européen pour l'enseignement supérieur. Il a été créé afin de favoriser les mobilités étudiantes et enseignantes entre les états membres de la communauté européenne. Les établissements signataires de la Charte Erasmus+ bénéficient d'une subvention européenne leurs permettant d'organiser et de financer en partie ces mobilités.
L'étudiant·e peut partir en séjour d'étude dans un établissement partenaire de l'ENSBA ou en mobilité stage.
www.agence-erasmus.fr

PÉÉ

Le programme d'échanges étudiants BCI (PÉÉ) est un système d'échange entre le Québec et les pays européens francophones. Il permet à des étudiant·es de bénéficier d'un échange dans un des établissements participant au réseau. L'ENSBA étant partenaire, l'étudiant·e peut faire lui-même ses recherches sur les modalités de candidature auprès de l'établissement québécois qu'il aura choisi (par ex: UQAM à Montréal, Laval à Québec...).
Il devra ensuite remplir un formulaire sur le site internet de la PÉÉ. Une commission de l'établissement québécois décidera de l'admission finale.
echanges-etudiants.bci-qc.ca

L'Ensba a également signé des accords en dehors de ces programmes d'échanges (hors Union Européenne et hors Québec) avec des écoles au Mexique, en Chine, ….
De plus, elle entretient des liens privilégiés avec certains établissements avec lesquels des échanges peuvent être négociés.

Bourse de mobilité internationale de la Région Auvergne-Rhône-Alpes

Depuis 1987, la Région Auvergne-Rhône-Alpes soutient les étudiant·es des établissements de la région qui souhaitent acquérir une expérience internationale en accordant des bourses. La bourse de mobilité internationale peut ne pas couvrir l'intégralité de la durée de la mobilité de l'étudiant·e à l'étranger afin de faire bénéficier un maximum d'étudiant·es d'un financement pour une mobilité, à condition que les étudiant·es à faibles revenus ou en situation difficile ne soient pas pénalisés. Le règlement détaillé des bourses est disponible sur l'espace école de l'Ensba Lyon.

OFAJ

Bourse OFAJ, bourse franco-allemande de 300 euros par mois (maximum 3 mois). Un aller-retour peut être pris en charge sous certaines conditions. La demande se fait très tôt dans l'année précédant le départ. Une seule bourse est disponible et ne peut pas être cumulée à une bourse

RARA. Seul un certain pourcentage de la bourse est versé avant le départ, le solde sera reçu à la fin du séjour. Le stage ne doit pas être gratifié.
Les étudiant·es boursiers continueront à percevoir leurs bourses du Ministère.
www.ofaj.org

Bourses de mobilité internationale du Ministère de la Culture pour étudiant·es BOURSIERS (CROUS et FNAU) uniquement. Les étudiant·es doivent **s'adresser au Bureau des** stages et des échanges internationaux afin de **s'assurer de la disponibilité de ces** nouvelles bourses.

La circulaire n°MICB1924464C du Ministère de la Culture du 30 août 2019, et notamment son annexe 9, fixe les critères d'attribution de cette aide :

• Cette aide à la mobilité internationale est destinée aux étudiant·es qui souhaitent suivre une formation supérieure à l'étranger dans le cadre d'un programme d'échanges ou effectuer un stage international. • L'aide est accordée aux étudiant·es bénéficiaires d'une bourse d'enseignement supérieur du Ministère de la Culture sur critères sociaux ou bénéficiaires d'une allocation annuelle accordée dans le cadre du dispositif des aides spécifiques. • La durée du séjour aidé de l'étudiant·e à l'étranger doit être comprise entre 2 et 9 mois consécutifs. • L'aide est accordée en prenant en compte la durée du séjour et certaines spécificités telles que l'éloignement du pays d'accueil de l'étudiant·e, le coût de la vie du pays choisi.

Autorisation de cumul des bourses :
Les étudiant·es boursiers continueront à percevoir leurs bourses du Ministère, en tant qu'étudiant·es de l'Ensba Lyon durant la mobilité à l'international. La bourse Erasmus+ peut être, par principe, cumulée avec la bourse régionale. La bourse de l'OFAJ n'est pas cumulable avec la bourse régionale.

Politique internationale

PARTENARIATS ECHANGES INTERNATIONAUX ENSBA LYON	
Erasmus+	
Allemagne	Hochschule der Bildenden Künste Saarbrücken
	Hochschule Augsburg
	Hochschule für Bildende Künste Hamburg
	Hochschule für Graphik und Bunchkunst Leipzig
	Staatliche Hochschule für Gestaltung Karlsruhe
	Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart
Autriche	University of Art and Design Linz
Belgique	École des arts Visuels de La Cambre
	ERG - école de recherche graphique - école supérieure des arts- Bruxelles
	ESA Saint-Luc Bruxelles
	LUCA School of Arts/Campus Bruxelles
	LUCA School of Arts/Campus Gent
Espagne	Llotja Barcelona/ Escola Superior de Disseny i art
	Universidad Europea de Madrid/ Escuela superior de Arte y Arquitectura
Estonie	Tartu Körgem Kunstikool / Tartu Art College
Finlande	Kuvataideakatemia- Helsinki
Hongrie	Hungarian University of Fine Arts- Budapest
Irlande	Dun Laoghaire Dublin/ Institute of Art Design & Technology (IADT)
Italie	ISIA Urbino
	Accademia Albertina delle Belle Arti di Torino
	Accademia Belle Arti Roma
	Accademia delle Belle Arti di Brera
	Accademia di Belle Arti l'Aquila
	Politecnico di Milano
	Università IUAV di Venezia
Norvège	Kunsthogskolen I Oslo (KHIO)
Pologne	Akademia Sztuk Pieknych Lódz
	Academy of Fine Arts in Varsow
	Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
Roumanie	Universitatea de Arta si Design (UAD) Cluj-Napoca
République Tchéque	Film and TV School of Academy of Performing Arts (FAMU)- Prague

Turquie	Marmara Üniversitesi Güzelsanatlar Fakültesi- Istanbul
	T.C. Süleyman Demirel Üniversitesi- Isparta
BCI/PEE	
Canada – Québec (Programme PEE)	Bishop's University - Sherbrooke
	Université de Laval/ Ecole d'art/ Ecole de design
	Université du Québec (UQAC) Chicoutimi
	Université du Québec à Trois-Rivières
	McGill
	Université du Québec en Outaouais
	UQAM Université du Québec à Montréal
Hors programme	
Canada (hors programme)	Université Concordia
	Emily Carr University of Art & Design
Chine	Central Academy of Fine Arts Beijing
	Jingdezhen Ceramic Institute (JCI) Jiangxi Province
	ECNU School of Design, Shanghai
Israël	Bezalel Academy of Arts and Design, Jerusalem
Liban	Académie libanaise des Beaux-Arts, ALBA
Mexique	La Esmeralda Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado, Mexico
	Universidad de Monterrey UDEM
Taïwan	Taipei National University of the Arts (TNUA)
Angleterre	Goldsmith University of London

MAJ novembre 2020

La politique de l'établissement en matière d'ouverture internationale contribue grandement à la dynamique de la formation et à la réussite du parcours de l'étudiant·e à plusieurs niveaux :

- au niveau de l'équipe pédagogique, plusieurs professeur·es sont de nationalité allemande, italienne, anglaise, canadienne, hollandaise ou américaine, contribuant ainsi à une multiplicité des approches culturelles et historiques de l'art et de la création;

- au niveau d'un programme d'invitations et d'interventions d'artistes et de personnalités professionnelles et universitaires étrangers sous les formes diversifiées de conférences, workshops, participation à un ARC sont régulièrement programmées;

- au niveau de la participation d'étudiant·es à des événements ayant lieu à l'étranger sous forme de workshops ou d'expositions ou encore de voyages d'études régulièrement organisés

- au niveau de la mobilité internationale pendant le cursus de l'étudiant·e.

Mobilité internationale d'études (échanges étudiant·es)

Avec près d'une cinquantaine d'établissements universitaires partenaires, l'Ensba Lyon a multiplié les partenariats institutionnels confortant l'établissement dans sa reconnaissance et son rayonnement internationaux, permettant ainsi à l'étudiant·e de parfaire sa formation dans le cadre d'un séjour d'étude semestriel ou annuel à l'étranger ou dans le cadre d'un stage prolongé auprès d'un des nombreux artistes et professionnels participant du réseau artistique de l'Ensba Lyon.

Concernant le choix de ses établissements partenaires, la direction de l'école associe fortement les professeur·es afin de répondre au mieux aux orientations pédagogiques des enseignements lors du renouvellement des accords bilatéraux et lors de la contractualisation de nouveaux accords lorsque la sollicitation émane d'un établissement non partenaire.

Les critères de sélection de nos partenaires sont les suivants :

- qualité de l'établissement dans les domaines de l'art ;
- pertinence du pays ou de la région de destination au regard de la stratégie internationale de l'établissement.

L'Ensba Lyon est pleinement engagée dans le processus de Bologne visant à favoriser notamment la mobilité des étudiant·es entre écoles européennes. Pour ce faire, elle s'inscrit dans différents programmes tant de la Communauté Européenne (Programme Erasmus+), de la Région Auvergne-Rhône-Alpes que de différents organismes tels que l'Office Franco-Allemand pour la jeunesse (OFAJ) ou encore le programme d'échanges étudiant·es BCI (PÉÉ).

En année 3, l'étudiant·e est accompagné individuellement dans la préparation, l'acceptation et l'accomplissement de son projet de mobilité internationale par ses professeur·es référents et par le bureau des échanges internationaux. Le projet de mobilité internationale est effectué en année 4 et constitue

un des temps forts de la formation à l'Ensba Lyon.

Informations aux étudiant·es en mobilité sortante

Une réunion d'information est organisée annuellement entre décembre et janvier pour présenter les différentes possibilités aux étudiant·es de 3e année en vue d'une mobilité internationale pour l'année suivante. Les étudiant·es désireux de partir en mobilité doivent obligatoirement choisir deux établissements d'accueil (choix 1 et choix 2) et les mentionner lors du dépôt des dossiers. Il est obligatoire de choisir au minimum, une destination Erasmus+ dans l'un des deux choix. Les étudiant·es de l'option art devront préciser le semestre choisi pour la mobilité (semestre 1 ou semestre 2). Les étudiant·es de l'option design (espace et graphique) partent au semestre 2 sauf dérogation de la direction de l'Ensba Lyon.

Le dossier doit comporter :• un curriculum vitæ en français• une lettre d'intention à l'attention de la Commission de l'Ensba Lyon présentant les deux choix de mobilité obligatoires.• un portfolio artistique (support papier ou CD/DVD selon les exigences de écoles partenaires).

Un guide à destination des étudiant·es est disponible sur l'espace école : https://www.ensba-lyon.fr/upload/document/O_guidemobilitesortante.pdf

Informations aux étudiant·es en mobilité entrante

L'étudiant·e en échange séjourne un semestre à l'Ensba Lyon, ou exceptionnellement une année (Erasmus ou autres).

L'étudiant·e en échange est dès son arrivée en début de semestre, pleinement intégré à l'option et année dans laquelle il a été affecté. A ce titre, il suit l'intégralité des enseignements et son travail fait l'objet de la même évaluation que les étudiant·es inscrits à l'Ensba Lyon. Il est donc amené à recevoir les 30 crédits ECTS semestriels de la part de l'établissement d'accueil. Toutefois, celui-ci ne faisant pas officiellement partie de l'effectif de l'école, ne peut pas prétendre candidater au(x) diplôme(s).
Par ailleurs, l'équipe pédagogique s'accorde une certaine flexibilité dans l'affectation des crédits ECTS (comme les textes de référence le permettent), dans certains cas où les programmes d'enseignement de l'établissement d'origine ne coïncident pas exactement avec ceux de l'Ensba Lyon, à condition que l'étudiant·e ait répondu au contrat pédagogique initialement co-signé.

Pour se porter candidat·e l'étudiant·e doit se pré-inscrire sur la plate-forme Taïga : https://taiga.archi.fr/taiga/cnd/pages/?ce=alyo

Et déposer sur Taïga les documents suivants :

- Portfolio artistique
- Deux photos d'identité
- Lettre de motivation en français
- Curriculum Vitae en français
- Photocopie de la carte d'identité/ passeport

Le document de préinscription Taïga signé par l'étudiant·e et son établissement d'origine doit être déposé sur Taïga, comme pièce obligatoire.

Après acceptation, l'étudiant·e devra fournir à son arrivée à l'Ensba Lyon :
• Attestation de responsabilité civile (traduite en français)
• Extrait d'acte de naissance (pour les étudiant·es hors Europe), traduit en français.

Date limite de réception des candidatures 2020-2021 :
Pour le 1er semestre : 15 mai 2020
Pour le 2nd semestre : 15 novembre 2020

Le handbook, guide bilingue de la mobilité internationale entrante est disponible sur le site internet de l'Ensba Lyon et envoyé par le bureau des échanges internationaux aux écoles internationales partenaires ainsi qu'aux étudiant·es internationaux. Le guide d'aide à la saisie en anglais est également disponible dans les mêmes conditions.

Dispositifs d'accompagnement

L'Ensba Lyon soutient activement ses alumni avec de nombreux dispositifs et une politique d'accompagnement variée

Dès le début du cursus, la formation est immergée dans le tissu professionnel, de par les nombreux et continus dialogues et partenariats dont elle bénéficie. Les étudiant·es en profitent grâce à une politique de stage dynamique ; des projets à échelle 1 avec des partenaires extérieurs au niveau local (Biennale d'art contemporain de Lyon, macLYON, IAC Villeurbanne, galeries, etc…), régional (Magasin Grenoble, MAM Saint-Etienne…), national et international (Palais de Tokyo, Kunsthalle de la SparKasse de Leipzig, LACE Los Angeles, Biennale de La Havane…) ; des professeur·es et intervenants actifs et insérés dans le monde de l'art et du design. De nombreuses occasions de rencontres et discussions avec des professionnels (conférences, workshops, séminaires…).

L'Ensba Lyon a mis en place plusieurs dispositifs :

Des modules de professionnalisation (Masterclasses professionnelles)

Pour les étudiant·es en deuxième cycle, les post-diplômes et les diplômés tout justes sortis, les objectifs pédagogiques sont multiples :
- confronter l'étudiant·e à la réalité de parcours professionnels spécifiques dans une logique de désinhibition.
- montrer la diversité et multiplicité des économies et des modèles
- dresser une cartographie des acteurs·trices du monde de l'art, mais aussi des positions idéologiques et culturelles

Ces modules peuvent prendre la forme d'une journée avec un invité : écrivain·e, architecte, galeriste, collectionneur, artiste, commissaire, journaliste, producteur, économiste, etc. en privilégiant des positions originales et des parcours singuliers dans le champ de l'art et en dehors. L'idée est de proposer une rencontre informelle qui provoque questions et débat, puis, en fonction de l'invité, un mini workshop spécifique ou des rencontres en public avec des travaux d'étudiant·es. L'Ensba Lyon a invité dans ce cadre Isabelle Lemaitre (collectionneuse), Alice Guareschi (artiste), François Quintin (critique d'art), Céline Kopp (commissaire d'exposition), Peggy Pierrot (webmaster, chercheur·euse, journaliste et activiste vivant à Bruxelles et actuellement responsable pédagogique et tutrice des Ateliers des Horizons (ex-école du Magasin, Grenoble, France), Philippe Méaille

(collectionneur français d'art contemporain).

Une journée de professionnalisation est prévue à destination des jeunes artistes ou designers, pendant la Biennale d'art contemporain de Lyon ou la Biennale Internationale de Design de Saint-Etienne.

Un réseau de partenaires qui se manifeste par des projets réguliers comme :

- Rendez-vous, plateforme internationale dédiée à la jeune création, qui associe quatre institutions : la Biennale de Lyon, le macLYON, l'Institut d'art contemporain et l'École nationale supérieure des beaux-arts de Lyon, qui constituent la direction artistique.

- La présentation systématique du lauréat du Prix de Paris au Salon de Montrouge.

- Les Galeries Nomades, coordonnées par l'Institut d'art contemporain de Villeurbanne.

- Une exposition à la Fondation Sandretto Re Rebaudengo à Turin, Italie, pour un artiste participant au programme Post-diplôme chaque année.

- La Biennale internationale de design de Saint-Etienne qui nous invite à présenter le travail de nos étudiant·es et designers.

- Artagon à Paris.

- Mulhouse 00, en écho à Art Basel en Suisse.

Ils peuvent aussi bénéficier d'un an de résidence, d'un suivi personnalisé et échanger avec d'autres artistes et des professionnels de l'art grâce au Post-diplôme.

Les alumni peuvent aussi concourir pour des Prix : l'Ensba Lyon a mis en place 4 prix les récompensant suite à leur diplôme ou quelques années après.

Une politique de publication permet de mettre en avant le travail des alumni : collection de monographies d'artistes issus des écoles d'art d'Auvergne-Rhoˆne-Alpes en co-édition avec l'Adera,

Par ailleurs, l'Ensba Lyon est membre de l'Adera, association des écoles supérieures d'art Auvergne-Rhône-Alpes. L'association se présente comme une agence de professionnalisation en art et design au service des territoires. Elle œuvre à la professionnalisation des artistes plasticiens et des designers diplômés des écoles d'Annecy, Clermont Métropole, Grenoble-Valence, Lyon et Saint-Étienne.
Ses actions vont du soutien aux débuts professionnels jusqu'à la bonne visibilité de l'activité lorsqu'elle est établie.

L'Adera offre ainsi 36 ateliers de production et de recherche aux jeunes artistes ou designers, dans un espace de 2000 m² au cœur du territoire régional, les Ateliers du Grand Large à Décines (69), donnant ainsi la possibilité matérielle de créer mais aussi de rencontrer les professionnels.

L'Adera collabore au programme de première exposition personnelle de la jeune création en Auvergne-Rhône-Alpes avec les Galeries Nomades de l'IAC Villeurbanne/Rhône-Alpes.

L'Adera contribue à la reconnaissance du travail mené par les jeunes artistes et designers au moyen d'une collection d'ouvrages monographiques diffusée dans l'ensemble du réseau national de l'art contemporain.

L'Adera mène également des programmes ciblés d'aide à la publication, à la production, à l'atelier et au suivi de formation de haut niveau en post-diplôme à l'étranger, ainsi que des manifestations culturelles, des

colloques, des ateliers transversaux, des workshops d'auteur·es, contribuant ainsi au partage des compétences et des expériences en matière de production, de diffusion, de formation, et de recherche pour assurer l'émergence et la visibilité des jeunes talents issus de nos écoles.

L'Adera observe et suit les conditions de l'insertion professionnelle des diplômés en art et en design de la région afin de communiquer aux écoles toutes les données qui leur permettront de perfectionner leurs formations et actions.

Enfin, l'Ecole suit activement ses alumni par un travail intense de veille et de diffusion de leurs actualités : expositions, prix, éditions, participation à un projet, colloque, résidence... Elle se fait aussi le relais de nombreuses annonces : offres d'emploi, de résidence, appel à projet et candidature...

Politique d'édition

L'École a une politique éditoriale qui se manifeste à travers plusieurs types de publications : Parlante, une revue annuelle ; des monographies d'artistes issus de l'école éditées seuls ou en coédition ; des catalogues ou livrets d'exposition ; des comptes rendus de colloques ou séminaires…

Par ailleurs, l'École réalise des éditions d'artistes invités à travailler au sein du pôle édition. Ce programme d'invitations régulières se construit au fil des années avec l'exigence propre à une aventure éditoriale qui propose à chaque artiste de bénéficier des compétences et des outils d'impression professionnels de l'école. Cette production de multiples est visible dans notre catalogue en ligne et présentée ponctuellement lors d'évènements ouverts au public.

Diffusion

Les ouvrages édités par l'Ensba sont en vente à l'école nationale supérieure des beaux-arts de Lyon (tarifs préférentiels pour les libraires et les étudiant·es). Pour toute commande, merci de contacter : infos(à)ensba-lyon.fr ou le 04 72 00 11 83.

L'ADERA publie régulièrement des monographies d'artistes issus de l'Ensba Lyon.

Bourses et prix

Des prix et dispositifs de professionnalisation artistique spécifiques à l'Ensba Lyon

En vertu d'une longue tradition et d'une politique active de soutien à la professionnalisation artistique, l'école nationale supérieure des beaux-arts de Lyon décerne chaque année aux plus talentueux de ses diplômés plusieurs prix et aides exceptionnelles, spécifiques à l'école.

Issus de dons ou de legs qu'elle a reçus, et grâce à des partenariats avec des institutions comme la Casa de Velázquez à Madrid et le Signe, l'Ecole propose plusieurs prix.

Ces prix viennent saluer et soutenir le travail de jeunes artistes ou designers parmi les plus prometteurs de leur promotion.

Prix de Paris

Le prix de Paris est la distinction la plus importante et la plus ancienne de l'Ensba Lyon. Il a été créé en 1876, puis complété en 1929 par le legs Pézieux à la Ville de Lyon.

À l'origine, il permettait au lauréat de poursuivre des études à l'École des beaux-arts de Paris et de bénéficier ainsi de l'émulation artistique de la capitale.
À sa création, le prix de Paris est à l'École des beaux-arts de Lyon ce que le prix de Rome est à celle de Paris – une reconnaissance, un passeport, une distinction.
Contrairement au prix de Rome, supprimé après 1968, le prix de Paris existe toujours.

Il donne droit à la jouissance d'un atelier-logement à la Cité internationale des arts à Paris pour une durée d'un an, à une bourse de recherche d'un montant de 5 000 euros environ et à une sélection pour le Salon de Montrouge l'année suivante. Le prix de Paris est organisé chaque année en septembre, avec la contribution de la Direction Régionale des Affaires Culturelles.

Les étudiant·es autorisés à concourir doivent avoir obtenu le DNSEP/Master, option Art, à la session de juin de la même année.

Prix de Madrid

Un prix destiné aux diplômés des options Design, en écho au Prix de Paris

Prix de Madrid : un partenariat Casa de Velázquez et Ensba Lyon – en collaboration avec le Signe - centre national du graphisme.

Le Prix de Madrid est à l'attention d'un diplômé de l'année en cours du Master Design de l'Ensba Lyon (Design graphique et Design d'espace) sélectionné après appel à candidature, sur la base de son dossier artistique et d'un projet de recherche.

La Casa de Velázquez met à disposition du lauréat un logement durant deux mois consécutifs, à l'automne, afin que celui-ci développe un travail de recherche ou de mise au point de projet.

L'École nationale supérieure des beaux-arts de Lyon lui octroie une bourse de 2 000 euros.

La Casa de Velázquez présente la particularité, depuis sa fondation en 1928, d'accueillir conjointement des artistes et des chercheurs·euses dans le cadre de l'École des hautes études hispaniques et ibériques (EHEHI). Elle a pour mission de développer les activités créatrices et les recherches liées aux arts, aux langues, aux littératures et aux sociétés des pays ibériques, ibéro-américains et du Maghreb. Elle a

également pour vocation de contribuer à la formation d'artistes, de chercheurs·euses et d'enseignant·es-chercheurs·euses.

Le Signe - Centre national du graphisme dédié aux formes d'apparition du design graphique a pour objet de contribuer au rayonnement de la discipline et de ses acteurs·trices. Dans cette optique, Le Signe s'associe en 2018 à l'Ensba Lyon et la Casa de Velázquez pour le Prix de Madrid. Valorisant les travaux du/de la lauréat(e), un moment de restitution du travail réalisé à la Casa de Velázquez par le designer lauréat sera organisé au Signe, à la suite de sa résidence.

Le jury est constitué d'un représentant du Master Design mention graphique, d'un représentant du Master Design mention espace, du directeur adjoint en charge des études et de la recherche de l'Ensba Lyon, du directeur de l'Ensba Lyon, du directeur des études artistiques de la Casa de Velázquez et du directeur du Signe.

C'est sur la base du dossier de candidature que le jury désignera le lauréat. L'originalité et la qualité du projet présenté, sa pertinence au regard du dossier artistique et des conditions proposées, formeront les principaux critères d'appréciation du jury.

Prix Linossier

Historique

Ce prix est lié à un legs, celui de Claudius Linossier (1893-1953), artiste lyonnais. Pour rendre hommage à sa femme peintre Hélène, décédée le 8 décembre 1952, il propose en 1953 au maire de Lyon trois bourses réparties chaque année.

Issues du legs Linossier, trois bourses d'égale valeur (1500 € chacune), sont attribuées à trois étudiant·es ayant terminé leurs cinq années d'études, dans l'une des deux options (art et design).

Conditions

Les candidat·es doivent avoir obtenu le Diplôme National Supérieur d'Expression Plastique (DNSEP), option art ou design, à la session de juin de l'année du prix.
Un sujet est donné en juin. Les candidat·es doivent réaliser une œuvre qui est soumise au jury en septembre.

Jury

Le jury est présidé par le directeur de l'école et composé du directeur adjoint en charge des études et de la recherche et de quatre professeur·es (deux pour chacune des options).
Dans son jugement, le jury prend en compte l'œuvre présentée mais aussi le travail de l'année de l'étudiant·e.

Livret de l'étudiant 2020 | 2021

Prix des Partenaires

Financé par le mécénat d'entreprises partenaires de l'Ensba et doté de deux bourses de 1 500 euros chacune, le Prix des Partenaires s'adresse aux étudiant·es diplômés d'un DNSEP Art ou Design (espace et graphique) et est destiné à soutenir un projet

Prix Charles Dufraine

Issu du legs Dufraine (1949) ce prix, d'un montant total de
1 000 € environ est attribué à deux étudiant·es méritant-e-s de 4e ou 5e année de l'option Art, choisis au regard de leur investissement personnel dans leur travail et dans la vie de l'école. Il est décerné par le directeur de l'école sur proposition des professeur·es de l'option.

Ressources et réseaux

Veille et diffusion

L'Ensba Lyon conserve et diffuse les informations et l'actualité de ses anciens étudiant·es via plusieurs outils :

• Son site Internet : www.ensba-lyon.fr
• Sa galerie des diplômes
• Un annuaire des diplômés régulièrement mis à jour avec les informations de contact et de diplômes.
• Le référencement des sites web des diplômés • La liste des artistes passés par le post-diplôme : www.ensba-lyon.fr/page_index
• Ses réseaux sociaux : Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn.
• Son agenda de l'actualité des étudiant·es et diplômés.

Ressources d'aide à la création : production, résidence ou édition.

Les étudiant·es et diplômés de l'Ensba Lyon sont fréquemment sollicités pour répondre à des appels à projets variés : concours de création, programme de résidences, prix, bourses, emplois, propositions d'ateliers, de formations ou de participation à des expositions ou festivals... Ces projets n'entrent pas dans le cadre pédagogique, mais sont relayés par l'école et au choix de l'individu. À des échelles diverses, ils participent à l'intégration de l'artiste ou du designer dans un réseau et à sa visibilité. Une personne ressource à l'Ensba Lyon est leur interlocuteur privilégié pour le relais de ces offres et la constitution de dossiers.

Ces offres sont en ligne : https://www.scoop.it/t/appels-a-projets-art-design

L'Observatoire de l'insertion professionnelle

Persuadé que la mission d'une école d'art est non seulement de former à l'art, au design et aux métiers de la création, mais aussi de suivre et d'accompagner ses diplômés, l'école attache la plus grande importance au devenir professionnel de ses alumni.

Le suivi de la vie professionnelle après l'obtention du diplôme, est assuré à l'Ensba Lyon par une personne ressource et avec l'aide de l'ADERA, l'association des écoles supérieures d'art Auvergne-Rhône-Alpes.

Dans le cadre de ses missions d'aide à la professionnalisation et suivi des diplômés des écoles supérieures d'art de Rhône- Alpes, l'ADÉRA a mis en place un observatoire des diplômés, qui s'est matérialisé en 2014 par la publication de la première enquête des écoles d'Annecy, Grenoble-Valence, Lyon et Saint-Etienne, sur l'insertion professionnelle des diplômés.

Un an ou trois après leur diplôme, les alumni sont sollicités pour répondre à une enquête sur leur situation professionnelle après l'école.

Les objectifs et les enjeux de cette étude, outre le fait de mesurer et d'évaluer le lien entre la formation de l'école et l'emploi, sont :

• Connaître le devenir professionnel afin de mesurer la qualité de l'insertion des diplômés.

• Nous permettre d'améliorer la qualité de notre formation en recueillant les remarques, avis et suggestions.

• Permettre aux diplômés de bénéficier au mieux des dispositifs

de valorisation de leur travail, soutien, aide à la création ou à la diffusion.

Le rapport de la dernière enquête est consultable en ligne sur le site de l'ADERA.

Par ailleurs, le Ministère de la Culture réalise chaque année une enquête DESC sur l'insertion professionnelle des diplômés de l'Enseignement Supérieur Culture. Cette enquête vise à calculer le taux d'insertion professionnelle des diplômés, qui sert d'indicateur dans l'évaluation des programmes du ministère. Sa réalisation repose sur un travail participatif impliquant le Ministère et les référents présents dans les établissements des secteurs de l'architecture, des arts plastiques, du spectacle vivant, du patrimoine et du cinéma. Elle consiste à contacter les diplômés par mail en leur demandant de renseigner un questionnaire en ligne portant sur leur situation professionnelle actuelle, à trois ans de leur diplôme.

Les partenariats pédagogiques et économiques

Ancrée dans une réalité économique et sociale, l'Ensba Lyon se donne pour mission de créer des passerelles entre la vie étudiante et la vie professionnelle, notamment en développant des partenariats d'étude et de recherche avec le monde culturel, industriel et professionnel.
Cette politique de partenariats pédagogiques a pour objectif d'instaurer un dialogue entre le monde de l'entreprise et les artistes et designers de demain. Il y a une volonté de confronter les étudiant·es à des projets à « échelle 1 », grandeur nature, qui permet d'élargir leur champ d'action.

Plusieurs partenariats sont menés chaque année dans différents secteurs d'activité : les services, l'industrie, le BTP et pour des typologies d'entreprises variées.
Exemples d'entreprises partenaires de l'Ensba : Capsa Container, Collège Hôtel, Facom, Holding Textile Hermès, Muji France, Neovaly, SNCF Réseau, Solvay…

L'école s'attache par ailleurs de conduire une politique volontariste en matière de prix et de dispositifs d'accompagnement de ses diplômés. Parmi les différents prix proposés par l'école, le Prix des Partenaires associent un partenaire économique privilégié de l'école. L'entreprise confirme ainsi son engagement à la jeune création et a la possibilité de rencontrer les jeunes artistes et designers.
Exemples d'entreprises associées : Groupe é-hôtels (2019), MUJI France (2020)

L'école s'attache par ailleurs à développer un réseau d'amis, de mécènes et de soutiens qui lui permet de développer ses activités pédagogiques et éditoriales et de conduire une politique volontariste en matière de prix et de dispositifs d'accompagnement de ses diplômés.

Pour exemple : Fondation d'entreprise Ricard, Ars Ultima, Ateliers Charignon, Fedrigoni, Canson et Boesner France, La fondation Renaud

Biographies des professeur·es et intervenant·es

Andrade Tudela Armando

Armando Andrade Tudela (né à Lima en 1975, vit et travaille à Lyon) s'est d'abord formé au Pérou puis au Royal College of Art de Londres et à la Jan Van Eyck Academy, à Maastricht.
Son travail a été présenté au Solomon R. Guggenheim Museum de New York, à la Biennale de Sao Paulo, à la Biennale de Shanghai et de Lyon, au MACBA de Barcelone, au CA2m de Madrid, à la Frankfurter Kunstverein et à la Kunsthalle de Bâle entre autres.
Armando Andrade Tudela s'intéresse aux projections et traductions d'imaginaires et de pensées qui existent d'une culture à une autre. Son travail a pour principal objet la circulation des formes dans des contextes hétérogènes. Au moyen de sculptures, dessins, photographies ou films, il regarde précisément comment les idées esthétiques sont traduites et assimilée localement, par exemple comment le choc moderniste s'est propagé et a été interprété sur le continent sud-américain. Il confronte ainsi un vocabulaire formel apparenté au minimalisme et des formes ou des images empruntées au quotidien, à l'histoire de l'art ou à la culture populaire.
Il prépare actuellement des expositions à Dvir Gallery, Tel Aviv et à la Fundación Botín à Santander.

Andreone Julia

Née à Paris en 1987, Julia Andréone obtient son Bachelor en design graphique à Londres, à la Central Saint Martins school (2010), et son Master en direction artistique de l'ECAL à Lausanne en 2014. Son projet de diplôme, un magazine réalisé en collaboration avec des artistes et des photographes, l'initie à la pratique de la photographie. Après avoir terminé l'école, elle est recrutée par le studio de graphisme Spassky Fischer. Pendant trois ans, elle produit le contenu photographique de plusieurs institutions culturelles, dont le Mucem et le MAC VAL.
Julia Andréone a rapidement développé un goût prononcé pour la nature morte, qu'elle exprime également dans les domaines de la photographie de mode et d'architecture.
Depuis 2017, elle fait partie de GAMUT, un jeune collectif de mode, pour lequel elle assure la direction visuelle et la photographie, ce qui lui donne l'opportunité de collaborer avec de nombreux artistes, musiciens et designers. C'est à cette même période qu'elle commence à enseigner la direction visuelle à l'Institut Français de la Mode à Paris et à intervenir en master de design graphique à l'ENSBA depuis 2019, auprès de Jean-Marie Courant, Alaric Garnier et Lisa Sturacci. Depuis septembre 2020 elle enseigne la photographie en Master de communication à l'ENSA, École supérieure d'art et de design à Nancy.
Sa vision de la photographie, fortement influencée par son expérience du graphisme, se construit simultanément en réaction à notre système économique. Elle embrasse fortement la méthodologie du «do-it-your-self», travaillant avec son environnement quotidien, tout en se concentrant sur les détails et l'acte de collectionner.

Aubart François

François Aubart est critique d'art, commissaire indépendant et éditeur. Il a organisé plusieurs expositions dont les plus récentes sont : De toi à la surface (Le Plateau/FRAC Ile de France, Paris), L'appropriationniste (Contre et avec) et Joe Scanlan, Classism (Villa du Parc, Annemasse). Avec Benjamin Seror, il a créé Les Mots Bleus, un programme de lectures, par des personnes attablées dans les bars, de textes d'artistes (Biennale de Belleville en 2014 ; Le Printemps de Septembre à Toulouse en 2016 ; A Step too Far à Bruxelles en 2018). Il est l'un des co-fondateurs·trices des maisons d'édition ‹o› future ‹o› et Même pas l'hiver. Début 2019 il a soutenu sa thèse de doctorat, Pratiquer sans permis : La Pictures Generation et le contrôle des représentations (1977-1986).

Ses dernières publications :
« Echecs, réussites et inversements », Librarioli n°D : Dispersion, 2020, pp.78-85 « Ecrire des images », in : Thomas Golsenne et Chloé Maillet (Ed.), Images re-vues, 2018, Hors-série n°6 : Images émancipatrices, https://journals.openedition.org/imagesrevues/4220
« Les photographies de Louise Lawler », in : Remi Parcolet (Ed.), Post Display, 2018, Paris, Manuella éditions, 2018, pp.97-117 ; « De la frustration comme outil critique, ou : les désirs coupables de l'appropriation », Garance Chabert et Aurélien Mole (Ed.), Les iconographes, Paris, Empire, 2018, pp.47-57, 2017 .

Balgiu Alexandru

Alexandru Balgiu aime la lecture, sous toutes ses formes: partagées et imprimées (à l'école d'art et sur presse offset), éditées et diffusées (du champ graphique comme recherche, traversé par une librairie sur roues), jouées et racontées (de la bibliomanie à la radiophonie), arpentées avec curiosité (le long des quais comme en forêt).
Cette affinité pour les savoirs animés par sortilèges graphiques se traduit en une variété d'expériences, d'objets et d'instants poétiques portés par les joies de la création collective.
Depuis 2016, ces activités sont réunies au sein de la maison Designing Writing, espace d'étude, de production et de diffusion situé près du Loing. Au linteau de celle-ci, on peut lire: *ce jeu insensé d'écrire*.

Ballandras Fabienne

Née en 1968, elle vit et travaille à Lyon.
La crise est le dénominateur commun de l'iconographie développée dans le travail de Fabienne Ballandras, crise sociale, politique, économique, écologique.
Ses dessins et ses mises en scènes photographiées nous mettent en présence d'images d'une actualité passée, où elles agissent comme un choc transmis en différé, dans un moment ralenti qui n'est pas encore celui de l'Histoire.
Dans un mouvement d'élargissement de sa pratique, longtemps mise en œuvre dans la production photographique, le dessin s'est imposé depuis quelques années comme le territoire principal de son activité, lui permettant d'approfondir sa relation à l'actualité en l'ouvrant davantage aux univers du texte, de la description, du document scientifique ou du documentaire.
Ses dernières expositions : en 2020 Comme un parfum d'aventure, Mac, Lyon et Les 55 jours de pékin, Le Bleu du ciel, Lyon ; en 2018 La Cité d'Images, Le Bleu du Ciel, Lyon ; en 2016 L'effet de réel, Fabienne Ballandras & Marie Voignier, Commissariat Anne Giffon-Selle, Le 19, Centre d'Art Contemporain de Montbéliard et 67P/T-G, Hall d'exposition des Humanités de l'INSA Lyon, Villeurbanne ; en 2015 Images résistantes, Commissariat Documents d'artistes Rhône-Alpes, en partenariat avec le Réseau dda, Fondation Bullukian, Lyon.

Barelli Yaïr

Yaïr Barelli est né en 1981, il vit et travaille à Paris.
Il développe une pratique chorégraphique transversale qui interroge la matérialité du théâtre.
Son travail se construit en situation, dans la rencontre avec le public, créant de fait une expérience singulière à chaque occurrence.
Sa première exposition personnelle est réalisée à Bétonsalon du mai au juillet 2018.
En 2019 il présente Sur l'interprétation – titre de l'instant à la Nuit Blanche au Musée Picasso, Paris et conçoit une série de performances au sein de l'exposition "Picasso. Tableaux Magiques".
Son film S'arrêter a intégré la collection de FMAC en 2016.
En 2020, à l'invitation du MAC VAL, il réalise son premier long-métrage, tourné à Fleury-Mérogis.

Depuis 2019 il est artiste compagnon au CDCN Le Dancing à Dijon.

Barto Eva

Diplômée de l'Université Paris 1 puis des Beaux-Arts de Paris, Eva Barto participe ensuite au Post-Diplôme de L'Ensba Lyon (2014). Son travail à fait l'objet de plusieurs expositions personnelles, à la galerie gb agency (Paris, 2016) ainsi qu'au Centre d'Art de la Villa Arson (Nice 2016) et prochainement au Kunstverein Nuremberg, au KunstlerHaus (Stuttgart 2021), et au MACRO (Rome, 2022). Son travail a également été présenté dans plusieurs expositions collectives en France et à l'étranger, notamment, à la Biennale de Rennes (2016), à Kadist Foundation (Paris, 2016), à la Fondation d'Entreprise Ricard (Paris, 2017, 2019), au Wattis Art Center (San Francisco, 2017) à la galerie Max Mayer (2018), au musée de la Secession (Vienne, 2019). En 2021 elle sera résidente à New York en collaboration avec le Sculpture Center (Étant-donnés). En 2016 elle crée le projet éditorial Buttonwood.Press. Elle est fondatrice du collectif La Buse et co-anime l'émission ForTune sur *Duuu Radio avec Estelle Nabeyrat.

Bastard Pauline

Née en 1982, Pauline Bastard a étudié aux Beaux-Arts de Paris, à la Sorbonne et à New York University. Son travail se construit autour de différentes structurations sociales qu'elle interroge en les reproduisant dans des expériences collectives. Être une personne, faire partie d'une famille, travailler ensemble, se rassembler autour de grands récits : ces situations rejouées produisent des images, des films et des objets. Ses travaux ont été présentés ces dernières années dans des expositions collectives au Mac Val, au Kunstwerk Carlshütte, à la Kunsthal d'Aarhus, à Arts Santa Monica à Barcelone, à Assembly Point à Londres, ainsi que dans des expositions personnelles, dernièrement à la Villa Merkel à Esslingen et à la galerie Joan Prats. Pauline Bastard est représenté par la galerie Barbara Seiler à Zurich et Joan Prats à Barcelone, plusieurs de ses œuvres font partie de collections publiques. Elle a été lauréate du prix Audi 2014, du prix des Mécènes du Sud en 2016 et du prix vidéo OVNI en 2018. Depuis 2015 elle fait partie du Doc à Paris, où elle a son atelier et participe à divers projets. Après avoir enseigné à l'ESAA d'Annecy en 2014 et à la Sorbonne entre 2007 et 2014, elle est professeure à l'ENSBA Lyon depuis 2015 où elle développe une forme pédagogique centrée sur l'entraide comme mode d'apprentissage.

Béguéry Fanny

Issue d'une double formation de gravure et de photographie, Fanny Béguery développe une pratique de la photographie qui combine expérimentations formelles et visée documentaire. Ce travail associe une diversité d'activités et de gestes. En résultent des formes hétérogènes où la photographie se trouvent parfois articulée à un travail de l'objet ou d'installation, à du dessin, à des montages visuels et sonores.
Elle est membre du groupe RADO qui mena, à l'invitation de l'association d'éducation populaire Peuple et Culture Corrèze, une commande publique du Centre national des arts plastiques (2011-2014, Ce qui ne se voit pas, Ciap, Île deVassivère). En 2016, elle publie avec Adrien Malcor Enfantillages outillés, un atelier sur la machine, un livre de dessins d'enfants et sur le dessin d'enfant qui s'intéresse aux représentations infantiles de la technique. En 2017, elle présente ce travail dans l'exposition Marelle au centre d'art « Le 116 » à Montreuil. Elle développe sa propre pratique en étroite relation avec de nombreux projets d'expérimentations artistiques au sein d'institutions pédagogiques. Elle a conduit un atelier photographique dans un hôpital de jour avec des enfants, un autre dans une école primaire de Saint-Ouen, une résidence en binôme avec l'artiste Claire Tenu dans un

collège du Gâtinais (2018-19). Elle est actuellement en résidence au centre d'arts plastiques d'Aubervilliers depuis septembre 2018, dans un partenariat intérgénérationnel intitulé "Les goûts des autres".

Berry Paul

Né en 1970 et de nationalité anglaise, Paul Berry est diplômé des écoles des Beaux-arts de Cheltenham et Gloucester et de l'Ensba Lyon. Professeur de dessin et de l'enseignement d'anglais à l'Ensba Lyon, son expérience et ses compétences en arts visuels associées à la maîtrise de l'anglais en tant que langue maternelle lui permettent de développer un enseignement dynamique et adapté à des études en école d'art. Depuis 2018 il enseigne le dessin d'observation aux étudiant·es de la 1e année de l'Ensba.

Beurard-Valdoye Patrick

Poète, il exerce dans les domaines des arts poétiques et de l'histoire des arts.
Les commentateurs et médiateurs considèrent fréquemment son « Cycle des exils » comme une des œuvres majeures de la poésie du XXIe siècle.
Après un ouvrage concernant Kurt Schwitters (Le Narré des îles Schwitters, Ed. Al Dante), ou bien le Black Mountain College (Gadjo-Migrandt, Flammarion), il a publié en 2019 (Flammarion) Flache d'Europe aimants garde-fous, où Joseph Beuys est l'une des figures principales. Parmi vingt autres ouvrages, dernièrement : Le Vocaluscrit (LansKine) ; Le purgatoire irlandé d'Artaud (Ed. au coin de la rue de l'enfer) ; Palabre avec les arbres (Ed. Corti).
Il a donné environ deux cent performances poétiques dans une douzaine de pays (en 2019 au Centre International de Poésie de Marseille ; à la Maison de la Poésie de Paris ; à l'URDLA, Villeurbanne). Lauréat de bourses et de résidences d'auteur·e, il a été résident de la Künstlerhaus d'Edenkoben (Palatinat) en été 2020.
Il fut Membre de la commission « poésie » du Centre national du livre ; membre de l'Association Internationale des Critiques d'Art ; membre de la direction d'Opus International ; conseiller artistique du magazine Sciences & Avenir (Hors-série).
Il fut curateur d'expositions. « Il a été l'un des rares auteurs français à s'intéresser à l'art allemand après la seconde guerre mondiale, en organisant des expositions … » (Isabelle Ewig historienne d'art, in : Il Particolare, n°17 & 18).
Il est l'auteur·e d'essais sur les arts visuels, ainsi que d'une centaine d'articles en revues d'art et études en catalogues d'exposition (cf. fonds Patrick Beurard-Valdoye, Archives de la critique d'art).

Byrne Derek

Né à Dublin (Irlande) en 1971, diplômé du DIT Kevin Street (Dublin Institute of Technology) en 1991.
Il enseigne l'anglais dans différents organismes de formation et écoles depuis 1998.
Il mène depuis 2009 une pratique de traduction (livre, revue, numérique/web, bande dessinée, sous titres, etc.), travaillant en particulier avec des graphistes, des artistes ainsi que des institutions culturelles et artistiques en France et en Europe, parmi les récents Graphisme en France, 2020 (Cnap), Revue-Faire saison 1+2, Empire, 2018 – 2020, Une cité industrielle, par Tony Garnier, Bx205, 2019, Une généalogie des grandes oreilles, Tombolo Press, 2019, ainsi que des sites web de plusieurs écoles supérieures d'art et lieux d'art en France.

Canet Marie

Docteure en Arts, mention esthétique, Marie Canet est théoricienne et critique d'art spécialisée en cultures visuelles modernes et contemporaines.
Ses dernières publications : Body Double, Editions Les presses du réel/ Toasting Agency/Sternberg Press pour la version anglaise, 2011 ; Bruno

Pelassy, HIV+ Cinema, Editions Dilecta, 2015 ; Charlemagne Palestine, Editions Les presses du réel, 2017 ; - Juntos en la Sierra, Speech Act, Identité, Globalisation, Editions Shelter Press, 2018 ; Baker, Editions François Bourin, 2020.
A paraitre en 2021 : Marc Camille Chaimowicz, A book with many Ribbons, EditionsLes presses du réel.
Elle travaille actuellement à la rédaction d'une monographie consacrée à l'artiste écossaise Lucy McKenzie et à une exposition consacrée au travail de Pierre Molinier.

Caubet Jennifer

Jennifer Caubet est diplômée de l'École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris en 2008 après avoir suivi différentes formations à Toulouse, Barcelone et Tokyo. Grâce à des productions singulières avec des spécialistes, ingénieurs, architectes et entreprises, Jennifer Caubet amorce un travail de réflexion sur, dans et autour de l'espace, à travers la sculpture, l'installation et le dessin. Les formes et les lignes que Jennifer Caubet déploie, rejoue ou pose dans les espaces qu'elle traverse, inaugurent ainsi le lieu de l'oeuvre et de l'exposition comme des territoires de relations non seulement construits mais à construire.
Son travail a été présenté pour des expositions personnelles et collectives à la Maréchalerie de Versailles, à la BF15 de Lyon, à la Kunsthalle de Bâle, au Chalet Society, aux Instants Chavirés ainsi qu'à la galerie Jousse Entreprise.
Elle a été invitée dans de nombreux programmes de résidence comme la Christoph Merian Foundation, Vent des forêts, le centre d'art des Tanneries, l'École nationale supérieure des beaux-arts de Lyon et le CIRVA – Centre international du verre et des arts plastiques à Marseille. Ses œuvres font partie des collections de Lafayette Anticipations – Fonds de dotation Famille Moulin, du CNAP et du FRAC Occitanie – Montpellier.

Charroin Amélie

Diplômée de l'École d'Arts Appliqués/ Beaux-Arts de Lyon en design textile. Elle a commencé son parcours professionnel en créant avec une amie, Marie Colin Madan, une marque de foulard, Milleneufcentquatrevintquatre. Tous les motifs étaient créés en binômes, produits en France.
Elle a travaillé sur ce projet plusieurs années, avec environ une quarantaine de boutiques, et concept-stores à travers le monde.
Elle travaille principalement pour des clients haut de gamme choisis.
Son travail est très fortement nourrit par la peinture et l'art contemporain.

Chevalier Emmanuel

Au carrefour des pratiques et des réseaux du design et de l'art contemporain, Emmanuel Chevalier intervient aujourd'hui presque exclusivement dans le champ de l'alimentation à toutes les échelles du design : Scénographie d'exposition, concept de restauration, mobiliers, arts de la table, design culinaire.
Sa recherche et sa production s'articulent autour de grands thèmes transversaux comme la réécriture des rituels alimentaires, le développement durable, l'alimentation et les nouvelles technologies, les systèmes d'objets…
Commissaire d'expo de design alimentaire de 2013 à 2019 Au SIRHA «Caketoyz : il est interdit de jouer avec la Nourriture (2013)» «Danger de Mordre» (Lyon 2015), «PRINTFOOD- Des Mots et des Mets » (janvier 2017 Lyon), «Paysages alimentaires» (janvier 2019), "Nano-Jardin"(janvier 2019)
- Co-conception à Lyon de - «BIG» Biennale internationale du Goût LYon 2015
- Documentaire TV de 52 min sur mon travail de design et scénographies alimentaires - réalisation Anelyse Lafay Delhauthal (2019) - « Le chef, la table et le designer »

Il anime aussi des workshops design projet à l'Institut Paul Bocuse.

Côme Tony

Ancien étudiant du département Design de l'École Normale Supérieure de Cachan, agrégé d'arts appliqués et docteur en histoire de l'art, Tony Côme enseigne dans plusieurs écoles d'art et de design. Sa thèse, intitulée « Les brigades de projétation : apprendre à coopérer » questionne les relations qui s'instaurèrent entre architectes et designers français après Mai 68. Une partie remaniée de celle-ci, *L'Institut de l'environnement : une* école décloisonnée, a été publiée en 2017 par les éditions B42. Il a cofondé la revue Strabic.fr (2011-2019), pris part au comité de rédaction de *L'Architecture d'Aujourd'hui* (2010-2014) puis rejoint l'équipe éditoriale de Back Cover (2016). Il a coédité le monde comme projet d'Otl Aicher (éditions B42, 2015), et codirigé *L'idée de* confort, une anthologie (coédition B42/Cnap, 2016). En tant qu'auteur, il collabore régulièrement avec plusieurs artistes, architectes et designers.

Courant Jean-Marie

Jean-Marie Courant est graphiste. Il travaille en collaboration avec Marie Proyart, sous le nom de Catalogue Général — qui est également le nom de la plate-forme éditoriale qu'ils ont fondée en 2016. Ils consacrent l'essentiel de leur activité à des projets éditoriaux et d'identité visuelle. C'est la lecture, sous toutes ses formes, qui est au centre de la pratique de Catalogue Général. Marie Proyart et Jean-Marie Courant aiment prendre soin des lecteurs et de ce qui s'adresse à eux. studio.cataloguegeneral.fr

De Brugerolle Marie

Marie de Brugerolle est commissaire d'expositions, historienne de l'art et auteure. Après le Musée national d'art moderne, Centre Pompidou, le Museum of Modern Art de New York, le Centre National d'Art Contemporain-Le Magasin à Grenoble, elle a organisé les premières rétrospectives d'Allen Ruppersberg (1996), Guy de Cointet (2004), John Baldessari (2005) et Larry Bell (2010. Elle contribue à une meilleure connaissance de la scène californienne et de ses liens avec l'Europe. Elle invente le concept de Post Performance Future (2012).
Collaborant régulièrement avec d'autres commissaires et artistes, elle a réalisé Ne pas jouer avec des choses mortes avec Eric Mangion à la Villa Arson, Centre d'art, Nice en 2008, I was a Male Yvonne de Carlo (2011) au MUSAC de Léon, Espagne, avec Dora Garcia, ALL THAT FALLS (2014) au Palais de Tokyo, Paris, avec Gérard Wajcman.
Avec une dimension prospective, RIDEAUX/Blinds (2015) questionnait le rideau en tant que paradigme de nos manières de voir à l'ère de l'écran (IAC Villeurbanne), C'BARET'What Not /Speak Easy au LAXART de Los Angeles, 2019, repensait l'être ensemble dans un contexte multiculturel, REVERSE UNIVERSE interroge les frontières (de genres, de style, d'histoires) post-covid au CRAC de Sète, Post Performance Video, Prospective 1 : Los Angeles prolonge la recherche sur la Post Performance Future.
Elle a publié entre autres la première monographie de Suzanne Lafont (Appelé par son nom, Actes Sud, 2003), Guy de Cointet, portrait de l'artiste en cryptographe (JRP Ringier, 2011), la première monographie sur l'artiste et réalisé le film documentaire Who's That Guy? Tell Me More about Guy de Cointet. Ses écrits ont fait l'objet d'un premier volume Marie de Brugerolle, Premières critiques, Presses du réel, 2010, Dijon, France. Elle contribue à de nombreuses revues telle Mousse, HUM, Artforum.

Deau Françoise

Née en 1959, de formation initiale d'illustratrice, diplômée de l'École supérieure d'art graphique Émile Cohl, Françoise Deau s'intéresse au rapport texte-image.
Ses activités d'illustratrice dans le domaine fictionnel et didactique ont fait l'objet de plusieurs publications.
Par ailleurs, son activité de plasticienne prolonge ses recherches graphiques autour du motif et de l'image-ornement, bases de son enseignement en design textile où elle assure la coordination de l'option.

Delmas Pierre

Superscript² est un studio de design graphique basé et fondé à Lyon en 2006 par Pierre Delmas Bouly et Patrick Lallemand.
Le studio investit différents champs d'expression relatifs au design graphique : édition, identité visuelle, création typographique, scénographie ou encore le design interactif.
Depuis 14 ans, le studio collabore avec des commanditaires de tous types aussi bien dans les domaines culturels, institutionnels ou industriels.

Des Moutis David

Né en 1984, David des Moutis est designer et scénographe. Il élabore des réponses, au sein de son studio DDMW, pour des institutions culturelles (Villa Noailles, Le Signe, Micro-Onde, Parc Jean-Jacques Rousseau, CNAP), pour des marques telles que Carhartt WIP, Nike, Hermès, ou encore des commanditaires privés. Ainsi que ce soit dans le champ du design d'objet, du design de mobilier, de la micro-architecture ou de la scénographie, le commanditaire et le matériaux sont au cœur de son processus de création avec un engagement appuyé pour les questions de budget et de timing. Commissaire d'exposition, il a organisé de nombreuses expositions autour de la relation designer/ artisan/ maker, notamment pour la Biennale de Saint-Etienne, pour le CNAP à la Galerie Poirel à Nancy et pour des galeries

Désanges Guillaume

Guillaume Désanges est commissaire d'exposition et critique d'art. Il dirige Work Method, structure indépendante de production. Il développe internationalement des projets d'expositions et de conférences.
Derniers projets : There was a time in the Past where the Future was Present (2015, Museum of Art and History, Saint-Denis, Paris), Ma'aminim / Les Croyants (2015, Musée d'art et d'histoire, Saint-Denis & Tranzitdisplay, Prague, Rep. Tchèque), Poésie Balistique (2016, La Verrière, Fondation d'entreprise Hermès, Brussels), L'esprit français, Countercultures, 1969-1989 (2017, La maison rouge - Fondation Antoine de Galbert, Paris), L'ennemi de mon ennemi (2018, Palais de Tokyo,Paris), Ismaïl Bahri (2019, Le Forum – Tokyo Japon), Matters of concern (2019, La Verrière, Fondation d'entreprise Hermès, Brussels), Record of the Invisible, (2020, Grand Café, Saint-Nazaire).

Dicquemare Sonja

Née en 1962, Sonja Dicquemare s'est formée parallèlement à l'architecture (elle est architecte DPLG) et à la danse. Elle a participé à la session 1992-93 de l'Institut des Hautes études en Arts plastiques, à Paris.
Cette attention à la relation corps/espace/ temps/événements a traversé autant son travail d'architecture et d'urbanisme (en agence ou en freelance), ou de scénographie et création de costumes qu'une production plus décalée d'événements urbains ou fictions composites qui ont été « performés », ou exposés (Marseille, Paris, Berlin). Au sein de l'option design d'espace son enseignement du projet développe la notion d'urbanités émergentes et de territoires en mouvement.

Donné Boris

Doris Donné enseigne la littérature française à l'université d'Avignon. Il est spécialiste du XVIIe siècle mais ses recherches portent aussi sur les avant-gardes du XXe, en particulier l'Internationale Situationniste et la pratique du détournement (voir Pour Mémoires, éditions Allia, 2004, son essai sur le premier livre-collage de Guy Debord). Il intervient à l'ENSBA-Lyon pour encadrer la rédaction des mémoires de recherche en design graphique, domaine qui l'intéresse depuis longtemps (il a réalisé la traduction française de l'ouvrage classique d'Eric Gill, Essai sur la Typographie, éditions Ypsilon, 2011).

Durand Philippe

Né en 1963, diplômé de l'Ensba Lyon,
Philippe Durand se concentre sur ce qui fait une photographie : une optique, une profondeur de champ, une succession de plans mais aussi un support physique dans lequel elle s'incarne et qui fait son identité, sa corporéité. Il crée ainsi divers travaux photographiques sur des supports qui peuvent être non conventionnels : objets solides, gonflables, renvoyant à une culture populaire de l'image. Après le projet « Vallée des Merveilles 2 »en 2016, il continue ses travaux autour de la préhistoire en étant le lauréat du concours de la grotte Chauvet. Publication « Chauvet, l'expérience intérieure » chez RVB Books en 2021. Au travers de la commande nationale photographie 3.0 (2020), il mène actuellement un partenariat avec la société Ricoh sur une machine expérimentale permettant de combiner impression couleur et relief. Son travail est représenté en France par la galerie Laurent Godin, il est présent dans de nombreuses collection publiques et privées, tant en France qu'à l'étranger.

Dziuba Vanessa

Vanessa Dziuba est artiste plasticienne. Diplômée de l'École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris en 2007. Elle fonde le collectif Modèle Puissance (2008-2017), avec Jean-Philippe Bretin, Julien Kedryna et Nicolas Nadé, plate-forme éditoriale se définissant comme un lieu de diffusion et de production de leurs différentes pratiques artistiques. Elle est également co-fondatrice et membre de l'équipe éditoriale de la revue Collection fondée en 2010, une revue indépendante apériodique rassemblant des entretiens réalisés avec des artistes, designers et éditeurs autour de questions sur l'art et sur le dessin contemporain. Son travail se déploie principalement en dessin et en peinture, accompagné de céramiques et d'objets quelques fois imprimés. Elle développe des questionnements sur l'usage des formes dans notre quotidien. Elle utilise des motifs qu'elle découpe, perce, agrandit et imprime pour enfin les arranger au sein d'expositions qu'elle conçoit parfois en collaboration avec Jean-Philippe Bretin, designer graphique. Elle a récemment exposé son travail à la Villa Belleville à Paris, à Pehu à Osaka, à l'Ésac à Cambrai, à Maison Touchard à Londres, au POCTB à Orléans.

Forté Rémy

Rémi Forte est designer graphique, typographe et poète. Diplômé de l'Atelier national de recherche typographique et de l'École nationale supérieure des beaux-arts de Lyon, son travail est à l'intersection des pratiques poétiques contemporaines et de la typographie. Depuis 2019, il coordonne la fonderie typographique française 205TF. Au sein de l'unité de recherche TransCrit (Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis), il développe une thèse de recherche-création intitulée Programme poétique, système typographique

Fouché Florian

Florian Fouché est né à Lyon en 1983 ; aujourd'hui il vit et travaille à Paris. Sa pratique de la sculpture est associée à des formes photographiques et vidéo (actions

filmées). Elle prend souvent comme point de départ un sujet qui s'élabore et se transforme par des croisements successifs d'expériences situées (voir notamment Le musée antidote, *Brâncuși Juxtapoisons* et Manifeste Janmari). Diplômé de l'Ensb-a (Paris) en 2012, il a présenté son travail au Palais de Tokyo, à l'Ensb-a (Paris), au Carré d'art de Nîmes, au Centre Pompidou Metz, au Mucem, au musée Unterlinden, au CIAP de Vassivière, au CAC Passerelle (Brest), au SKC (Belgrade), au 10 rue Saint-Luc (atelier des éditions L'Arachnéen, Paris), dans l'atelier d'Eustache Kossakowski chez Anka Ptaszkowska (Paris)...
Ses dernières expositions : L'école des créateurs, Centre Pompidou, Metz, 2021 ; Exposition commune, Musée d'art moderne, Varsovie / CAPC, Bordeaux, 2020 ; Manifeste Janmari, 10 rue Saint-Luc, atelier des éditions L'Arachnéen, Paris, 2020 ; Folklore, Centre Pompidou, Metz / MUCEM, Marseille , 2020 ; Pour Raymond Hains, atelier Eustache Kossakowski, chez Anka Ptaszkowska, Paris, organisé par Anka Ptaszkowska, François Guinochet, Yves Jamet et Daniel Buren, 2019 ; Foire Galeristes, Stand Common Room, Paris, 2018 ; L'esprit de notre temps, FRAC Limousin, 2018 ; Ostranénie, exposition organisée par Orange-rouge, Grands-Voisins, Paris, 2017 ; exposition collective en hommage à Antonios Loupassis, sur une proposition de Marc Pataut, Le sureau, Pantin, 2017 ; Agir, contempler, Musée Unterlinden, Colmar, 2016.

Frespech Nicolas

Artiste français, Nicolas Frespech travaille particulièrement avec et sur Internet depuis 1996. Il a enseigné le net art à l'Université Paul-Valéry Montpellier 3, de 2002 à 2005.
Ses différents projets dessinent une œuvre qui touche autant à l'identité et sa standardisation virtuelle et mercantile, qu'à l'intimité, le phénomène des webcams et de la télésurveillance, les médias, les jeux, ou bien encore la fiction.
Sa création en ligne la plus connue est « Je suis ton ami(e)...tu peux me dire tes secrets », première œuvre de net art à faire l'objet d'une acquisition publique (Frac Languedoc-Roussillon) en 1998. L'accès à cette création est interdit depuis décembre 2001, créant ainsi un débat sur la présence des œuvres contemporaines net art dans l'espace virtuel et public de l'Internet.
Nicolas Frespech explore le réseau Internet pour ses qualités relationnelles et artistiques, jouant avec les paradoxes du réseau et réalisant des microcréations critiques sur la mercantilisation d'Internet. Nicolas Frespech questionne le net art en multipliant les expérimentations critiques.
Actuellement il s'intéresse particulièrement aux enjeux des pédagogies en ligne en école d'art.

Fromenty Carole

Née en 1965, designer et artiste spécialisée dans le motif et l'impression textile.
Inscrite au cœur des courants contemporains réformateurs de la pratique de l'art textile, ses travaux résultent d'une hybridation des genres: dessins, broderies, photographies, tissus et objets et sont traversés de correspondances et de références multiples.
Elle participe à de nombreuses manifestations d'art textile contemporain en France et à l'étranger.
Elle enseigne le design textile à l'Ecole nationale Supérieure des Beaux-Arts de Lyon où, de son expérience de designer textile acquise auprès de nombreux éditeurs et studios de création, elle communique son intérêt pour les signes et les motifs et considère le tissu comme un support d'expression actuel, paradoxal, à la fois social et intime, technique et symbolique.
Expositions récentes/ 2020•Galerie DS. Bruxelles/ 2019•Cabinet de l'artothèque. Draguignan/2017•Galerie Arka. Biennale du textile. Vilnius.

Lituanie/ 2016•Musée d'art et d'histoire. Draguignan.

Garnier Alaric

Alaric Garnier vît et travail à Montreuil. Il est designer graphique, dessinateur de caractères typographiques et peintre en lettres indépendant, diplômé du DNA (2011) et DNSEP (2013) de l'Ensba Lyon.
Avec son associée Léna Araguas, ils conçoivent des livres ou tout type d'objets imprimés, des sites internet et des identités visuelles dans les secteurs culturels et commerciaux.
Ils ont fondé ensemble la maison d'édition Rotolux Press où ils publient livres et fanzines d'artistes.
Trois de ses polices de caractères sont distribuées par la fonderie typographique Production Type: Mars (2018), Kessler (2019) et Big Daily (2020).

Gaubet Jennifer

Jennifer Caubet vit et travaille à Aubervilliers. Diplômée de l'École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris en 2008 après avoir suivi différentes formations à Toulouse, Barcelone et Tokyo, elle est représentée par la galerie Jousse Entreprise. Grâce à des productions singulières avec des spécialistes, ingénieurs, architectes et entreprises, Jennifer Caubet développe un travail de réflexion sur, dans et autour de l'espace, à travers la sculpture, l'installation et le dessin. Les formes et les lignes que Jennifer Caubet déploie, rejoue ou pose dans les espaces qu'elle traverse, inaugurent le lieu de l'œuvre et de l'exposition comme des territoires de relations non seulement construits mais à construire.

Son travail a été présenté pour des expositions personnelles et collectives à la Maréchalerie de Versailles, à la BF15 de Lyon, à la Kunsthalle de Bâle, au Chalet Society, aux instants Chavirés, au creux de l'enfer de Thiers, au frac OM, ainsi qu'à la galerie Jousse Entreprise. Elle a été invitée dans de nombreux programmes de résidence comme la Christoph Merian Fondation, le Vent des forêts, au centre d'art des Tanneries, et très récemment au Centre international du verre et des arts plastiques (cirva) à Marseille.

Gayraud Agnès

Agnès Gayraud est née à Tarbes en 1979. Elle vit et enseigne à Lyon (Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts) après un passage à l'ENSA de la Villa Arson, à Nice. Ancienne élève de l'École Normale Supérieure de la rue d'Ulm, elle est agrégée et docteure en philosophie, elle est spécialiste d'Adorno et de la Théorie Critique. Parallèlement, elle écrit, compose et se produit sur scène sous le nom de La Féline, son principal avatar musical. Elle écrit ponctuellement des critiques musicales pour le journal Libération, des écrits plus personnels sur la musique sur son blog Moderne, c'est déjà vieux, ou pour différentes revues (Audimat, Oscillations, Philosophie magazine). Entre musique et écriture, savant et populaire, elle trace un chemin de pensée contemporain et singulier.
Discographie LA FÉLINE — Adieu l'enfance (LP, Kwaïdan Records, 2014) ; Triomphe (LP, Kwaïdan Records 2017) ; Royaume, avec Laetitia Sadier et Paul Régimbeau (Kwaïdan Records, 2018), Vie Future (LP, Kwaïdan Records, 2019)
GRIVE — EP, 2021
Ouvrage : Dialectique de la pop, La Découverte, 2018. (Trad. Dialectic of pop, Urbanomic, 2019).
Articles : « Français, seconde langue », Audimat 4, Les Siestes électroniques, 2015.
« Glossolalia/Xenoglossia », « Revival », in Unsound: Undead, dir. Steve Goodman, Toby Heys, Eleni Ikoniadou, Urbanomic, 2019 ; « Dans le marécage postmoderne : l'exemple du vidéozine The Drone », in La Critique Musicale au XXème siècle, dir. Timothée Picard, PUR, 2020 ; «

Une incertaine idée du pop », in Switch on Paper, 22 octobre 2020

Grand Gilles

Compositeur, il enseigne en école d'art à Montpellier, intervenant de 1989 à 1999, puis à Nice ; depuis 1999, il est professeur d'enseignement artistique à l'Ensba Lyon.
Il compose des musiques dites concrètes ou électroniques, avec notamment pour bande seule, La fange se farde (1982), *Dédicace* (1982), Châteaux de sable (1985) puis en numérique, Quinze (1993).
Il s'approprie l'informatique dès 1982 et Internet à partir de 1995 où il dépose en ligne avec Jacques Julien, Escape to quit (1998) et Escape to quit II (2002). De 2004 à 2007, il est rédacteur aux Cahiers du cinéma sur le son au cinéma. De 2007 à 2018 pour le FID, Festival International de cinéma de Marseille, il anime la programmation et la présentation d'un écran parallèle déployant des films représentatifs sur le son ou la musique. À la demande du chorégraphe Dominique Bagouet, il compose pour le spectacle Mes amis (1984) d'après Emmanuel Bove et poursuit cette collaboration intense avec Le crawl de Lucien (1985) et Les petites pièces de Berlin (1988). De 1985 à 1990, il conçoit les musiques pour Michel Kelemenis et d'autres chorégraphes ou metteurs en scène. Pour *La Revue de Littérature Générale*, Olivier Cadiot l'incite à écrire Tidadida (1995), puis Realaudio (1996). Ensuite, pour les adaptations scèniques des livres de Cadiot, il initie la transformation en direct de la voix parlée avec Le colonel des zouaves (1997 à 2020), et *Retour définitif et durable de l'être aimé* (2002) pour laquelle, il est compositeur en recherche à l'Ircam. En 2005, il réalise l'installation visuelle et sonore *L'Amiral cherche une maison à louer* pour l'exposition Dada du Centre Pompidou en coproduction avec l'Ircam.

Guiral Catherine

Catherine Guiral co-fonde avec Brice Domingues le studio de design graphique officeabc. Elle est diplômée de l'ENSAD (Paris), de la CalArts (Los Angeles) et du Royal College of Art (Londres). Docteur en Histoire du Design du Royal College en 2019, elle s'intéresse plus particulièrement à l'histoire de l'édition en France et aux liens entre histoire culturelle et objets graphiques. Elle a co-crée avec le théoricien·ne Thierry Chancogne la revue en ligne tombolo.fr qui explore les relations entre design graphique et culture visuelle. Avec B. Domingues et l'historien-éditeur Jérôme Dupeyrat, elle a initié en 2010 l'agence du doute, plateforme qui développe une recherche consacrée aux livres, à l'édition, et à tout ce qui s'y rapporte par des prismes divers que sont par exemple la lecture, le design graphique, l'exposition et le cinéma.
Elle est co-commissaire de plusieurs expositions, notamment autour du typographe Pierre Faucheux.
Expositions (sélection) :
« Pierre et Astérisque. Un scénario-dispositif autour du travail du typographe et urbaniste Pierre Faucheux (1924-1999) », Galerie Ésac, Cambrai, co-commissariat avec Brice Domingues, 23.03-09.05.2015.
« France Électronique », Printemps de Septembre, Toulouse, commissariat Jill Gasparina, participation de l'agence du doute, 21.09-21.10.2018.
« Pierre Faucheux. Espaces de lecture, lecture d'espaces », Le Signe, Chaumont, 22.11.2018—27.01.2019, co-commissariat avec Brice Domingues.
« Des attentions », Crédac, Ivry sur Seine, co-commissariat avec Hélène Meisel et Brice Domingues, 18.01-31.03.2019.
Publications (sélection) :
« Blue John Projection », in cat. Rémi Groussin, Paris, éditions Dilecta, 2015.
« 'L'imam libre sans mosquée de Barbès' ou petit ghazel pour Pierre Bernard », Tombolo, 2016.

« rv1, rv2, rv3 » (avec B. Domingues), in staatliche bauhaus, cent pour cent 1919-2019, Paris, T&P Publishing, 2019.
« L'or blanc et l'espace d'un signe : Roger, Charlotte, Pierre et Les Arcs », revue Faire, n°20, 2020.

Janot Guillaume

Né en 1966, Guillaume Janot est issu de l'école nationale des beaux-arts de Nancy DNSEP 1992 et du post-diplôme de l'Ecole des beaux-arts de Nantes. Il développe un travail qui passe essentiellement par le medium photographique. Il est représenté par la galerie Alain Gutharc. Entre autres Expositions personnelles et collectives récentes : Gontierama. Le Carré, centre d'art contemporain, Chateau-Gontier en 2020 ; Les 55 jours de Pékin, Le Bleu Du Ciel, Lyon en 2019 ;
Paradise Can Wait, Galerie Alain Gutharc Paris, 2019 ; Une autre fin du monde est possible, Musée Sainte-Croix, Poitiers, 2019 ; Rencontres à Réattu, Musée Réattu, Rencontres de la Photographie d'Arles en 2017 ; New World Park, Institut français de Pékin, 2017 ; *L'arbre, le bois, la* forêt, Abbaye Saint André, Meymac en 2015.

Kosiak Géraldine

Artiste, dessinatrice et auteure, Géraldine KOSIAK a publié une dizaine de livres aux Éditions du Seuil, Buchet-Chastel, Grasset. Son travail a été présenté dans plusieurs expositions en France et à l'étranger. Elle collabore également avec le compositeur et directeur du centre national de création musicale de Lyon (GRAME) Sebastian RIVAS à différents projets d'installations et de performances, elle participe en tant qu'intervenante au Laboratoire In(ter)disciplinaire de Prototypes Scéniques et Sonores LIPS (GRAME), créé en 2019. Elle a été résidente de la Villa Kujoyama et pensionnaire de la Villa Médicis.
Ses dernières éditions et expositions : État critique, installation en collaboration avec Sebastian RIVAS, Cantieri Culturali alla Zisa, Palerme, 2015 ; Chez nous, Éditions Grasset, 2018 ; Le FRAC, toute une histoire, 40 ans (ou *presque d'art contemporain en* Nouvelle-Aquitaine), en collaboration avec la graphiste Fanette Mellier et de la documentaliste Marie-Pierre Tresbailes, Coéditions Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA et les éditions Cairn, 2019 ; Les 10000 choses, 2020 (2 tapisseries, 6 peintures), exposition collective Comme un parfum *d'aventure*, Musée d'art contemporain de Lyon, octobre 2020 - juillet 2021

Lallemand Patrick

Superscript² est un studio de design graphique basé et fondé à Lyon en 2006 par Pierre Delmas Bouly et Patrick Lallemand.
Le studio investit différents champs d'expression relatifs au design graphique : édition, identité visuelle, création typographique, scénographie ou encore le design interactif.
Depuis 14 ans, le studio collabore avec des commanditaires de tous types aussi bien dans les domaines culturels, institutionnels ou industriels.

Lartigaud David-Olivier

Docteur en Art et Sciences de l'Art (Esthétique) et praticien, David-Olivier Lartigaud consacre sa recherche aux questions numériques. Son activité curatoriale compte diverses expositions dont le co-commissariat avec Samuel Vermeil de l'exposition « A-T-T-E-N-T-I-O-N » (2015) avec François Brument à la Biennale Internationale Design Saint-Etienne ainsi que « MIG 28 » et « NET SOUNDS » en commissariat avec James Giroudon (directeur du GRAME) au Réfectoire des Nonnes, Ensba Lyon. Egalement « Space Cheap » (2019) au Shadok –Fabrique du numérique, Strasbourg et la coordination dans le cadre de l'unité de recherche numérique de l'exposition « Valis » (2019) à Ars Electronica (Campus), Linz. Il a organisé les colloques internationaux « Programmation Orientée Art 1 & 2 » à la Sorbonne en

2004 et 2007. Il a été responsable de 2003 à 2007 de la ligne de recherche « Sens et usage de la programmation informatique en art » et est à l'initiative de la ligne de recherche « Objectiver » (2013-2016). Parmi plusieurs publications récentes, on peut citer la fanzine Space Cheap, Shadok, Fabrique du numérique, 2019 ; l'ouvrage Objectiver aux éditions de la cité du design /Esadse, 2017 ; codirection avec Anne-Marie Duguet de l'ouvrage « peter campus anarchive 7», Anarchive, 2017 ; « Art++ », éditions HYX, Orléans, 2011.

Lebrun Olivier

Olivier Lebrun produit dans son travail et son enseignement des projets d'édition s'intéressant aux rapports qu'entretiennent contenant et contenus.
Il est l'auteur de Stolen Works of Art (2010), des A (…) Companion to Books from The Simpsons in Alphabetical Order (Rollo Press, 2012, 2013, Yellow Pages, 2018), de Bernard Chadebec, Intrus Sympathiques avec Urs Lehni (Rollo Press, 2016). En 2015, il initie avec Alex Balgiu une pièce Bibliomania restituée à S-P-E-E-C-H (Anvers, 2015), à la Kunstverein d'Amsterdam (2016), au CNEAI (Pantin, 2018), durant C_H_A_P_T_E_R (Zurich, 2018) et sous la forme d'une résidence en ligne Royal Garden IX, au Credac à Ivry (2018).
Il enseigne le design éditorial à l'ENSBA Lyon, donne des lectures et workshops en France et à l'étranger.

Lucas Laurent

Laurent Lucas est designer et galeriste. Il est fondateur de l'Atelier Projetator, agence de design protéiforme qui exerce ses activités dans les domaines de la signalétique, du graphisme, de la scénographie d'exposition et de l'assistance à la maîtrise d'œuvre pour la réalisation de commandes publiques (1% artistique)
Il est fondateur et directeur artistique de la Galerie Tator. Association reconnue d'intérêt général à caractère culturel depuis 2004, la galerie est un des rares lieux de diffusion du design en France. Elle alterne des projets en lien avec l'espace public, le design, l'art contemporain et met en place de nombreux échanges européens : Hollande, Estonie, Finlande, Roumanie, Slovénie, Irlande… Il est fondateur de la Factatory, architecture éphémère, constitué de résidences d'artistes mobiles et modulables située sur une friche SNCF en plein cœur de Lyon. À l'Ensba Lyon, Laurent Lucas est en charge des questions numériques 3D au sein de l'option design d'espace mais aussi de la réalisation de projets à échelle 1, participation aux biennales de design, aux Nuits sonores.

Murphy Kirsten

Kirsten Murphy est née en 1966 en Grande-Bretagne et a vécu au Canada. Elle est issue de l'École nationale des beaux- arts de Cergy-Pontoise et du post-diplôme de l'École nationale supérieure des Beaux-arts de Paris. Son travail est de nature picturale. Elle s'intéresse notamment à la relativité des éléments et les disjonctions qui surgissent dans le travail d'association et d'articulation. Dans son travail, le récit fragmentaire est porté par une rythmique sérielle.
Kirsten Murphy a notamment bénéficié d'importantes expositions personnelles au Centre culturel de Beauvais en 2002 et au Centre d'art Le 19 à Montbéliard en 2007. En parallèle à son travail artistique, elle mène une recherche sur la pédagogie expérimentale du XIXe siècle et ses résonances dans les œuvres des artistes des avant-gardes au XXe siècle.

Nawrot Karl

Karl Nawrot vit et travaille à Paris. Il combine le dessin, la sculpture et la création de caractères typographiques. Il étudie l'illustration à l'école Émile Cohl (Lyon) et le design graphique au Werkplaats Typografie (Arnhem). Sa série d'expositions personnelles,

Mind Walk (I, II, III, EP) est présentée en 2013 à Eastside Projects (Birmingham), en 2014 à Gallery Factory (Séoul), en 2015 au Bel Ordinaire (Pau) et en 2017 à la GfZK (Leipzig). Associant depuis 2008 une pratique de graphiste indépendant et d'enseignant·e (Gerrit Rietveld Academie, Université de Séoul, Ensba Lyon, Ecal, Head, HfG Karlsruhe), il est lauréat du 1er prix du concours international du graphisme de Chaumont en 2015 et du prix Inform prize for conceptual design en 2016, décerné par la Galerie für Zeitgenössische Kunst (Leipzig). En 2018, Karl Nawrot publie sa première monographie Mind Walks chez Rollo Press.

Nottellet Olivier

Dessinateur et peintre, il transforme ses carnets en installations parfois monumentales qui utilisent aussi bien la peinture que des objets manufacturés. Sa méthode s'inspire du montage cinématographique pour livrer un univers singulier et poétique, parfois drôle et absurde, souvent habité de silhouettes masculines et bureaucratiques. Il s'attache à transformer et à questionner les espaces qu'on lui confie, privilégiant les hypothèses de récits et la multiplication des points de vue. Il expose régulièrement en France et à l'étranger : biennale de Sao Paulo (2012), Centre Régional d'art Contemporain Sète (2013), Domaine de Kerguéhennec (2015), galerie Eva Steynen-Anvers (2017), GmoMA- Gyeonggi Séoul (2018), galerie Fonceca Macedo Portugal (2019).
Il est directeur des études à l'école des Beaux-arts de Toulouse de 2000 à 2008 avant de rejoindre L'ENSBA de Lyon où il vit et travaille. Il est représenté par la galerie Odile Ouizeman à Paris.

Nugue Sandrine

Au cours de ses études en design graphique, Sandrine Nugue se passionne pour les mécanismes de la lecture et décide de se spécialiser en création de caractères typographiques en rejoignant le post-diplôme « Typographie & Langage » à l'École supérieure d'art et de design d'Amiens où elle dessine le caractère Ganeau. Depuis 2013 elle travaille en tant que créatrice de caractères et designer graphique indépendante. Elle a enseigné plusieurs années à l'Ensad et à l'Ésam. Elle anime également des workshops et des conférences en France et à l'étranger.
En 2014, dans le cadre de la commande publique lancée par la Centre national des arts plastiques, elle dessine l'Infini, une famille de caractères téléchargeable gratuitement par tous. En 2018 elle publie la famille Orientation avec la fonderie Commercial Type, et en 2019 l'Injurial est publié par 205TF.
Sandrine Nugue mène également des recherches autour de la performance. Elle réalise avec Fotokino sa 1re performance « En cadence, marche ou danse » en avril 2018 sur la Piazza du Centre Pompidou.

Oberthaler Nick

Nick Oberthaler né en 1981, vit et travaille à Vienne en Autriche. Il étudie la peinture à l'Academy of Fine Arts à Vienne et à l'École supérieure des beaux-arts à Genève et ancien résident du programme international A-i-R au WIELS Center for Contemporary Art, Bruxelles (2011). Depuis 2009, co-éditeur du projet d'édition viennois BLACK PAGES (avec Christoph Meier et Ute Müller). Entre 2018 et 2019, il a co-organisé l'espace d'exposition indépendant VIS à Hambourg, en Allemagne (avec la commissaire Nadine Droste).
Expositions personnelles récentes à la Galerie Emanuel Layr, Vienne (2019) et à la Galerie Emanuel Layr, Rome (avec Nico Vascellari, 2017), Galerie Martin van Zomeren, Amsterdam (2017), Galerie Maria Bernheim, Zurich (2016), Galerie Thaddaeus Ropas, Paris et Bianca D'Alessandre, Copenhague (2015).

Ollagnon Gaspard

Depuis 2005, dirige catalogue, bureau de design graphique basé à Lyon. Conception et création d'identités

visuelles, de projets de communication papier ou web, d'édition, de signalétique, dans les domaines culturels, institutionnels et industriels.
Depuis 2016, en parallèle, directeur artistique chez Graphéine (identités visuelles)
Références Clients (catalogue)
Organisation mondiale de la Santé, Festival de Davos, Orchestre des Pays de Savoie, MC2: Grenoble, L'avant-Scène Théâtre, Festival des musiques innovatrices, Cité du Design, École normale supérieure de Lyon, Antonio Virga Architecte, 14 septembre éditions, Village des Créateurs, Musée des Beaux-Arts de Lyon.
Publications travaux et articles (catalogue)
Gestalten. Los logos 7, Graphisme en France 2016, Choi's Gallery magazine. Grafik. Article 06.06.2016. It's nice that. Article 12.01.2016. Article 09.12.2014. Ligature. Interview 27.10.2015

Pageard Camille

Camille Pageard est historien d'art. Après avoir enseigné à Rennes (Eesab) et Bruxelles (Erg), ses cours portent aujourd'hui sur l'histoire de l'art et du design, l'histoire de l'édition et de l'écriture contemporaine. Il est membre de <o> future <o> de 2014 à 2018, et codirige depuis 2019 la maison d'édition Même pas l'hiver avec François Aubart. En 2017, il traduit avec Jean-François Caro les Essais sur *l'art et la littérature* et parler aux frontières de David Antin. La même année, il obtient l'aide au soutien à la recherche en théorie et critique d'art du Cnap (recherche en cours de publication). Il travaille actuellement à la traduction de textes poétiques de Verity Spott. Une bourse lui permet jusqu'en 2021 de travailler sur le sociologue, activiste et écrivain sicilien Danilo Dolci.

Paulhan Camille

Camille Paulhan est historienne de l'art, critique d'art et enseignant·ee. Elle a soutenu en 2014 une thèse de doctorat portant sur le périssable dans l'art des années 1960-1970. Membre de l'AICA, elle écrit pour de nombreuses revues (art press, Esse, Espace, Hippocampe, 02, Possible, Josefffine, Flush, La belle revue, etc.) ainsi que pour des monographies et des catalogues d'exposition. Recherches récentes ou en cours : irreproductibilité des œuvres d'art, art castelroussin, boulettes, petites énergies, livres d'or, champignons, ateliers d'artistes, scarabées bousiers, critique d'art prédictive, effacements et caviardages, histoire des artothèques...
Ses dernières publications : "L'art à l'ère de son irreproductibilité technique", Facettes n° 1, 2015 ; "Remarques morcellaires sur le champignon", Talweg n° 4, 2017 ; "Pour une histoire de l'art fermentée", catalogue d'exposition Cosmogonies, MAMAC, Nice, 2018 ; "Persistance des petits volcans", art press n° 480-481, automne 2020.

Poulain Pascal

Artiste Français né en 1972, Pascal Poulain est issu de l'Ecole nationale des beaux-arts de Lyon (DNSEP 1998 et post diplôme 1999-2000). Pascal Poulain a été intervenant dans différents établissements d'enseignement primaire, secondaire et supérieur, il est professeur à l'ENSBA Lyon depuis 2004.
Son travail inclut les formes diverses de l'image et de l'installation. Mais l'omniprésence de la photographie, et plus généralement de tous les procédés d'impression manuels, mécaniques ou numériques, interrogent le rôle de révélateur que l'on attribue si souvent à l'art et aux représentations du réel. Depuis une vingtaine d'années, son travail est régulièrement montré dans des expositions personnelles et collectives, en France et à l'étranger. Civic Art Valery, Yokohama en 2000. La salle de bains en 2001 à Lyon.
Zoo galerie, Nantes en 2002 et 2009, l'Atelier du Centre national de la photographie, Paris en 2003 ; Les Ateliers de la ville de Marseille en 2004 Musée d'art contemporain de Lyon ; 2005. Au

Centre Photographique d'Ile-de-France à Pontault-Combault et à l'IAC Frac Rhône-Alpes en 2005. En 2009 à Institut Français de Barcelone. En 2010 il répond à une commande photographique avec le Magasin CNAC de Grenoble. Puis en 2012 au Musée Paul Dini à Villefranche-sur-Saône et à la Fondation Bullukian, Lyon en 2013 et 2015. Les 30 ans des Frac à Strasbourg. En 2014 avec la Galerie Sandra Nakicen à Lyon. Pascal Poulain a été en parallèle co-fondateur, commissariat d'exposition du Stand, à Lyon : lieu de production, de diffusion d'art contemporain et de résidences entre 2005 et 2012. Entre 2015 et 2020, il développe ses projets lors d'investigations à Tokyo, Osaka, Singapour, Seoul, Dubaï, Shanghai, New York, Rotterdam, Copenhague…ces périodes de travail sont décrites dans les textes de Fabien Pinaroli, Sylvie Lagnier, Florence Meyssonnier, Garance Chabert, Pierre Zaoui et présentes dans diverses publications. Des expositions monographiques et collectives sur cette période : INSA de Lyon ; Le bleu du ciel, Lyon en 2016 et 2019; L'Angle, Espace d'art contemporain, La Roche-sur-Foron 2019, et Le 19 Crac Montbéliard en 2021.

Renaud David

David Renaud est diplômé des Beaux-Arts de Grenoble en 1991, il a suivi la troisième session de l'École du Magasin, Centre national d'art contemporain de Grenoble de 1990 à 1991.
Il enseigne et est responsable du pôle volume à l'École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Lyon depuis 2010. Et il a la charge de l'encadrement du post-diplôme Kaolin de l'Ensa Limoges pour l'année 2019-2020.
Dès 1992, ses œuvres sont montrées dans de nombreuses expositions collectives en France et à l'étranger. Dernièrement : L'art dans les chapelles, 27e édition en 2018, Moment au Jingdezhen Ceramic Institut à Jingdezhen en Chine, Le temps *de l'île* au Mucem, Marseille, en 2019, ainsi que Mappa Mundi à la Fondation Boghossian, Villa Empain, Bruxelles. Sa dernière exposition monographique *L'invention du lointain*, s'est tenue au Château d'If, centre des monuments nationaux, à Marseille en 2019. Ces œuvres sont présentes dans les collections publiques françaises. Il prépare une nouvelle exposition monographique à la Galerie Anne Barrault, Paris pour début 2021.
Son travail pose entre autre la question des différents codes de retranscription et de représentation du paysage. Science et fiction sont les moteurs et les vecteurs d'une exploration qui relève autant de cette question que de celle la modélisation. Tableaux abstraits ou psychédéliques, camouflages, installations, cartes et plans, sculptures de paysages (plans reliefs ou maquettes) se donnant l'apparence de restitutions scientifiques : c'est en peintre autant qu'en sculpteur qu'il établit depuis des années un Atlas multiforme. Les fondamentaux qui traversent son travail traduisent la propension spéculative de l'art, comme pensée, langage et conception du monde, au même titre que la science ou la philosophie.

Romagny Vincent

Né en 1976, Vincent Romagny est critique d'art, éditeur et commissaire d'exposition indépendant. Son principal champ de recherche se déploie autour de la question des aires de jeux, qu'elles soient réalisées par des artistes (*Anthologie Aire de jeux d'artistes*, Infolio, publié en 2010), au Japon (Anthologie Aires de jeux au Japon, Tombolo Presses, publié en 2019), ou qu'elles motivent des expositions d'art contemporain (thèse en cours sous la direction de Jean-Philippe Antoine, université Vincennes Saint-Denis Paris 8). Il a organisé des expositions en centre d'art (L'Onde Vélizy-Villacoublay, La Maréchalerie, Versailles), au FRAC Grand Large Hauts de France, dans les galeries Air de Paris, Francesca Pia (Zurich), Michèle Didier (Paris), Chiso (Kyoto), à la Fondation Ricard (Paris) et au Ceaac (Strasbourg), et édité des éditions d'artiste sous l'enseigne VREprints (collections du MoMA et FNAC). En 2015, il est résident à la Villa Kujoyama.

Romarie Nicolas

Né en 1976. Graphiste, Nicolas Romarie réalise monographies,

catalogues d'exposition, revues, projets et éditions d'artistes : pour Captures éditions, Du sec à l'eau- Étude pour Lamelouze, George Trakas, Les Bogues du Blat, Patrick Bouchain/Construire, La Sixième Partie du monde, Michel Aubry ; pour le Frac Bretagne, *Effet d'hiver*, Cécile Bart, Collection publique, Hervé Beurel ; pour l'Adéra, Oliver Zabat, Images et documents ; pour À demeure, la documentation de projets d'artistes de l'action Nouveaux commanditaires de la Fondation de France ; pour Veit Stratmann, les livres Desta cadeira –From this chair et Walking in Glasgow.

Rüdiger Bernhard

Bernhard Rüdiger est né à Rome en 1964. Il est diplômé de l'Accademia di Belle Arti de Milan. Il vit et travaille à Paris. Bernhard Rüdiger questionne, à travers un parallèle entre ses écrits et ses productions plastiques, les fondements de l'œuvre, et, plus largement, son rapport à la société et à l'histoire contemporaine. Ses pièces invitent le spectateur à faire l'expérience d'une perception active et personnelle. Elles le placent dans un flux, au centre d'un espace et d'une temporalité qui lui sont étrangères. Cette approche se retrouve aujourd'hui au centre du travail de l'unité de recherche Art Contemporain et Temps de l'Histoire. Il a dirigé plusieurs ouvrages collectives de l'unité de recherche: "Découper le temps en son lieu. Parcours expérimental / Cutting out Time in its Place. Experimental journey," éd. ENSBA Lyon 2019; "Le temps suspendu ; Art contemporain et temps hors de l'histoire" (avec G.Careri), éd. PUL Presses Universitaires de Lyon, 2016; "Luciano Fabro – Habiter l'autonomie / Inhabiting Autonomy" , éd ENSBA Lyon, 2010; "Face au réel. Éthique de la forme dans l'art contemporain" (avec G.Careri), éd. Bookstorming, Paris, 2008.
Bernhard Rüdigera travaillé à La Casa degli artisti de Milan, fondée entre autres par Luciano Fabro et pris part à la définition d'un contexte italien apparu dans la deuxième moitié des années 80. Après s'être engagé dans la réalisation de projets expérimentaux collectifs, il fonde avec d'autres la revue Tiracorrendo et la galerie d'artistes Lo Spazio di Via Lazzaro Palazzi, un lieu actif de la scène milanaise de 1989 à 1993. Ses œuvres ont été montrées dans de nombreuses expositions personnelles parmi lesquelles les expositions du CCC de Tours (1996), des Abattoirs de Toulouse (1997), à La Galerie de Noisy-le-Sec et au Museo d'Arte Moderna di Bologna (1999), au Château des Adhémar à Montélimar (2006), au FRAC Languedoc-Rousillon et à l'ESBMA de Montpellier (2015) au Centre d'art Les Tanneries, Amilly (2021). Ses œuvres ont été montrées à plusieurs éditions de la Biennale de Venise, Aperto 1993, Villa Widmann Foscari 1995, Palazzo Candiani 2001, Padiglione Italia nel mondo 2011, à la Quadriennale de Rome 1996 et 2008 et à la Triennale de Milan (Ennesima, 2015).

Sanitas Valentin

Normalien agrégé en Design, Valentin Sanitas est titulaire du DSAA mention Alternatives Urbaines ainsi que d'un Master de recherche en design (ENS Paris-Saclay - ENSCI - Télécom Paris-Tech).
Il mène actuellement une thèse de doctorat sur les relations entre le design et l'anthropologie de l'environnement sous la direction d'Antonella Tufano au Conservatoire National des Arts et Métiers, laboratoire MAP-MAACC UMR 3495 CNRS.

Stratmann Veit

Né en 1960 en Allemagne, Veit Stratmann est issu de l'École d'arts décoratifs de Strasbourg et de la Staatliche Akademie der Bildenden Künste de Düsseldorf. Il a suivi des études d'histoire de l'art, histoire et science politique à l'université de Freiburg et de Bochum ; il a participé à la session 1989-1990 de l'Institut des Hautes études en Arts plastiques, Paris.

Veit Stratmann est sculpteur. Depuis 2015 il développe en parallèle des travaux théoriques.
Son œuvre a fait l'objet de nombreuses expositions personnelles dont Module-Essen, Museum Folkwang, Essen, Allemagne, 2019, Micropolitics of Perception, Wrong Weather, Porto, Portugal, 2019, The Order of the Minorange, Slought Foundation, Philadelphia PA, Etats-Unis, 2016, The Seattle-Floor, Suyama Space, Seattle WA, Etats-Unis, 2015 et d'expositions collectives dont: Dancing Machines, Frac Franche Comté, Besançon, 2020, Im Raum stehen, Uqbar, Berlin, Allemagne, Berlin 2019 WunderMoRe, MAXXI, Rome, Italie, Cannakale Artwalk 2, Homeland, Kunsthalle Osnabrück, Osnabrück, Allemagne, 2017
Son travail est présent dans de nombreuses collections publiques et privées tant en France qu'à l'étranger, dont le Musée National d'Art Moderne, Centre Georges Pompidou, Paris, Le Musée d'Art Moderne de Saint Etienne Métropole, Saint Etienne, Le Museum Folkwang, Essen, Allemagne, la Fondation Serralves, Porto, Portugal et le Moderna Museet, Stockholm, Suède.
Les travaux théoriques ont été présentés entre autres à Global Forest, Sankt Georgen Allemagne, le Centre des Livres D'artiste, Saint Yrieix -la Perche, France, la Villa Romana, Florence, Italie et Le Centre de la Photographie, Genève, Suisse.
Il a par ailleurs donné de nombreuses conférences et a été invité à des Tables rondes et colloques, dont: Universität Augsburg, Augbourg, Allemagne, Im Raum stehen, CopyrightBerlin, Kronenboden, Berlin, 2019, The Making of an Artist, Centro di Arte Luigi Pecci, Prato, Italie, 2017, Art in the Service of Future Genrations, Veit Stratmann-A Hill, Slought Foundation, Philadelphia PA, USA, 2015

Sturacci Lisa (1e semestre - 2020/2021)

Lisa Sturacci (1989, vit à Paris) est graphiste. Elle est agrégée en arts appliqués et diplômée du DSAA mode et environnement de l'école Duperré.
Elle débute en tant qu'assistante dans l'atelier de Frédéric Teschner, avec qui elle fonde Teschner—Sturacci, studio qu'elle codirige de 2016 à 2018.
Graphiste indépendante depuis 2019, elle collabore avec des commanditaires issus du domaine culturel, pour qui elle conçoit des identités visuelles, des supports éditoriaux, des sites internet ou des projets de signalétique.
Elle développe notamment l'identité de l'association AWARE (Archives of Women Artists Research & Exhibitions), accompagne de nombreux artistes et designers, et collabore avec plusieurs musées, dont le Musée d'art Moderne de Paris, le Palais Galliera, la Monnaie de Paris ou le MAC VAL.
Quelques projets de référence (en conception graphique)
Hubert Duprat, Musée d'Art moderne de Paris, éd. Paris Musées, 2020
Hans Hartung. La Fabrique du geste, Musée d'Art moderne de Paris, éd. Paris Musées, 2019
Collection Typologie, éd. Collections Typologie, 2017 (avec Anne-Lise Bachelier)
AWARE, Archives of Women Artists Research & Exhibitions, identité visuelle et site internet, depuis 2017

Van de Steeg Niek

Niek van de Steeg, né en 1961 aux Pays-Bas, vit et travaille à Lyon. Enseigne à l'ENSBA de Lyon et depuis plus que vingt-cinq ans, il développe un travail, qui prend en compte des sujets aussi variés que la réalisation du Marché Commun de l'Europe des Douze avec Le Pavillon à Vent, l'abandon des usines Renault sur l'île Seguin et le projet de la Très Grande Administration Démocratique. Il développe les structures de Corrections ; jardins, palissades, bureaux à Rome, Pau, Roussillon, Ein Harod, Jinan en Chine…
Les travaux qui développent la Maison de la Matière Première engendrent une

série d'images peintes, des céramiques, une grande machine à café à Marseille et deux palissades en bois à Albi en 2012 et à Lyon en 2013. Toutes ces œuvres sont accompagnées par des dessins, peintures et sculptures ont été montrées dans les expositions « Pollution » à Vénissieux en 2017, « Transporter le Territoire » à Lyon en 2018 et « Rrrhône » à Arcueil en 2019.

Voignier Marie

Marie Voignier est artiste. Son travail se concentre sur la réalisation de films, dans l'épaisseur d'un réel dont elle explore les tensions et les contradictions. Son travail interroge à travers différents registres filmiques, le point de vue de production des images et des récits. Son travail est régulièrement montré dans des expositions : à LAXART à Los Angeles en 2019, au Centre Pompidou en 2018 pour le prix Marcel Duchamp, à la Biennale de Venise en 2017. Ses films sont également montrés dans les festivals internationaux de cinéma : La Berlinale, La Viennale, IFF Rotterdam, Museum of the Moving Images à New York, et au FID Marseille où elle a obtenu plusieurs prix. Elle est représentée en France par la galerie Marcelle Alix.
Expositions personnelles/biennales récentes : Tinselwood, LAXART, Los Angeles et Singapore Biennale en 2019 ; BAC, Beirut Art Center, Liban, International Tourism, Staging Real Life ARGOS centre for art and media, Bruxelles en 2018.

Welinski Patricia

Diplômée de l'ENSCI (École nationale supérieure de création industrielle) Les Ateliers à Paris, Patricia Welinski est designeuse, co-fondatrice du groupe DàLT (Design à Long Terme) travaillant sur un design prospectif. Le design est envisagé ici comme un outil de réflexion sur nos devenirs possibles à travers les propositions d'objets ou d'espaces quotidiens. Parallèlement, elle a fondé l'agence OQP (Organisation Quotidienne des Possibles) qui crée ou diffuse des « objets anecdotiques » et participé à la réalisation de spectacles de danse contemporaine. Après avoir enseigné à l'ENSCI et à l'ESDI, elle a rejoint l'Ensba Lyon où elle enseigne le projet dans l'option design d'espace.

Zabat Olivier

Né en 1965, Olivier Zabat est diplômé de l'École supérieure des beaux-arts de Grenoble en 1992, et a suivi le Master européen de l'Ensba Paris. Olivier Zabat réalise des films documentaires en court, moyen ou long métrage. Ses œuvres sont diffusées dans le cadre de nombreux festivals de documentaire et de cinéma (notamment Yves au FID, Festival international du documentaire de Marseille 2007) et à la télévision (Arte, printemps 2008) aussi bien qu'en galeries et centres d'art (Manifesta, Bilbao 2004).Avec Un tiers des yeux, Olivier Zabat a obtenu le Grand Prix de la compétition française du FID en 2004. Il a fait partie de la sélection de la Mostra de Venise en 2012. Depuis 2007 à l'Ensba Lyon, Olivier Zabat participe à la coordination du pôle images- mouvement.
Son dernier film Arguments, présenté pour la première fois au Festival du Film de Locarno en 2019, a reçu le Grand Prix de la Compétition Internationale du Festival Ethnocineca 2020 (Vienne, Autriche) et le Prix Marco Ruspoli au Festival Jean Rouch 2020 (Paris)
Festivals, projections, expositions (sélection) : Festival International du film documentaire Jean Rouch, (France) 2020 ; Moscow International Documentary Festival Doker (Russie) 2020; Doc Fortnight, Museum of Modern Art (MoMA) New York (USA), 2020; Ethnocineca, Festival du cinéma documentaire ethnographique de Vienne (Autriche) 2020 ; Festival International du Film de Locarno (Suisse) 2019 ; Festival International du Film de la Roche-sur-Yon (France) 2019 ; Festival international du film d'Amiens (France) 2019 ; Rencontres

internationales du film documentaire de Montreuil (France) 2019 ; Ciné-Club Barberousse « Médecine et soin au cinéma », le Nouvel Odéon, Paris (France) 2020 ; Le Monde Festival, théâtre des Bouffes du Nord, Paris (France) 2019 ; Aujourd'hui le Cinéma, La Cinémathèque Française, Paris (France) 2019 ; Le bruit, exposition personnelle au Musée d'Art Contemporain de Lyon (France), 2017 ; L'image document, projection-séminaire du BAL, Paris, (France) 2016.

Organisation administrative et scolarité

Instances

Conseil d'administration (CA)

Le conseil d'administration délibère sur toutes les questions relatives au fonctionnement de l'établissement. Nathalie Perrin-Gilbert, adjointe au maire de Lyon, chargée de la culture et présidente de l'EPCC Ensba Lyon. Comptant 3 personnalités qualifiées dans le champ artistique – Bénédicte Alliot, directrice de la Cité internationale des arts ; Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, directrice de la fondation éponyme à Turin et Matthieu Lelièvre, commissaire indépendant, directeur artistique du Musée d'Art contemporain de Lyon – le conseil s'ouvre systématiquement par un débat d'orientation générale consacré aux missions pédagogiques, artistiques et de recherche de l'établissement contribuant ainsi à la démarche de perfectionnement de la formation. Il se réunit de 3 à 4 fois par an.

Conseil des Études et de la Vie Étudiante (CEVE)

Composé de 14 membres dont 9 membres de droit et 5 membres élus, dont 3 représentants des étudiant·es, le CEVE est consulté sur toutes les questions relatives à la vie et au fonctionnement de l'école et à ses activités pédagogiques, scientifiques et culturelles, et notamment l'adaptation des enseignements aux objectifs de formation et le règlement des études ; la mise en œuvre des orientations pédagogiques de l'établissement ; la mise en œuvre des partenariats et des échanges. Il se réunit de 3 à 4 fois par an.

Conseil scientifique (CS)

Composé de 16 membres dont 10 membres de droit et 6 membres élus, parmi lesquels 2 personnalités extérieures issues pour l'une du champ académique et pour l'autre du champ artistique, et intégrant systématiquement des étudiant·es au titre d'invités, le CS joue un rôle prospectif sur le projet pédagogique, les objectifs scientifiques et la stratégie de recherche de l'établissement, et sur les partenariats à mettre en place. Il participe ainsi à la définition et à la mise en œuvre du projet pédagogique, de la politique de recherche, de son développement et de sa valorisation. Il se réunit de 2 à 3 fois par an.

Equipe

Direction

PAGÈS Estelle / Directrice
PIERRON Nathalie / Directrice adjointe – études et recherche
BELLAKHDAR Fatiha / Directrice adjointe – chargée des ressources

Administration

BERGEON Catherine / Assistante de direction
BOUVET Sébastien / Responsable des Ressources Humaines
GROBET Florence / Assistante ressources humaines
JACOB Élodie / Assistante ressources humaines
PIOLI Nicolas / Chef de projet informatique RH et finances
ROUFFETEAU Caroline / Responsable des affaires juridiques et financières
SERRE Mireille / Gestionnaire finances

Service des études et de la scolarité

AILLOUD Alain / Gestionnaire pédagogique, post-diplôme et VAE
BLANCK Amélie / Assistante pédagogique, équivalences
GRONDON Valérie / Responsable du service, recherche
PIJOT Anabelle / Chargée des relations internationales, stages
SACKMANN Carolin / Chargée de développement, partenariats pédagogiques

Communication

CHANEY Élise / Chargée de communication, relations extérieures, suivi des alumni
ZÉPHIR Camille / Webmestre, community manager

Bibliothèque

CHARMASSON Martine / Agent d'accueil bibliothèque
DEZELLUS Claire / Assistante bibliothécaire
FOUILLOUX Véronique / Documentaliste
GILLES Geneviève / Agent d'accueil bibliothèque
VALLIN Corinne / Responsable de la bibliothèque

Informatique & réseaux

GIGUET Dominique / Chef de projet informatique
NOEL Fabien / Responsable des systèmes d'information

Accueil

BOUCETTA Akim / Standard, accueil
DEMEURE Bernard / Standard, accueil
ROCCA Joanne / Standard, accueil

Équipe technique

DONATI Fiona / Régisseuse amphithéâtre
MATHIEU Stéphane / Électricité
MINCHELLA Claude / Factotum
MOREL Jean-Marc / Régisseur général
PRINTEMPS Julien / Agent polyvalent
SALVI Mickaël / Magasinier

Équipe d'entretien

BOUHOUTA Nordine / Entretien
GALLAND Christophe / Entretien
MORENO Thierry / Entretien

Professeur·es

ANDRADE TUDELA Armando / Volume, installation

AUBART François / Histoire de l'art et art contemporain

BALGIU Alexandre / Design graphique, coordination design graphique 2/3

BALLANDRAS Fabienne / Dessin

BARTO Eva / Volume, installation

BASTARD Pauline / Volume, coordination art 2/3

BÉGUÉRY Fanny / Pratique expérimentale de l'image

BERRY Paul / Anglais, dessin d'observation

BEURARD-VALDOYE Patrick / Histoire des arts et des idées, arts poétiques

BYRNE Derek / Anglais, référent pour l'international

CANET Marie / Esthétique, histoire du cinéma, programme des conférences

CAUBET Jennifer / Sculpture

CHARROIN Amélie / Design textile

CHEVALIER Emmanuel / Infographie

CONTE Patrice / Responsable VAE

COURANT Jean-Marie / Design graphique, coordination design graphique 4/5

DE BRUGEROLLE Marie / Histoire de l'art et théorie des arts, unité de recherche "Post Performance Future"

DEAU Françoise / Méthodologie appliquée au projet textile, coordination design textile 2/3

DELMAS Pierre / Multimédia

DES MOUTIS David / Design, scénographie d'exposition, coordination design d'espace 4/5

DESANGES Guillaume / Culture et théorie de l'art contemporain, masterclass

DICQUEMARE Sonja / Architecture, scénographie

DURAND Philippe / Photographie

FOUCHÉ Florian / Sculpture

FRESPECH Nicolas / Pratiques numériques, réseau

FROMENTY Carole / Méthodologie appliquée au projet textile

GARNIER Alaric / Design graphique

GAYRAUD Agnès / Arts plastiques et création textuelle

GRAND Gilles / Son, numérique

GUIRAL Catherine / Design graphique

JANOT Guillaume / Photographie, coordination pôle photo

KOSIAK Géraldine / Dessin

LALLEMAND Patrick / Multimédia

LARTIGAUD David-Olivier / Numérique, labo NRV, unité de recherche numérique

LEBRUN Olivier / Pratiques graphiques

LUCAS Laurent / Infographie, 3D, coordination design d'espace 2/3

MURPHY Kirsten / Peinture, coordination Année 1

NOTTELLET Olivier / Dessin

NUGUE Sandrine / Design graphique

OBERTHALER Nick / Peinture

OLLAGNON Gaspard / Design graphique

PAGEARD Camille / Histoire et théorie du design

PAULHAN Camille / Histoire et Théorie de l'art

POULAIN Pascal / Images, espaces

RENAUD David / Volume, installation, coordination pôle volume

ROMAGNY Vincent / Théorie de l'art, écriture

ROMARIE Nicolas / Édition, coordination pôle édition

RÜDIGER Bernhard / Sculpture, Unité de recherche "ACTH", coordination Art 4/5

STRATMANN Veit / Sculpture, volume

VAN DE STEEG Niek / Volume, installation

VOIGNIER Marie / Vidéo, coordination pôle images-mouvement

WELINSKI Patricia / Design

ZABAT Olivier / Vidéo, coordination pôle images-mouvement

Assistants d'enseignement et technicien·nes d'atelier

ARDITO Kévin / Labo NRV

BONAVENTURE Éric / Volume, bois

BONNET-MASSIP Hugo / Édition

BREASSIER Sarah / Sérigraphie

DESJEUNES Francis / Volume, métal

EHRHARDT Francis / Audiovisuel

GALLAIS Christian / Photographie

GUILLOT Jean-Marc / Audiovisuel

GUINAND Julien / Photographie

LECOQ Denis / Édition, graphisme

MAZOYER Cécile / Édition, offset

NEDEN Olivier / Volume, terre

PAUMIER Jean-Charles / Volume, résine

QUILLON Amandine / Photographie

ROSSI David / Régisseur

Effectifs

Année 1		62
Art	2e année	40
	3e année	42
	4e année	27
	5e année	25
Design d'espace	2e année	9
	3e année	13
	4e année	7
	5e année	9
Design graphique	2e année	15
	3e année	9
	4e année	9
	5e année	7
Design textile	2e année	12
	3e année	9
Post-diplôme Art		8
Post-diplôme RCA		1
Étudiant·es chercheurs·euses		11
Étudiant·es en formation complémentaire de professionnalisation		10
Total		325

Entrer à l'Ensba Lyon

Examen d'entrée en année 1

Dans la situation actuelle particulière, liée à la crise sanitaire, **l'Ensba se réserve le** droit de modifier les modalités de **l'examen d'entrée en première année** afin que les candidat·es puissent le passer dans les meilleures conditions.(à mettre en gras)

Les admissions ne se font pas sur Parcoursup mais directement sur le site de l'Ensba Lyon.

L'examen d'entrée de l'Ensba Lyon est ouvert à tous les candidat·es français ou étrangers titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent.

Le candidat·es peut s'inscrire à l'examen d'entrée bien qu'étant en terminale, son admission définitive sera soumise à la réussite du baccalauréat. Les étudiant·es de classe préparatoire aux écoles d'art peuvent évidemment postuler à l'examen d'entrée.

Une dérogation exceptionnelle peut être accordée par la directrice de l'Ensba Lyon pour les candidat·es non bacheliers (sortis du système scolaire) sur demande expresse auprès du Service des études et de la scolarité.

Le concours d'entrée se déroule en deux temps :
- une présélection sur dossier artistique et lettre de motivation ;
- une série d'épreuves : écrite, plastique et orale d'admission.

Présélection sur dossier artistique et lettre de motivation

Le dossier de présélection est composé d'un dossier administratif, un dossier artistique et une lettre de motivation. Les éléments devront être numériques et être déposer lors de l'inscription en ligne.
La lettre de motivation est composée d'une page dactylographiée maximum. Elle doit permettre d'apprécier la volonté du/de la candidat·e d'intégrer l'école en décrivant son projet de formation artistique. Elle doit montrer sa connaissance du fonctionnement de l'école et de ses filières ainsi que ses connaissances en matière d'histoire des arts et cultures contemporaines.

Le dossier artistique doit permettre de considérer les aptitudes des candidat·es à travers l'affirmation de leurs qualités plastiques et de leur personnalité artistique en devenir. Il devra donc témoigner pleinement de leur singularité et de leurs capacités d'innovation ; son contenu sera le moins scolaire et le moins académique possible.
Ce dossier numérique doit être facilement consultable (d'une taille maximum de 50 Mo, 15 pages maximum).Tous les médiums sont acceptés : dessin, peinture, texte, photo, vidéo, performance etc. Des liens vers des plateformes vidéo peuvent être indiqués dans le dossier artistique.

Les critères d'évaluation du dossier de présélection sont les suivants :
• qualité et organisation du dossier artistique ;
• qualité plastique des travaux ;
• singularité de la démarche plastique ;
• pertinence de la lettre de motivation.

Les résultats de la présélection sont communiqués le 9 avril 2021 à 14h sur le site internet de l'Ensba Lyon. Chaque candidat·e retenu reçoit une convocation dans les jours qui suivent.

L'Ensba se réserve de modifier les épreuves sur site en fonction de l'évolution sanitaire. Une information précise sera donnée courant mars 2021.

Épreuves écrite, plastique et orale **d'admission les 10,11 et 12 mai 2021**

Les candidat·es présélectionnés devront se présenter aux épreuves suivantes :
- épreuve écrite sur un sujet donné ;
- épreuve plastique sur un sujet donné ;
- épreuve de langue (QCM) ;
- épreuve orale.

Lors de l'épreuve orale, le/la candidat·e doit présenter au jury de professeur·es, des éléments supplémentaires au dossier artistique de présélection.

Ces travaux supplémentaires (20 au maximum) de nature différente, réalisés sur tous supports (papier, sculpture, photo, DVD, site web, etc.) et de format libre, devront être représentatifs des qualités plastiques et de la personnalité du/de la candidat·e. À ce titre, les travaux réalisés hors cadre scolaire seront privilégiés. Avec l'entretien oral, ces travaux constituent une part très importante de l'évaluation. Le/la candidat·e devra démontrer qu'il sait faire preuve de curiosité à l'égard de la création, plus particulièrement contemporaine.

Le dossier complet doit être saisi en ligne sur le site de l'école.

Il comprend :
• la fiche de pré-inscription remplie et signée ;
• la lettre de motivation ;
• le dossier artistique numérique;
• pour les élèves de terminale joindre un certificat de scolarité de l'année en cours ;
• la photocopie de la carte d'identité ou passeport ;
• le paiement de 50 euros par CB pour les frais d'inscription à l'examen d'entrée.

Attention aucun remboursement ne sera effectué.

Pour toute question relative aux admissions : candidature@ensba-lyon.fr

Admissions en cours de cursus et équivalence

Au regard de la situation actuelle particulière, liée à la crise sanitaire, **l'Ensba pourra modifier les modalités de l'admission par** équivalence / cours de cursus afin que les épreuves se déroulent dans les meilleures conditions.

L'Ensba se réserve le droit de proposer au/à la candidat·e une admission au sein de l'école en N-1 (et ceci quel que soit son parcours).

La commission d'admission en cours de cursus et équivalence de l'Ensba Lyon, examine :

• toutes les candidatures d'étudiant·es ayant commencé leurs études dans d'autres écoles d'art agréées par le ministère de la Culture (cours de cursus) ;
• toutes les candidatures d'étudiant·es ayant commencé leurs études dans d'autres établissements en France agréés par le ministère de l'Enseignement supérieur, titulaires d'un diplôme universitaire (histoire de l'art, théâtre, arts du spectacle, cinéma, architecture…) ou d'un diplôme d'une école d'arts appliqués (dispositif passerelle et règle dite du N-1 prévue par le protocole du 11 octobre 2000 signé entre le ministère de la Culture et de la Communication

et le ministère de l'Éducation nationale) ;
• toutes les candidatures d'étudiant·es étrangers ayant commencé leurs études dans une école d'art ou dans une filière artistique d'un établissement d'enseignement supérieur de leur pays d'origine.

Epreuves

La sélection se déroule en deux temps :
- une présélection sur dossier artistique numérique
- un entretien oral (sur site ou à distance suivant l'évolution des circonstances sanitaires)

Présélection sur dossier artistique numérique

Le dossier de présélection est composé d'un dossier administratif (lettre de motivation, CV...) et d'un dossier artistique.

La lettre de motivation, d'une page maximum dactylographiée, doit permettre d'apprécier la volonté des candidat·es d'intégrer l'école en décrivant leur projet de poursuite de votre formation. Elle doit montrer leur connaissance du fonctionnement de l'école et de la filière dans laquelle ils souhaitent s'inscrire ainsi qu'un bref descriptif de leurs territoires de travail (médiums et process) et de recherche (thématique, problématique) et un aperçu de leurs connaissances en matière d'histoire des arts et cultures contemporaines.
Le dossier artistique doit permettre de considérer les aptitudes des candidat·es à travers l'affirmation de leurs qualités plastiques et de leur personnalité artistique en devenir. Il devra donc témoigner pleinement de leur singularité et de leurs capacités d'innovation ; son contenu sera le moins scolaire et le moins académique possible.
Ce dossier numérique doit être facilement consultable (d'une taille maximum de 50 Mo, 15 pages maximum).Tous les médiums sont acceptés : dessin, peinture, texte, photo, vidéo, performance etc. Des liens vers des plateformes vidéo peuvent être indiqués dans le dossier artistique.

Les critères d'évaluation du dossier de présélection sont les suivants :
• qualité et organisation du dossier artistique ;
• qualité plastique des travaux ;
• singularité et solidité de la démarche plastique ;
• pertinence de la lettre de motivation.

Entretien oral

Les candidat·es présélectionnés devront se présenter à l'entretien oral qui aura lieu devant un jury composé de 3 professeur·es de l'Ensba Lyon. Lors de l'entretien, le/la candidat·e doit présenter au jury de professeur·es, des éléments supplémentaires au dossier artistique de présélection. Ces travaux supplémentaires de nature différente et réalisés sur tous supports (papier, sculpture, photo, DVD, site web, etc.) et de format libre, devront être représentatifs des qualités plastiques et de la personnalité artistique du/de la candidat·e. L'admission est prononcée sous réserve de l'obtention des crédits ECTS et/ou du diplôme de l'année en cours.

Pré-inscription

Le dossier complet doit être saisi en ligne sur le site de l'école.

Le dossier doit être complet. Il comprend :
• la fiche de pré-inscription remplie et signée;
• la lettre de motivation ;
• le curriculum vitae ;
• le dossier artistique ;
• une attestation de scolarité de l'année en cours et les photocopies

des diplômes obtenus depuis le baccalauréat. Les diplômes obtenus à l'étranger doivent être certifiés conformes à l'original par l'ambassade ou le consulat et traduits par un traducteur assermenté ;
• les photocopies des relevés de notes depuis le baccalauréat inclus ;
• pour les étudiant·es étrangers (non francophones) un test de français (TCF) de niveau 4 ou B2 ;
• la photocopie de la carte d'identité ou passeport ;
• le règlement de 50 euros en ligne par CB

Attention aucun remboursement ne sera effectué.

Pour toute question relative aux admissions : candidature@ensba-lyon.fr

Commission d'admission interne en 2e cycle

Pour prétendre s'inscrire en année 4 de l'option art ou de l'option design, l'étudiant·e doit avoir capitalisé 180 crédits ECTS et obtenu le DNA.

Il doit aussi se présenter devant une commission d'admission en fin d'année 3.

Celle-ci est interne à l'établissement et composée d'un jury de professeur·es du 2d cycle de l'option en question. Elle se déroule en juin de l'année universitaire. L'épreuve consiste en un entretien oral avec dossier personnel et présentation de travaux et documents. Au cours de l'entretien est évaluée la capacité de l'étudiant·e à élaborer et mettre en œuvre un projet de recherche/création de deuxième cycle.

Certificats et diplômes

Certificat de fin d'année 2

Le CEAP (Certificat d'Études d'Arts Plastiques) est obtenu à la fin de la 2e année par l'étudiant·e ayant accompli la totalité de la 2e année et validé celle-ci par l'obtention des 60 crédits annuels (120 crédits capitalisés sur les deux années d'études).

DNA

Le DNA, Diplôme National d'Arts est un diplôme national homologué niveau II.

Pour avoir la possibilité de se présenter au DNA l'étudiant·e doit être inscrit régulièrement à l'école pour la totalité de l'année 3 des études (semestres 5 et 6).

L'étudiant·e doit avoir obtenu les 165 crédits ECTS validant le travail effectué pendant les 3 années du cursus.

Les épreuves consistent en une présentation dans l'espace d'une sélection de travaux et la présentation critique de l'ensemble de la démarche accompagnée de la présentation d'un dossier de travaux personnels et d'un dossier d'archives et documents.

La soutenance a une durée d'environ 30 minutes et se déroule en présence d'un jury de 3 membres nommés par arrêté du ministre de la Culture :

• le président, représentant du ministère ;

• un artiste ou professionnel de l'art extérieur à l'école ;

• un·e professeur·e de l'option en question.

Le DNA étant crédité de 15 ECTS, son obtention permet d'acquérir la totalité des 180 crédits sanctionnant le premier cycle de 3 années études.

L'obtention du DNA est une condition nécessaire mais non suffisante à l'admission en année 4.

Secteurs d'activités ou types d'emplois accessibles par le détenteur du DNA

Le réalisateur, designer exerce ses activités :

1. en tant que designer, il est le réalisateur des objets usuels, graphiques sur tous supports (textile, espace…) au sein d'une agence ou dans une collectivité sous la responsabilité d'un directeur.

• en décoration intérieure ou en agence d'architecture ;

• dans les services d'urbanisme et de paysage ;

• dans les collectivités territoriales ;

• en agence de publicité, d'édition ;

• au sein d'une imprimerie ;

• dans le théâtre, le cinéma et la télévision.

2. en tant qu'intervenant en arts plastiques, il exerce : dans des structures de diffusion de l'art contemporain ou d'enseignement, dans les structures d'enseignement ou culturelles diverses et en direction des différents publics (hôpital, prison, handicap…), dans l'animation pédagogique dans les collectivités territoriales.

3. en tant qu'assistant·e technicien·ne des écoles d'art, capacités ou compétences attestées :

• maîtrise des bases techniques du design ;

• connaissance de l'histoire du design, et mise en perspective dans le champ de la création contemporaine ;

• capacités critiques et réflexives dans le cadre de la commande ;

• maîtrise de la méthodologie de conduite rationnelle d'un projet de design ;

• maîtrise des paramètres d'une commande ;

• maîtrise en autonomie de la conception artistique au niveau de l'assistance du chef de projet ;

• connaissance des paramètres pédagogiques (prise de parole-évaluation) ;

• capacité à réagir dans une situation donnée face à un groupe ;

• connaissance du fonctionnement des structures ;

• connaissance sociologique des milieux (publics) ;

• capacité à s'inscrire dans une structure hiérarchique.

Secteurs d'activité ou types d'emplois accessibles par le détenteur de ce diplôme, ce titre ou ce certificat :

• décoration intérieure ou en agence d'architecture ;

• collectivités territoriales, services d'urbanisme et de paysage ;

• agences de publicité, d'édition ;

• imprimerie ;

• théâtre, cinéma et télévision ;

• structures d'enseignement ou culturelles diverses en direction des différents publics (hôpital, prison, handicap...).

Type d'emplois accessibles :

• designer ;

• intervenant en arts plastiques ;

• assistant·e technicien·ne des écoles d'art.

Certificat de fin d'année 4

Le CESAP (Certificat d'Études Supérieures d'Arts Plastiques) est obtenu à la fin de l'année 4 par l'étudiant·e ayant accompli la totalité de l'année et validé son année par l'obtention des 60 crédits annuels (soit 240 crédits capitalisés sur les 4 années d'études).

DNSEP

L'étudiant·e ayant accompli la totalité de son cursus et obtenu l'ensemble des 275 crédits ECTS requis, peut se présenter au diplôme de fin d'études.

Le passage du Diplôme national supérieur d'expression plastique est constitué de deux épreuves :

• la soutenance d'un mémoire d'une durée de vingt minutes ;

• la soutenance d'un travail plastique d'une durée de quarante minutes.

Les deux épreuves comprennent un entretien avec le jury.

Le jury de Diplôme national supérieur d'expression plastique est composé de cinq membres :

• un représentant de l'école choisi parmi les professeur·es, dont l'un siège au jury de soutenance du mémoire ;

• trois personnalités qualifiées choisies dans le domaine d'activité.

Le jury est nommé par le directeur de l'établissement. Le président est choisi parmi les personnalités qualifiées.

Le jury de soutenance du mémoire comprend l'un des représentants de l'école et l'une des trois personnalités qualifiées. Il est présidé par un docteur.

Pour chacun des membres titulaires, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

La soutenance du mémoire a lieu au semestre 10 à un moment choisi par l'équipe pédagogique en lien avec l'étudiant·e.

À l'issue de la soutenance du mémoire, le jury établit un rapport écrit, qui est communiqué aux autres membres.

En fin de semestre 10, l'ensemble du jury de Diplôme national supérieur d'expression plastique assiste à la présentation du travail plastique. À l'issue de cette épreuve, il délibère sur l'attribution du Diplôme national supérieur d'expression plastique en tenant compte du rapport établi par le jury de soutenance du mémoire.

Il délivre les crédits correspondant au travail plastique (25 crédits) et au mémoire (5 crédits).

Le passage du Diplôme national supérieur d'expression plastique est constitué de deux épreuves :

• la soutenance d'un mémoire d'une durée de vingt minutes ;

• la soutenance d'un travail plastique d'une durée de quarante minutes.

Les deux épreuves comprennent un entretien avec le jury.

Secteurs d'activité ou types d'emplois accessibles par le détenteur du DNSEP (Extrait du Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP)http://www.rncp.cncp.gouv.fr/grand-public/visualisationFiche?format=fr&fiche=5741)

Tous secteurs :

Postes caractérisés par l'autonomie et la créativité, que l'activité s'inscrive dans le cadre de la réponse à des commandes ou qu'elle soit d'initiative personnelle : cf. artiste plasticien, concepteur-créateur en design, critique d'art, commissaire d'exposition, professeur·e des écoles nationales supérieures d'art, professeur·e des écoles territoriales supérieures d'art, etc. Dans les fonctions de direction artistique notamment, postes caractérisés en outre par la responsabilité managériale.

DSRA

Avec l'agrément du ministère de la Culture, l'Ensba Lyon délivre un diplôme d'établissement de 3e cycle, le DSRA, Diplôme supérieur de recherche en art, de niveau Bac+8.

Le 3e cycle correspond à une phase recherche de 3 ans minimum destinée à de jeunes artistes-chercheurs·euses titulaires du DNSEP ou Master équivalent.

La VAE

Centre d'examen et de validation

L'Ensba Lyon est centre d'examen et de validation des acquis de l'expérience pour :

DNA option art
DNA option design - mention design d'espace
DNA option design graphique
DNAT option design textile
DNSEP option art
DNSEP option design – mention design espace
DNSEP option design - mention design graphique

Qu'est-ce que la VAE ?

Le dispositif de validation des acquis de l'expérience (VAE) permet aux salariés de faire valider les acquis de leur expérience professionnelle salariée, non salariée et/ou bénévole en vue de l'acquisition d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle, enregistrés dans le répertoire national des certifications professionnelles (RNCP).

La VAE constitue ainsi une quatrième voie d'acquisition d'une certification au même titre que les voies scolaire et universitaire, l'apprentissage et la formation professionnelle continue. Elle produit les mêmes effets que les autres modes de contrôle des connaissances, aptitudes et compétences.

Cadre juridique de la VAE

La loi de modernisation sociale n° 2002-73 du 17 janvier 2002 fixe cette procédure. Le cadre général de la procédure de VAE a été organisé par un décret de portée générale, le décret n° 2002-615 du 26.4.02 (JO du 28.4.02). Ce décret ayant été abrogé le 23 mai 2006 (Décret n° 2006-583 du 23.5.06 (JO du 24.5.06)), ces dispositions sont désormais contenues dans la partie réglementaire du Code de l'éducation (article R335-6 à R335-11). La mise en œuvre de la VAE dans l'enseignement supérieur est régie par un décret spécifique et distinct: il s'agit du décret n° 2002-590 du 24 avril 2002. Un nouveau décret n° 2017-1135 du 4 juillet 2017 détermine les règles de calcul de la durée d'exercice des activités en milieu professionnel nécessaires pour l'examen.

Ce décret ne posant que le cadre général, il revient aux organismes validateurs, de préciser la procédure de validation dans l'enseignement supérieur. Il convient donc de s'adresser directement à l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts de Lyon pour connaître les règles de validation qui sont appliquées aux titres et diplômes qu'elle délivre.

Qui peut entreprendre une VAE ?

Toute personne engagée dans la vie active peut s'engager dans cette démarche. La VAE est ainsi un droit ouvert à tous, sans condition d'âge, de nationalité, de statut, de niveau de formation ou de qualification.
Peuvent être concernés par une VAE :
- les salariés
(en contrat à durée indéterminée ou déterminée, intérimaires...);
- les non-salariés, travailleurs indépendants, membres des professions libérales, commerçants, artisans,

exploitants agricoles ;
- les demandeurs d'emploi, indemnisés ou pas ;
- les bénévoles ayant une expérience associative ou syndicale ;
- les agents publics titulaires ou non.

Une seule condition est exigée : le/la candidat·e à la validation des acquis doit justifier d'au moins une année d'activité en rapport direct avec la certification visée. Les activités prises en compte peuvent être exercées de façon continue ou discontinue, à temps plein ou à temps partiel.

Les activités concernées au titre de la validation sont l'ensemble des compétences professionnelles acquises dans l'exercice d'une activité salariée, non salariée ou bénévole, en rapport direct avec le contenu du diplôme, du titre ou du certificat professionnel. L'exercice bénévole d'une activité correspond à la situation d'une personne qui s'engage librement dans le champ d'une association déclarée ou d'un service public pour mener en direction d'autrui une activité non rémunérée en dehors de son activité professionnelle ou familiale. Peut être considérée comme exercice bénévole d'une activité, la pratique amateur d'un art lorsqu'elle correspond à la situation décrite ci-dessus. En revanche ne seront pas prises en compte dans le calcul de la durée de l'activité considérée pour juger de la recevabilité de la demande, les activités correspondant à la pratique amateur d'un art exercé à titre personnel ou dans un cadre familial. Enfin, le décret relatif à l'enseignement supérieur n'exclut pas a priori la prise en compte, dans la durée d'expérience requise, les stages et périodes de formation en milieu professionnel effectués pour la préparation d'un diplôme ou d'un titre.

Régime des études

Les droits d'inscription annuels s'appliquent à tous les étudiant·es de l'Ensba.
Il est instauré un tarif différencié sur critères sociaux :
• tarif boursier : 475 €
• tarif non boursier : 775 €

Pour les étudiant·es chercheurs·euses, les étudiant·es en post-diplôme et les étudiant·es en année de professionnalisation : tarif unique et spécifique de 450 €.

À ces droits, il convient d'ajouter la CVEC (contribution vie étudiante et campus), taxe obligatoire (91 € pour les non boursiers tarif 2020/2021).

Bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux

Ces bourses sont destinées à permettre à leurs bénéficiaires d'entreprendre et de poursuivre des études supérieures auxquelles, sans cette aide, ils auraient été contraints de renoncer en raison de leur situation sociale.

Elles sont délivrées par le CROUS.
Plusieurs conditions sont requises :
• de diplômes et de résultats ;
• de nationalité ;
• d'âge ;
• de ressources (revenus de la famille, nombre d'enfants à charge de la famille, éloignement du lieu d'étude).

Les modalités d'attribution et les taux sont fixés chaque année par une circulaire du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.

Les dossiers sont instruits par le CROUS. Les différentes étapes :
• Connexion obligatoire (pour inscription et demande du dossier)
• Envoi du dossier par le CROUS à l'étudiant·e.
• Renvoi du dossier par l'étudiant·e avec toutes les pièces justificatives au CROUS.
• Instruction des dossiers par le CROUS.
• Résultats en juillet.

Fonds d'aide sociale

Un fonds d'aide sociale a été créé lors du Conseil d'Administration en date du 1er décembre 2017. Il a été modifié lors du Conseil d'Admiration du 16 juin 2020 pour permettre aux étudiant·es de bénéficier de cette aide plus tôt dans l'année et l'octroyer aux étudiant·es de la classe préparatoire.

Ce fonds constitue une aide individuelle attribuée selon des critères sociaux prenant en compte la situation financière, sociale et familiale du demandeur.

Il est destiné aux étudiant·es inscrits à l'ENSBA (enseignement supérieur et classe préparatoire) et n'est pas cumulable avec une bourse attribuée par le CROUS.

L'attribution de l'aide est soumise aux obligations d'assiduité aux cours et de présence aux examens.

En cas d'interruption d'études pour raisons médicales dûment justifiées par un certificat médical (maladies graves, congé maternité…), il peut être dérogé à la condition d'assiduité.

Pour pouvoir faire une demande, il faut que l'étudiant·e fournisse :

- un document présentant sa situation financière, sociale et familiale dans une lettre très détaillée accompagnée des justificatifs à l'attention de la commission en charge de l'examen des dossiers. Il est indispensable

d'adresser notamment le dernier avis d'imposition de vos parents.

- le document rempli afin de présenter sa situation financière

- une attestation sur l'honneur de la situation financière évoquée et de la non perception d'une bourse du Crous

Carte d'étudiant·e

L'étudiant·e, à son inscription, obtient une carte d'étudiant·e.

Le statut étudiant est accordé aux élèves dès la première année.
Ce statut permet de bénéficier des œuvres universitaires : restaurant, logement (s'adresser au CROUS).

Magasin de prêt

Emprunt de matériel : Mickaël Salvi

Ouvert tous les jours de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00.

Pour emprunter du matériel il faut :

• retirer une carte d'emprunt annuelle (avec photo)

• faire signer un bon auprès d'un professeur·e qui donnera l'autorisation d'emprunter.

Le preˆt d'équipements (type appareil photo, caméra, trépied et/ou enregistreur son) est limité à 3 jours consé- cutifs au maximum pour un usage strictement pédagogique. Ce temps imparti permet un roulement du matériel entre les étudiant·es de l'école. En cas de retards répétés vous pouvez eˆtre suspendu de preˆt pour une durée de 1 à 3 mois ou meˆme définitivement.

Pour plus de détails sur les conditions de prêt, cf. règlement intérieur, Annexe 2.

Adresses mail et listes

Tou·tes les étudiant·es inscrits à l'Ensba Lyon disposent d'une adresse mail.

Tou·tes les étudiant·es sont par ailleurs inscrits sur les listes de diffusion correspondant à leur année et option.

Les étudiant·es reçoivent les informations pédagogiques et convocations, de même que les invitations aux vernissages des expositions dans et hors les murs par email, par voie d'affichage et sur le site web de l'école.

Crédits ECTS

Le processus de Bologne

Le processus de Bologne œuvre à une transparence et une lisibilité claire de tous les diplômes européens d'enseignement supérieur afin de permettre aux étudiant·es de passer plus facilement d'un établissement et d'un pays à un autre pendant leur cursus d'études et de formation ou à la fin de leurs études pour trouver du travail. L'objectif pour l'étudiant·e est donc double :

• optimisation et spécification de sa formation ;

• orientation européenne et internationale de son niveau d'études.

Cela implique pour tout établissement supérieur :

• une structure de l'établissement et une architecture des cursus d'enseignement organisés selon 3 cycles, traduits en France par le principe LMD (Licence, Master, Doctorat) ;

• une organisation des études articulée sur le système de crédits capitalisables et transférables ECTS (European Credits Transfer System).

La structure d'évaluation de l'Ensba Lyon est conçue de façon à répondre aux exigences du processus de Bologne et permet ainsi de mettre clairement en évidence la dimension d'enseignement supérieur de l'établissement, ses exigences et ses qualités de formation de haut niveau.

Définition des ECTS

L'ECTS repose sur le principe selon lequel le travail à fournir par un·e étudiant·e à plein temps pendant une année universitaire correspond à 60 crédits. La charge de travail d'un·e étudiant·e inscrit dans un programme d'études à plein temps en Europe étant, dans la plupart des cas, d'une durée d'environ 1500-1800 heures par an, la valeur d'un crédit représente donc environ 25 à 30 heures de travail.

Les crédits ECTS ne s'obtiennent qu'après l'achèvement complet du travail à fournir et réaliser et l'évaluation appropriée des résultats de l'apprentissage. Ceux-ci correspondent à un ensemble de compétences définissant ce que l'étudiant·e saura, comprendra, ou sera capable de faire après avoir achevé son parcours de formation, quelle qu'en soit la durée.

La charge de travail de l'étudiant·e à prendre en considération dans l'ECTS concerne la définition du temps nécessaire à accomplir toutes les activités éducatives, telles qu'assister aux cours, participer à des séminaires, étudier de manière indépendante et personnelle, se préparer et se soumettre aux examens, préparer des projets, etc.

Des crédits sont attribués à toutes les composantes d'un programme d'études (modules, cours, stages, dissertations, thèse, etc.), en fonction de la quantité de travail que chaque activité requiert pour réussir ses objectifs propres par rapport au travail total nécessaire pour achever une année complète d'études avec succès.

Précisions

Une année d'études correspond à 2 semestres validés par 30 crédits chacun donc 60 crédits pour l'année.

1 crédit correspond à 24 à 30 heures de travail de l'étudiant·e comprenant les enseignements et l'ensemble du travail afférent.

Dans la grille de répartition, il a ainsi été tenu compte, sous forme d'estimation, du temps de travail personnel (en bibliothèque, en atelier ou « à la maison ») mais aussi de la part « d'implication » de l'étudiant·e suscitée par telle ou

telle activité (présence en cours, et participation active...).

Les crédits sont alloués sur la base des notes locales attribuées par chaque professeur·e et le collège des professeur·es lors de la réunion de synthèse du bilan semestriel.

Il ne peut être attribué qu'un maximum de 30 crédits par semestre, sauf crédits de rattrapage.

À l'intérieur de chaque cours ou module d'enseignement faisant l'objet d'une attribution de plusieurs crédits, ceux-ci ne sont pas sécables et ne peuvent être attribués partiellement.

Évaluation et attribution des crédits ECTS

L'évaluation du travail de l'étudiant·e est effectuée par semestre selon différents modes le plus souvent non exclusifs et complémentaires :

• contrôle continu ;

• évaluation de travaux individuels ;

• évaluation de travaux collectifs ;

• bilan semestriel collégial.

L'évaluation s'effectue selon des critères spécifiques à chaque cours et à chacune des 4 unités d'enseignement, et dans des conditions spécifiques aux différents niveaux du cursus selon 3 principes :

• la note locale,

• les crédits ECTS,

• la note ECTS.

La note locale

Pour chacun des cours et modules d'enseignement listés dans la grille semestrielle de répartition des cours et crédits, la note locale est attribuée, soit individuellement par le/la professeur·e responsable du cours, soit collectivement par le collège des professeur·es pour les enseignements faisant l'objet d'interventions collectives de professeur·es.

L'Ensba a adopté le principe de la notation sur 20 pour l'attribution de la note locale, la moyenne se situant à 10. Cette solution permet au(x) professeur·e(s) d'une part, de signifier si la charge de travail prévue a été fournie et si les compétences ont été acquises et, d'autre part, de faire apparaître la qualité du travail de l'étudiant·e.

Elle permet aussi l'attribution informatisée des crédits ECTS sur un mode binaire :

• de 10 (inclus) à 20, les crédits sont alloués, selon le nombre d'ECTS correspondant au cours en question ;

• en dessous de 10, les crédits ne sont pas attribués.

La note ECTS

Le système de notation ECTS utilise la notation par lettres de A à F comme indiqué ci-dessous :

Crédits obtenus :

A - excellent

B - très bien

C - bien

D - assez bien

E - passable

Crédits non obtenus :

Fx - insuffisant

F - très insuffisant

Le système de notation ECTS correspond à un classement par niveaux d'excellence calculé en pourcentages à partir des notes locales d'une cohorte d'étudiant·es (quels que soient l'échelle et le niveau des notes en vigueur). A l'Ensba Lyon il est appliqué

électroniquement au niveau des UC (Unités de cours) seulement.

Le nombre d'étudiant·es inscrits par UC en école d'art étant le plus souvent relativement peu important, la note ECTS par UC est mentionnée dans la fiche de notation à titre seulement indicatif ; en effet, le calcul par pourcentage sur un effectif réduit s'avère le plus souvent peu significatif.

Critères d'évaluation

Les critères d'évaluation sont spécifiques aux cours et aux unités d'enseignement et diffèrent peu selon les années et options, car c'est le niveau d'exigence évoluant sensiblement avec l'avancement des études dans le cursus qui caractérise le niveau de la formation.

Les critères correspondant aux UE (unités d'enseignement) peuvent être globalement listés comme suit : en cours et atelier : assiduité, activité, participation.

En UE1 Histoire / Culture / Théorie

Ampleur et progression des connaissances.

Pertinence, ampleur et qualité des recherches et références.

Qualité de l'analyse et dimension critique.

Qualité de formulation écrite et orale.

En UE2 Problématique / Méthodologie

Identification et inscription culturelle du travail : du projet plastique et projet-mémoire.

• origine et territoire (inscription/statuts et enjeux identifiés) ;

• articulation d'une relation au monde (affects, concepts et contenus).

Structuration du travail à court et moyen terme :

• relation entre différents travaux ;

• mise en relation des savoirs techniques et théoriques ;

• progression articulation de l'ensemble ;

• ampleur et précision des ressources et documentations ;

• économie générale des travaux.

En UE3 Pratique / Expérimentation / Réalisation

Développement et qualité des expérimentations et recherches.

Ampleur et qualité des réalisations.

En UE4 Contextualisation / Médiation

Ampleur et qualité de présentation formelle et spatiale.

Précision et articulation de l'exposé critique.

Qualité de documentation des travaux et du dossier (papier et électronique).

Efficience des stages et qualité du rapport de stage.

Ces critères sont le cas échéant complétés par des critères spécifiques liés à la nature et aux orientations du cours en question (cf. fiches de cours, rubrique « critères d'évaluation »).

Crédits ECTS & passage en année supérieure

L'obtention des 60 crédits annuels est requise pour le passage en 2e année. Il n'existe pas de possibilité de redoublement en année 1 en cas de non-obtention de la totalité des 60 crédits.

L'obtention de 48 à 60 crédits (au total de 108 à 120 sur les 2 années) est requise pour le passage en 3e année.

L'obtention de 36 à 47 crédits (au total de 96 à 107 crédits sur les 2 années) est requise pour le redoublement en année 2.

Si l'étudiant·e n'a pas obtenu les 36 crédits nécessaires au redoublement, l'étudiant·e n'est pas admis à redoubler en année 2.

L'obtention des 45 crédits en année 3 (au total 165 crédits sur 3 années) est requise pour avoir la possibilité de se présenter au DNA.

15 crédits sont affectés au DNA. L'étudiant·e ayant obtenu le DNA se voit donc attribué la totalité des 180 crédits sur les 3 années de son cursus.

Si l'étudiant·e n'a pas obtenu les 27 crédits nécessaires au redoublement, l'étudiant·e n'est pas admis à redoubler en année 3.

La capitalisation des 180 crédits (et donc l'obtention du diplôme de l'année 3) est requise pour le passage en année 4 sous réserve de l'accord de la commission interne d'admission en phase projet.

L'obtention de 48 à 60 crédits (au total de 228 à 240 crédits sur les 4 années) est requise pour le passage en 5e année.

L'obtention de 36 à 47 crédits (au total de 216 à 227 crédits sur les 4 années) est requise pour le redoublement en année 4.

Si l'étudiant·e n'a pas obtenu les 36 crédits nécessaires au redoublement, l'étudiant·e n'est pas admis à redoubler en année 4.

L'obtention des 30 crédits du semestre 9 (soit au total 270 crédits depuis l'année 1) est requise pour avoir la possibilité de se présenter au DNSEP.

Les 30 crédits du semestre 10 sont affectés au DNSEP. L'étudiant·e ayant obtenu le DNSEP se voit donc attribué la totalité de 300 crédits sur les 5 années de son cursus.

Modalités de rattrapage des crédits ECTS

L'étudiant·e n'ayant pas obtenu l'intégralité des 30 crédits ECTS nécessaires à la poursuite de ses études lors du semestre d'automne-hiver de l'année académique (semestre 1, semestre 3, semestre 5, semestre 7) se voit donner la possibilité de récupérer les crédits ECTS qui lui manquent lors du semestre suivant à condition qu'il fournisse un travail supplémentaire en relation avec les crédits manquants.

Les modalités de rattrapage des crédits manquants se déroulent dans les conditions énoncées par l'équipe pédagogique et la direction en début d'année universitaire. L'étudiant·e doit produire, à son initiative, en accord avec l'équipe pédagogique un travail particulier et visible (production plastique, méthodologie et/ou connaissances). Cet effort supplémentaire sera en relation directe avec ce que le collège des professeur·es a jugé insuffisant dans le travail du semestre ou de l'année et aux bilans, insuffisance dont témoigne le défaut de crédits ECTS.

Ce travail spécifique présenté à l'occasion du bilan du semestre suivant est évalué avec une attention particulière par le collège des professeur·es.

En règle générale, les crédits manquants sont à rattraper dans le cours même où ils font défaut ou à minima dans l'UE correspondante, et sont attribués par le (ou les) professeur·es en charge de l'enseignement en question. Le cas échéant, une dérogation à la règle peut être spécifiée à l'étudiant·e en accord avec lui, en début de semestre par l'équipe pédagogique. Les crédits peuvent alors être récupérés dans un

autre cours inscrit dans l'UE correspondante.

Un crédit d'anglais se rattrape seulement par un travail d'anglais, il ne peut pas y avoir de dérogation à la règle.

Les crédits manquants en fin de 2e année doivent obligatoirement être rattrapés lors du bilan du semestre 5 (premier semestre de 3e année Les crédits manquants en fin de 4e année, doivent obligatoirement être rattrapés au cours du semestre 9 (premier semestre de la 5e année).

Les crédits manquants en fin de semestre d'hiver (S1, S3, S5, S7) doivent être rattrapés au cours du semestre de printemps (S2, S4, S6, S8) de la même année d'études.

Les crédits manquants à l'issue du bilan de fin d'année 1 (Semestre 2) ne peuvent être rattrapés. L'étudiant·e n'est alors pas admis en année 2 et n'a pas la possibilité de recommencer son année au sein de l'Ensba Lyon.

Les crédits manquants à l'issue du bilan des semestres donnant accès à la diplômabilité (S6 et S9) ne peuvent être rattrapés. L'étudiant·e devra se réinscrire l'année suivante pour obtenir les crédits qui lui manquent afin de pouvoir se présenter au diplôme.

Répartition des crédits et fiches de cours

170 Année 1

216 Art

464 Design d’espace

618 Design graphique

754 Design textile

Atelier de langues étrangères

Année	**1**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**1**	Heures TD	**0**	Compensable	**non**	Mode	**Atelier**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Byrne

Objectifs pédagogiques

Enrichir et asseoir les connaissances artistiques liées à l'environnement anglo-saxon, les stratégies d'écriture et les pratiques de la langue orale. Les cours d'anglais ont pour objectif d'améliorer l'aisance orale des étudiants dans des situations et contextes essentiellement liés au monde de l'art et leurs études artistiques

Contenu

Exposés (présentation d'un artiste et de l'une de ses oeuvres)
Etudes de vidéos, de photographie, de textes portant sur un artiste, un designer, un architecte...

Exercices sur le vocabulaire spécifique lié à la pratique artistique

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel

Bibliographie

- « The Oxford Guide to English Usage », Oxford University Press
- « Dictionnaire bilingue », Robert & Collins
- Beyond Words, - catalogue d'exposition, Mount Saint Vincent University Art Gallery
- Garbage Warrior, Oliver Hodge
- British Social Realism, Samantha Hay

Support de cours

Cours collectif, interventions individuelles, extraits de journaux, revues d'art / design et de livres, conférences filmées, documentaires

Conférences / Voyages d'études

Année	**1**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**1**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Connaissances de l'art contemporain, qu'il s'agisse des figures majeures ou émergentes de l'art actuel, ou de ses lieux de diffusion. Connaissances des cultures spécifiques propres aux designs (auteurs, structures, évènements et lieux de diffusion).

Contenu

Un cycle hebdomadaire d'interventions du type conférence ou performance est programmé chaque mercredi après-midi à dix-sept heures dans le Grand amphithéâtre :
Sa programmation prend en compte les questionnements et les enjeux artistiques et intellectuels contemporains, ainsi que ceux des cultures spécifiques propres aux designs contemporains Elle est en relation directe avec les enseignements.
L'espace-temps de l'intervention est conçu comme une structure de « travail de la parole ».
La parole de l'intervenant peut relever du commentaire, de la recherche théorique ou de l'expérience artistique, littéraire, etc. L'image, projetée ou diffusée peut jouer le rôle de support, de complément ou de lanceur.
Pendant le temps de la conférence, tous les enseignements sont interrompus afin de permettre la participation de l'ensemble des étudiants et enseignants de l'École, toutes options et années confondues.

Les voyages d'études
auprès des centres majeurs de création soit sur la région soit sur l'international sont importants dans le cadre des études. Ils doivent permettre aux étudiants de découvrir les lieux de diffusion de l'art contemporain et sites remarquables du patrimoine moderne et contemporain ; la fréquentation régulière et autonome de ces lieux est fondamentale pour la poursuite des études.

Mode d'évaluation

Tout au long du cursus de l'étudiant, la participation aux conférences fait l'objet d'une évaluation (notes et références au sein du dossier ou du mémoire), et de l'attribution d'un crédit semestriel (UE1).

Figures de proue, avant-gardes, sémaphores et antipoisons. Une post-histoire des arts

Année	**1**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**1**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Cours**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Beurard-Valdoye

Objectifs pédagogiques

Quelques figures marquantes et attachantes de la modernité et des avant-gardes en arts plastiques, constituent le socle du cours, ainsi que les croisements possibles avec les arts poétiques, les arts musicaux, l'architecture et les designs.

Contenu

Il s'agit de contribuer aux nouveaux récits d'une histoire européenne. Dans quelle mesure serions-nous prêts à y adhérer ?
L'histoire est l'entrelacs du temps de naissance des œuvres (le départ), du temps où elles entrent dans l'histoire et au musée (l'arrivée). Mais encore, d'un temps intermédiaire : la durée nécessaire pour que l'œuvre entre dans l'histoire. Cette durée peut être considérable, comme nous le montre la lente reconnaissance de L'origine du monde (Gustave Courbet). Pouvons-nous rattraper quelques laps de ce temps perdu ?
Un siècle après, l'on revisite les vieilles notions et l'on remet en cause celles qui conduisent aux impasses, malentendus, ou qui demeurent connotées négativement.

Mode d'évaluation

Présence + rendu d'un travail écrit

Travaux requis

Complément en documentation bibliothèque

Bibliographie

distribuée en cours

Support de cours

Cours en amphi avec projections images et son

Histoire de l'art

Année	**1**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**1**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Cours**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : Mme Paulhan

Objectifs pédagogiques

- Découvrir l'histoire de l'art en tant que discipline sous l'angle d'une histoire de l'art (en l'occurrence une histoire de l'art possible des avant-gardes en Europe de la première moitié du XXe siècle)
- Se confronter avec les écrits (journaux, manifestes, déclarations, propos recueillis…) d'artistes
- Susciter le désir d'abandonner les écrans sitôt le cours achevé pour aller se confronter directement aux œuvres
- Mettre en lien l'histoire de l'art avec l'actualité de l'art, ancien comme contemporain

Contenu

Ce cours à destination des étudiant·es de première année s'organise en deux temps. Tout d'abord, chaque séance s'ouvre sur une actualité de l'art aujourd'hui, en s'appuyant sur une exposition, une publication ou un film récents. Le cours portant sur une histoire de l'art des avant-gardes dans la première moitié du XXe siècle propose une relecture de cette période foisonnante à travers des figures historiques incontournables comme plus marginales. Il sera question au cours de celui-ci d'apprendre à aimer davantage les œuvres que leurs reproductions, à lire les artistes davantage que leurs commentateurs, à savoir se départir des « -ismes » avec joie, à aller découvrir Émilie Charmy, Paula Modersohn-Becker et Valentine de Saint-Point sans trop se préoccuper des petits groupes constitués.

Mode d'évaluation

Participation en cours, devoir sur table ou rendu à la maison.

Bibliographie

- Catherine Gonnard et Élisabeth Lebovici, Femmes artistes, artistes femmes : Paris, de 1880 à nos jours, Paris, éd. Hazan, 2007
- Aux origines de l'abstraction, 1800-1914, cat. expo., Musée d'Orsay, 2004
- Art en théorie, 1900-1990 : une anthologie (Charles Harrison et Paul Wood éds.), Paris, éd. Hazan, 1997
- La série des catalogues du Centre Georges Pompidou Paris-New York (1977), Paris-Berlin (1978), Paris-Moscou (1979), Paris-Paris (1981).
- Les réalismes 1919-1939, cat. expo., Centre Georges Pompidou, 1980

Support de cours

Cours magistral

Humanités numériques

Année	**1**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**1**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Cours**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Frespech

Objectifs pédagogiques

Dans ce cours théorique et pratique, l'étudiant est invité à découvrir le champ des humanités numériques (de l'anglais « Digital Humanities »).

Contenu

Plus généralement, il s'agira de s'interroger et de voir en quoi l'informatique impacte les manières de faire et d'expérimenter l'art aujourd'hui.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Bibliographie

Sitographie :

- « Manifeste des Digital humanities », 2010 : http://tcp.hypotheses.org/318
- Aurélien Berra, « Faire des humanités numériques », 2011 : http://books.openedition.org/oep/238
- www.mesfavoris.eu

Support de cours

Cours magistral augmenté d'exemples pratiques.

Questions contemporaines

Année	**1**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**1**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Cours**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : Mme Gayraud

Objectifs pédagogiques

Donner aux étudiant.e.s des clés de compréhension théorique de leur pratique artistique et du milieu dans lequel elle s'inscrit.

Contenu

Dans ce cours de deux heures, on traitera à partir de textes situés et analysés des questions philosophiques contemporaines. Il s'agira de faire connaître et d'expliquer les outils conceptuels permettant de penser, à titre d'exemples, le contemporain (lui-même) ou encore, l'hypothèse de l'anthropocène, la critique de l'appropriation culturelle, la question de l'identité (en explorant par exemple les féminismes, la figure de la sorcière mais aussi l'intersectionnalité). Autant de notions qui s'imposent à notre temps et dont il est utile, pour qui veut y fabriquer des propositions artistiques et poétiques, de connaître les soubassements philosophiques.

Mode d'évaluation

Contrôle continu (assiduité) + note de fiche de lecture

Travaux requis

Les étudiant.e.s seront devront rendre une fiche de lecture d'une page d'un ouvrage de leur choix. Ils sont invités à lire l'ensemble des documents proposés.

Bibliographie

C. GREENBERG, Art et culture, trad. franç., Macula, Paris, 1988
S. GUILBAUT, « La Terrifiante Liberté du pinceau, Le Boston Institute of Contemporary Art et l'art moderne », in Voir, ne pas voir, faut voir, Jacqueline Chambon, Nîmes, 1993
Y. MICHAUD, L'Art à l'état gazeux, essai sur le triomphe de l'esthétique (2003), Hachette Littérature, Paris, 2004
C. MILLET, L'Art contemporain, histoire et géographie (1997), Flammarion, Paris, 2006.
※ Le marché de l'art contemporain
H.-S. BECKER, Les Mondes de l'art, ibid., 1988
H. BELLET, Le marché de l'art s'écroule demain à 18 h 30, Nil, Paris, 2001
F. BENHAMOU, L'Économie du star-system, Odile Jacob, Paris, 2002
J. BENHAMOU-HUET, Art Business (2), Assouline, Paris, 2007
L. BOLTANSKI & E. CHIAPPELLO, Le Nouvel Esprit du capitalisme, Gallimard, Paris, 1999
W. D. GRAMPP, Pricing the Priceless : Art, Artists and Economics, Basic Books, New York, 1989
X. GREFFE, Artistes et marchés, La Documentation française, Paris, 2007
N. HEINICH, L'Élite artiste, Gallimard, 2005
L. KARPIK, L'Économie des singularités, ibid., 2007
P.-M. MENGER, « L'Hégémonie parisienne. Économie et politique de la gravitation artistique », in Annales E.S.C., nov.-déc. 1993 ; Portrait de l'artiste en travailleur. Métamorphoses du capitalisme, La République des Idées-Seuil, Paris, 2003 ; Le Travail créateur, Seuil-Gallimard, 2009
C. MILLET, L'Art contemporain. Histoire et géographie, coll. Champs, Flammarion, 2006
R. MOULIN, L'Artiste, l'institution et le marché, ibid., 1997 ; Le Marché de l'art. Mondialisation et nouvelles technologies, Champs arts, 2009
N. MOUREAU & D. SAGOT-DUVAUROUX, Le Marché de l'art contemporain, La Découverte, Paris, 2006
A. QUEMIN, L'Art contemporain international : entre les institutions et le marché, Jacqueline Chambon-Artprice, Paris - Saint-Romain-au-Mont-d'Or, 2002
« L'Art dans la mondialisation », in Questions internationales, no 42, La Documentation française, Paris, 2010
J-M. SCHMITT, Le Marché de l'art, ibid., 2008
K. SIEGEL & P. MATTICK, Question d'art. Argent, trad. M. Hechter et M.-H. Dumas, Thames & Hudson, Londres, 2005.

Support de cours

Cours en visioconférence puis en amphi.

Recherches

Année	**1**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**1**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Construire les traces de sa méthode, enregistrer et apprendre à organiser ce qui sert à réfléchir, à travailler.
Donner à voir ses approches, même si celles-ci sont incertaines ou en esquisses.
Savoir montrer les 'dessous' du travail.

Contenu

Les questions les plus actuelles seront mises en échos, en dialogues avec les expériences passées.
Regards sur les processus de recherche des artistes, les notes, les écrits, les incertitudes, les projets non-réalisés.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel collégial.

Bibliographie

- « Les Carnets de Léonard de Vinci », préface de Paul Valéry, Gallimard
- « Passages : Victor Burgin », catalogue d'exposition Musée d'Art Moderne de Villeneuve d'Ascq

Support de cours

Ateliers collectifs et cours magistral.

Théorie du design

Année	**1**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**1**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Cours**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Côme

Objectifs pédagogiques

Les racines du design industriel à l'épreuve de la caricature.

Ce cours propose donc d'analyser une sélection d'images et de textes satiriques dépeignant à très gros traits la naissance du design industriel, comme autant de clés de compréhension et de jalons historiques majeurs.

Karl Arnold, 'A propos de l'exposition du Werkbund', in Simplicissimus, n° 18, août 1914.
« Van de Velde propose une chaise individualiste, Muthesius une chaise standard et le menuiser réfléchit à une chaise pour s'asseoir. »

Contenu

En 1914, lors d'un débat assez confidentiel organisé à Cologne, des artistes menés par Henry van de Velde refusent de soumettre les formes qu'ils conçoivent aux normes industrielles et par là même de sacrifier leur individualité sur « l'autel du type », ainsi que l'aurait souhaité l'architecte Hermann Muthesius. Un caricaturiste, Karl Arnold, a tourné en dérision cette querelle dans Simplicissimus, un journal satirique à grand tirage : « Van de Velde propose une chaise individualiste, Muthesius une chaise standard et le menuiser réfléchit à une chaise pour s'asseoir. » Quelques années auparavant, les sources d'inspiration d'Adolf Loos, auteur d'un très polémique essai intitulé « Ornement et crime », avaient elles aussi été sévèrement moquées. Un dessin représentant l'architecte viennois en train de contempler une plaque d'égout est ainsi légendé : « L'homme vraiment moderne se promène dans la rue, plongé dans une réflexion sur l'art. Il s'arrête soudain pétrifié. Il a trouvé ce qu'il cherchait depuis si longtemps. »
De la fantasmagorie médiévale de William Morris au rationalisme radical des maîtres du Bauhaus en passant par le « style Nouille » de Hector Guimard, les œuvres, controverses et idées fondatrices du design industriel ont fait l'objet de nombreuses caricatures au statut ambigu. Tout en tâchant de discréditer leur sujet, celles-ci révèlent en effet la progressive percée dans le quotidien d'une pratique encore avant-gardiste.

Mode d'évaluation

En continu

Bibliographie

The Leader of the Luddites : révolution industrielle et révolte contre l'industrie
BIAGINI Cédric, CARNINO Guillaume (dir.), Les Luddites en France. Résistance à l'industrialisation et à l'informatisation, Paris, L'Échappée, 2010.
JARRIGE François, Au temps des 'tueuses de bras', Les bris de machines à l'aube de l'ère industrielle, PUR, 2009.
JARRIGE François, Technocritiques, du refus des machines à la contestation des technosciences, La Découverte, 2014.
MARX Karl, Le Capital : critique de l'économie politique. Livre premier, Le développement de la production capitaliste, tome premier, Paris, Folio, 2008 (1867).
POUGET Émile, Le Sabotage, Dijon, Les presses du réel, 2005 (1898).
RUDE Fernand, Les Révoltes des Canuts (1831-1843), Paris, La Découverte, 2007.
SALE Kirkpatrick, La Révolte luddite, Briseurs de machines à l'ère de l'industrialisation, Paris, L'Échappée, 2006 (1995).
THOMPSON Edward P., La formation de la classe ouvrière anglaise, Seuil, 2012 (1963-1980).

« Comment appelle-t-on cette machine-là ? » : la sensibilité à l'épreuve de l'industrie
FRAMPTON Kenneth, L'architecture moderne : une histoire critique, Thames & Hudson, 2006 (1980).
GIEDION Sigfried, La Mécanisation au pouvoir : contribution à l'histoire anonyme, Centre Pompidou, CCI, 1980 (1948).
MARINETTI Filippo Tommaso, Manifestes du Futurisme, Paris, Séguier, 1996.
SCHIVELBUSCH Wolfgang, Histoire des voyages en train, Le Promeneur, 1990 (1986).
SCHIVELBUSCH Wolfgang, La Nuit désenchantée : à propos de l'histoire de l'éclairage artificiel au XIXe siècle, Paris, Le Promeneur, 1993 (1988).
SEMPER Gottfried, Science, industrie et art, Gollion, Infolio, 2012 (18520).
WELLES Orson, The Magnificent Ambersons, 1942 (film).

« Du vin fabriqué sans jus de raisin » : William Morris contre l'âge de l'ersatz
ANTIN Xavier, News from Nowhere or, An Epoch of Rest, Dijon, Presses du Réel, 2017.
MORRIS William, L'Âge de l'ersatz et autres textes contre la civilisation moderne, Paris, Encyclopédie des nuisances, 1996.
MORRIS William, Nouvelles de nulle part, Paris, l'Altiplano, 2009 (1890).

RUSKIN John, Les sept lampes de l'architecture, Paris, Klincksieck, 2008 (1849).
THOMPSON Edward P., William Morris, Romantic to Revolutionary, PM Press, 2011 (1955).

La beauté terrifiante et comestible de l'Art nouveau : Vie et mort du « style nouille »
DALI Salvador, « De la beauté terrifiante et comestible de l'architecture Modern Style », Minotaure, n° 4, décembre 1933.
GUERRAND Roger-Henri, L'Art nouveau en Europe, Paris, Plon, 1965.
THIÉBAUT Philippe (dir.), Art nouveau revival, 1900, 1933, 1966, 1974, Paris, Musée d'Orsay, 2009.

Pionniers de la modernité : célèbres ou anonymes ? Adolf Loos, « l'homme vraiment moderne »
LOOS Adolf, Ornement et crime, Paris, Champ libre, 1979.
LOOS Adolf, Paroles dans le vide, Paris, Payot & Rivages, 2003.
PEVSNER Nikolaus, Pioneers of Modern Design, Palazzo Editions, 2011 (1936).
SCHAEFFER Herwin, The Roots of modern design: functional tradition in the 19th century, Londres, Studio Vista, 1970.
SCHORSKE Carl Emil, Vienne fin de siècle : politique et culture, Paris, Points, 2017 (1979).
SCHNUTTENNEIER Elisabeth (dir.), Wiener Werkstätte : Atelier viennois 1903-1932, Bruxelles, 1987.

Deutscher Werkbund : Formes ou normes ?
BETTS Paul, The authority of everyday objects: a cultural history of West German industrial design, Berkeley, University of California Press, 2004.
SCHWARTZ Frederic J., The Werkbund: Design Theory and Mass Culture Before the First World War, Yale University Press, 1996.
WINDSOR Alan, Peter Behrens, Architecte et designer, Mardaga, 1984.

« Ce qu'on sait, croit savoir et ignore du Bauhaus » : une école caricaturée
OSWALT Philip, Bauhaus conflicts, 1919-2009: controversies and counterparts, Ostfildern, Hatje Cantz, 2009.
RICHARD Lionel, Comprendre le Bauhaus, Gollion, Infolio, 2009.
SCHNAIDT Claude, « Ce qu'on sait, croit savoir et ignore du Bauhaus », in L'influence du Bauhaus sur l'architecture contemporaine, Université de Saint-Étienne, 1976.

Formes de l'écriture / écritures de la forme

Année	**1**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**1**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Atelier**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Romagny

Objectifs pédagogiques

Cet atelier a une double finalité : initier les étudiants aux formes de l'écrit propres aux champs de l'art et du design et les accompagner dans l'exercice d'écriture. Il s'agira de découvrir des textes classiques plus ou moins anciens, de se familiariser avec les formes de l'écrit dans les champs de l'art et du design, et plus largement dans le champ culturel contemporain : écrits théoriques, communiqués de presses, articles de presses, paratextes divers, etc. Mais il s'agira également de nourrir une production textuelle, à partir de textes historiques, contemporains, de films, de visites collectives d'expositions, etc. Les ateliers articuleront découverte de textes, productions textuelles, échanges, débats et discussions sur des questions esthétiques contemporaines. Il s'agira également pour l'étudiant de découvrir et comprendre l'importance du texte et sa place dans l'art contemporain, entre explication et prolongation de l'oeuvre.

Le premier semestre sera consacré à la question du jeu dans les théories esthétiques, culturelles et de sociologie de l'art.

Mode d'évaluation

Bilan semestriel.
Notation : présence et production textuelle.

Support de cours

Les cours seront articulés en ateliers, accompagnés de quelques cours généraux.

Ressources et documentation

Année	**1**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**1**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Découvrir et développer l'activité de recherche d'informations et la constitution d'une base de données nécessaires à l'élaboration d'une méthode de travail et à la mise en place d'une problématique individuelle.

Contenu

Le travail de documentation fait partie intégrante des enseignements théoriques et plastiques. Ses orientations et contenus sont directement liés à l'enseignement en question et aux décisions quant à la constitution même du travail de l'étudiant.
Ainsi, si la collection d'informations s'avère un moment indispensable à toute démarche de création (l'archive comme matière), en design tout autant qu'en art, il est tout aussi important de se poser la question des modalités de production d'informations et d'archives de cette démarche même (la matière comme archive), quand celle-ci ne va pas jusqu'à se superposer à elle pour construire un travail d'auteur qui se veuille 'documentariste'.
À noter que le travail de documentation est pour partie constitué d'éléments exogènes aux champs de la création et, qu'il peut, de par la nature de leur traitement, permettre d'interroger les limites de ces derniers.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Support de cours

Au semestre 1, cet enseignement est pleinement intégré aux différents cours et ateliers.

Expérimentations collégiales

Année	**1**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**1**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Atelier**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : Mme Murphy

Objectifs pédagogiques

La première semaine de cours pratiques est la seule période d'enseignement collégial du semestre. Elle permet aux enseignant.es d'ouvrir des questionnements en montrant quelques oeuvres importants et de poser des axes communs à plusieurs cours pratiques qui seront développés tout au long du semestre. L'enjeu est d'intégrer progressivement ces questionnements dans le travail pratique par la suite.
Cette semaine doit également permettre aux étudiant.es de se rencontrer en faisant de brèves présentations en images avant d'être séparés en groupe de travail.

Mode d'évaluation

Sour la base de la participation

Travaux requis

Une présentation en diapositives.

Support de cours

Cours magistraux, ateliers, projection de films, discussions de groupe.

Images / espaces

Année	**1**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**1**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Atelier**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Poulain

Objectifs pédagogiques

- Questionner les relations, les liens entre le réel et l'espace construit des images.
- Transformer ou s'approcher du réel par l'observation et la considération de ce qui nous entoure en « question » afin de construire un projet sensible.
- Les objectifs sont d'apprendre à chercher, à développer, à inventer, à expérimenter et observer des formes en relation avec l'espace, au corps et à la construction.
- Le projet sera lié à l'esprit d'analyse, de synthèse et de développement.

Contenu

1-L'atelier est un lieu de questionnement, de recherche individuelle et collective, un lieu où les formes, les pratiques et les enjeux de l'art sont interrogés.le travail dans l'atelier est un temps particulier et régulier de mise en commun des pratiques et recherches ; il est un moment de présentation et de discussion autour des travaux des étudiants. La transmission pédagogique n'est pas dissociée d'une pratique.
La photographie, la vidéo, le dessin, le volume … seront les médiums non exclusifs de cette approche, mais tous interrogeront nôtre relation aux images.

2- À partir de travaux dirigés, le cours sera centré depuis la production d'images bi ou tridimensionnelles. Nous travaillerons à saisir les écarts entre les intentions et les faits.
Il s'agira ici de travailler à partir d'exemples concrets sur le visible du travail, sa résolution formelle et sa restitution. Nous insisterons sur ce qui le rend visible, par rapport au projet initial, ce qui permet, avec justesse de le partager, donc de le rendre lisible. Quelles décisions suis-je amené(e) à prendre au cours du processus ? comment ? Quels sont les outils que j'utilise ? Pourquoi ? Quelles décisions sont prises au cours de la présentation ? Il s'agira concrètement d'expérimenter et d'éprouver les différents arrangements formels susceptibles de rendre convenablement visible le travail.

3-L'objectif est d'acquérir les notions fondamentales qui vont permettre à l'étudiant de définir par lui-même des moyens de production autour d'une problématisation des images. Il s'agira d'apprendre aussi à présenter son travail sous la forme de rencontre individualisée et de présentation au sein d'un groupe.

4- Les différentes étapes permettront d'analyser et de différencier les statuts de l'image.

5- Archivage des travaux. Nous examinerons les projets des étudiants du semestre 1 à semestre 2 afin de dégager avec eux les éléments qui devront faire l'objet d'un archivage et la construction d'une édition. L'ensemble comprendra des images et du texte, il exprimera les temps forts d'un parcours, prémisses d'une position engagée.

Mode d'évaluation

L'évaluation est continue.
Les critères sont: la présence et l'engagement (générosité plastique) dans les sujets proposés et la capacité de développer des recherches préparatoires ainsi qu'une documentation autour des exercices et sujets proposés. Accrochage toutes les semaines paires d'un travail en cours, corrigé collectif et individuel. Il s'agit de développer dés la première année une attitude de mobilité et de curiosité par une confrontation direct aux expositions et aux œuvres indispensable à la construction d'un socle de connaissances artistiques.

Bibliographie

- François Soulages et Marc Tamisier, « Photographie contemporaine et art contemporain; l'image et les images », Klincksieck
- « 72 (projets pour ne plus y penser) », les Presses du Réel
- Lionel Bovier & Mai-Thu Perret, « Hétérotopies/hétérotopias », JRP Éditions, Genève, 2000
- Régis Durand, « Habiter l'image », Marval, 1994
- Gilles Deleuze et Claire Parnet, « Dialogue », Flammarion, coll. Champs Essais, 1996
- « Mutations arc en rêve centre d'architecture », Actar, 2000
- Roland Barthes, « La chambre claire », Seuil, 1980
- Michel Foucault, « Les mots et les choses », NRF Gallimard, 1966
- Georges Didi-Huberman, « Fra Angelico », Flammarion, coll. Champs, 1995
- « Fresh Théorie, Tome 1, 2,3 », Léo Scheer, 2005/2008

- « Art conceptuel, une entologie », MIX, 2008
-« Design & crime » Hal Foster, Les prairies ordinaires ,2008
-« Conversations » Rémi Coignet, This eyes publishing, 2014
-« L'expérience des images », Marc Augé, Georges Didi-Huberman, Umberto Eco, INA Editions, 2011
-«Architecture radicale» Iac, Seuil, 2001
-«Magasin 1986/2006 », Les presses du réel, 2005

Initiation design d'espace

Année	**1**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**1**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Atelier**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : Mme Roule

Objectifs pédagogiques

Initiation du design d'espace autour de la notion de 'vivant'

Définition
1 • Qui est en vie
2 • Plein de vie
Qui est doué de vie. Animé, mouvementé.
Qui est relatif au mouvement 'ce qui l'anime, le rend actif'

On parle d'êtres vivants / d'espèces vivantes / d'un caractère vivant / un patrimoine vivant / une langue vivante / une architecture vivante. Mais qu'est-ce qu'un espace vivant ?

Un espace vivant
Qu'est-ce que cela représente-t-il pour vous ? Et pour les autres ?
Comment cela se manifeste-t-il ?
Qu'est-ce qui le qualifie ?
Qu'est-ce qui fait son caractère 'vivant' ?
Qu'est ce qui définit le caractère 'vivant' de votre espace ?
Qu'est-ce qui 'occupe' l'espace (ou pas) et contribue à la rendre vivant ?

La demande
Définir, concevoir et représenter, ce qui est pour votre groupe de travail, un espace vivant.
Enjeu représenter, donner formes et usages à une notion abstraite, immatérielle.
Votre projet doit prendre en compte et intégrer les dimensions suivantes :
une approche
_humaniste, environnementale
_multi-générationnelle, inclusive, qui s'adresse au plus grand nombre
_singulière, inattendue
_anticipatrice, projective
Le mode de représentation et de rendu est libre : vidéo, peinture, productions graphiques, numérique, maquette, scéno, poster... Votre choix doit contribuer à valoriser et donner lecture de votre proposition.

Pour vous aider
Chaque groupe peut choisir, si vous le souhaitez, 1 à 3 synonymes maximum (dans la liste jointe) qui aidera à définir votre projet, votre proposition et votre positionnement. Le choix devra être indiqué sur le document A4 remis lors de la dernière séance. Je vous invite à chercher les définitions des mots que vous ne connaitriez pas.
À éviter
Les idées premières, attendues et hors sujet, type boîtes de nuit, bar, ...
Votre proposition peut aussi naître d'un regard critique que vous pouvez porter sur un manque ou un existant qui vous semble partiellement fonctionner pour telle et telle raisons.

Contenu

Pour vous aider
Chaque groupe peut choisir, si vous le souhaitez, 1 à 3 synonymes maximum (dans la liste jointe) qui aidera à définir votre projet, votre proposition et votre positionnement. Le choix devra être indiqué sur le document A4 remis lors de la dernière séance. Je vous invite à chercher les définitions des mots que vous ne connaitriez pas.
À éviter
Les idées premières, attendues et hors sujet, type boîtes de nuit, bar, ...

Votre proposition peut aussi naître d'un regard critique que vous pouvez porter sur un manque ou un existant qui vous semble partiellement fonctionner pour telle et telle raisons.

Mode d'évaluation

Rendus
Présentation de votre projet par groupe lors d'une restitution orale + remise d'une page A4 recto uniquement (1 feuille par groupe) comprenant :
Le nom de votre projet + noms des membres du groupe
Analyse du sujet + votre proposition | Présentation concise du projet (1 paragraphe) avec éventuellement un visuel (non obligatoire). À remettre lors du dernier cours.

Travaux requis

Travail en groupe | 10 groupes de 6 étudiants.
Au sein du groupe, veiller à bien définir et répartir les tâches de chacun, et à répartir la parole lors des phases d'échanges et lors de la restitution

Initiation design textile

Année	**1**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**1**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Atelier**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : Mme Charroin

Objectifs pédagogiques

Découvrir le design textile de manière expérimentale.
Élargir son champs des possibles grâce au support tissu.
Travailler en groupe sur un projet et communiquer dessus.
Appréhender la surface tissu, sa matière, utiliser des techniques libres sur la matière.
Définir la notion de collection.

Contenu

Aider l'élève à travailler des nouvelles techniques liées au médium tissu.
Découvrir des contemporains utilisant ce médium dans le champs de l'art et du design.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan

Initiations techniques et technologiques

Année	**1**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**1**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Les initiations techniques et technologiques se déroulent lors de l'année 1 et ont pour premier objectif la découverte et la connaissance du fonctionnement des pôles technologiques de l'école. Celles-ci se déroulent sous forme de stages où l'étudiant est conduit à acquérir les compétences minimum nécessaires à l'expérimentation plastique et à l'apprentissage des processus de création.

Contenu

Les initiations consistent en l'apprentissage des outils et leur mise en pratique autour de médias ou de techniques spécifiques. Les initiations se déroulent dans les différents pôles technologiques de l'école et sont conduites par des équipes de professeurs de l'année 1 en collaboration avec les professeurs responsables des pôles et les différents techniciens.
Elles sont en résonance avec les divers champs de la création contemporaine et concernent des domaines tels qu'informatique, photographie argentique, photographie numérique, estampes (édition et multiple), volume et sculpture, etc.

Une présentation des contenus est proposée afin de percevoir l'articulation entre pratique et théorie et les enjeux historiques. Le travail pratique en atelier est guidé par un ou plusieurs enseignants référents.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Travaux requis

Un travail de notes spécifiques et une production plastique sont demandés à l'étudiant lors de ces ateliers.

Les possibilités de la photographie et de l'image imprimée

Année	**1**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**1**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Atelier**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : Mme Béguéry

Objectifs pédagogiques

Cet atelier se propose de poursuivre avec énergie et mobilité le travail d'initiation engagé en début de première année dans les différents pôles techniques de l'école. Il s'agira de développer une pratique expérimentale de l'image – qu'elle soit photographique, imprimée ou dessinée – associée à des connaissances théoriques, et d'ouvrir ainsi un champ riche de travail pour chaque étudiant dans le domaine transdisciplinaire des arts graphiques. Nous prendrons en compte les « arts à la machine » (et notamment la caméra) comme des instruments de perception et de jeu, pour, je l'espère, en faire peu à peu des outils capables de produire des situations d'expériences. Ce projet ne se fera pas sans une grande attention à vos processus artistiques, à vos intérêts artistiques individuels et collectifs, à vos gestes et aux formes qui en découleront. Ils constitueront, en atelier, le socle de discussions communes.

Contenu

Le travail de documentation fait déjà aujourd'hui partie de la transmission de votre pratique ; il participe aussi de toute recherche théorique sérieuse que l'on soit historien, scientifique ou artiste. Qu'est-ce qu'un document ? Comment une image, une reproduction d'oeuvre documente-elle un propos ? Nous nous intéresserons aussi aux enjeux du travail d'articulation d'une iconographie et à ses possibles mise-en-forme, en examinant notamment des tentatives diverses (livre d'artistes, éditions, films-essais, etc).
La photographie numérique et argentique, le montage vidéo, le montage photographique et le collage ou encore les techniques de la gravure et de l'impression seront des pratiques abordées en relation avec les trois pôles techniques de l'école : édition, images-mouvement, photographie. Des exercices collectifs et individuel pourront être proposés. L'atelier proposera ainsi une introduction à des problématiques propre au design graphique (le montage d'image) et au design textile (l'impression).

Mode d'évaluation

Participation active à l'atelier et aux cours proposés, contrôle continu au regard de la qualité des travaux rendus et de l'évolution de la pratique et bilan semestriel

Travaux requis

L'atelier est collectif. L'évaluation prendra en compte l'attention de chacun à la vie du groupe et aux travaux des autres, l'engagement individuel dans les formes artistiques émergentes et leurs évolutions. Le travail de production se passera, en grande partie, en dehors de l'atelier. Les propositions formelles devront être montrées, régulièrement, lors d'accrochages proposés.

Bibliographie

- Henri Focillon, Maîtres de l'estampes, Paris, Flammarion (coll.Images et Idées), 1969.
- Jean-François Chevrier, Entre les beaux-arts et les médias : photographie et art moderne, Paris, Éd. L'arachnéen, 2010, Les relations du corps, Éd. L'arachnéen, 2010, et Œuvre et activité, Éd. L'arachnéen, 2015
- Pierre Reverdy, Note éternelle du présent, écrits sur l'art (1923-1960), Paris, Flammarion, 1973
- Olivier Boulnois, Au delà de l'image, Une archéologie visuel au Moyen-Âge, Ve-XVIe siècle, Paris, Éd. du Seuil, 2018
- Charles Baudelaire, « Le public moderne et la photographie » et « le peintre de la vie moderne » dans le « Salon de 1859 », Critique d'art, Paris, Gallimard (coll.Folio essais n°183), 1992
- Jeff Wall, Essais et entretiens, 1984-2001, Paris, Ensba Éd., 2001
- « Le parti pris du document, littérature, photographie, cinéma et architecture au XXe siècle », revue Communication n°71, Éd. du Seuil, 2001
- Steen Eiler Rasmussen, Découvrir l'architecture, Paris, Le linteau, 2002
- Fanny Béguery et Adrien Malcor, Enfantillages outillés, un atelier sur la machine,Paris, Éd. L'arachnéen, 2016

Observational drawing

Année	**1**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**1**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Atelier**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Berry

Objectifs pédagogiques

Ce cours apprend aux étudiants à reconnaître et à manipuler les éléments fondamentaux du dessin : la ligne, le volume, la forme, la composition et de l'espace. L'accent est mis sur le fait de voir activement et de travailler avec précision à partir de l'observation. Les élèves explorent une variété de matériaux et de méthodes, tout en travaillant directement à partir de l'observation, y compris la nature morte, le modèle, l'espace architectural intérieur/extérieur et le monde naturel. Les travaux portent sur des questions techniques et conceptuelles évoquées par l'histoire de l'art et la pratique de l'art contemporain. Par l'observation intense, le dessin et la critique, les élèves développeront une pratique du dessin qui combine la pensée technique, expérimentale et critique.

Contenu

· La capacité de dessiner à partir de l'observation.
· Articulation des préoccupations picturales de base, comme la ligne, le contour, la forme, la masse, la composition, l'espace.
· Comprendre l'importance du dessin à travers l'histoire de l'art.

Mode d'évaluation

Contrôle continu. Bilan semestriel

Bibliographie

Drawing on the Right Side of the Brain: The Definitive, 4th Edition (Betty Edwards)
Josef Albers: To Open Eyes (Frederick A. Horowitz)
Drawing Lessons from the Great Masters (Robert Beverly Hale)
Contemporary Drawing: From the 1960s to Now (Katherine Stout)

Peinture, pratiques picturales

Année	**1**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**1**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Atelier**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : Mme Murphy

Objectifs pédagogiques

Dans cet atelier pratique, il s'agit d'encourager le maximum d'expérimentation et de mobilité possible ; ce cours doit permettre au travail de chacun d'évoluer, voire de se transformer. Il ne vous sera pas demandé de circonscrire un territoire ou d'établir un projet, mais simplement de prendre le plus possible conscience — lors des discussions et dans votre pratique entre les séances — des conséquences et des possibilités de vos choix formelles et de pousser le travail plus loin.

Contenu

Un travail artistique résulte d'une accumulation de décisions prises de façon consciente ou inconsciente, par intuition ou par habitude, suivant, ou pas, des conventions ou des plans. Chacune de ces décisions modifie la qualité de la totalité de la construction.
Cette densité caractéristique des œuvres est particulièrement sensible en peinture, ou les couches se superposent et se cachent. Ce cours sera structuré pour nous permettre de prendre le temps de regarder attentivement ensemble tous les gestes qui constituent votre travail et ainsi de construire un espace de parole intermédiaire entre « l'espace mental » de chacun et « l'espace public » de présentation, en adoptant une position qui reste proche de celui ou celle qui fabrique et non pas de la critique qui interprète à partir de ce qu'il voit. La parole est active, elle fait partie du processus de travail et influe sur la production ; le travail sera toujours considéré comme un point dans une évolution et non comme une finalité.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Travaux requis

Chaque étudiant travaillera entre les séances en réponse à des propositions spécifiques au cours. Ce travail sera installé et montré au groupe à intervalle régulier. Tous les étudiants participent aux discussions collectives.

Bibliographie

En parallèle au travail pratique, nous lirons ensemble dans ce cours, des extraits d'écrits et entretiens d'artistes. Ces documents vous seront distribués.

Sculpture

Année	**1**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**1**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Atelier**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Fouché

Objectifs pédagogiques

« Je plains les hommes qui n'ont pas rêvé, au moins une fois dans leur vie, de se changer en l'un quelconque des divers objets qui les entourent : table, chaise, animal, tronc d'arbre, feuille de papier. Ils n'ont aucun désir de sortir de leur peau… » Michel Leiris, entrée « Métamorphose » du « Dictionnaire critique » de la revue Documents (1929-1931) Cette citation de Michel Leiris sera notre point de départ pour inventer, le temps d'un semestre, une pratique expérimentale de la sculpture.

Contenu

_ Le cours met en tension pratique de la performance et pratique sculpturale. Expérimentations avec les objets de la citation de Michel Leiris. Exemple : la « chaise ». Les étudiant.e.s sont invité.e.s à élaborer des gestes et diverses manipulations (suite au visionnage d'extraits de captation de pièces de La Ribot). De ce moment découlent l'écriture de textes et la réalisation de « sculptures pour chaises ».
_Notre cours devrait permettre aux étudiant.e.s de tester, d'emprunter et d'élaborer des méthodes de travail évolutives; celles-ci peuvent prendre pour point de départ des oeuvres ou déclarations d'artistes et créaturz de tout genre. Nous travaillons notamment à partir du processus de recherche que Mike Kelley décrit à propos de sa vidéo Blind Country, coréalisée avec Ericka Beckman.
-Tous les 15 jours, chacun.e à son tour partage des documents d'expérience élaborés en réponse à des instructions que j'ai proposées pour la séance. Collectivement, nous regardons, analysons, associons.
-Mises en espace: commencer par échanger en cercle pour envisager les façons d'investir l'espace collectivement. Chacun.e décrit sa pièce à l'oral, et ses désirs de déploiement. Tester des configurations, des situations, des points d'accroche présents dans le lieu, des modes de fixation, sans utiliser le mobilier habituellement présent dans la salle. Après un temps d'installation où les étudiant.e.s s'entraident et font des photographies, le groupe analyse l'ensemble des propositions.

Mode d'évaluation

Les étudiant.e.s devront élaborer une recherche pratique à partir du cadre expérimental proposé. Les échanges critiques seront permanents.

Travaux requis

Les étudiant.e.s doivent proposer entre 2 et 4 « choses » tous les 15 jours en réponse à des instructions transmises et discutées pendant les cours ou par mail. Par ailleurs, chacun.e réalise un journal de travail. NB: «chose», «thing» en anglais, c'est ainsi que Man Ray qualifiait ses recherches, quel que soit le medium.

Bibliographie

Michel Leiris, Maria La Ribot, Didier Anzieu, Mike Kelley, Ericka Beckman, Paul B. Preciado, David Hammons, Lygia Pape, Xavier Leroy, Henrik Olesen, Charlotte Posenenske, Violette A, Constantin Brancusi, Marcel Duchamp, Pina Bausch, Jérôme Bel…

Analyse / énonciation

Année	**1**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**1**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Acquisition progressive des outils techniques et conceptuels d'analyse permettant à l'étudiant de proposer une lecture (orale et écrite) cohérente, rigoureuse et contextualisée de l'ensemble de ses travaux.

Contenu

Le travail d'analyse critique a lieu tout au long de l'année mais est plus particulièrement mis en évidence lors des séances de présentation spatiale de travaux et lors des bilans semestriels. Ce n'est que progressivement tout au long du cursus que l'étudiant peut acquérir la maîtrise de cet outil.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Spatialisation

Année	**1**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**1**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Apprentissage progressif de la mise en espace et de la présentation plastique de l'ensemble des travaux de l'étudiant.

Contenu

Selon l'année et le niveau des études, le travail de spatialisation est mis en œuvre régulièrement tout au long de l'année dans le cadre de séances de présentation de travaux ainsi que lors des bilans semestriels ou le cas échéant au moment d'expositions en dehors du cadre de l'école.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Atelier de langues étrangères

Année	**1**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**2**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Atelier**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Byrne

Objectifs pédagogiques

Enrichir et asseoir les connaissances artistiques liées à l'environnement anglo-saxon, les stratégies d'écriture et les pratiques de la langue orale. Les cours d'anglais ont pour objectif d'améliorer l'aisance orale des étudiants dans des situations et contextes essentiellement liés au monde de l'art et leurs études artistiques

Contenu

Exposés (présentation d'un artiste et de l'une de ses oeuvres)
Etudes de vidéos, de photographie, de textes portant sur un artiste, un designer, un architecte...

Exercices sur le vocabulaire spécifique lié à la pratique artistique

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel

Bibliographie

- « The Oxford Guide to English Usage », Oxford University Press
- « Dictionnaire bilingue », Robert & Collins
- Beyond Words, - catalogue d'exposition, Mount Saint Vincent University Art Gallery
- Garbage Warrior, Oliver Hodge
- British Social Realism, Samantha Hay

Support de cours

Cours collectif, interventions individuelles, extraits de journaux, revues d'art / design et de livres, conférences filmées, documentaires

Conférences / Voyages d'études

Année	**1**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**2**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Connaissances de l'art contemporain, qu'il s'agisse des figures majeures ou émergentes de l'art actuel, ou de ses lieux de diffusion. Connaissances des cultures spécifiques propres aux designs (auteurs, structures, évènements et lieux de diffusion).

Contenu

Un cycle hebdomadaire d'interventions du type conférence ou performance est programmé chaque mercredi après-midi à dix-sept heures dans le Grand amphithéâtre :
Sa programmation prend en compte les questionnements et les enjeux artistiques et intellectuels contemporains, ainsi que ceux des cultures spécifiques propres aux designs contemporains Elle est en relation directe avec les enseignements.
L'espace-temps de l'intervention est conçu comme une structure de « travail de la parole ».
La parole de l'intervenant peut relever du commentaire, de la recherche théorique ou de l'expérience artistique, littéraire, etc. L'image, projetée ou diffusée peut jouer le rôle de support, de complément ou de lanceur.
Pendant le temps de la conférence, tous les enseignements sont interrompus afin de permettre la participation de l'ensemble des étudiants et enseignants de l'École, toutes options et années confondues.

Les voyages d'études
auprès des centres majeurs de création soit sur la région soit sur l'international sont importants dans le cadre des études. Ils doivent permettre aux étudiants de découvrir les lieux de diffusion de l'art contemporain et sites remarquables du patrimoine moderne et contemporain ; la fréquentation régulière et autonome de ces lieux est fondamentale pour la poursuite des études.

Mode d'évaluation

Tout au long du cursus de l'étudiant, la participation aux conférences fait l'objet d'une évaluation (notes et références au sein du dossier ou du mémoire), et de l'attribution d'un crédit semestriel (UE1).

Figures de proue, avant-gardes, sémaphores et antipoisons. Une post-histoire des arts

Année	**1**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**2**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Cours**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Beurard-Valdoye

Objectifs pédagogiques

Quelques figures marquantes et attachantes de la modernité et des avant-gardes en arts plastiques, constituent le socle du cours, ainsi que les croisements possibles avec les arts poétiques, les arts musicaux, l'architecture et les designs.

Contenu

Il s'agit de contribuer aux nouveaux récits d'une histoire européenne. Dans quelle mesure serions-nous prêts à y adhérer ?
L'histoire est l'entrelacs du temps de naissance des œuvres (le départ), du temps où elles entrent dans l'histoire et au musée (l'arrivée). Mais encore, d'un temps intermédiaire : la durée nécessaire pour que l'œuvre entre dans l'histoire. Cette durée peut être considérable, comme nous le montre la lente reconnaissance de L'origine du monde (Gustave Courbet). Pouvons-nous rattraper quelques laps de ce temps perdu ?
Un siècle après, l'on revisite les vieilles notions et l'on remet en cause celles qui conduisent aux impasses, malentendus, ou qui demeurent connotées négativement.

Mode d'évaluation

Présence + rendu d'un travail écrit

Travaux requis

Complément en documentation bibliothèque

Bibliographie

fournie en cours

Support de cours

Cours en amphi avec projections images et son

Histoire de l'art

Année	**1**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**2**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Cours**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : Mme Paulhan

Objectifs pédagogiques

- Découvrir l'histoire de l'art en tant que discipline sous l'angle d'une histoire de l'art (en l'occurrence une histoire de l'art possible des avant-gardes en Europe de la première moitié du XXe siècle)
- Se confronter avec les écrits (journaux, manifestes, déclarations, propos recueillis…) d'artistes
- Susciter le désir d'abandonner les écrans sitôt le cours achevé pour aller se confronter directement aux œuvres
- Mettre en lien l'histoire de l'art avec l'actualité de l'art, ancien comme contemporain

Contenu

Ce cours à destination des étudiant·es de première année s'organise en deux temps. Tout d'abord, chaque séance s'ouvre sur une actualité de l'art aujourd'hui, en s'appuyant sur une exposition, une publication ou un film récents. Le cours portant sur une histoire de l'art des avant-gardes dans la première moitié du XXe siècle propose une relecture de cette période foisonnante à travers des figures historiques incontournables comme plus marginales. Il sera question au cours de celui-ci d'apprendre à aimer davantage les œuvres que leurs reproductions, à lire les artistes davantage que leurs commentateurs, à savoir se départir des « -ismes » avec joie, à aller découvrir Émilie Charmy, Paula Modersohn-Becker et Valentine de Saint-Point sans trop se préoccuper des petits groupes constitués.

Mode d'évaluation

Participation en cours, devoir sur table ou rendu à la maison.

Bibliographie

- Catherine Gonnard et Élisabeth Lebovici, Femmes artistes, artistes femmes : Paris, de 1880 à nos jours, Paris, éd. Hazan, 2007
- Aux origines de l'abstraction, 1800-1914, cat. expo., Musée d'Orsay, 2004
- Art en théorie, 1900-1990 : une anthologie (Charles Harrison et Paul Wood éds.), Paris, éd. Hazan, 1997
- La série des catalogues du Centre Georges Pompidou Paris-New York (1977), Paris-Berlin (1978), Paris-Moscou (1979), Paris-Paris (1981).
- Les réalismes 1919-1939, cat. expo., Centre Georges Pompidou, 1980

Support de cours

Cours magistral

Humanités numériques

Année	**1**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**2**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Atelier**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Frespech

Objectifs pédagogiques

Dans ce cours théorique et pratique, l'étudiant est invité à découvrir le champ des humanités numériques (de l'anglais « Digital Humanities »).

Contenu

Plus généralement, il s'agira de s'interroger et de voir en quoi l'informatique impacte les manières de faire et d'expérimenter l'art aujourd'hui.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Bibliographie

Sitographie :

- « Manifeste des Digital humanities », 2010 : http://tcp.hypotheses.org/318
- Aurélien Berra, « Faire des humanités numériques », 2011 : http://books.openedition.org/oep/238
- www.mesfavoris.eu

Support de cours

Cours magistral augmenté d'exemples pratiques.

Projet mémoire

Année	**1**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**2**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**3**	Coefficient	**3**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Dans la perspective de l'examen du semestre 2, le projet-mémoire est une première approche d'un travail théorique personnel. Il consiste en l'élaboration d'un document portant sur les références artistiques de l'étudiant et son inscription personnelle dans le champ de la création ; il aborde l'énonciation d'une problématique et d'une pensée en relation avec la pratique plastique.

Contenu

À partir des cours et séminaires ainsi que des recherches personnelles, l'étudiant choisira quelques notions qui lui paraissent importantes. Il est essentiel d'établir entre ces notions et l'iconographie choisie des liens qui permettent à l'étudiant d'envisager un champ de recherche à développer. Le projet/mémoire se compose d'un texte écrit accompagné d'images qui témoignent d'une recherche iconographique personnelle et d'un travail sur sa forme plastique. Cet ensemble doit être mis en forme de façon construite. Il devra permettre au jury d'évaluer à la fois la compréhension des lectures et des cours et la capacité d'établir des liens entre eux et les pratiques plastiques en vue de la poursuite des études.

Mode d'évaluation

Bilan semestriel dans le cadre de l'examen de fin d'année.

Support de cours

Cours collectif et entretiens individuels.

Recherches

Année	**1**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**2**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Construire les traces de sa méthode, enregistrer et apprendre à organiser ce qui sert à réfléchir, à travailler.
Donner à voir ses approches, même si celles-ci sont incertaines ou en esquisses.
Savoir montrer les 'dessous' du travail.

Contenu

Les questions les plus actuelles seront mises en échos, en dialogues avec les expériences passées.
Regards sur les processus de recherche des artistes, les notes, les écrits, les incertitudes, les projets non-réalisés.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel collégial.

Bibliographie

- « Les Carnets de Léonard de Vinci », préface de Paul Valéry, Gallimard
- « Passages : Victor Burgin », catalogue d'exposition Musée d'Art Moderne de Villeneuve d'Ascq

Support de cours

Ateliers collectifs et cours magistral.

Théorie du look : culture visuelle moderne et contemporaine

Année	**1**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**2**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Cours**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : Mme Canet

Objectifs pédagogiques

Le but est de mettre en perspective les inventions de dispositifs de visualisation singuliers (cinéma, photographie, architecture, vêtement) ayant permis de redéfinir la relation entre l'acte de regarder, la chose observée - et ce qu'elle est. Contre l'idée de point de vue global et fixe, il est donc question d'engager une réflexion actuelle sur les dispositifs de production de l'image.

Contenu

Théorie du Look est un cours de culture visuelle moderne et contemporaine qui interroge les conditions et les dispositifs de production du regard depuis une perspective critique contemporaine. L'idée est de revoir l'histoire de la construction du regard à l'aune des théories critiques liées aux questions du genre, de la race, du social et de l'histoire.

Mode d'évaluation

continu

Travaux requis

Dissertation

Bibliographie

Bibliographie (sélection)
- Beatriz Colomina, Sexuality and Space, Princeton Architectural Press, 1994
- Jonathan Crary, L'Art de l'observateur : Vision et modernité au 19eme siècle, Editions Jacqueline Chambon, 1994
- Guy Debord, La société du spectacle, Buchet-Chastel, Paris, 1967
- Donna Haraway, Manifeste cyborg et autres essais. Sciences - Fictions - Féminismes, Anthologie établie par Laurence Allard, Delphine Gardey et Nathalie Magnan, Éditions Exils, 2007
- Erwin Panofsky, La Perspective comme forme symbolique et autres essais, traduction de l'anglais sous la direction de Guy Ballangé, Les éditions de minuit, 1976
- Griselda Pollock, Vision and Difference: Feminism, Femininity and the Histories of Art, Routledge Classics, 2003
- Jeffrey Sconce, Haunted Media: Electronic Presence from Telegraphy to Television, Duke University Press, 2000
- Laura Mulvey, Au-delà du plaisir visuel (éd.Teresa Castro & Clara Schulmann), Editions Mimésis 20117
- L'économie de l'attention, Nouvel horizon du capitalisme ? Sous le direction de Yves Citton, Edition La découverte, 2014

Formes de l'écriture / écritures de la forme

Année	**1**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**2**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Atelier**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Romagny

Objectifs pédagogiques

Cet atelier a une double finalité : initier les étudiants aux formes de l'écrit propres aux champs de l'art et du design et les accompagner dans l'exercice d'écriture. Il s'agira de découvrir des textes classiques plus ou moins anciens, de se familiariser avec les formes de l'écrit dans les champs de l'art et du design, et plus largement dans le champ culturel contemporain : écrits théoriques, communiqués de presses, articles de presses, paratextes divers, etc. Mais il s'agira également de nourrir une production textuelle, à partir de textes historiques, contemporains, de films, de visites collectives d'expositions, etc. Les ateliers articuleront découverte de textes, productions textuelles, échanges, débats et discussions sur des questions esthétiques contemporaines. Il s'agira également pour l'étudiant de découvrir et comprendre l'importance du texte et sa place dans l'art contemporain, entre explication et prolongation de l'oeuvre.

Le 2d semestre sera consacré à l'accompagnement de la préparation et rédaction des mémoires. Il sera conduit par groupes de discussion afin que les étudiant.e.s échangent sur les phases de recherche et de rédaction.

Mode d'évaluation

Notation sur la présence et l'investissement.

Ressources et documentation

Année	**1**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**2**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Découvrir et développer l'activité de recherche d'informations et la constitution d'une base de données nécessaires à l'élaboration d'une méthode de travail et à la mise en place d'une problématique individuelle.

Contenu

Le travail de documentation fait partie intégrante des enseignements théoriques et plastiques. Ses orientations et contenus sont directement liés à l'enseignement en question et aux décisions quant à la constitution même du travail de l'étudiant.
Ainsi, si la collection d'informations s'avère un moment indispensable à toute démarche de création (l'archive comme matière), en design tout autant qu'en art, il est tout aussi important de se poser la question des modalités de production d'informations et d'archives de cette démarche même (la matière comme archive), quand celle-ci ne va pas jusqu'à se superposer à elle pour construire un travail d'auteur qui se veuille 'documentariste'.
À noter que le travail de documentation est pour partie constitué d'éléments exogènes aux champs de la création et, qu'il peut, de par la nature de leur traitement, permettre d'interroger les limites de ces derniers.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Support de cours

Au semestre 2, cet enseignement est pleinement intégré aux différents cours et ateliers.

Workshops Options

Année	**1**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**2**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Workshop**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Introduction aux options art et design de l'école ; approche des différentes démarches, thématiques et contenus et méthodes de travail à travers documentation, références et expérimentation.

Contenu

Au cours d'une série de workshops proposés par les options art et design, l'accent est mis sur les différences d'approche méthodologique et les enjeux significatifs de chaque option. Un travail de documentation et un travail final se construit en résonance avec les contraintes et thématiques plastiques proposées.

Mode d'évaluation

Contrôle continu pendant la durée du workshop et synthèse lors du bilan semestriel dans le cadre de l'examen de fin d'année.

Travaux requis

Workshop intensif en atelier animé soit par des équipes de professeurs de chacune des options de l'école, soit par des intervenants invités.

Bibliographie

Les références bibliographiques changent en fonction des intervenants, elles sont communiquées avant chaque workshop.

Images / espaces

Année	**1**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**2**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Atelier**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Poulain

Objectifs pédagogiques

- Questionner les relations, les liens entre le réel et l'espace construit des images.
- Transformer ou s'approcher du réel par l'observation et la considération de ce qui nous entoure en « question » afin de construire un projet sensible.
- Le projet sera lié à l'esprit d'analyse, de synthèse et de développement.

Contenu

1-L'atelier est un lieu de questionnement, de recherche individuelle et collective, un lieu où les formes, les pratiques et les enjeux de l'art sont interrogés. La photographie, la vidéo, le dessin, le volume … seront les médiums non exclusifs de cette approche, mais tous interrogeront nôtre relation aux images.

2- À partir de travaux dirigés, le cours sera centré depuis la production d'images bi ou tridimensionnelles nous travaillerons à saisir les écarts entre les intentions et les faits.
Il s'agira ici de travailler à partir d'exemples concrets sur le visible du travail, sa résolution formelle et sa restitution. Nous insisterons sur ce qui le rend visible, par rapport au projet initial, ce qui permet, avec justesse de le partager, donc de le rendre lisible. Quelles décisions suis-je amené(e) à prendre au cours du processus ? comment ? Quels sont les outils que j'utilise ? Pourquoi ? Quelles décisions sont prises au cours de la présentation ? Comment ? Il s'agira concrètement d'expérimenter et d'éprouver les différents arrangements formels susceptibles de rendre convenablement visible le travail.

3-L'objectif est d'acquérir les notions fondamentales qui vont permettre à l'étudiant de définir par lui-même des moyens de production autour d'une problématisation des images. Il s'agira d'apprendre aussi à présenter son travail sous la forme de rencontre individualisée et de présentation au sein d'un groupe.

4- Les différentes étapes permettront d'analyser et de différencier les statuts de l'image.

5- Archivage des travaux. Nous examinerons les projets des étudiants du semestre 1 à semestre 2 afin de dégager avec eux les éléments qui devront faire l'objet d'un archivage et la construction d'une édition. L'ensemble comprendra des images et du texte, il exprimera les temps forts d'un parcours, prémisses d'une position engagée.

Mode d'évaluation

Bilan semestriel, contrôle continu

- Investissement de l'étudiant
- Qualités plastiques
- Qualités sémantiques
- Maîtrise technique
- Qualités de la présentation

Bibliographie

- François Soulages et Marc Tamisier, « Photographie contemporaine et art contemporain; l'image et les images », Klincksieck
- « 72 (projets pour ne plus y penser) », les Presses du Réel
- Lionel Bovier & Mai-Thu Perret, « Hétérotopies/hétérotopias », JRP Éditions, Genève, 2000
- Régis Durand, « Habiter l'image », Marval, 1994
- Gilles Deleuze et Claire Parnet, « Dialogue », Flammarion, coll. Champs Essais, 1996
- « Mutations arc en rêve centre d'architecture », Actar, 2000
- Roland Barthes, « La chambre claire », Seuil, 1980
- Michel Foucault, « Les mots et les choses », NRF Gallimard, 1966
- Georges Didi-Huberman, « Fra Angelico », Flammarion, coll. Champs, 1995
- « Fresh Théorie, Tome 1, 2,3 », Léo Scheer, 2005/2008
- « Art conceptuel, une entologie », MIX, 2008
-« Design & crime » Hal Foster, Les prairies ordinaires ,2008

-« Conversations » Rémi Coignet, This eyes publishing, 2014
-« L'expérience des images », Marc Augé, Georges Didi-Huberman, Umberto Eco, INA Editions, 2011
-«Architecture radicale» Iac, Seuil, 2001
-«Magasin 1986/2006 », Les presses du réel, 2005

Initiation design graphique

Année	**1**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**2**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Atelier**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Objectifs pédagogiques

Cette Initiation se construit autour d'un temps théorique de découverte de l'histoire du graphisme et de la communication visuelle dans le champ de l'art puis d'ateliers pratiques autour des outils et des supports du design graphique aujourd'hui.

Les possibilités de la photographie et de l'image imprimée

Année	**1**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**2**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Atelier**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : Mme Béguéry

Objectifs pédagogiques

Cet atelier se propose de poursuivre avec énergie et mobilité le travail d'initiation engagé en début de première année dans les différents pôles techniques de l'école. Il s'agira de développer une pratique expérimentale de l'image – qu'elle soit photographique, imprimée ou dessinée – associée à des connaissances théoriques, et d'ouvrir ainsi un champ riche de travail pour chaque étudiant dans le domaine transdisciplinaire des arts graphiques. Nous prendrons en compte les « arts à la machine » (et notamment la caméra) comme des instruments de perception et de jeu, pour, je l'espère, en faire peu à peu des outils capables de produire des situations d'expériences. Ce projet ne se fera pas sans une grande attention à vos processus artistiques, à vos intérêts artistiques individuels et collectifs, à vos gestes et aux formes qui en découleront. Ils constitueront, en atelier, le socle de discussions communes.

Contenu

Le travail de documentation fait déjà aujourd'hui partie de la transmission de votre pratique ; il participe aussi de toute recherche théorique sérieuse que l'on soit historien, scientifique ou artiste. Qu'est-ce qu'un document ? Comment une image, une reproduction d'oeuvre documente-elle un propos ? Nous nous intéresserons aussi aux enjeux du travail d'articulation d'une iconographie et à ses possibles mise-en-forme, en examinant notamment des tentatives diverses (livre d'artistes, éditions, films-essais, etc).
La photographie numérique et argentique, le montage vidéo, le montage photographique et le collage ou encore les techniques de la gravure et de l'impression seront des pratiques abordées en relation avec les trois pôles techniques de l'école : édition, images-mouvement, photographie. Des exercices collectifs et individuel pourront être proposés. L'atelier proposera ainsi une introduction à des problématiques propre au design graphique (le montage d'image) et au design textile (l'impression).

Mode d'évaluation

Participation active à l'atelier et aux cours proposés, contrôle continu au regard de la qualité des travaux rendus et de l'évolution de la pratique et bilan semestriel

Travaux requis

L'atelier est collectif. L'évaluation prendra en compte l'attention de chacun à la vie du groupe et aux travaux des autres, l'engagement individuel dans les formes artistiques émergentes et leurs évolutions. Le travail de production se passera, en grande partie, en dehors de l'atelier. Les propositions formelles devront être montrées, régulièrement, lors d'accrochages proposés.

Bibliographie

- Henri Focillon, Maîtres de l'estampes, Paris, Flammarion (coll.Images et Idées), 1969.
- Jean-François Chevrier, Entre les beaux-arts et les médias : photographie et art moderne, Paris, Éd. L'arachnéen, 2010, Les relations du corps, Éd. L'arachnéen, 2010, et Œuvre et activité, Éd. L'arachnéen, 2015
- Pierre Reverdy, Note éternelle du présent, écrits sur l'art (1923-1960), Paris, Flammarion, 1973
- Olivier Boulnois, Au delà de l'image, Une archéologie visuel au Moyen-Âge, Ve-XVIe siècle, Paris, Éd. du Seuil, 2018
- Charles Baudelaire, « Le public moderne et la photographie » et « le peintre de la vie moderne » dans le « Salon de 1859 », Critique d'art, Paris, Gallimard (coll.Folio essais n°183), 1992
- Jeff Wall, Essais et entretiens, 1984-2001, Paris, Ensba Éd., 2001
- « Le parti pris du document, littérature, photographie, cinéma et architecture au XXe siècle », revue Communication n°71, Éd. du Seuil, 2001
- Steen Eiler Rasmussen, Découvrir l'architecture, Paris, Le linteau, 2002
- Fanny Béguery et Adrien Malcor, Enfantillages outillés, un atelier sur la machine,Paris, Éd. L'arachnéen, 2016

Observational Drawing

Année	**1**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**2**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Atelier**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Berry

Objectifs pédagogiques

Ce cours apprend aux étudiants à reconnaître et à manipuler les éléments fondamentaux du dessin : la ligne, le volume, la forme, la composition et de l'espace. L'accent est mis sur le fait de voir activement et de travailler avec précision à partir de l'observation. Les élèves explorent une variété de matériaux et de méthodes, tout en travaillant directement à partir de l'observation, y compris la nature morte, le modèle, l'espace architectural intérieur/extérieur et le monde naturel. Les travaux portent sur des questions techniques et conceptuelles évoquées par l'histoire de l'art et la pratique de l'art contemporain. Par l'observation intense, le dessin et la critique, les élèves développeront une pratique du dessin qui combine la pensée technique, expérimentale et critique.

Contenu

· La capacité de dessiner à partir de l'observation.
· Articulation des préoccupations picturales de base, comme la ligne, le contour, la forme, la masse, la composition, l'espace.
· Comprendre l'importance du dessin à travers l'histoire de l'art.

Mode d'évaluation

Contrôle continu. Bilan semestriel

Bibliographie

Drawing on the Right Side of the Brain: The Definitive, 4th Edition (Betty Edwards)
Josef Albers: To Open Eyes (Frederick A. Horowitz)
Drawing Lessons from the Great Masters (Robert Beverly Hale)
Contemporary Drawing: From the 1960s to Now (Katherine Stout)

Peinture, pratiques picturales

Année	**1**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**2**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Atelier**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : Mme Murphy

Objectifs pédagogiques

Dans cet atelier pratique, il s'agit d'encourager le maximum d'expérimentation et de mobilité possible ; le studio doit permettre au travail de chacun d'évoluer, voire de se transformer. Il ne vous sera pas demandé de circonscrire un territoire ou d'établir un projet, mais simplement de prendre le plus possible conscience — lors des discussions et dans votre pratique entre les séances — des conséquences et des possibilités de vos choix formelles et de pousser le travail plus loin.

Contenu

Un travail artistique résulte d'une accumulation de décisions prises de façon consciente ou inconsciente, par intuition ou par habitude, suivant, ou pas, des conventions ou des plans. Chacune de ces décisions modifie la qualité de la totalité de la construction.
Cette densité caractéristique des œuvres est particulièrement sensible en peinture, ou les couches se superposent et se cachent. Ce cours sera structuré pour nous permettre de prendre le temps de regarder attentivement ensemble tous les gestes qui constituent votre travail et ainsi de construire un espace de parole intermédiaire entre « l'espace mental » de chacun et « l'espace public » de présentation, en adoptant une position qui reste proche de celui ou celle qui fabrique et non pas de la critique qui interprète à partir de ce qu'il voit. La parole est active, elle fait partie du processus de travail et influe sur la production ; le travail sera toujours considéré comme un point dans une évolution et non comme une finalité.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Travaux requis

Chaque étudiant travaillera entre les séances en réponse à des propositions spécifiques au cours. Ce travail sera installé et montré au groupe à intervalle régulier. Tous les étudiants participent aux discussions collectives.

Bibliographie

En parallèle au travail pratique, nous lirons ensemble dans ce cours, des extraits d'écrits et entretiens d'artistes. Ces documents vous seront distribués.

Piste sonore

Année	**1**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**2**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Cours**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Grand

Objectifs pédagogiques

Suivre des traces sonores, en inventer lorsqu'elles sont introuvables, pour tisser des entrelacs sensibles par ce qui s'entend et ce qui se voit. Une considération des sons, du design sonore et de la musique selon des exemples choisis, historiques, typiques et actuels.

Contenu

A partir de documents sonores révélant une pratique ou un usage singulier tenter une diversification de l'attention et du discours critique. L'étude de cas consiste à étendre et à distinguer la sensibilité appliquée au visuel dans le domaine du sonore.

Mode d'évaluation

Contrôle continu

Travaux requis

Écoute répétée (attentive et différenciée).

Bibliographie

- Encyclopédies de la musique
- Livres numériques gratuits :
http://michelchion.com/books/free

Support de cours

Adresses URL ou liens vers des pages proposant des documents sonores.
Exemples :
https://inagrm.com/fr
http://ressources.ircam.fr
http://www.ubu.com/sound/

Sculpture

Année	**1**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**2**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Atelier**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : Mme Caubet

Objectifs pédagogiques

L'objectif de ce cours est de mettre en place une pratique de la sculpture par le faire. La force collective et la discussion seront au cœur de cet enseignement. Nous nous attarderons à dérouler le fil d'une penser en forme et dans l'espace en étant attentif à chaque étapes de son élaboration.

Contenu

Comment on produit, comment on habite, comment on transgresse ?
Dans cet atelier, nous explorerons la sculpture dans sa relation à l'espace en posant le corps comme le médiateur.
L'atelier , le geste et l'énergie que cela convoque nous permettrons d'explorer des bases de la sculpture : tension, résistance et déploiement. Ainsi, nous nous demanderons comment une production pourra être menée au vue les conditions actuelles.

Mode d'évaluation

En bilan et contrôle continu

Travaux requis

Carnet de recherche, Production de volume et déploiement des pièces dans l'espace.

Sculpture / Installation

Année	**1**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**2**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Atelier**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Stratmann

Objectifs pédagogiques

Les étudiants seront amenés à observer précisément leurs stratégies de travail, d'affiner leur critères de comparaison et donc de choix, de préciser leur gestes, d'inventer des stratégies et des règles de jeu.

Contenu

Dans les poches, sur la table, dans le sac.

Tout un chacun porte sur soi un certain nombre d'objets - sauf en dormant. Ces objets sont souvent hétéroclites, répondent à des besoins différents, par fois contradictoires, mais ils sont liés par le fait de servir une même personne. Ainsi un premier critère de leur cohabitation est établie.
Un geste plastique très simple consiste à agencer ces objets sur une surface donné et de varier cet agencement. Ainsi, les objets peuvent générer un nombre illimité de formes. Le cours consistera à tenter d'épuiser (évidemment impossible) les possibilités d'agencement inhérentes à un groupe d'objets défini (chaque agencement sera documenté). A la fin de chaque séance un ou deux étudiants monteront la documentation du travail du jour et tenteront d'argumenter leur choix ou leur manière d'avancer.

Analyse / énonciation

Année	**1**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**2**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Acquisition progressive des outils techniques et conceptuels d'analyse permettant à l'étudiant de proposer une lecture (orale et écrite) cohérente, rigoureuse et contextualisée de l'ensemble de ses travaux.

Contenu

Le travail d'analyse critique a lieu tout au long de l'année mais est plus particulièrement mis en évidence lors des séances de présentation spatiale de travaux et lors des bilans semestriels. Ce n'est que progressivement tout au long du cursus que l'étudiant peut acquérir la maîtrise de cet outil.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Spatialisation

Année	**1**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**2**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Apprentissage progressif de la mise en espace et de la présentation plastique de l'ensemble des travaux de l'étudiant.

Contenu

Selon l'année et le niveau des études, le travail de spatialisation est mis en œuvre régulièrement tout au long de l'année dans le cadre de séances de présentation de travaux ainsi que lors des bilans semestriels ou le cas échéant au moment d'expositions en dehors du cadre de l'école.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

École nationale supérieure des beaux-arts de Lyon

Stage

Année	**0**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**0**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
		Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Objectifs pédagogiques

Pendant son année de césure, l'étudiant peut désirer faire un stage.
Le stage permet d'acquérir une expérience des milieux de création et de production, d'approfondir la connaissance des milieux professionnels (entreprises, milieux culturels et institutionnels) et de développer les compétences pratiques en termes d'outils et de travail en équipe.

Anthologie

Année	**2**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**3**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Atelier**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Romagny

Objectifs pédagogiques

Cet atelier a pour but d'accompagner l'étudiant.e à la constitution d'un socle théorique personnel de références librement choisies et librement articulées les unes aux autres. Il s'agira pour l'étudiant.e d'identifier et de mettre en formes des 'sources' personnelles : autant de textes et extraits d'ouvrages qu'il aura choisi et qui permettent d'informer sa recherche plastique personnelle, sans pour autant qu'elles aient de valeur explicative sur cette dernière. L'idée de cet atelier, c'est que ces sources sont rétrospectives : elles ne sont pas nécessairement premières (inspiratrices, etc.), mais elles peuvent être constituées a posteriori, pour aider à ressaisir ou accompagner une démarche intuitive. Il s'agira, pour chaque étudiant, de constituer cette bibliothèque personnelle, sous forme d'une anthologie.

Mode d'évaluation

présence + note sur l'anthologie

Atelier de langues étrangères

Année	**2**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**3**	Heures TD	**0**	Compensable	**non**	Mode	**Atelier**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Berry

Objectifs pédagogiques

Mieux comprendre et analyser les textes (de portée critique, artistique, littéraire, historique, articles de presse).
Affiner la présentation de ses travaux (écrit, oral).
Développer l'expression orale informelle dans des contextes divers.
Utiliser des supports d'internet tels que 'Voicethread' pour faire des présentations des travaux.

Contenu

Analyse de textes avec présentation et discussion.
Analyse de films, enregistrement sonores et d'autres supports en rapport avec le monde de l'art.
Visites d'expositions avec l'objectif d'analyser et de parler des œuvres présentées.
Présentation de travaux (écrit, oral, outils d'internet).

Mode d'évaluation

Contrôle continu, oral et écrit. Bilan semestriel

Travaux requis

Tests de vocabulaire artistique, présentations orales

Bibliographie

- « Global English (Intermediate & Upper Intermediate) », Macmillan
- « The Oxford Guide to English Usage », Oxford University Press
- M. Swan, « Intermediate Language Practice », Macmillan
- J. Gaiger, « Art of the Twentieth Century », Yale University Press

Conférences / Voyages d'études

Année	**2**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**3**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Connaissances de l'art contemporain, qu'il s'agisse des figures majeures ou émergentes de l'art actuel, ou de ses lieux de diffusion. Connaissances des cultures spécifiques propres aux designs (auteurs, structures, évènements et lieux de diffusion).

Contenu

Un cycle hebdomadaire d'interventions du type conférence ou performance est programmé chaque mercredi après-midi à dix-sept heures dans le Grand amphithéâtre :
Sa programmation prend en compte les questionnements et les enjeux artistiques et intellectuels contemporains, ainsi que ceux des cultures spécifiques propres aux designs contemporains Elle est en relation directe avec les enseignements.
L'espace-temps de l'intervention est conçu comme une structure de « travail de la parole ».
La parole de l'intervenant peut relever du commentaire, de la recherche théorique ou de l'expérience artistique, littéraire, etc. L'image, projetée ou diffusée peut jouer le rôle de support, de complément ou de lanceur.
Pendant le temps de la conférence, tous les enseignements sont interrompus afin de permettre la participation de l'ensemble des étudiants et enseignants de l'École, toutes options et années confondues.

Les voyages d'études
auprès des centres majeurs de création soit sur la région soit sur l'international sont importants dans le cadre des études. Ils doivent permettre aux étudiants de découvrir les lieux de diffusion de l'art contemporain et sites remarquables du patrimoine moderne et contemporain ; la fréquentation régulière et autonome de ces lieux est fondamentale pour la poursuite des études.

Mode d'évaluation

Tout au long du cursus de l'étudiant, la participation aux conférences fait l'objet d'une évaluation (notes et références au sein du dossier ou du mémoire), et de l'attribution d'un crédit semestriel (UE1).

Histoire de l'art

Année	**2**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**3**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Cours**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : Mme Paulhan

Objectifs pédagogiques

- Proposer une relecture de l'art des années 1960-1970 en regard de problématiques contemporaines
- Mettre en lien l'histoire de l'art avec l'actualité de l'art, ancien comme contemporain
- Se saisir de l'objet de l'amour comme du désamour, apprendre à se situer dans une ou des généalogies, y compris tératologiques

Contenu

Ce cours à destination des étudiant·es de l'option art des deuxième et troisième années s'organise en deux temps. Tout d'abord, chaque séance s'ouvre sur une actualité de l'art aujourd'hui, en s'appuyant sur une exposition, une publication ou un film récents. Le cours s'appuie quant à lui sur l'étude de différents artistes, courants et œuvres des années 1960 et 1970. En ces temps où le corps semble nous manquer, celui de l'autre comme le nôtre, soumis à des contraintes inédites mais aussi à des inquiétudes collectives, il sera inévitablement question de lui : mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire du corps ? Le cours devrait être riche en imaginaires tactiles, texturologiques, au risque même parfois du visqueux et du dégoulinant, et même par écrans interposés.

Mode d'évaluation

Participation en cours, devoir sur table ou rendu à la maison.

Travaux requis

Recherches en bibliothèque.

Bibliographie

- Robert Filliou, L'histoire chuchotée de l'art, 1963 (à écouter)
- Lucy Lippard, Six Years: the dematerialization of the art object from 1966 to 1972, University of California Press, 1997 (1973)
- Georges Perec, La vie mode d'emploi, éd. Hachette, 1978
- Florence de Mèredieu, Histoire matérielle et immatérielle de l'art moderne, éd. Larousse, 2017 (1994)
- L'informe, mode d'emploi, cat. expo. Centre Georges Pompidou, 1996
- Art en théorie, 1900-1990 : une anthologie (Charles Harrison et Paul Wood éds.), Paris, éd. Hazan, 1997
- elles@centrepompidou, cat. expo., Centre Georges Pompidou, 2009
- Helena Reckitt et Peggy Phelan, Art et féminisme, éd. Phaidon, 2011
- Amelia Jones, Tracey Warr, Le corps de l'artiste, éd. Phaidon 2011

Support de cours

Cours magistral

Les promesses de la nuit

Année	**2**	Heures CM	**0**	Caractère	**facultatif**	Code	
Semestre	**3**	Heures TD	**0**	Compensable	**non**	Mode	**ARC**
		Coefficient	**0**	Session de rattrapage	**non**		

Enseignants : M. Aubart, M. Lebrun

Objectifs pédagogiques

Généralement lorsque l'on parle de musique, on parle de productions. Que l'on fasse des listes des meilleurs albums ou l'histoire d'un courant, que l'on compare des réalisations ou des façons de faire, il est toujours question de ce qu'on entend. Évidemment, la musique a de tous temps été produite pour inventer des nouvelles formes et faire évoluer un genre. Pourtant son but est aussi de réunir des gens, un public. C'est à ce versant social que nous voudrions consacrer cette année de recherche. Pour cela nous nous intéresserons aux nombreuses façons dont la musique réunit, crée des habitudes, des rituels, des pratiques ou encore des façons de vivre. Autrement dit, nous observerons ce qui se passe lorsque se forme une scène, lorsque se forme ce que l'on pourrait appeler une bulle sociale.
Depuis que la musique s'enregistre, on peut réécouter des productions de toutes périodes. Cependant, il ne reste rien de ce qu'elles faisaient, de la chaleur des salles concerts, de la fièvre de la foule ou de son ennui, de son statut d'ambiance pour d'autres activités, celles liées au fait de passer une soirée avec d'autres personnes. En outre ces enregistrements, savamment composés en studio, sont parfois loin de leurs versions en direct, modifiées par les aléas d'un moment, d'un environnement ou d'interactions. Ainsi, ce que nous voudrions envisager dans le cadre de cet atelier c'est comment la musique est vécue, les histoires culturelles et sociales qui se tissent autour d'elle.

Contenu

Pour cela réunion d'un groupe de travail composé d'étudiant·es en 2ème année en Design Graphique et en Art pour mener des recherches sur ce sujet afin de nourrir des rencontres, des événements et, en fin d'année, la publication d'un livre. Le but ainsi est de se confronter au partage d'idées et à la mise en place de projets en collectif.

Theorie de l'art

Année	**2**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**3**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Cours**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Romagny

Objectifs pédagogiques

Ce cours sera dédié à l'examen critique de la question des rapports entre art et enfance dans l'art actuel. Il s'agira de voir comment l'enfant a été le modèle de l'artiste à l'époque moderne, comment la question de l'enfance a été refoulée dans l'art des années 1970, et de quelle façon elle opère un retour dans les pratiques actuelles de l'art contemporain, notamment atour de la question de la pédagogie et de l'éducation. On tentera d'expliquer la perception de l'enfance par les artistes et les usages artistiques auxquels elle donne lieu à l'aune des approches historiques, scientifiques, psychologiques et philosophiques de cette notion et qui lui sont contemporaines. On envisagera l'histoire de l'idée d'enfance, comprise à la fois comme âge de la vie, comme type d'approche de la vie qui n'est alors pas liée à un âge, mais plutôt à une attitude, et enfin à l 'aune des childhood studies, à savoir l'idée que les enfants puissent être vus comme des acteurs sociaux indépendants. De ce point de vue, la question de l'enfance peut être abordée, à l'instar des questions de genre ou de race, comme une catégorie invisibilisée et rarement perçue pour elle-même. Il s'agira surtout de saisir comment l'enfance est une construction culturelle et sociale, une notion polémique puisqu'elle engage des questions d'émancipation et de domination. Et donc voir si l'art n'as pas, à ce titre, quelque chose à voir là-dedans.

Mode d'évaluation

Bilan semestriel. Assiduité aux cours et devoir sur table.

Support de cours

Cours magistral en amphi.

Méthodologie spécifique

Année	**2**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**3**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**3**	Coefficient	**3**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Mise en place progressive d'une méthode de travail de plus en plus individualisée tout au long du cursus et en relation avec les orientations de l'année et de l'option.
Cet objectif est présent à l'intérieur de chaque cours faisant appel à la fois au développement de la capacité perceptive et à l'élaboration d'une mise en œuvre de l'idée.

Une approche plus spécifique sur la méthodologie de recherche peut être développée dans le cadre de modules ou séminaires expressément conçus au croisement des enseignements pratiques et théoriques.

Contenu

La question est de savoir comment construire un objet de réflexion, de travail et de recherche qui coïncide avec les intentions conceptuelles et plastiques initiales. Mais dans ce contexte, il s'agira probablement moins de répondre à cette question que de la volonté d' en énoncer sans cesse les termes et les conditions. Entre théorie et pratique, entre hypothèse et expérimentation se tissent progressivement les liens qui vont permettre la construction complexe d'une singularité agissante au sein du projet artistique au sens large du terme, qu'il relève du champ de l'art ou de celui du design.
Construire donc, sa propre méthode et ses variations, à partir des éléments constitutifs spécifiques du champ de création dans lequel l'étudiant est engagé mais aussi de l'étude des divers dispositifs scientifiques et transversaux qui organisent les subjectivités contemporaines.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Travaux requis

Selon l'option et le niveau, cours collectif et entretiens individuels augmentés de modules spécifiques.

Problématique de projet

Année	**2**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**3**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**3**	Coefficient	**3**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Savoir de quoi l'on parle et avec quoi on agit ; dans quelle mesure le corpus problématisé s'inscrit dans la réflexion et la création contemporaine inhérentes au champ de recherche dans lequel l'étudiant est en train de s'engager.

Contenu

Tout au long du cursus, depuis le 'sujet' imposé et la thématique, jusqu'à la problématique spécifique du projet individuel et de la recherche, il s'agit de questionner, dans le champ contemporain, à partir du monde réel et des singularités artistiques, dans un continuel aller-retour, à la fois les contenus significatifs mêmes du travail artistique et la façon de penser ce qui précisément le motive, le monde qui nous entoure et nous constitue.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Travaux requis

Cours collectifs et entretiens individuels en atelier et studio.

1234 objets

Année	**2**	Heures CM	**0**	Caractère	**option**	Code	
Semestre	**3**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Studio**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Van de Steeg

Objectifs pédagogiques

1.1 Objectifs généraux :

1.1.1 Savoir identifier quelques problématiques de la sculpture dans le champ de l'art contemporain
1.1.2 Savoir produire un objet
1.1.3 Savoir présenter/accrocher les objets réalisés
1.1.4 Savoir analyser et formuler les concepts basés sur les objets réalisés et les quelques des 1234 objets étudiés.
1.1.5 Savoir utiliser une technique spécifique de la sculpture

1.2 Objectifs spécifiques :
À la fin de ce studio, l'étudiant devrait être capable de :

1.2.1 Définir quelques concepts rencontrés lors de l'étude de 1234 objets.
1.2.2.1 Réaliser des phases d'études d'objets concrets
1.2.2.2 Entreprendre des travaux pratiques, études, expérimentations en relation avec son projet de 1234 objets
1.2.2.3 Utiliser les résultats de l'expérimentation pour la réalisation des objets
1.2.2.4 Utiliser les résultats de l'expérimentation pour la réalisation d'un objet ou une série d'objets dans un des secteurs du pôle volume.
1.2.3 Savoir construire des dispositifs de présentation en relation avec l'objet ou les objets réalisés
1.2.4 Savoir représenter toutes les phases du projet dans un document en utilisant, texte et image et références
1.2.5 Savoir utiliser un au plusieurs techniques disponibles au pôle volume, pour augmenter ces capacités techniques et d'autonomie.

Contenu

1234 objets est un studio, un espace d'enseignement pratique et réflexif, pour expérimenter les enjeux de la sculpture dans toute sa dimension actuelle.
Les problématiques abordées sont :
Comment produire des objets qui relèvent du territoire de la sculpture et de l'art ?
Quelles sont les possibilités et quoi sont les contraintes de la fabrication, en relation avec les questions qui sont au centre aujourd'hui ? Bien sûr, cette question est toujours en relation avec le contexte du pôle volume de l'école d'art de Lyon, sa ville et sa région, son pays et le contexte international...
Savoir être pragmatiques et aborder les problématiques de fabrication des objets et des sculptures. Cette production est toujours accompagnée par de réflexions culturelles, historiques, philosophiques et politiques...
Le studio propose des plages horaires à orientation théorique, passant en revue un artiste ou un groupe d'artistes présenté par le professeur. Un compte Instagram 1234objets accompagne le studio et peut être fourni en images en relation avec la sculpture, par l'ensemble des participants du studio.
L'expérimentation est individuelle et toujours en étroite relation avec les techniciens du pôle volume.
En plus de son travail individuel, l'étudiant doit produire un travail avec un des techniques disponibles au pôle volume, pour augmenter ces capacités techniques et d'autonomie.
La réalisation est suivie par les techniciens du pôle volume et accompagné, validé et évalué par le professeur.

Mode d'évaluation

Évaluation à la fin de chaque semestre.

Présence au cours et participation aux activités de groupe-10 %
- la présence au studio
– Écoute attentive
– Participation dynamique
– Singularité
– Ponctualité

Différents stades du projet-40 %
La capacité de mettre en œuvre une sculpture en utilisant les moyens de l'école et plus spécifiquement le pôle volume

– Qualité d’exécution des stades de recherche
– Ouverture à la recherche et à l’exploration
– Singularité
Projets personnels-40 %
la réalisation de travaux pratiques personnels
–Qualités d’interrelation du processus de travail
–Qualités formelles des réalisations.
–Qualités formelles de présentation du travail

Capacités critiques et autocritiques-10%
La capacité de l’étudiant à exercer un regard critique/autocritique à propos du projet réalisé.
– Capacité à communiquer son point de vue vis-à-vis des projets entrepris.

Travaux requis

Fabrication d'un objet ou une série d'objets qui sont présentés et spatialisés lors du bilan semestriel.
Utiliser un ou des techniques disponibles dans le pôle volume.

Bibliographie

Cette bibliographie est à compléter. Il s'agit d'un exercice collectif, proposé aux étudiants entre la première et deuxième session du studio .

Histoire de la sculpture moderne, Herbert Read, Paris : Arted Éditions d'Art, 1985 ISBN 2-85067-068-5
Qu'est ce que la sculpture moderne ? Centre Georges Pompidou , 1986 ISBN2-85850-333-8
La Sculpture Aujourd'hui Judith Collins Phaidon ,Paris 2008, ISBN 978 07148 5861 6
Qu'est ce que la sculpture aujourd'hui ? Beaux Arts Editions Caroline Cros 2008
Dictionnaire international de la sculpture moderne & contemporaine, Alain Monvoisin
ISBN: 978-2841052110
Status of sculpture : [exposition itinérante, 1990] / [organisée par l'Espace lyonnais d'art contemporain] éditeur : Espace Lyonnais d'art contemporain, ISBN 2-906709-28-X br. 120 F
Dictionnaire international de la sculpture moderne & contemporaine, Alain Monvoisin
ISBN: 978-2841052110
Out of actions between performance and the object 1949 -1979, MOCA Los Angeles 1998 Isbn 0-500-28050-9

Support de cours

Les ateliers du Pôle Volume de l' école.
Un compte Instagram : 1234 objets

De Facto / In Situ

Année	**2**	Heures CM	**0**	Caractère	**option**	Code	
Semestre	**3**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Studio**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignants : M. Nottellet, Mme Ballandras

Objectifs pédagogiques

Interroger les enjeux des visibilités des projets depuis leurs origines jusqu'à leurs finalités.

Tout d'abord, il s'agira de développer la relation que peut entretenir chaque étudiant avec la diversité et la complexité des représentations, discours et informations que le monde contemporain produit sur lui-même : Définir des champs d'investigations, soustraire des fragments au réel (empreintes ou documents), les manipuler à travers une pratique ouverte de l'expérimentation pour interroger la manière dont ces formes parcellaires sont susceptibles d'alimenter le processus artistique.

Ensuite, au travers des expériences d'accrochages situés ou non il s'agira de questionner la rencontre entre les productions et les espaces qui les soutiennent, les entourent, les supportent.Détendre les murs, déplacer les touches, les gestes, monter sur les pots et retendre les liens.Interroger la place du regardeur, les enjeux de sa présence physique.Relancer les dés qui régissent lieux de productions et lieux de monstration.

Contenu

Au début ça n'a pas de sens, ça se fait.
Au fur et à mesure les indices s'amoncellent :
Lignes perdues, mots griffonnés, croquis volants, images coupées, scènes en boucles, archives, documents, objets collectionnés, relevés précis, schémas sans logique, découpes radicales, sons entêtants…
Tout vient s'entasser, parfois sans raison apparente.
Vient le moment de trier, d'accrocher, de prolonger, d'agrandir, de copier, de multiplier, de jeter, de tout reprendre à l'envers : mettre en place une pratique de la factographie.

Le projet a besoin de temps et d'espace, de rencontres et d'imprévus.
Il commence à la ligne et se développe à l'échelle de ce qu'il décide de nous montrer.
C'est cette durée entre le réel de ce qui m'intéresse et la mise en oeuvre de ce que j'en extrais que nous vivrons comme l'expérience d'un projet à construire.
Ensemble nous construirons des hypothèses que nous tenterons de vérifier à la logique des murs, des regards incertains, des situations inventées.
Nous alternerons séances de fabrications et séances d'accrochages in situ ou en extérieur, la coexistence de nos points de vues sera un moteur certain à l'élaboration des positions des uns, des unes, des autres.

Pas de médium spécifique, tout est possible, mais un gout prononcé pour le dessin dans toute ses acceptations, de l'écriture au délié le plus libre :
Le dessin est un outil d'élaboration de langages visuels et un objet protéiforme et mouvant.
On peut lui assigner des rôles d'observation, d'analyse, de construction ou de réalisation. Il peut aussi bien prendre en charge la représentation de tout ce qui préexiste, prépare ou échappe aux autres pratiques que devenir un dénouement ou un aboutissement. On peut également s'interroger sur ce qu'est le dessin lorsqu'il n'est pas considéré comme une finalité ou une étape de recherche, lorsqu'il est une activité plutôt qu'un objet ?
Pour conserver cette conception complexe et ouverte du dessin, les étudiants devront engager une réflexion propre sur le(s) rôle(s) qu'ils donnent à cette pratique au sein de leurs projets.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Bibliographie

Roland Barthes, « L'effet de réel », Communications, n° 11, 1968
Giovanna Zapperi (dir.) : L'avenir du passé / Art contemporain et politiques de l'archive. Presses universitaires de Rennes. (2016).
Aline Caillet et Fréderic Pouillaude : Un art documentaire: Enjeux esthétiques, politiques et éthiques. Presses universitaires de Rennes. (2017).
Marie-Jeanne Zenetti / Factographies : l'enregistrement du réel en littérature, Classiques Garnier, collection « Littérature, histoire, politique », (2014).Georges Didi-Huberman : Images malgré tout, Les éditions de minuit. 2005
Jacques Derrida, A dessein, le dessin suivi de Derrida, à l'improviste par Ginette Michaud Le Havre : Franciscopolis, 2013
Revue Tête à tête. Revue d'art et d'esthétique / www.revuetat.com. Rouge profond.

Roven. Revue critique sur le dessin contemporain. Roven éditions
Jean-Luc Nancy, « le plaisir au dessin », 2007.

Erreur 404 : fichier introuvable

Année	**2**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**3**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Cours**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Frespech

Objectifs pédagogiques

Cours sur les documents numériques, de la conception à la conservation.

Apprentissage des enjeux liés à l'écologie et à l'éthique des oeuvres numériques (logiciels Open Source, droits d'auteurs...).
Initiation et perfectionnement aux logiciels d'édition multimédia à travers différents exercices.

Contenu

Découverte, analyse et pratique des oeuvres numériques, plus particulièrement celles réalisées pour le réseau Internet.
Ce cours se propose de dresser un panorama des pratiques numériques dans le domaine de la documentation d'artiste et la PAO, mais aussi la DAO et CAO .
Le cours se propose de donner les bases nécessaires aux étudiants pour envisager une pratique critique liée aux outils d'édition contemporains.
Quels supports pour quels usages ?
Chaque exercice permettra d'explorer les logiciels ou les langages convoqués par des contraintes particulières.
L'utilisation de logiciels et de formats libres sera encouragée. Les étudiants seront sollicités pour effectuer une veille informatique et artistique sur le réseau Internet : évolution des approches graphiques et éditoriales, évolution des logiciels et langages informatiques, évolution des pratiques liées aux différents supports numériques, édition numérique (livres d'artistes numériques...), etc...

Mode d'évaluation

Contrôle continu et rendu personnel.

Travaux requis

Travaux pratiques.
Ateliers collectifs.
Entretien individuel.

Bibliographie

Sitographie :
Ressources cours : http://www.twitter.com/enbanf
« Erreur d'impression. Publier à l'ère du numérique » : http://espacevirtuel.jeudepaume.org/erreur-dimpression-1674/
Open Source Publishing : http://osp.kitchen

- Nicolas Thély, « Vu à la webcam (essai sur la web-intimité) », Les Presses du réel, 2002
- Nicolas Thély, « Mes favoris », MIX, 2008
- Nicolas Thély, « Basse def : Partage de données », Les Presses du réel, 2008
- Fred Forest, « Pour un art actuel : L'art à l'heure d'Internet », L'Harmattan, 1998
- Annick Bureaud, Nathalie Magnan, « Connexions : Art, réseaux, media », Ecole nationale supérieure des Beaux-Arts, 2002
- Camille Paloque-Berges, « Poétique des Codes sur le Réseau Informatique », Archives Contemporaines, 2009
- Dragan Espenschied, Olia Lialina, « Digital Folklore », Merz Akademie, 2009
- Leszek Brogowski, « Editer l'art », La Transparence, 2010
- Anne Moeglin-Delcroix , « Esthétique du livre d'artiste 1960-1980 : Une introduction à l'art contemporain », Le mot et le reste, 2012
- Edmond Couchot, « La Technologie dans l'art : De la photographie à la réalité virtuelle », Jacqueline Chambon, 2002
- Norbert Hillaire , Edmond Couchot, « L'Art numérique : Comment la technologie vient au monde de l'art », Flammarion, 2003
- Jean-Paul Fourmentraux, « Art et Internet : Les nouvelles figures de la création », CNRS, 2005
- Rachel Greene, « L'Art Internet », Thames & Hudson, 2005
- Mark Tribe, Reena Jana, « Art des nouveaux médias »,Taschen, 2006
- Fred Forest, « Art et Internet », Cercle d'Art, 2008
- « 15 ans de création artistique sur Internet », Les guides MCD, Musique et cultures digitales, 2009

- « ART++ », collectif, HYX, 2011
- Nicolas Bourriaud, « Radicant : Pour une esthétique de la globalisation », Denoël, 2009
- Jean Michel Oullion, « Les métiers d'internet - Le guide 2010-2011 », L'étudiant, 2010
- Anne Laforet., « Le Net Art au musée. Stratégies de conservation des oeuvres en ligne », Questions théoriques, coll. L>P, 2010
- Collectif, « Recherche & Création. Art, technologie, pédagogie,innovation », Editions du Parc, ENSA Nancy, 2009

GEPP

Année	**2**	Heures CM	**0**	Caractère	**option**	Code	
Semestre	**3**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Studio**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : Mme Bastard

Objectifs pédagogiques

Le studio a pour but de permettre à l'étudiant de donner de l'ampleur à ses projets, de lui proposer une expérience collective et d'engager avec le groupe une réflexion sur la production à la base de l'oeuvre.

Contenu

Le Groupe d'Entraide pour la Pratique et la Production est un système d'échange du temps et des savoir-faire. Les étudiants proposent des projets pour lesquels ils ont besoin d'aide. Le studio fonctionne comme un Système d'Échange Local, chaque étudiant est à la fois porteur de ses projets et participant dans les projets des autres.
Preneur de son, performeur, figurant, régisseur, photographe, décorateur, danseur, céramiste, monteur, modèle, déménageur, traducteur, mathématicien, musicien… Les étudiants s'entourent dans leur démarche et chacun prend divers postes selon les besoins. La communauté formée par le travail donne une réalité aux projets. Dans ce studio, les oeuvres ne sont pas dissociables de leur processus de production, ce lien constitue une base conceptuelle et méthodologique au développement des projets et à la réflexion.

Mode d'évaluation

La participation au studio est évaluée en contrôle continu et en bilan semestriel.
Le travail de production se passe en dehors du temps du studio : les projets se développent entre les étudiants. Le studio sert de base et de lieu de réflexion, on y prépare les projets et on y présente ce qui a été produit. Il est basé sur la participation et requiert une présence, une participation, une attention.

Travaux requis

L'évaluation prend autant en compte la participation aux projets des autres ainsi que le développement de projets personnels.

Bibliographie

Tim Ingold, Faire : anthropologie, archéologie, art et architecture Dehors, 2017
Jacques Rancière, Le maître ignorant, 1987
William Golding, Sa Majesté des Mouches, 1954

Mise en oeuvre et développement

Année	**2**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**3**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**3**	Coefficient	**3**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Développer les capacités de travail à travers l'expérimentation et l'étude dans le cadre du projet personnel et du travail d'atelier.

Contenu

Progressivement, tout au long du cursus, l'étudiant est amené à développer sa capacité de travail ainsi que la puissance et l'efficacité plastique de son projet personnel dans le cadre de l'organisation générale de ses divers travaux et expérimentations à travers un rythme et un processus de réalisation de plus en plus singularisés. L'ensemble des activités plastiques de l'étudiant est en résonance continue avec les enseignements de l'UE2 (problématique, méthodologie, projet).

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Travaux requis

Travail en atelier. Entretiens individuels et semi-collectifs.

No Limit

Année	**2**	Heures CM	**0**	Caractère	**option**	Code	
Semestre	**3**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Studio**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignants : M. Renaud, M. Van de Steeg

Objectifs pédagogiques

l'étudiant doit mettre en place un système de production et d'analyse à partir des notions comme :
-la relation avec l'environnement
-la comparaison entre différents statuts et significations de son travail selon les situations de sa monstration.
Il s'agit alors de prendre en compte les objets ou les dispositifs dans les rapports qu'ils peuvent entretenir avec la complexité des espaces et des environnements :
Les espaces affectifs, anthropologiques, architecturaux, commerciaux, culturels, économiques, historiques, naturels, politiques, sociaux ...
L'étudiant doit construire un regard critique afin d'analyser les choses vues.
À partir ses observations, il doit pouvoir construire plastiquement et conceptuellement des objets et des images.
L'étudiant devra consolider sa méthodologie dans son approche des concepts artistiques et dans sa production afin d'acquérir les moyens de faire valoir sa singularité et sa créativité.
L'étudiant devra véritablement développer et montrer un goût pour la recherche, la découverte, construire des croisements et être capable de les faire transparaître dans les différentes phases de sa production.

Contenu

Que peut-on produire avec des limites, à la limite et au-delà des limites ?
Qui dit limites, dit frontières, dit territoires...
S'il y a frontières, limites ou bornes, cela définit un territoire, un cadre ; qui définit et comment sont définies les bornes (les frontières) ? Pourquoi, par et pour qui ? Quel est ou quels sont ces territoires ?
Une fois les limites franchies, ce sont un ou des nouveau(x) territoire(s) qui s'ouvre(nt) devant nous. Comment définir notre parcours à travers ceux-ci ? Comment rendre compte de notre expérience, de ce déplacement, comment faire part de ces explorations, de ces moments, comment donner à voir ce qui ne peut être vu ?
Ce sont les questions de l'invention, de l'art contemporain, de l'avant-garde, de la recherche et du dépassement...
Il n'y a pas de médium, ou il y en aura plusieurs, il y a un territoire qu'il faudra contourner, outrepasser...

Le cartographe ne représente pas, mais associe pensée et imagination pour à la fois déduire et produire l'image possible d'un territoire. Elle élabore tout en même temps la description et la construction d'un objet de connaissance dans un effet de représentation.
Question de mise à distance.
Cette représentation du territoire sera activée par des allers et retours sur le terrain du Grand Lyon. Les cours et les séances à l'école dans les ateliers porteront sur des questions réflexives (vous travaillerez les questions de la représentation du territoire) et alterneront avec des promenades, des parcours et des sorties.
Les sorties de l'école dépasseront les bornes de l'atelier, vous utiliserez le territoire de la ville et vous travaillerez les interstices, les terrains vagues, les frontières pour, espérons-le, dépasser les limites. Ceci dans le but de montrer combien l'engagement individuel contribue à façonner la ville. Agir, à la limite et sur les limites, pour mieux détourner, les espaces, l'organisation et les signes, et peut-être, provoquer/convoquer l'engagement d'autres résidents en utilisant la notion de communauté et de partage...

« ... Faire une carte, c'est peindre, graver, coudre, coller, installer, utiliser un ordinateur ou un simple crayon (variété des médiums et des mises en œuvre). Une carte c'est une feuille imprimée, une toile, un tissu, une image projetée, griffonnée sur un bout de papier, ou encore un tracé éphémère à même le sol (variété des supports et des formats). Cartographier, c'est représenter la terre, le ciel, un territoire, un itinéraire, un flux, l'intérieure du corps, l'île d'Utopie, la rêverie d'un artiste (variété des objets et des référents). Une carte c'est aussi l'image d'un projet comme signe d'une action passée, c'est un document qui témoigne du travail d'un artiste ou une œuvre à part entière, c'est encore le moyen de revendications politiques ou un simple jeu graphique (variété des usages, des statuts et des finalités)... »
Julien Béziat, « La carte à l'œuvre, Cartographie imaginaire création », Presses universitaires de Bordeaux, coll. Artes, p.14.

« ...En parcourant les villes à pied, ces artistes* font de l'acte de marcher une communication collective et rappellent que cette activité élémentaire est au cœur même de l'urbanité. Ils contribuent ainsi à renforcer l'attrait des styles urbains et de la marche en particulier. La marche comme « pratique esthétique » pour reprendre le titre du livre de F. Careri, écrit en 2002, devient alors une autre façon d'appréhender la mobilité douce. La démarche artistique pourrait ainsi produire des messages forts, interpellant directement l'imaginaire du citadin, l'entrainant à infléchir peu à peu ses représentations de la marche au sein de cette matrice communicationnelle permanente qu'est la ville...»

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Travaux requis

travail en bibliothèque et pratique en atelier.

Bibliographie

- Julien Béziat, « La carte à l'œuvre. Cartographie imaginaire création », Presses universitaires de Bordeaux, coll. Artes, 2014
- « Cartes et figures de la Terre », Centre Georges Pompidou,1980
- Jean-Marc Besse, « Cartographier, Construire, Inventer », in Les carnets du paysage n° 7, 2001
- Christine Buci-Glucksmann, « L'œil cartographique de l'art », Galilée, 1996
- Giovanna Borasi, Mirko Zardini, « Comment s'approprier la ville », Centre Canadien d'Architecture, Sun, Montréal, 2008
- Bruce Bégout, « Suburbia. Autour des Villes », Inculte, Paris, 2013
- « Hacking the City. Interventions in urban and communicative spaces », Sabine Maria Schmidt, Museum Folkwang, Essen, 2011
- Collectif avec Negri Toni, « La ville-monde aujourd'hui : entre virtualité et ancrage », L'Harmattan, Paris, 1996
- Davilla Thierry, « Marcher, créer. Déplacements, flâneries, dérives dans l'art de la fin du xxe siècle », Éditions du Regard, Paris, 2002
- Mark Davis, « Soyez réalistes, demandez l'impossible », Les Prairies Ordinaires, Paris, 2012

Point de vue, images du monde

Année	**2**	Heures CM	**0**	Caractère	**option**	Code	
Semestre	**3**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Studio**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Janot

Objectifs pédagogiques

Initiation théorique et pratique.
Maitrise de l'outil photographique et compréhension de ses enjeux.
Développement d'une démarche personnelle.

Contenu

'L'acte photographique n'est pas juste une captation, un simple enregistrement, mais la construction consciente et volontaire d'une image.' Stephen Shore.

La fabrication d'une image photographique est sous-tendue notamment par la question du point de vue, tant spatial que mental. On évoque souvent la question de la place du spectateur, nous tenterons ici de réfléchir aussi sur la place de l'artiste lorsqu'il se pose dans et/ou devant le monde pour en construire une représentation.

Le studio s'appuie sur une pratique photographique régulière de votre part, sur le développement d'une démarche personnelle, et une analyse critique collective des travaux produits.

Ce sera l'occasion d'aborder quelques problématiques liées à l' apparition de la photographie depuis son invention jusqu'à aujourd'hui, nous exposerons et commenterons de nombreux documents et oeuvres photographiques contemporains ou historiques (lecture des textes fondateurs, approche des enjeux actuels...)

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilans semestriels.

Travaux requis

Le travail se base sur l'élaboration de projets. Les projets personnels de chaque étudiant sont l'occasion de débats collectifs aussi bien autour des travaux produits par les étudiants dans le cadre du studio que d'œuvres ou de démarche d'autres artistes, en fonction de l'actualité et des enjeux qui traversent les problématiques de chacun.

Bibliographie

« Histoire de la photographie », Lemagny/Rouillé, Bordas.
« L' invention d' un regard, 1839-1918 » Musée d' Orsay, RMN .
« Le public moderne et la photographie » Charles Baudelaire .
'Hommes du XXème siècle', August Sander.
« Sur l' art et la photographie », Walter Benjamin, arts et esthétique.
'Louons maintenant les grands hommes', Walker Evans et James Agee, Terre humaine Plon.
« American photographs » Walker Evans, Moma .
« Le style documentaire 1920-1945 » Olivier Lugon, Macula .
La dénivelée » Hubert Damisch, Seuil .
« Le photographique » Rosalind Krauss, Macula.
« Platitudes » Eric de Chassey, Gallimard.
« La chambre claire » Roland Barthes.
Pour une philosophie de la photographie. Wilém Flusser. éd Circé.
Les raisons du paysage. Augustin Berque. éd. Hazan.
Revues : « Etudes photographiques », SFP
« Les cahiers de la photographie: Robert Frank, Henri Cartier Bresson, William Klein etc... »
également, bien sûr : les monographies des photographes,
(et différents textes communiqués au fur et à mesure de nos questionnements, de nos rencontres et de nos besoins).

Support de cours

Présentation régulière sous forme de cours et de projections liés à l'Histoire ansi qu'à l'usage de la photographie aujourd'hui.

Prendre son temps

Année	**2**	Heures CM	**0**	Caractère	**option**	Code	
Semestre	**3**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Studio**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Stratmann

Objectifs pédagogiques

A partir des travaux de Erwin Panofsky et Max Imdahl nous réfléchirons sur la stratification des couches d'information, et donc de lecture, d'une oeuvre d'art. La prise en compte de ces couches nécessite une définition de la distance que le spectateur souhaite entretenir avec cette même oeuvre. Le studio constitue une tentative de comprendre ce “choix de distance” comme outil de travail plastique.

Contenu

Chaque séance sera centrée sur UN travail d'UN(E) étudiant(e) ou UNE Oeuvre à choisir dans des Institutions lyonnaises.
Sur la base d'un description minutieuse (voir ergoteuse) – et donc lente – par l'ensemble des participants du studio, nous allons tenter une analyse / lecture critique du phénomène plastique en question, non pas dans le but de son “amélioration”, sa “correction”, sa “déconstruction” ou son “enrichissement”, mais dans l'optique de nommer sa place dans le monde. Il s'agit d'une tentative -évidemment vouée à l'échec- d'épuisement des informations contenues dans un phénomène plastique, et des possibilités de sa liaison au monde

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel

Travaux requis

Méthode collégiale nécessitant la participation active de l'ensemble des étudiants

Print, Print

Année	**2**	Heures CM	**0**	Caractère	**option**	Code	
Semestre	**3**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Studio**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Romarie

Objectifs pédagogiques

Développer une pratique dans le champ de l'édition d'artiste.
Appréhender les différents supports et techniques d'impression papier.
Penser la diffusion et l'exposition.

Contenu

Depuis une pratique déjà affirmée de l'édition ou partant d'une autre pratique — dessinée, photographique, filmique, textuelle —, ébauches de travaux, carnets de notes, pièces déjà réalisées ou projets abandonnés par ailleurs, il s'agit de penser et réaliser une ou plusieurs éditions imprimées sur papier ou numériques.
Afin de trouver la forme appropriée à chaque projet, sont abordées les composantes d'une édition d'artiste imprimée — mise en page, format, support, production, diffusion — et la singularité propre à ce médium à part entière.
Les séances de travail sont collectives, prolongées au besoin de rendez-vous individuels. La fréquentation active du pôle édition est encouragée, tant pour une première approche des outils — sérigraphie, offset, jet d'encre grand format, laser, façonnage — qu'un usage approfondi.
En début de chaque séance, présentation d'éditions d'artistes, aventures éditoriales, portraits d'éditeurs.

Mode d'évaluation

D'octobre à mai, suivi continu — travail d'atelier, discussion collective, réalisation.
Évaluation en fin de semestre.

Bibliographie

Christoph Keller et Michael Lailach, « Kiosk – Modes of Multiplication: A Sourcebook on Independent Art Publishing 1999-2009 », JRP/Ringier, 2009
« L'effet papillon, 1989-2007 », Centre d'édition contemporaine, Genève, 2008
Jörg Adolph et Gereon Wetzel, « How to Make a Book with Steidl », dvd, 2011; « How to Make a Book with Carlos Saura & Steidl », dvd, 2017

Support de cours

Actualité d'éditeurs, distributeurs, librairies, galeries, artothèques produisant et diffusant des éditions d'artistes : Maison du livre de l'image et du son, Villeurbanne; After 8 Books, Paris; Florence Loewy, Paris; Centre des livres d'artistes, Saint-Yrieix la Perche; Centre d'édition contemporaine, Genève; Nieves, Zürich; Roma Publications, Amsterdam; Motto Berlin-Vancouver-Bruxelles-Zürich; Printed Matter, New York, entre autres.

Salons : Multiple Art Days, Paris; Offprint, Paris; Missread, Berlin; New York Art Book Fair

Questions d'interprétations

Année	**2**	Heures CM	**0**	Caractère	**facultatif**	Code	
Semestre	**3**	Heures TD	**0**	Compensable	**non**	Mode	**Studio**
		Coefficient	**0**	Session de rattrapage	**non**		

Enseignant : M. Barelli

Objectifs pédagogiques

L'interprétation est un élément essentiel de l'art vivant. Elle est aussi un outil qui est accessible partout, à tous et dans n'importe quelle situation. C'est le niveau d'engagement dans une action, qui définit la qualité de l'évènement. Nous allons travailler avec et contre le regard de l'autre, utiliser la situation d'une visibilité comme un appui et un défi de travail. Nous utiliserons l'interprétation physique de consignes verbales en naviguant entre diverses pratiques (yoga, danse, parole, chant, mimétismes) et selon différentes polarités (lâcher prise, introspection, extravagance, maîtrise). Ces explorations seront menées individuellement et en groupe selon une approche privilégiant une appréhension des outils performatifs entre vous et dans vos projets personnels, qu'ils relèvent de la performance ou non.

Réalisations

Année	**2**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**3**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**3**	Coefficient	**3**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Dans la continuité de l'organisation et de l'évolution plastique du travail (cf. fiche mise en œuvre et développement), l'étudiant est amené à prendre en charge la dimension de finition des travaux en adéquation avec les enjeux plastiques, conceptuels et méthodologiques du projet.

Contenu

En option art, depuis le 'non-fini' jusqu'à 'l'hyper-poli', du 'trash' au 'clinquant' en passant par 'l'esthétique du fragment' ou le 'non-visible', il semble évident que la qualité des réalisations ne puisse être définie que de façon singulière et relativement à l'orientation du projet personnel de l'étudiant jusque dans son approche des consignes et contraintes données sous forme de thématique ou territoire dans le cadre du 'programme' d'atelier.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Travaux requis

Travail en atelier, entretiens individuels et semi-collectifs.

Vidéo - Lectures d'images

Année	**2**	Heures CM	**0**	Caractère	**option**	Code	
Semestre	**3**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Studio**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Zabat

Objectifs pédagogiques

Découverte et approfondissement théorique et pratique des outils numériques à partir des travaux de l'étudiant lors de séances de Lectures d'Images.

Les Lectures d'Images qui accompagnent le travail pratique se positionnent comme un laboratoire d'analyse du regard et de la multitude des angles possibles dans le développement de l'écriture et de la pensée filmique. C'est un lieu de recherche et de propositions.
Les vidéos présentées sont la matière d'échanges collectifs, étudiants/enseignant(s), où sont questionnés les modes et les enjeux filmiques pour développer et aboutir les projets. C'est un temps d'accompagnement qui agit et fait le lien entre le travail solitaire et le temps où le projet est partagé et rendu public.

Contenu

Les outils de prise de vue d'aujourd'hui se multiplient à partir d'un « tronc commun » qui est l'image HD (haute définition 2K, 4K). Dans le choix de ces outils pour construire une recherche filmique se pose maintenant la question de leurs spécificités propres (haute définition, rapidité de traitement et de communication, texture cinématographique…) et de la pertinence de leur mise en œuvre et de leur adaptation à la démarche artistique. Ce choix, au-delà de l'aspect technique et formel des outils, implique de prendre en considération les aspects plastique, éthique, politique, artistique qui les accompagnent. Comment ces outils déclinés peuvent-ils permettre à chaque étudiant un accès parcellaire à l'ensemble des formes revendiquées comme filmiques aujourd'hui (cinéma, télévision, art vidéo…) et donner lieu au développement de travaux cohérents et singuliers ? Quel est le moment charnière où des images numériques deviennent film ? Intention, prise de vue, direction, montage, générique de fin, diffusion ?
Ces questions seront abordées lors des Lectures d'Images (intensives en année 3) durant lesquelles, à chaque session, l'étudiant sera invité à présenter une vidéo aboutie ou des éléments de recherches, en cours de projet, devant tous les inscrits au studio et en présence de l'enseignant. En plus de la présentation formelle et critique, l'étudiant devra formuler une (des) question(s) précise(s) sur le film ou la séquence présentée, en relation avec une interrogation pratique, esthétique voire éthique sur le film ou une partie du film. Elle sont l'amorce et l'axe de l'échange collectif et paritaire en vue de trouver une ou des solutions ou proposer une orientation de travail à venir. Les séances de présentation de travaux de Lectures d'Images peuvent s'accompagner du visionnage de films sélectionnés par l'enseignant du studio.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Travaux requis

Exercices individuels et collectifs.

Bibliographie

- André Bazin, « Qu'est-ce que le cinéma ? », Cerf, coll. 7e art, 1976, 372 p.
- Raymond Bellour, « L'entre-images », La Différence, coll. Essais, 2002, 349 p.
- Bernard Benoliel, « Opération Dragon de Robert Clouse », Yellow Now, coll. Côté Films n° 17, 2010, 128 p.
- Robert Bresson, « Notes sur le cinématographe », Gallimard, coll. Folio, 1995, 137 p.
- Gilles Deleuze, « Cinéma, tome 1. L'image-mouvement », Minuit, 1983, 298 p.
- Gilles Deleuze, « Cinéma, tome 2. L'image-temps », Minuit, 1985, 378 p.
- Serge Daney, Serge Toubiana , « Persévérance », P.O.L, coll. Essais, 1994, 171p.
- Michel Rush, Christian-Martin Dliebold, « Les nouveaux media dans l'art », Thames and Hudson, coll. L'univers de l'art, 2005, 248 p.
- André Gardies, « Le récit filmique », Hachette, coll. Contours littéraires, 1993, 151p.
- Guy Gauthier, « Le documentaire, un autre cinéma », Armand Colin, coll. Cinéma, 2008, 428 p.
- Michel Chion, « Ecrire un scénario », Cahiers du cinéma, coll. Essais, 2007, 344 p.
- Henri Colpi, Nathalie Hureau, « Lettres à un jeune monteur », Seguier, coll. Carré ciné, 2006, 176 p.
- Dominique Païni, « Le temps exposé : Le Cinéma de la salle au musée », Cahiers du cinéma, coll. Essais, 2007, 142 p.
- Andrei Tarkovski, « Le temps scellé », Cahiers du Cinéma, coll. Petite bibliothèque des Cahiers du cinéma, 2004, 288 p.

Workshops

Année	**2**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**3**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Workshop**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Acquisition de connaissances dans le cadre d'un atelier intensif d'enseignement dirigé par une personnalité extérieure à l'école, qu'il soit artiste designer ou auteur en collaboration ou non avec un ou des professeurs.

Contenu

La durée (entre 2 et 5 jours) et le fonctionnement du workshop varient selon les enjeux pédagogiques. Les contenus sont très diversifiés et en corrélation avec le travail des personnalités invitées.
Le workshop peut s'inscrire dans un ensemble thématique d'enseignements du type arc/atelier de recherche et de création.

Mode d'évaluation

Evaluation lors du bilan semestriel.

Travaux requis

Travail collectif intensif en atelier.

Analyse / énonciation

Année	**2**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**3**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Acquisition progressive des outils techniques et conceptuels d'analyse permettant à l'étudiant de proposer une lecture (orale et écrite) cohérente, rigoureuse et contextualisée de l'ensemble de ses travaux.

Contenu

Le travail d'analyse critique a lieu tout au long de l'année mais est plus particulièrement mis en évidence lors des séances de présentation spatiale de travaux et lors des bilans semestriels. Ce n'est que progressivement tout au long du cursus que l'étudiant peut acquérir la maîtrise de cet outil.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Dossier personnel

Année	**2**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**3**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Mise en évidence pratique et conceptuelle du projet général de l'étudiant par le biais d'un support de communication.

Contenu

Tout au long du cursus, il s'agit de mettre en œuvre, réaliser et régulièrement mettre à jour le dossier de travaux personnels que nécessite la communication d'une démarche et d'un projet d'artiste ou de designer.

Mode d'évaluation

Bilan semestriel.

Spatialisation

Année	**2**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**3**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Apprentissage progressif de la mise en espace et de la présentation plastique de l'ensemble des travaux de l'étudiant.

Contenu

Selon l'année et le niveau des études, le travail de spatialisation est mis en œuvre régulièrement tout au long de l'année dans le cadre de séances de présentation de travaux ainsi que lors des bilans semestriels ou le cas échéant au moment d'expositions en dehors du cadre de l'école.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Atelier de langues étrangères

Année	**2**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**4**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Atelier**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Berry

Objectifs pédagogiques

Mieux comprendre et analyser les textes (de portée critique, artistique, littéraire, historique, articles de presse).
Affiner la présentation de ses travaux (écrit, oral).
Développer l'expression orale informelle dans des contextes divers.
Utiliser des supports d'internet tels que 'Voicethread' pour faire des présentations des travaux.

Contenu

Analyse de textes avec présentation et discussion.
Analyse de films, enregistrement sonores et d'autres supports en rapport avec le monde de l'art.
Visites d'expositions avec l'objectif d'analyser et de parler des œuvres présentées.
Présentation de travaux (écrit, oral, outils d'internet).

Mode d'évaluation

Contrôle continu, oral et écrit. Bilan semestriel

Travaux requis

Tests de vocabulaire artistique, présentations orales

Bibliographie

- « Global English (Intermediate & Upper Intermediate) », Macmillan
- « The Oxford Guide to English Usage », Oxford University Press
- M. Swan, « Intermediate Language Practice », Macmillan
- J. Gaiger, « Art of the Twentieth Century », Yale University Press

Conférence - Performance

Année	**2**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**4**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Atelier**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Romagny

Objectifs pédagogiques

CONFÉRENCE-PERFORMANCE (second semestre 2ème année)
La conférence-performance, performance qui consiste à mimer une conférence ou conférence qui prend en charge son caractère performatif, tend à devenir un genre artistique à part entière, comme le prouvent les festivals et colloques qui lui sont consacrés. Elle prend sens également dans la configuration contemporaine de l'art compris comme production de connaissance. À l'heure où les écoles d'art tremblent face au risque de perdre en spécificité face aux universités, et alors même qu'elles lui empruntent ses normes, à l'heure où les étudiants, en fin de deuxième année, tremblent à l'idée de produire une parole qui accompagne leur pratique artistique, alors qu'on la leur demande à corps et à cris, la conférence-performance vise à rassurer les premières en affirmant le caractère performatif de la prise de parole qu'elles encouragent, et à inciter les deuxièmes dans la production d'une parole dont ils déterminent par eux-même la forme.

Mode d'évaluation

notation de la conférence-performance

Conférences / Voyages d'études

Année	**2**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**4**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Connaissances de l'art contemporain, qu'il s'agisse des figures majeures ou émergentes de l'art actuel, ou de ses lieux de diffusion. Connaissances des cultures spécifiques propres aux designs (auteurs, structures, évènements et lieux de diffusion).

Contenu

Un cycle hebdomadaire d'interventions du type conférence ou performance est programmé chaque mercredi après-midi à dix-sept heures dans le Grand amphithéâtre :
Sa programmation prend en compte les questionnements et les enjeux artistiques et intellectuels contemporains, ainsi que ceux des cultures spécifiques propres aux designs contemporains Elle est en relation directe avec les enseignements.
L'espace-temps de l'intervention est conçu comme une structure de « travail de la parole ».
La parole de l'intervenant peut relever du commentaire, de la recherche théorique ou de l'expérience artistique, littéraire, etc. L'image, projetée ou diffusée peut jouer le rôle de support, de complément ou de lanceur.
Pendant le temps de la conférence, tous les enseignements sont interrompus afin de permettre la participation de l'ensemble des étudiants et enseignants de l'École, toutes options et années confondues.

Les voyages d'études
auprès des centres majeurs de création soit sur la région soit sur l'international sont importants dans le cadre des études. Ils doivent permettre aux étudiants de découvrir les lieux de diffusion de l'art contemporain et sites remarquables du patrimoine moderne et contemporain ; la fréquentation régulière et autonome de ces lieux est fondamentale pour la poursuite des études.

Mode d'évaluation

Tout au long du cursus de l'étudiant, la participation aux conférences fait l'objet d'une évaluation (notes et références au sein du dossier ou du mémoire), et de l'attribution d'un crédit semestriel (UE1).

Histoire de l'art

Année	**2**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**4**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Cours**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : Mme Paulhan

Objectifs pédagogiques

- Proposer une relecture de l'art des années 1960-1970 en regard de problématiques contemporaines
- Mettre en lien l'histoire de l'art avec l'actualité de l'art, ancien comme contemporain
- Se saisir de l'objet de l'amour comme du désamour, apprendre à se situer dans une ou des généalogies, y compris tératologiques

Contenu

Ce cours à destination des étudiant·es de l'option art des deuxième et troisième années s'organise en deux temps. Tout d'abord, chaque séance s'ouvre sur une actualité de l'art aujourd'hui, en s'appuyant sur une exposition, une publication ou un film récents. Le cours s'appuie quant à lui sur l'étude de différents artistes, courants et œuvres des années 1960 et 1970. En ces temps où le corps semble nous manquer, celui de l'autre comme le nôtre, soumis à des contraintes inédites mais aussi à des inquiétudes collectives, il sera inévitablement question de lui : mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire du corps ? Le cours devrait être riche en imaginaires tactiles, texturologiques, au risque même parfois du visqueux et du dégoulinant, et même par écrans interposés.

Mode d'évaluation

Participation en cours, devoir sur table ou rendu à la maison.

Travaux requis

Recherches en bibliothèque.

Bibliographie

- Robert Filliou, L'histoire chuchotée de l'art, 1963 (à écouter)
- Lucy Lippard, Six Years: the dematerialization of the art object from 1966 to 1972, University of California Press, 1997 (1973)
- Georges Perec, La vie mode d'emploi, éd. Hachette, 1978
- Florence de Mèredieu, Histoire matérielle et immatérielle de l'art moderne, éd. Larousse, 2017 (1994)
- L'informe, mode d'emploi, cat. expo. Centre Georges Pompidou, 1996
- Art en théorie, 1900-1990 : une anthologie (Charles Harrison et Paul Wood éds.), Paris, éd. Hazan, 1997
- elles@centrepompidou, cat. expo., Centre Georges Pompidou, 2009
- Helena Reckitt et Peggy Phelan, Art et féminisme, éd. Phaidon, 2011
- Amelia Jones, Tracey Warr, Le corps de l'artiste, éd. Phaidon 2011

Support de cours

Cours magistral

Les promesses de la nuit

Année	**2**	Heures CM	**0**	Caractère	**facultatif**	Code	
Semestre	**4**	Heures TD	**0**	Compensable	**non**	Mode	**ARC**
		Coefficient	**0**	Session de rattrapage	**non**		

Enseignants : M. Aubart, M. Lebrun

Objectifs pédagogiques

Généralement lorsque l'on parle de musique, on parle de productions. Que l'on fasse des listes des meilleurs albums ou l'histoire d'un courant, que l'on compare des réalisations ou des façons de faire, il est toujours question de ce qu'on entend. Évidemment, la musique a de tous temps été produite pour inventer des nouvelles formes et faire évoluer un genre. Pourtant son but est aussi de réunir des gens, un public. C'est à ce versant social que nous voudrions consacrer cette année de recherche. Pour cela nous nous intéresserons aux nombreuses façons dont la musique réunit, crée des habitudes, des rituels, des pratiques ou encore des façons de vivre. Autrement dit, nous observerons ce qui se passe lorsque se forme une scène, lorsque se forme ce que l'on pourrait appeler une bulle sociale.
Depuis que la musique s'enregistre, on peut réécouter des productions de toutes périodes. Cependant, il ne reste rien de ce qu'elles faisaient, de la chaleur des salles concerts, de la fièvre de la foule ou de son ennui, de son statut d'ambiance pour d'autres activités, celles liées au fait de passer une soirée avec d'autres personnes. En outre ces enregistrements, savamment composés en studio, sont parfois loin de leurs versions en direct, modifiées par les aléas d'un moment, d'un environnement ou d'interactions. Ainsi, ce que nous voudrions envisager dans le cadre de cet atelier c'est comment la musique est vécue, les histoires culturelles et sociales qui se tissent autour d'elle.

Contenu

Pour cela réunion d'un groupe de travail composé d'étudiant·es en 2ème année en Design Graphique et en Art pour mener des recherches sur ce sujet afin de nourrir des rencontres, des événements et, en fin d'année, la publication d'un livre. Le but ainsi est de se confronter au partage d'idées et à la mise en place de projets en collectif.

Théorie de l'art

Année	**2**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**4**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Cours**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Romagny

Objectifs pédagogiques

Ce cours sera dédié à l'examen critique de la question des rapports entre art et enfance dans l'art actuel. Il s'agira de voir comment l'enfant a été le modèle de l'artiste à l'époque moderne, comment la question de l'enfance a été refoulée dans l'art des années 1970, et de quelle façon elle opère un retour dans les pratiques actuelles de l'art contemporain, notamment atour de la question de la pédagogie et de l'éducation. On tentera d'expliquer la perception de l'enfance par les artistes et les usages artistiques auxquels elle donne lieu à l'aune des approches historiques, scientifiques, psychologiques et philosophiques de cette notion et qui lui sont contemporaines. On envisagera l'histoire de l'idée d'enfance, comprise à la fois comme âge de la vie, comme type d'approche de la vie qui n'est alors pas liée à un âge, mais plutôt à une attitude, et enfin à l 'aune des childhood studies, à savoir l'idée que les enfants puissent être vus comme des acteurs sociaux indépendants. De ce point de vue, la question de l'enfance peut être abordée, à l'instar des questions de genre ou de race, comme une catégorie invisibilisée et rarement perçue pour elle-même. Il s'agira surtout de saisir comment l'enfance est une construction culturelle et sociale, une notion polémique puisqu'elle engage des questions d'émancipation et de domination. Et donc voir si l'art n'as pas, à ce titre, quelque chose à voir là-dedans.

Mode d'évaluation

Bilan semestriel. Assiduité aux cours et devoir sur table.

Support de cours

Cours magistral en amphi.

Méthodologie spécifique

Année	**2**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**4**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**3**	Coefficient	**3**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Mise en place progressive d'une méthode de travail de plus en plus individualisée tout au long du cursus et en relation avec les orientations de l'année et de l'option.
Cet objectif est présent à l'intérieur de chaque cours faisant appel à la fois au développement de la capacité perceptive et à l'élaboration d'une mise en œuvre de l'idée.

Une approche plus spécifique sur la méthodologie de recherche peut être développée dans le cadre de modules ou séminaires expressément conçus au croisement des enseignements pratiques et théoriques.

Contenu

La question est de savoir comment construire un objet de réflexion, de travail et de recherche qui coïncide avec les intentions conceptuelles et plastiques initiales. Mais dans ce contexte, il s'agira probablement moins de répondre à cette question que de la volonté d' en énoncer sans cesse les termes et les conditions. Entre théorie et pratique, entre hypothèse et expérimentation se tissent progressivement les liens qui vont permettre la construction complexe d'une singularité agissante au sein du projet artistique au sens large du terme, qu'il relève du champ de l'art ou de celui du design.
Construire donc, sa propre méthode et ses variations, à partir des éléments constitutifs spécifiques du champ de création dans lequel l'étudiant est engagé mais aussi de l'étude des divers dispositifs scientifiques et transversaux qui organisent les subjectivités contemporaines.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Travaux requis

Selon l'option et le niveau, cours collectif et entretiens individuels augmentés de modules spécifiques.

Problématique de projet

Année	**2**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**4**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**3**	Coefficient	**3**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Savoir de quoi l'on parle et avec quoi on agit ; dans quelle mesure le corpus problématisé s'inscrit dans la réflexion et la création contemporaine inhérentes au champ de recherche dans lequel l'étudiant est en train de s'engager.

Contenu

Tout au long du cursus, depuis le 'sujet' imposé et la thématique, jusqu'à la problématique spécifique du projet individuel et de la recherche, il s'agit de questionner, dans le champ contemporain, à partir du monde réel et des singularités artistiques, dans un continuel aller-retour, à la fois les contenus significatifs mêmes du travail artistique et la façon de penser ce qui précisément le motive, le monde qui nous entoure et nous constitue.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Travaux requis

Cours collectifs et entretiens individuels en atelier et studio.

'Hello World!'

Année	**2**	Heures CM	**0**	Caractère	**option**	Code	
Semestre	**4**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Studio**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Frespech

Objectifs pédagogiques

Apprentissage d'une méthode critique d'analyse d'oeuvres numériques.
Apprentissage des enjeux liés à la conservation des oeuvres numériques, sites Internet, photographie numérique... (indexation,conservation et valorisation des créations...).
Apprentissage des enjeux liés à l'écologie et à l'éthique des oeuvres numériques (logiciels Open Source, droits d'auteurs...).
Initiation et perfectionnement aux logiciels d'édition multimédia à travers différents exercices.
Edition numérique (livres d'artistes numériques...).
Initiation au fonctionnement du Commons'Lab (3D, impression 3D...)
Acquisition d'une culture net art.

Contenu

Le studio propose de dresser un panorama des pratiques artistiques liées au réseau Internet de ces 20 dernières années.
Découverte, analyse et pratique des oeuvres numériques, plus particulièrement celles réalisées pour le réseau Internet.

Tous connecté ? Web 2.0, Web sémantique, Internet mobile, livre numérique, Arduino, réalité augmentée ou puces RFID...autant de champs d'expression et de réflexion à disposition des artistes.

Ce studio se propose d'offrir aux étudiants les bases nécessaires pour envisager une pratique numérique en cohérence avec leurs différents projets artistiques.

Chaque exercice permettra d'explorer les logiciels ou les langages convoqués par des contraintes particulières. Ces exercices individuels et de groupe devront répondre à des sujets liés à l'actualité culturelle, sociale... La réactivité, à l'image de ce qu'il se passe sur les réseaux, sera valorisée. L'utilisation de logiciels et de formats libres sera encouragée. Les étudiants seront sollicités pour effectuer une veille informatique et artistique sur le réseau Internet : évolution des approches graphiques et éditoriales, évolution des logiciels et langages informatiques, évolution des pratiques liées aux différents supports numériques.
Les étudiants seront aussi invités à pratiquer des outils pour apprendre à maitriser leur communication sur le réseau (PAO, liste de diffusion...).
Ce studio est impliqué dans la programmation du Commons Lab ainsi que le Labo NRV.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et rendu personnel.

Travaux requis

Analyse d'oeuvres.
Ateliers collectifs.
Entretien individuel.

Bibliographie

- Nicolas Thély, « Vu à la webcam (essai sur la web-intimité) », Les Presses du réel, 2002
- Nicolas Thély, « Mes favoris », MIX, 2008
- Nicolas Thély, « Basse def : Partage de données », Les Presses du réel, 2008
- Fred Forest, « Pour un art actuel : L'art à l'heure d'Internet », L'Harmattan, 1998
- Annick Bureaud, Nathalie Magnan, « Connexions : Art, réseaux, media », Ecole nationale supérieure des Beaux-Arts, 2002
- Camille Paloque-Berges, « Poétique des Codes sur le Réseau Informatique », Archives Contemporaines, 2009
- Dragan Espenschied, Olia Lialina, « Digital Folklore », Merz Akademie, 2009
- Leszek Brogowski, « Editer l'art », La Transparence, 2010
- Anne Moeglin-Delcroix , « Esthétique du livre d'artiste 1960-1980 : Une introduction à l'art contemporain », Le mot et le reste, 2012
- Edmond Couchot, « La Technologie dans l'art : De la photographie à la réalité virtuelle », Jacqueline Chambon, 2002
- Norbert Hillaire , Edmond Couchot, « L'Art numérique : Comment la technologie vient au monde de l'art », Flammarion, 2003

- Jean-Paul Fourmentraux, « Art et Internet : Les nouvelles figures de la création », CNRS, 2005
- Rachel Greene, « L'Art Internet », Thames & Hudson, 2005
- Mark Tribe, Reena Jana, « Art des nouveaux médias »,Taschen, 2006
- Fred Forest, « Art et Internet », Cercle d'Art, 2008
- « 15 ans de création artistique sur Internet », Les guides MCD, Musique et cultures digitales, 2009
- « ART++ », collectif, HYX, 2011
- Nicolas Bourriaud, « Radicant : Pour une esthétique de la globalisation », Denoël, 2009
- Jean Michel Oullion, « Les métiers d'internet - Le guide 2010-2011 », L'étudiant, 2010
- Anne Laforet., « Le Net Art au musée. Stratégies de conservation des oeuvres en ligne », Questions théoriques, coll. L>P, 2010
- Collectif, « Recherche & Création. Art, technologie, pédagogie,innovation », Editions du Parc, ENSA Nancy, 2009

Webographie :
Ressources du cours consultables à cette adresse : http://www.twitter.com/enbanf
http://www.poptronics.fr http://www.ecrans.fr http://culturevisuelle.org/icones/

1234 objets

Année	**2**	Heures CM	**0**	Caractère	**option**	Code	
Semestre	**4**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Studio**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Van de Steeg

Objectifs pédagogiques

1.1 Objectifs généraux :

1.1.1 Savoir identifier quelques problématiques de la sculpture dans le champ de l'art contemporain
1.1.2 Savoir produire un objet
1.1.3 Savoir présenter/accrocher les objets réalisés
1.1.4 Savoir analyser et formuler les concepts basés sur les objets réalisés et les quelques des 1234 objets étudiés.
1.1.5 Savoir utiliser une technique spécifique de la sculpture

1.2 Objectifs spécifiques :
À la fin de ce studio, l'étudiant devrait être capable de :

1.2.1 Définir quelques concepts rencontrés lors de l'étude de 1234 objets.
1.2.2.1 Réaliser des phases d'études d'objets concrets
1.2.2.2 Entreprendre des travaux pratiques, études, expérimentations en relation avec son projet de 1234 objets
1.2.2.3 Utiliser les résultats de l'expérimentation pour la réalisation des objets
1.2.2.4 Utiliser les résultats de l'expérimentation pour la réalisation d'un objet ou une série d'objets dans un des secteurs du pôle volume.
1.2.3 Savoir construire des dispositifs de présentation en relation avec l'objet ou les objets réalisés
1.2.4 Savoir représenter toutes les phases du projet dans un document en utilisant, texte et image et références
1.2.5 Savoir utiliser un au plusieurs techniques disponibles au pôle volume, pour augmenter ces capacités techniques et d'autonomie.

Contenu

1234 objets est un studio, un espace d'enseignement pratique et réflexif, pour expérimenter les enjeux de la sculpture dans toute sa dimension actuelle.
Les problématiques abordées sont :
Comment produire des objets qui relèvent du territoire de la sculpture et de l'art ?
Quelles sont les possibilités et quoi sont les contraintes de la fabrication, en relation avec les questions qui sont au centre aujourd'hui ? Bien sûr, cette question est toujours en relation avec le contexte du pôle volume de l'école d'art de Lyon, sa ville et sa région, son pays et le contexte international...
Savoir être pragmatiques et aborder les problématiques de fabrication des objets et des sculptures. Cette production est toujours accompagnée par de réflexions culturelles, historiques, philosophiques et politiques...
Le studio propose des plages horaires à orientation théorique, passant en revue un artiste ou un groupe d'artistes présenté par le professeur. Un compte Instagram 1234objets accompagne le studio et peut être fourni en images en relation avec la sculpture, par l'ensemble des participants du studio.
L'expérimentation est individuelle et toujours en étroite relation avec les techniciens du pôle volume.
En plus de son travail individuel, l'étudiant doit produire un travail avec un des techniques disponibles au pôle volume, pour augmenter ces capacités techniques et d'autonomie.
La réalisation est suivie par les techniciens du pôle volume et accompagné, validé et évalué par le professeur.

Mode d'évaluation

Évaluation à la fin de chaque semestre.

Présence au cours et participation aux activités de groupe-10 %
- la présence au studio
– Écoute attentive
– Participation dynamique
– Singularité
– Ponctualité

Différents stades du projet-40 %
La capacité de mettre en œuvre une sculpture en utilisant les moyens de l'école et plus spécifiquement le pôle volume

– Qualité d’exécution des stades de recherche
– Ouverture à la recherche et à l’exploration
– Singularité
Projets personnels-40 %
la réalisation de travaux pratiques personnels
–Qualités d’interrelation du processus de travail
–Qualités formelles des réalisations.
–Qualités formelles de présentation du travail

Capacités critiques et autocritiques-10%
La capacité de l’étudiant à exercer un regard critique/autocritique à propos du projet réalisé.
– Capacité à communiquer son point de vue vis-à-vis des projets entrepris.

Travaux requis

Fabrication d'un objet ou une série d'objets qui sont présentés et spatialisés lors du bilan semestriel.
Utiliser un ou des techniques disponibles dans le pôle volume.

Bibliographie

Cette bibliographie est à compléter. Il s'agit d'un exercice collectif, proposé aux étudiants entre la première et deuxième session du studio .

Histoire de la sculpture moderne, Herbert Read, Paris : Arted Éditions d'Art, 1985 ISBN 2-85067-068-5
Qu'est ce que la sculpture moderne ? Centre Georges Pompidou , 1986 ISBN2-85850-333-8
La Sculpture Aujourd'hui Judith Collins Phaidon ,Paris 2008, ISBN 978 07148 5861 6
Qu'est ce que la sculpture aujourd'hui ? Beaux Arts Editions Caroline Cros 2008
Dictionnaire international de la sculpture moderne & contemporaine, Alain Monvoisin
ISBN: 978-2841052110
Status of sculpture : [exposition itinérante, 1990] / [organisée par l'Espace lyonnais d'art contemporain] éditeur : Espace Lyonnais d'art contemporain, ISBN 2-906709-28-X br. 120 F
Dictionnaire international de la sculpture moderne & contemporaine, Alain Monvoisin
ISBN: 978-2841052110
Out of actions between performance and the object 1949 -1979, MOCA Los Angeles 1998 Isbn 0-500-28050-9

Support de cours

Les ateliers du Pôle Volume de l' école.
Un compte Instagram : 1234 objets

De Facto / In Situ

Année	**2**	Heures CM	**0**	Caractère	**option**	Code	
Semestre	**4**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Studio**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignants : M. Nottellet, Mme Ballandras

Objectifs pédagogiques

Interroger les enjeux des visibilités des projets depuis leurs origines jusqu'à leurs finalités.

Tout d'abord, il s'agira de développer la relation que peut entretenir chaque étudiant avec la diversité et la complexité des représentations, discours et informations que le monde contemporain produit sur lui-même : Définir des champs d'investigations, soustraire des fragments au réel (empreintes ou documents), les manipuler à travers une pratique ouverte de l'expérimentation pour interroger la manière dont ces formes parcellaires sont susceptibles d'alimenter le processus artistique.

Ensuite, au travers des expériences d'accrochages situés ou non il s'agira de questionner la rencontre entre les productions et les espaces qui les soutiennent, les entourent, les supportent.Détendre les murs, déplacer les touches, les gestes, monter sur les pots et retendre les liens.Interroger la place du regardeur, les enjeux de sa présence physique.Relancer les dés qui régissent lieux de productions et lieux de monstration.

Contenu

Au début ça n'a pas de sens, ça se fait.
Au fur et à mesure les indices s'amoncellent :
Lignes perdues, mots griffonnés, croquis volants, images coupées, scènes en boucles, archives, documents, objets collectionnés, relevés précis, schémas sans logique, découpes radicales, sons entêtants…
Tout vient s'entasser, parfois sans raison apparente.
Vient le moment de trier, d'accrocher, de prolonger, d'agrandir, de copier, de multiplier, de jeter, de tout reprendre à l'envers : mettre en place une pratique de la factographie.

Le projet a besoin de temps et d'espace, de rencontres et d'imprévus.
Il commence à la ligne et se développe à l'échelle de ce qu'il décide de nous montrer.
C'est cette durée entre le réel de ce qui m'intéresse et la mise en oeuvre de ce que j'en extrais que nous vivrons comme l'expérience d'un projet à construire.
Ensemble nous construirons des hypothèses que nous tenterons de vérifier à la logique des murs, des regards incertains, des situations inventées.
Nous alternerons séances de fabrications et séances d'accrochages in situ ou en extérieur, la coexistence de nos points de vues sera un moteur certain à l'élaboration des positions des uns, des unes, des autres.

Pas de médium spécifique, tout est possible, mais un gout prononcé pour le dessin dans toute ses acceptations, de l'écriture au délié le plus libre :
Le dessin est un outil d'élaboration de langages visuels et un objet protéiforme et mouvant.
On peut lui assigner des rôles d'observation, d'analyse, de construction ou de réalisation. Il peut aussi bien prendre en charge la représentation de tout ce qui préexiste, prépare ou échappe aux autres pratiques que devenir un dénouement ou un aboutissement. On peut également s'interroger sur ce qu'est le dessin lorsqu'il n'est pas considéré comme une finalité ou une étape de recherche, lorsqu'il est une activité plutôt qu'un objet ?
Pour conserver cette conception complexe et ouverte du dessin, les étudiants devront engager une réflexion propre sur le(s) rôle(s) qu'ils donnent à cette pratique au sein de leurs projets.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Bibliographie

Roland Barthes, « L'effet de réel », Communications, n° 11, 1968
Giovanna Zapperi (dir.) : L'avenir du passé / Art contemporain et politiques de l'archive. Presses universitaires de Rennes. (2016).
Aline Caillet et Fréderic Pouillaude : Un art documentaire: Enjeux esthétiques, politiques et éthiques. Presses universitaires de Rennes. (2017).
Marie-Jeanne Zenetti / Factographies : l'enregistrement du réel en littérature, Classiques Garnier, collection « Littérature, histoire, politique », (2014).Georges Didi-Huberman : Images malgré tout, Les éditions de minuit. 2005
Jacques Derrida, A dessein, le dessin suivi de Derrida, à l'improviste par Ginette Michaud Le Havre : Franciscopolis, 2013
Revue Tête à tête. Revue d'art et d'esthétique / www.revuetat.com. Rouge profond.

Roven. Revue critique sur le dessin contemporain. Roven éditions
Jean-Luc Nancy, « le plaisir au dessin », 2007.

GEPP

Année	**2**	Heures CM	**0**	Caractère	**option**	Code	
Semestre	**4**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Studio**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : Mme Bastard

Objectifs pédagogiques

Le studio a pour but de permettre à l'étudiant de donner de l'ampleur à ses projets, de lui proposer une expérience collective et d'engager avec le groupe une réflexion sur la production à la base de l'oeuvre.

Contenu

Le Groupe d'Entraide pour la Pratique et la Production est un système d'échange du temps et des savoir-faire. Les étudiants proposent des projets pour lesquels ils ont besoin d'aide. Le studio fonctionne comme un Système d'Échange Local, chaque étudiant est à la fois porteur de ses projets et participant dans les projets des autres.
Preneur de son, performeur, figurant, régisseur, photographe, décorateur, danseur, céramiste, monteur, modèle, déménageur, traducteur, mathématicien, musicien... Les étudiants s'entourent dans leur démarche et chacun prend divers postes selon les besoins. La communauté formée par le travail donne une réalité aux projets. Dans ce studio, les oeuvres ne sont pas dissociables de leur processus de production, ce lien constitue une base conceptuelle et méthodologique au développement des projets et à la réflexion.

Mode d'évaluation

La participation au studio est évaluée en contrôle continu et en bilan semestriel.
Le travail de production se passe en dehors du temps du studio : les projets se développent entre les étudiants. Le studio sert de base et de lieu de réflexion, on y prépare les projets et on y présente ce qui a été produit. Il est basé sur la participation et requiert une présence, une participation, une attention.

Travaux requis

L'évaluation prend autant en compte la participation aux projets des autres que le développement de projets personnels.

Bibliographie

Tim Ingold, Faire : anthropologie, archéologie, art et architecture, Dehors, 2017
Jacques Rancière, Le maître ignorant, 1987
William Golding, Sa Majesté des Mouches, 1954

Mise en oeuvre et développement

Année	**2**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**4**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**3**	Coefficient	**3**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Développer les capacités de travail à travers l'expérimentation et l'étude dans le cadre du projet personnel et du travail d'atelier.

Contenu

Progressivement, tout au long du cursus, l'étudiant est amené à développer sa capacité de travail ainsi que la puissance et l'efficacité plastique de son projet personnel dans le cadre de l'organisation générale de ses divers travaux et expérimentations à travers un rythme et un processus de réalisation de plus en plus singularisés. L'ensemble des activités plastiques de l'étudiant est en résonance continue avec les enseignements de l'UE2 (problématique, méthodologie, projet).

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Travaux requis

Travail en atelier. Entretiens individuels et semi-collectifs.

No Limit

Année	**2**	Heures CM	**0**	Caractère	**option**	Code	
Semestre	**4**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Studio**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignants : M. Renaud, M. Van de Steeg

Objectifs pédagogiques

L'étudiant doit mettre en place un système de production et d'analyse à partir des notions comme :
-la relation avec l'environnement
-la comparaison entre différents statuts et significations de son travail selon les situations de sa monstration.
Il s'agit alors de prendre en compte les objets ou les dispositifs dans les rapports qu'ils peuvent entretenir avec la complexité des espaces et des environnements :
Les espaces affectifs, anthropologiques, architecturaux, commerciaux, culturels, économiques, historiques, naturels, politiques, sociaux ...
L'étudiant doit construire un regard critique afin d'analyser les choses vues.
À partir ses observations, il doit pouvoir construire plastiquement et conceptuellement des objets et des images.
L'étudiant devra consolider sa méthodologie dans son approche des concepts artistiques et dans sa production afin d'acquérir les moyens de faire valoir sa singularité et sa créativité.
L'étudiant devra véritablement développer et montrer un goût pour la recherche, la découverte, construire des croisements et être capable de les faire transparaître dans les différentes phases de sa production.

Contenu

Que peut-on produire avec des limites, à la limite et au-delà des limites ?
Qui dit limites, dit frontières, dit territoires...
S'il y a frontières, limites ou bornes, cela définit un territoire, un cadre ; qui définit et comment sont définies les bornes (les frontières) ? Pourquoi, par et pour qui ? Quel est ou quels sont ces territoires ?
Une fois les limites franchies, ce sont un ou des nouveau(x) territoire(s) qui s'ouvre(nt) devant nous. Comment définir notre parcours à travers ceux-ci ? Comment rendre compte de notre expérience, de ce déplacement, comment faire part de ces explorations, de ces moments, comment donner à voir ce qui ne peut être vu ?
Ce sont les questions de l'invention, de l'art contemporain, de l'avant-garde, de la recherche et du dépassement...
Il n'y a pas de médium, ou il y en aura plusieurs, il y a un territoire qu'il faudra contourner, outrepasser...

Le cartographe ne représente pas, mais associe pensée et imagination pour à la fois déduire et produire l'image possible d'un territoire. Elle élabore tout en même temps la description et la construction d'un objet de connaissance dans un effet de représentation.
Question de mise à distance.
Cette représentation du territoire sera activée par des allers et retours sur le terrain du Grand Lyon. Les cours et les séances à l'école dans les ateliers porteront sur des questions réflexives (vous travaillerez les questions de la représentation du territoire) et alterneront avec des promenades, des parcours et des sorties.
Les sorties de l'école dépasseront les bornes de l'atelier, vous utiliserez le territoire de la ville et vous travaillerez les interstices, les terrains vagues, les frontières pour, espérons-le, dépasser les limites. Ceci dans le but de montrer combien l'engagement individuel contribue à façonner la ville. Agir, à la limite et sur les limites, pour mieux détourner, les espaces, l'organisation et les signes, et peut-être, provoquer/convoquer l'engagement d'autres résidents en utilisant la notion de communauté et de partage...

« ... Faire une carte, c'est peindre, graver, coudre, coller, installer, utiliser un ordinateur ou un simple crayon (variété des médiums et des mises en œuvre). Une carte c'est une feuille imprimée, une toile, un tissu, une image projetée, griffonnée sur un bout de papier, ou encore un tracé éphémère à même le sol (variété des supports et des formats). Cartographier, c'est représenter la terre, le ciel, un territoire, un itinéraire, un flux, l'intérieure du corps, l'île d'Utopie, la rêverie d'un artiste (variété des objets et des référents). Une carte c'est aussi l'image d'un projet comme signe d'une action passée, c'est un document qui témoigne du travail d'un artiste ou une œuvre à part entière, c'est encore le moyen de revendications politiques ou un simple jeu graphique (variété des usages, des statuts et des finalités)... »
Julien Béziat, « La carte à l'œuvre, Cartographie imaginaire création », Presses universitaires de Bordeaux, coll. Artes, p.14.

« ...En parcourant les villes à pied, ces artistes* font de l'acte de marcher une communication collective et rappellent que cette activité élémentaire est au cœur même de l'urbanité. Ils contribuent ainsi à renforcer l'attrait des styles urbains et de la marche en particulier. La marche comme « pratique esthétique » pour reprendre le titre du livre de F. Careri, écrit en 2002, devient alors une autre façon d'appréhender la mobilité douce. La démarche artistique pourrait ainsi produire des messages forts, interpellant directement l'imaginaire du citadin, l'entrainant à infléchir peu à peu ses représentations de la marche au sein de cette matrice communicationnelle permanente qu'est la ville...»

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Travaux requis

travail en bibliothèque et pratique en atelier.

Bibliographie

- Julien Béziat, « La carte à l'œuvre. Cartographie imaginaire création », Presses universitaires de Bordeaux, coll. Artes, 2014
- « Cartes et figures de la Terre », Centre Georges Pompidou,1980
- Jean-Marc Besse, « Cartographier, Construire, Inventer », in Les carnets du paysage n° 7, 2001
- Christine Buci-Glucksmann, « L'œil cartographique de l'art », Galilée, 1996
- Giovanna Borasi, Mirko Zardini, « Comment s'approprier la ville », Centre Canadien d'Architecture, Sun, Montréal, 2008
- Bruce Bégout, « Suburbia. Autour des Villes », Inculte, Paris, 2013
- « Hacking the City. Interventions in urban and communicative spaces », Sabine Maria Schmidt, Museum Folkwang, Essen, 2011
- Collectif avec Negri Toni, « La ville-monde aujourd'hui : entre virtualité et ancrage », L'Harmattan, Paris, 1996
- Davilla Thierry, « Marcher, créer. Déplacements, flâneries, dérives dans l'art de la fin du xxe siècle », Éditions du Regard, Paris, 2002
- Mark Davis, « Soyez réalistes, demandez l'impossible », Les Prairies Ordinaires, Paris, 2012

Point de vue, images du monde

Année	**2**	Heures CM	**0**	Caractère	**option**	Code	
Semestre	**4**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Studio**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Janot

Objectifs pédagogiques

Initiation théorique et pratique.
Maitrise de l'outil photographique et compréhension de ses enjeux.
Développement d'une démarche personnelle.

Contenu

'L'acte photographique n'est pas juste une captation, un simple enregistrement, mais la construction consciente et volontaire d'une image.' Stephen Shore.

La fabrication d'une image photographique est sous-tendue notamment par la question du point de vue, tant spatial que mental. On évoque souvent la question de la place du spectateur, nous tenterons ici de réfléchir aussi sur la place de l'artiste lorsqu'il se pose dans et/ou devant le monde pour en construire une représentation.

Le studio s'appuie sur une pratique photographique régulière de votre part, sur le développement d'une démarche personnelle, et une analyse critique collective des travaux produits.

Ce sera l'occasion d'aborder quelques problématiques liées à l' apparition de la photographie depuis son invention jusqu'à aujourd'hui, nous exposerons et commenterons de nombreux documents et oeuvres photographiques contemporains ou historiques (lecture des textes fondateurs, approche des enjeux actuels...)

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilans semestriels.

Travaux requis

Le travail se base sur l'élaboration de projets. Les projets personnels de chaque étudiant sont l'occasion de débats collectifs aussi bien autour des travaux produits par les étudiants dans le cadre du studio que d'œuvres ou de démarche d'autres artistes, en fonction de l'actualité et des enjeux qui traversent les problématiques de chacun.

Bibliographie

« Histoire de la photographie », Lemagny/Rouillé, Bordas.
« L' invention d' un regard, 1839-1918 » Musée d' Orsay, RMN .
« Le public moderne et la photographie » Charles Baudelaire .
'Hommes du XXème siècle', August Sander.
« Sur l' art et la photographie », Walter Benjamin, arts et esthétique.
'Louons maintenant les grands hommes', Walker Evans et James Agee, Terre humaine Plon.
« American photographs » Walker Evans, Moma .
« Le style documentaire 1920-1945 » Olivier Lugon, Macula .
La dénivelée » Hubert Damisch, Seuil .
« Le photographique » Rosalind Krauss, Macula.
« Platitudes » Eric de Chassey, Gallimard.
« La chambre claire » Roland Barthes.
Pour une philosophie de la photographie. Wilém Flusser. éd Circé.
Les raisons du paysage. Augustin Berque. éd. Hazan.
Revues : « Etudes photographiques », SFP
« Les cahiers de la photographie: Robert Frank, Henri Cartier Bresson, William Klein etc... »
également, bien sûr : les monographies des photographes,
(et différents textes communiqués au fur et à mesure de nos questionnements, de nos rencontres et de nos besoins).

Prendre son temps

Année	**2**	Heures CM	**0**	Caractère	**option**	Code	
Semestre	**4**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Studio**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Stratmann

Objectifs pédagogiques

A partir des travaux de Erwin Panofsky et Max Imdahl nous réfléchirons sur la stratification des couches d'information, et donc de lecture, d'une oeuvre d'art. La prise en compte de ces couches nécessite une définition de la distance que le spectateur souhaite entretenir avec cette même oeuvre. Le studio constitue une tentative de comprendre ce “choix de distance” comme outil de travail plastique.

Contenu

Chaque séance sera centrée sur UN travail d'UN(E) étudiant(e) ou UNE Oeuvre à choisir dans des Institutions lyonnaises.
Sur la base d'un description minutieuse (voir ergoteuse) – et donc lente – par l'ensemble des participants du studio, nous allons tenter une analyse / lecture critique du phénomène plastique en question, non pas dans le but de son “amélioration”, sa “correction”, sa “déconstruction” ou son “enrichissement”, mais dans l'optique de nommer sa place dans le monde. Il s'agit d'une tentative -évidemment vouée à l'échec- d'épuisement des informations contenues dans un phénomène plastique, et des possibilités de sa liaison au monde

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel

Travaux requis

Méthode collégiale nécessitant la participation active de l'ensemble des étudiants

Print, Print

Année	**2**	Heures CM	**0**	Caractère	**option**	Code	
Semestre	**4**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Studio**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Romarie

Objectifs pédagogiques

Développer une pratique dans le champ de l'édition d'artiste.
Appréhender les différents supports et techniques d'impression papier.
Penser la diffusion et l'exposition.

Contenu

Depuis une pratique déjà affirmée de l'édition ou partant d'une autre pratique — dessinée, photographique, filmique, textuelle —, ébauches de travaux, carnets de notes, pièces déjà réalisées ou projets abandonnés par ailleurs, il s'agit de penser et réaliser une ou plusieurs éditions imprimées sur papier ou numériques.
Afin de trouver la forme appropriée à chaque projet, sont abordées les composantes d'une édition d'artiste imprimée — mise en page, format, support, production, diffusion — et la singularité propre à ce médium à part entière.
Les séances de travail sont collectives, prolongées au besoin de rendez-vous individuels. La fréquentation active du pôle édition est encouragée, tant pour une première approche des outils — sérigraphie, offset, jet d'encre grand format, laser, façonnage — qu'un usage approfondi.
En début de chaque séance, présentation d'éditions d'artistes, aventures éditoriales, portraits d'éditeurs.

Mode d'évaluation

D'octobre à mai, suivi continu — travail d'atelier, discussion collective, réalisation.
Évaluation en fin de semestre.

Bibliographie

Christoph Keller et Michael Lailach, « Kiosk – Modes of Multiplication: A Sourcebook on Independent Art Publishing 1999-2009 », JRP/Ringier, 2009
« L'effet papillon, 1989-2007 », Centre d'édition contemporaine, Genève, 2008
Jörg Adolph et Gereon Wetzel, « How to Make a Book with Steidl », dvd, 2011; « How to Make a Book with Carlos Saura & Steidl », dvd, 2017

Support de cours

Actualité d'éditeurs, distributeurs, librairies, galeries, artothèques produisant et diffusant des éditions d'artistes : Maison du livre de l'image et du son, Villeurbanne; After 8 Books, Paris; Florence Loewy, Paris; Centre des livres d'artistes, Saint-Yrieix la Perche; Centre d'édition contemporaine, Genève; Nieves, Zürich; Roma Publications, Amsterdam; Motto Berlin-Vancouver-Bruxelles-Zürich; Printed Matter, New York, entre autres.

Salons : Multiple Art Days, Paris; Offprint, Paris; Missread, Berlin; New York Art Book Fair

Questions d'interprétations

Année	**2**	Heures CM	**0**	Caractère	**facultatif**	Code	
Semestre	**4**	Heures TD	**0**	Compensable	**non**	Mode	**Studio**
		Coefficient	**0**	Session de rattrapage	**non**		

Enseignant : M. Barelli

Objectifs pédagogiques

L'interprétation est un élément essentiel de l'art vivant. Elle est aussi un outil qui est accessible partout, à tous et dans n'importe quelle situation. C'est le niveau d'engagement dans une action, qui définit la qualité de l'évènement. Nous allons travailler avec et contre le regard de l'autre, utiliser la situation d'une visibilité comme un appui et un défi de travail. Nous utiliserons l'interprétation physique de consignes verbales en naviguant entre diverses pratiques (yoga, danse, parole, chant, mimétismes) et selon différentes polarités (lâcher prise, introspection, extravagance, maîtrise). Ces explorations seront menées individuellement et en groupe selon une approche privilégiant une appréhension des outils performatifs entre vous et dans vos projets personnels, qu'ils relèvent de la performance ou non.

École nationale supérieure des beaux-arts de Lyon

Réalisations

Année	**2**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**4**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**4**	Coefficient	**4**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Dans la continuité de l'organisation et de l'évolution plastique du travail (cf. fiche mise en œuvre et développement), l'étudiant est amené à prendre en charge la dimension de finition des travaux en adéquation avec les enjeux plastiques, conceptuels et méthodologiques du projet.

Contenu

En option art, depuis le 'non-fini' jusqu'à 'l'hyper-poli', du 'trash' au 'clinquant' en passant par 'l'esthétique du fragment' ou le 'non-visible', il semble évident que la qualité des réalisations ne puisse être définie que de façon singulière et relativement à l'orientation du projet personnel de l'étudiant jusque dans son approche des consignes et contraintes données sous forme de thématique ou territoire dans le cadre du 'programme' d'atelier.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Travaux requis

Travail en atelier, entretiens individuels et semi-collectifs.

Vidéo - Lectures d'images

Année	**2**	Heures CM	**0**	Caractère	**option**	Code	
Semestre	**4**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Studio**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Zabat

Objectifs pédagogiques

Découverte et approfondissement théorique et pratique des outils numériques à partir des travaux de l'étudiant lors de séances de Lectures d'Images.

Les Lectures d'Images qui accompagnent le travail pratique se positionnent comme un laboratoire d'analyse du regard et de la multitude des angles possibles dans le développement de l'écriture et de la pensée filmique. C'est un lieu de recherche et de propositions.
Les vidéos présentées sont la matière d'échanges collectifs, étudiants/enseignant(s), où sont questionnés les modes et les enjeux filmiques pour développer et aboutir les projets. C'est un temps d'accompagnement qui agit et fait le lien entre le travail solitaire et le temps où le projet est partagé et rendu public.

Contenu

Les outils de prise de vue d'aujourd'hui se multiplient à partir d'un « tronc commun » qui est l'image HD (haute définition 2K, 4K). Dans le choix de ces outils pour construire une recherche filmique se pose maintenant la question de leurs spécificités propres (haute définition, rapidité de traitement et de communication, texture cinématographique…) et de la pertinence de leur mise en œuvre et de leur adaptation à la démarche artistique. Ce choix, au-delà de l'aspect technique et formel des outils, implique de prendre en considération les aspects plastique, éthique, politique, artistique qui les accompagnent. Comment ces outils déclinés peuvent-ils permettre à chaque étudiant un accès parcellaire à l'ensemble des formes revendiquées comme filmiques aujourd'hui (cinéma, télévision, art vidéo…) et donner lieu au développement de travaux cohérents et singuliers ? Quel est le moment charnière où des images numériques deviennent film ? Intention, prise de vue, direction, montage, générique de fin, diffusion ?
Ces questions seront abordées lors des Lectures d'Images (intensives en année 3) durant lesquelles, à chaque session, l'étudiant sera invité à présenter une vidéo aboutie ou des éléments de recherches, en cours de projet, devant tous les inscrits au studio et en présence de l'enseignant. En plus de la présentation formelle et critique, l'étudiant devra formuler une (des) question(s) précise(s) sur le film ou la séquence présentée, en relation avec une interrogation pratique, esthétique voire éthique sur le film ou une partie du film. Elle sont l'amorce et l'axe de l'échange collectif et paritaire en vue de trouver une ou des solutions ou proposer une orientation de travail à venir. Les séances de présentation de travaux de Lectures d'Images peuvent s'accompagner du visionnage de films sélectionnés par l'enseignant du studio.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Travaux requis

Exercices individuels et collectifs.

Bibliographie

- André Bazin, « Qu'est-ce que le cinéma ? », Cerf, coll. 7e art, 1976, 372 p.
- Raymond Bellour, « L'entre-images », La Différence, coll. Essais, 2002, 349 p.
- Bernard Benoliel, « Opération Dragon de Robert Clouse », Yellow Now, coll. Côté Films n° 17, 2010, 128 p.
- Robert Bresson, « Notes sur le cinématographe », Gallimard, coll. Folio, 1995, 137 p.
- Gilles Deleuze, « Cinéma, tome 1. L'image-mouvement », Minuit, 1983, 298 p.
- Gilles Deleuze, « Cinéma, tome 2. L'image-temps », Minuit, 1985, 378 p.
- Serge Daney, Serge Toubiana , « Persévérance », P.O.L, coll. Essais, 1994, 171p.
- Michel Rush, Christian-Martin Dliebold, « Les nouveaux media dans l'art », Thames and Hudson, coll. L'univers de l'art, 2005, 248 p.
- André Gardies, « Le récit filmique », Hachette, coll. Contours littéraires, 1993, 151p.
- Guy Gauthier, « Le documentaire, un autre cinéma », Armand Colin, coll. Cinéma, 2008, 428 p.
- Michel Chion, « Ecrire un scénario », Cahiers du cinéma, coll. Essais, 2007, 344 p.
- Henri Colpi, Nathalie Hureau, « Lettres à un jeune monteur », Seguier, coll. Carré ciné, 2006, 176 p.
- Dominique Païni, « Le temps exposé : Le Cinéma de la salle au musée », Cahiers du cinéma, coll. Essais, 2007, 142 p.
- Andrei Tarkovski, « Le temps scellé », Cahiers du Cinéma, coll. Petite bibliothèque des Cahiers du cinéma, 2004, 288 p.

Workshops

Année	**2**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**4**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Workshop**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Acquisition de connaissances dans le cadre d'un atelier intensif d'enseignement dirigé par une personnalité extérieure à l'école, qu'il soit artiste designer ou auteur en collaboration ou non avec un ou des professeurs.

Contenu

La durée (entre 2 et 5 jours) et le fonctionnement du workshop varient selon les enjeux pédagogiques. Les contenus sont très diversifiés et en corrélation avec le travail des personnalités invitées.
Le workshop peut s'inscrire dans un ensemble thématique d'enseignements du type arc/atelier de recherche et de création.

Mode d'évaluation

Evaluation lors du bilan semestriel.

Travaux requis

Travail collectif intensif en atelier.

Analyse / énonciation

Année	**2**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**4**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Acquisition progressive des outils techniques et conceptuels d'analyse permettant à l'étudiant de proposer une lecture (orale et écrite) cohérente, rigoureuse et contextualisée de l'ensemble de ses travaux.

Contenu

Le travail d'analyse critique a lieu tout au long de l'année mais est plus particulièrement mis en évidence lors des séances de présentation spatiale de travaux et lors des bilans semestriels. Ce n'est que progressivement tout au long du cursus que l'étudiant peut acquérir la maîtrise de cet outil.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Dossier personnel

Année	**2**	Heures CM	**0**	Caractère	**option**	Code	
Semestre	**4**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Mise en évidence pratique et conceptuelle du projet général de l'étudiant par le biais d'un support de communication.

Contenu

Tout au long du cursus, il s'agit de mettre en œuvre, réaliser et régulièrement mettre à jour le dossier de travaux personnels que nécessite la communication d'une démarche et d'un projet d'artiste ou de designer.

Mode d'évaluation

Bilan semestriel.

Spatialisation

Année	**2**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**4**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Apprentissage progressif de la mise en espace et de la présentation plastique de l'ensemble des travaux de l'étudiant.

Contenu

Selon l'année et le niveau des études, le travail de spatialisation est mis en œuvre régulièrement tout au long de l'année dans le cadre de séances de présentation de travaux ainsi que lors des bilans semestriels ou le cas échéant au moment d'expositions en dehors du cadre de l'école.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Atelier de langues étrangères

Année	**3**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**5**	Heures TD	**0**	Compensable	**non**	Mode	**Atelier**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Berry

Objectifs pédagogiques

Maîtriser la présentation personnelle ainsi que la présentation de ses travaux (écrit, oral).
Faciliter l'intégration des étudiants dans la vie universitaire ou professionnelle et sociale du pays d'accueil dans le cadre d'un séjour à l'étranger.
Prendre conscience des différentes étapes d'adaptation généralement rencontrées lors du séjour et au retour, et tenter d'apprendre à les gérer.

Contenu

Rédaction d'un CV, d'une lettre de motivation, dégager des pistes de recherche, rédiger et parler de ses travaux et de leurs enjeux.
Apprendre à concevoir un portfolio (choix iconographiques, rédaction).
Améliorer la prononciation en anglais.
Maitriser un vocabulaire spécifique lié à la pratique artistique.
Développer l'aisance orale pour la présentation des travaux.

Mode d'évaluation

Contrôle continu associé à une présentation orale et un examen écrit lors des deux bilans semestriels.

Bibliographie

- « 20th Century Words », Oxford University Press
- « Dictionnaire bilingue », Robert & Collins
- C. Godefroy, S. Godefroy , « Confident Public Speaking : How to Communicate Effectively », Piatkus Books
- S. Barnet, « A Short Guide to Writing About Art »
- M. Curtis, « Oxford Guide to Plain English »

Conférences / Voyages d'études

Année	**3**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**5**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Connaissances de l'art contemporain, qu'il s'agisse des figures majeures ou émergentes de l'art actuel, ou de ses lieux de diffusion. Connaissances des cultures spécifiques propres aux designs (auteurs, structures, évènements et lieux de diffusion).

Contenu

Un cycle hebdomadaire d'interventions du type conférence ou performance est programmé chaque mercredi après-midi à dix-sept heures dans le Grand amphithéâtre :
Sa programmation prend en compte les questionnements et les enjeux artistiques et intellectuels contemporains, ainsi que ceux des cultures spécifiques propres aux designs contemporains Elle est en relation directe avec les enseignements.
L'espace-temps de l'intervention est conçu comme une structure de « travail de la parole ».
La parole de l'intervenant peut relever du commentaire, de la recherche théorique ou de l'expérience artistique, littéraire, etc. L'image, projetée ou diffusée peut jouer le rôle de support, de complément ou de lanceur.
Pendant le temps de la conférence, tous les enseignements sont interrompus afin de permettre la participation de l'ensemble des étudiants et enseignants de l'École, toutes options et années confondues.

Les voyages d'études
auprès des centres majeurs de création soit sur la région soit sur l'international sont importants dans le cadre des études. Ils doivent permettre aux étudiants de découvrir les lieux de diffusion de l'art contemporain et sites remarquables du patrimoine moderne et contemporain ; la fréquentation régulière et autonome de ces lieux est fondamentale pour la poursuite des études.

Mode d'évaluation

Tout au long du cursus de l'étudiant, la participation aux conférences fait l'objet d'une évaluation (notes et références au sein du dossier ou du mémoire), et de l'attribution d'un crédit semestriel (UE1).

Histoire de l'art

Année	**3**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**5**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Cours**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : Mme Paulhan

Objectifs pédagogiques

- Proposer une relecture de l'art des années 1960-1970 en regard de problématiques contemporaines
- Mettre en lien l'histoire de l'art avec l'actualité de l'art, ancien comme contemporain
- Se saisir de l'objet de l'amour comme du désamour, apprendre à se situer dans une ou des généalogies, y compris tératologiques

Contenu

Ce cours à destination des étudiant·es de l'option art des deuxième et troisième années s'organise en deux temps. Tout d'abord, chaque séance s'ouvre sur une actualité de l'art aujourd'hui, en s'appuyant sur une exposition, une publication ou un film récents. Le cours s'appuie quant à lui sur l'étude de différents artistes, courants et œuvres des années 1960 et 1970. En ces temps où le corps semble nous manquer, celui de l'autre comme le nôtre, soumis à des contraintes inédites mais aussi à des inquiétudes collectives, il sera inévitablement question de lui : mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire du corps ? Le cours devrait être riche en imaginaires tactiles, texturologiques, au risque même parfois du visqueux et du dégoulinant, et même par écrans interposés.

Mode d'évaluation

Participation en cours, devoir sur table ou rendu à la maison.

Travaux requis

Recherches en bibliothèque.

Bibliographie

- Robert Filliou, L'histoire chuchotée de l'art, 1963 (à écouter)
- Lucy Lippard, Six Years: the dematerialization of the art object from 1966 to 1972, University of California Press, 1997 (1973)
- Georges Perec, La vie mode d'emploi, éd. Hachette, 1978
- Florence de Mèredieu, Histoire matérielle et immatérielle de l'art moderne, éd. Larousse, 2017 (1994)
- L'informe, mode d'emploi, cat. expo. Centre Georges Pompidou, 1996
- Art en théorie, 1900-1990 : une anthologie (Charles Harrison et Paul Wood éds.), Paris, éd. Hazan, 1997
- elles@centrepompidou, cat. expo., Centre Georges Pompidou, 2009
- Helena Reckitt et Peggy Phelan, Art et féminisme, éd. Phaidon, 2011
- Amelia Jones, Tracey Warr, Le corps de l'artiste, éd. Phaidon 2011

Support de cours

Cours magistral

Séminaire de culture générale

Année	**3**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**5**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Séminaire**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Aubart

Objectifs pédagogiques

La définition classique d'un séminaire ('Groupe d'étudiants effectuant un travail pratique de recherche sous la direction d'un enseignant; ensemble des séances de ce groupe'. http://www.cnrtl.fr/lexicographie/s%C3%A9minaire) sera ici inversée : loin que l'enseignant dirige un 'enseignement', chaque étudiant.e de 3ème année sera invité à produire un texte de recherche, qui soit personnel, et dont la présentation comptera pour la validation du DNA. Il s'agira d'une production théorique sur sujet libre, idéalement réalisé à partir d'un choix d'oeuvres ou objets culturels éventuellement disparates. Plusieurs ateliers permettront, au cours de l'année, d'accompagner à la production du texte personnel en question : définition d'un sujet, discussion sur des types d'approches possibles, lectures partagées, etc. Il s'agira, alors cette fois dans le sens correct du terme 'séminaire', d'en retranscrire les possibles enseignements.

Mode d'évaluation

bilan semestriel + présence en cours

Théorie de l'art

Année	**3**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**5**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Cours**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Romagny

Objectifs pédagogiques

Ce cours sera dédié à l'examen critique de la question des rapports entre art et enfance dans l'art actuel. Il s'agira de voir comment l'enfant a été le modèle de l'artiste à l'époque moderne, comment la question de l'enfance a été refoulée dans l'art des années 1970, et de quelle façon elle opère un retour dans les pratiques actuelles de l'art contemporain, notamment atour de la question de la pédagogie et de l'éducation. On tentera d'expliquer la perception de l'enfance par les artistes et les usages artistiques auxquels elle donne lieu à l'aune des approches historiques, scientifiques, psychologiques et philosophiques de cette notion et qui lui sont contemporaines. On envisagera l'histoire de l'idée d'enfance, comprise à la fois comme âge de la vie, comme type d'approche de la vie qui n'est alors pas liée à un âge, mais plutôt à une attitude, et enfin à l 'aune des childhood studies, à savoir l'idée que les enfants puissent être vus comme des acteurs sociaux indépendants. De ce point de vue, la question de l'enfance peut être abordée, à l'instar des questions de genre ou de race, comme une catégorie invisibilisée et rarement perçue pour elle-même. Il s'agira surtout de saisir comment l'enfance est une construction culturelle et sociale, une notion polémique puisqu'elle engage des questions d'émancipation et de domination. Et donc voir si l'art n'as pas, à ce titre, quelque chose à voir là-dedans.

Mode d'évaluation

Bilan semestriel. Assiduité aux cours et devoir sur table.

Travaux requis

Recherches en bibliothèque.

Support de cours

Cours magistral en amphi.

La documentation

Année	**3**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**5**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Cours**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignants : M. Aubart, M. Romarie

Objectifs pédagogiques

L'objectif de cet atelier mené par François Aubart et Nicolas Romarie est de sensibiliser les étudiants à la documentation de leurs travaux. Il s'agit donc de réfléchir et de concevoir les moyens de rendre compte de leurs recherches et de leurs productions. Seront ainsi considérés l'écriture, la captation et l'apport de documents de toutes sortes pour présenter les enjeux de leurs travaux et leurs démarches.
Une attention particulière sera portée à l'adéquation entre les moyens employés et l'objectif de la documentation, ce qu'elle tend à montrer et veut mettre en avant. En effet, une performance ne se documente pas de la même façon qu'une sculpture par exemple. Ainsi il faut envisager ce qui correspond le mieux à chaque démarche, car toutes les peintures ne nécessitent pas le même type de reproduction selon ce qu'on veut en montrer.
A l'encontre d'un formatage ou d'une grille applicable de la même façon à tous, nous tenterons de trouver avec chaque étudiant·e comment rendre compte d'un corpus, d'une pratique et d'une démarche.

Contenu

Chaque séance est ouverte par la présentation de livres, catalogues, portfolios et documents d'artistes choisis en fonction de leur exemplarité, leur diversité, leur singularité. Cela pour ouvrir des discussions à propos des diverses formes que prend l'édition dans le champ de l'art.
Quelques séances sont spécifiquement dédiées à la rédaction d'un texte de présentation. Elles portent sur les moyens les plus adéquats pour décrire ce qui motive et nourrit les pratiques des étudiant·e·s. La complémentarité de ces textes avec les autres types de documents est aussi considérée.
L'atelier 'La documentation' a pour finalité la production d'un portfolio en fin d'année. Pour accompagner la réaliser de ce document sont abordées les notions de mise en page, d'impression et de diffusion.

Mode d'évaluation

Evaluation basée sur la participation aux séances et sur les documents produits.

Méthodologie spécifique

Année	**3**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**5**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Mise en place progressive d'une méthode de travail de plus en plus individualisée tout au long du cursus et en relation avec les orientations de l'année et de l'option.
Cet objectif est présent à l'intérieur de chaque cours faisant appel à la fois au développement de la capacité perceptive et à l'élaboration d'une mise en œuvre de l'idée.

Une approche plus spécifique sur la méthodologie de recherche peut être développée dans le cadre de modules ou séminaires expressément conçus au croisement des enseignements pratiques et théoriques.

Contenu

La question est de savoir comment construire un objet de réflexion, de travail et de recherche qui coïncide avec les intentions conceptuelles et plastiques initiales. Mais dans ce contexte, il s'agira probablement moins de répondre à cette question que de la volonté d' en énoncer sans cesse les termes et les conditions. Entre théorie et pratique, entre hypothèse et expérimentation se tissent progressivement les liens qui vont permettre la construction complexe d'une singularité agissante au sein du projet artistique au sens large du terme, qu'il relève du champ de l'art ou de celui du design.
Construire donc, sa propre méthode et ses variations, à partir des éléments constitutifs spécifiques du champ de création dans lequel l'étudiant est engagé mais aussi de l'étude des divers dispositifs scientifiques et transversaux qui organisent les subjectivités contemporaines.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Travaux requis

Selon l'option et le niveau, cours collectif et entretiens individuels augmentés de modules spécifiques.

Problématique de projet

Année	**3**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**5**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Savoir de quoi l'on parle et avec quoi on agit ; dans quelle mesure le corpus problématisé s'inscrit dans la réflexion et la création contemporaine inhérentes au champ de recherche dans lequel l'étudiant est en train de s'engager.

Contenu

Tout au long du cursus, depuis le 'sujet' imposé et la thématique, jusqu'à la problématique spécifique du projet individuel et de la recherche, il s'agit de questionner, dans le champ contemporain, à partir du monde réel et des singularités artistiques, dans un continuel aller-retour, à la fois les contenus significatifs mêmes du travail artistique et la façon de penser ce qui précisément le motive, le monde qui nous entoure et nous constitue.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Travaux requis

Cours collectifs et entretiens individuels en atelier et studio.

Texte

Année	**3**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**5**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Cours**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Aubart

Objectifs pédagogiques

Ce cours est consacré à la façon dont les étudiant·e·s présentent leurs propres travaux. Pendant leurs deux années d'étude précédentes, tou·te·s ont été sensibilisé·e·s au fait d'expliquer oralement leurs démarches et leurs modes de production. Il s'agit ici de se concentrer sur la forme écrite, dans le but de produire un court texte permettant de rendre compréhensible les questions qui les animent, les intuitions qui les guident, les pratiques qui les émeuvent et la façon dont ils donnent forme à leurs travaux.
Le texte, écrit dans le cadre de ce cours, complète la documentation réalisée dans l'atelier mené par François Aubart et Nicolas Romarie.
Il s'agit, là aussi, pour les étudiant·e·s d'inventer les moyens de présenter leurs travaux à un moment où, pour des demandes de stages, d'aides ou d'inscriptions, ce type de dossier leur devient nécessaire.

Contenu

Le premier semestre est consacré à la lecture de textes de présentations d'œuvres et d'artistes qui retiennent l'attention des étudiant·e·s. Ce sera l'occasion de discussions sur la nature de ces textes, leurs objectifs et leurs utilités. Ces séances seront aussi rythmées par des exercices d'écriture pour entrainer les étudiant·e·s et pour forger leur point de vue sur ces textes.
Au cours du deuxième semestre chaque étudiant·e commence la rédaction d'un texte pour présenter son propre travail. Les séances seront consacrées à la présentation de ces textes et à leur amélioration.

Mode d'évaluation

Évaluation basée sur la participation aux séances et sur les documents produits au cours des séances.

Travaux requis

Rédaction d'un texte de présentation du travail de chaque étudiant·e.

1234 objets

Année	**3**	Heures CM	**0**	Caractère	**option**	Code	
Semestre	**5**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Studio**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Van de Steeg

Objectifs pédagogiques

1.1 Objectifs généraux :

1.1.1 Savoir identifier quelques problématiques de la sculpture dans le champ de l'art contemporain
1.1.2 Savoir produire un objet
1.1.3 Savoir présenter/accrocher les objets réalisés
1.1.4 Savoir analyser et formuler les concepts basés sur les objets réalisés et les quelques des 1234 objets étudiés.
1.1.5 Savoir utiliser une technique spécifique de la sculpture

1.2 Objectifs spécifiques :
À la fin de ce studio, l'étudiant devrait être capable de :

1.2.1 Définir quelques concepts rencontrés lors de l'étude de 1234 objets.
1.2.2.1 Réaliser des phases d'études d'objets concrets
1.2.2.2 Entreprendre des travaux pratiques, études, expérimentations en relation avec son projet de 1234 objets
1.2.2.3 Utiliser les résultats de l'expérimentation pour la réalisation des objets
1.2.2.4 Utiliser les résultats de l'expérimentation pour la réalisation d'un objet ou une série d'objets dans un des secteurs du pôle volume.
1.2.3 Savoir construire des dispositifs de présentation en relation avec l'objet ou les objets réalisés
1.2.4 Savoir représenter toutes les phases du projet dans un document en utilisant, texte et image et références
1.2.5 Savoir utiliser un au plusieurs techniques disponibles au pôle volume, pour augmenter ces capacités techniques et d'autonomie.

Contenu

1234 objets est un studio, un espace d'enseignement pratique et réflexif, pour expérimenter les enjeux de la sculpture dans toute sa dimension actuelle.
Les problématiques abordées sont :
Comment produire des objets qui relèvent du territoire de la sculpture et de l'art ?
Quelles sont les possibilités et quoi sont les contraintes de la fabrication, en relation avec les questions qui sont au centre aujourd'hui ? Bien sûr, cette question est toujours en relation avec le contexte du pôle volume de l'école d'art de Lyon, sa ville et sa région, son pays et le contexte international...
Savoir être pragmatiques et aborder les problématiques de fabrication des objets et des sculptures. Cette production est toujours accompagnée par de réflexions culturelles, historiques, philosophiques et politiques...
Le studio propose des plages horaires à orientation théorique, passant en revue un artiste ou un groupe d'artistes présenté par le professeur. Un compte Instagram 1234objets accompagne le studio et peut être fourni en images en relation avec la sculpture, par l'ensemble des participants du studio.
L'expérimentation est individuelle et toujours en étroite relation avec les techniciens du pôle volume.
En plus de son travail individuel, l'étudiant doit produire un travail avec un des techniques disponibles au pôle volume, pour augmenter ces capacités techniques et d'autonomie.
La réalisation est suivie par les techniciens du pôle volume et accompagné, validé et évalué par le professeur.

Mode d'évaluation

Évaluation à la fin de chaque semestre.

Présence au cours et participation aux activités de groupe-10 %
- la présence au studio
– Écoute attentive
– Participation dynamique
– Singularité
– Ponctualité

Différents stades du projet-40 %
La capacité de mettre en œuvre une sculpture en utilisant les moyens de l'école et plus spécifiquement le pôle volume

– Qualité d’exécution des stades de recherche
– Ouverture à la recherche et à l’exploration
– Singularité
Projets personnels-40 %
la réalisation de travaux pratiques personnels
–Qualités d’interrelation du processus de travail
–Qualités formelles des réalisations.
–Qualités formelles de présentation du travail

Capacités critiques et autocritiques-10%
La capacité de l’étudiant à exercer un regard critique/autocritique à propos du projet réalisé.
– Capacité à communiquer son point de vue vis-à-vis des projets entrepris.

Travaux requis

Fabrication d'un objet ou une série d'objets qui sont présentés et spatialisés lors du bilan semestriel.
Utiliser un ou des techniques disponibles dans le pôle volume.

Bibliographie

Cette bibliographie est à compléter. Il s'agit d'un exercice collectif, proposé aux étudiants entre la première et deuxième session du studio .

Histoire de la sculpture moderne, Herbert Read, Paris : Arted Éditions d'Art, 1985 ISBN 2-85067-068-5
Qu'est ce que la sculpture moderne ? Centre Georges Pompidou , 1986 ISBN2-85850-333-8
La Sculpture Aujourd'hui Judith Collins Phaidon ,Paris 2008, ISBN 978 07148 5861 6
Qu'est ce que la sculpture aujourd'hui ? Beaux Arts Editions Caroline Cros 2008
Dictionnaire international de la sculpture moderne & contemporaine, Alain Monvoisin
ISBN: 978-2841052110
Status of sculpture : [exposition itinérante, 1990] / [organisée par l'Espace lyonnais d'art contemporain] éditeur : Espace Lyonnais d'art contemporain, ISBN 2-906709-28-X br. 120 F
Dictionnaire international de la sculpture moderne & contemporaine, Alain Monvoisin
ISBN: 978-2841052110
Out of actions between performance and the object 1949 -1979, MOCA Los Angeles 1998 Isbn 0-500-28050-9

Support de cours

Les ateliers du Pôle Volume de l' école.
Un compte Instagram : 1234 objets

Club informatique

Année	**3**	Heures CM	**0**	Caractère	**option**	Code	
Semestre	**5**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Studio**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Responsable : M. Frespech

Objectifs pédagogiques

Comme à l'apparition de tout nouveau médium, les artistes se sont emparés, depuis plusieurs années, de la sphère du numérique pour l'explorer comme « nouvelle frontière ». L'idée est d'investir cette réalité, non comme outil, mais comme espace de projet - d'utopie. Trouver des « données » spécifiques qui permettront d'élaborer des projets de réalités [diffé-rentes], (la réalité augmentée par exemple !).

Contenu

La lecture d'œuvres, associée à une approche théorique, sera un des temps de travail pour comprendre où se situe le 'numérique' et comment s'emparer de ses éléments singuliers et de ses territoires connexes. Le studio propose aussi de s'aventurer dans des projets sans pré-requis. Il s'agira dans un deuxième temps d'en définir les conditions de production (économie des compétences et des contingences) et de mettre en œuvre, si possible, des réalisations.
Ce studio est impliqué dans la programmation du Commons Lab ainsi que le Labo NRV.

Mode d'évaluation

Contrôle continu, projet personnel et bilan semestriel.

Travaux requis

Ce studio fait suite aux cours de cultures numériques proposés en année 2. Valoriser les nouveaux modes d'enseignement (en ligne, MOOC, SPOC...).

Bibliographie

Chaos Computer Club https://fr.wikipedia.org/wiki/Chaos_Computer_Club

De Facto / In situ

Année	**3**	Heures CM	**0**	Caractère	**option**	Code	
Semestre	**5**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Studio**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignants : M. Nottellet, Mme Ballandras

Objectifs pédagogiques

Interroger les enjeux des visibilités des projets depuis leurs origines jusqu'à leurs finalités.

Tout d'abord, il s'agira de développer la relation que peut entretenir chaque étudiant avec la diversité et la complexité des représentations, discours et informations que le monde contemporain produit sur lui-même : Définir des champs d'investigations, soustraire des fragments au réel (empreintes ou documents), les manipuler à travers une pratique ouverte de l'expérimentation pour interroger la manière dont ces formes parcellaires sont susceptibles d'alimenter le processus artistique.

Ensuite, au travers des expériences d'accrochages situés ou non il s'agira de questionner la rencontre entre les productions et les espaces qui les soutiennent, les entourent, les supportent.Détendre les murs, déplacer les touches, les gestes, monter sur les pots et retendre les liens.Interroger la place du regardeur, les enjeux de sa présence physique.Relancer les dés qui régissent lieux de productions et lieux de monstration.

Contenu

Au début ça n'a pas de sens, ça se fait.
Au fur et à mesure les indices s'amoncellent :
Lignes perdues, mots griffonnés, croquis volants, images coupées, scènes en boucles, archives, documents, objets collectionnés, relevés précis, schémas sans logique, découpes radicales, sons entêtants…
Tout vient s'entasser, parfois sans raison apparente.
Vient le moment de trier, d'accrocher, de prolonger, d'agrandir, de copier, de multiplier, de jeter, de tout reprendre à l'envers : mettre en place une pratique de la factographie.

Le projet a besoin de temps et d'espace, de rencontres et d'imprévus.
Il commence à la ligne et se développe à l'échelle de ce qu'il décide de nous montrer.
C'est cette durée entre le réel de ce qui m'intéresse et la mise en oeuvre de ce que j'en extrais que nous vivrons comme l'expérience d'un projet à construire.
Ensemble nous construirons des hypothèses que nous tenterons de vérifier à la logique des murs, des regards incertains, des situations inventées.
Nous alternerons séances de fabrications et séances d'accrochages in situ ou en extérieur, la coexistence de nos points de vues sera un moteur certain à l'élaboration des positions des uns, des unes, des autres.

Pas de médium spécifique, tout est possible, mais un gout prononcé pour le dessin dans toute ses acceptations, de l'écriture au délié le plus libre :
Le dessin est un outil d'élaboration de langages visuels et un objet protéiforme et mouvant.
On peut lui assigner des rôles d'observation, d'analyse, de construction ou de réalisation. Il peut aussi bien prendre en charge la représentation de tout ce qui préexiste, prépare ou échappe aux autres pratiques que devenir un dénouement ou un aboutissement. On peut également s'interroger sur ce qu'est le dessin lorsqu'il n'est pas considéré comme une finalité ou une étape de recherche, lorsqu'il est une activité plutôt qu'un objet ?
Pour conserver cette conception complexe et ouverte du dessin, les étudiants devront engager une réflexion propre sur le(s) rôle(s) qu'ils donnent à cette pratique au sein de leurs projets.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Bibliographie

Roland Barthes, « L'effet de réel », Communications, n° 11, 1968
Giovanna Zapperi (dir.) : L'avenir du passé / Art contemporain et politiques de l'archive. Presses universitaires de Rennes. (2016).
Aline Caillet et Fréderic Pouillaude : Un art documentaire: Enjeux esthétiques, politiques et éthiques. Presses universitaires de Rennes. (2017).
Marie-Jeanne Zenetti / Factographies : l'enregistrement du réel en littérature, Classiques Garnier, collection « Littérature, histoire, politique », (2014).Georges Didi-Huberman : Images malgré tout, Les éditions de minuit. 2005
Jacques Derrida, A dessein, le dessin suivi de Derrida, à l'improviste par Ginette Michaud Le Havre : Franciscopolis, 2013
Revue Tête à tête. Revue d'art et d'esthétique / www.revuetat.com. Rouge profond.

Roven. Revue critique sur le dessin contemporain. Roven éditions
Jean-Luc Nancy, « le plaisir au dessin », 2007.

GEPP

Année	**3**	Heures CM	**0**	Caractère	**option**	Code	
Semestre	**5**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Studio**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Responsable : Mme Bastard

Objectifs pédagogiques

Le studio a pour but de permettre à l'étudiant de donner de l'ampleur à ses projets, de lui proposer une expérience collective et d'engager avec le groupe une réflexion sur la production à la base de l'oeuvre.

Contenu

Le Groupe d'Entraide pour la Pratique et la Production est un système d'échange du temps et des savoir-faire. Les étudiants proposent des projets pour lesquels ils ont besoin d'aide. Le studio fonctionne comme un Système d'Échange Local, chaque étudiant est à la fois porteur de ses projets et participant dans les projets des autres.
Preneur de son, performeur, figurant, régisseur, photographe, décorateur, danseur, céramiste, monteur, modèle, déménageur, traducteur, mathématicien, musicien… Les étudiants s'entourent dans leur démarche et chacun prend divers postes selon les besoins. La communauté formée par le travail donne une réalité aux projets. Dans ce studio, les oeuvres ne sont pas dissociables de leur processus de production, ce lien constitue une base conceptuelle et méthodologique au développement des projets et à la réflexion.

Mode d'évaluation

La participation au studio est évaluée en contrôle continu et en bilan semestriel.
Le travail de production se passe en dehors du temps du studio : les projets se développent entre les étudiants. Le studio sert de base et de lieu de réflexion, on y prépare les projets et on y présente ce qui a été produit. Il est basé sur la participation et requiert une présence, une participation, une attention.

Travaux requis

L'évaluation prend autant en compte la participation aux projets des autres que le développement de projets personnels.

Bibliographie

Tim Ingold, Faire : anthropologie, archéologie, art et architecture, Dehors, 2017
Jacques Rancière, Le maître ignorant, 1987
William Golding, Sa Majesté des Mouches, 1954

Mise en oeuvre et développement

Année	**3**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**5**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**3**	Coefficient	**3**	Session de rattrapage	**oui**		

Responsable : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Développer les capacités de travail à travers l'expérimentation et l'étude dans le cadre du projet personnel et du travail d'atelier.

Contenu

Progressivement, tout au long du cursus, l'étudiant est amené à développer sa capacité de travail ainsi que la puissance et l'efficacité plastique de son projet personnel dans le cadre de l'organisation générale de ses divers travaux et expérimentations à travers un rythme et un processus de réalisation de plus en plus singularisés. L'ensemble des activités plastiques de l'étudiant est en résonance continue avec les enseignements de l'UE2 (problématique, méthodologie, projet).

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Travaux requis

Travail en atelier. Entretiens individuels et semi-collectifs.

No Limit

Année	**3**	Heures CM	**0**	Caractère	**option**	Code	
Semestre	**5**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Studio**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Responsables : M. Renaud, M. Van de Steeg

Objectifs pédagogiques

L'étudiant doit mettre en place un système de production et d'analyse à partir des notions comme :
-la relation avec l'environnement
-la comparaison entre différents statuts et significations de son travail selon les situations de sa monstration.
Il s'agit alors de prendre en compte les objets ou les dispositifs dans les rapports qu'ils peuvent entretenir avec la complexité des espaces et des environnements :
Les espaces affectifs, anthropologiques, architecturaux, commerciaux, culturels, économiques, historiques, naturels, politiques, sociaux ...
L'étudiant doit construire un regard critique afin d'analyser les choses vues.
À partir ses observations, il doit pouvoir construire plastiquement et conceptuellement des objets et des images.
L'étudiant devra consolider sa méthodologie dans son approche des concepts artistiques et dans sa production afin d'acquérir les moyens de faire valoir sa singularité et sa créativité.
L'étudiant devra véritablement développer et montrer un goût pour la recherche, la découverte, construire des croisements et être capable de les faire transparaître dans les différentes phases de sa production.

Contenu

Que peut-on produire avec des limites, à la limite et au-delà des limites ?
Qui dit limites, dit frontières, dit territoires...
S'il y a frontières, limites ou bornes, cela définit un territoire, un cadre ; qui définit et comment sont définies les bornes (les frontières) ? Pourquoi, par et pour qui ? Quel est ou quels sont ces territoires ?
Une fois les limites franchies, ce sont un ou des nouveau(x) territoire(s) qui s'ouvre(nt) devant nous. Comment définir notre parcours à travers ceux-ci ? Comment rendre compte de notre expérience, de ce déplacement, comment faire part de ces explorations, de ces moments, comment donner à voir ce qui ne peut être vu ?
Ce sont les questions de l'invention, de l'art contemporain, de l'avant-garde, de la recherche et du dépassement...
Il n'y a pas de médium, ou il y en aura plusieurs, il y a un territoire qu'il faudra contourner, outrepasser...

Le cartographe ne représente pas, mais associe pensée et imagination pour à la fois déduire et produire l'image possible d'un territoire. Elle élabore tout en même temps la description et la construction d'un objet de connaissance dans un effet de représentation.
Question de mise à distance.
Cette représentation du territoire sera activée par des allers et retours sur le terrain du Grand Lyon. Les cours et les séances à l'école dans les ateliers porteront sur des questions réflexives (vous travaillerez les questions de la représentation du territoire) et alterneront avec des promenades, des parcours et des sorties.
Les sorties de l'école dépasseront les bornes de l'atelier, vous utiliserez le territoire de la ville et vous travaillerez les interstices, les terrains vagues, les frontières pour, espérons-le, dépasser les limites. Ceci dans le but de montrer combien l'engagement individuel contribue à façonner la ville. Agir, à la limite et sur les limites, pour mieux détourner, les espaces, l'organisation et les signes, et peut-être, provoquer/convoquer l'engagement d'autres résidents en utilisant la notion de communauté et de partage...

« ... Faire une carte, c'est peindre, graver, coudre, coller, installer, utiliser un ordinateur ou un simple crayon (variété des médiums et des mises en œuvre). Une carte c'est une feuille imprimée, une toile, un tissu, une image projetée, griffonnée sur un bout de papier, ou encore un tracé éphémère à même le sol (variété des supports et des formats). Cartographier, c'est représenter la terre, le ciel, un territoire, un itinéraire, un flux, l'intérieure du corps, l'île d'Utopie, la rêverie d'un artiste (variété des objets et des référents). Une carte c'est aussi l'image d'un projet comme signe d'une action passée, c'est un document qui témoigne du travail d'un artiste ou une œuvre à part entière, c'est encore le moyen de revendications politiques ou un simple jeu graphique (variété des usages, des statuts et des finalités)... »
Julien Béziat, « La carte à l'œuvre, Cartographie imaginaire création », Presses universitaires de Bordeaux, coll. Artes, p.14.

« ...En parcourant les villes à pied, ces artistes* font de l'acte de marcher une communication collective et rappellent que cette activité élémentaire est au cœur même de l'urbanité. Ils contribuent ainsi à renforcer l'attrait des styles urbains et de la marche en particulier. La marche comme « pratique esthétique » pour reprendre le titre du livre de F. Careri, écrit en 2002, devient alors une autre façon d'appréhender la mobilité douce. La démarche artistique pourrait ainsi produire des messages forts, interpellant directement l'imaginaire du citadin, l'entrainant à infléchir peu à peu ses représentations de la marche au sein de cette matrice communicationnelle permanente qu'est la ville...»

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Travaux requis

travail en bibliothèque et pratique en atelier.

Bibliographie

- Julien Béziat, « La carte à l'œuvre. Cartographie imaginaire création », Presses universitaires de Bordeaux, coll. Artes, 2014
- « Cartes et figures de la Terre », Centre Georges Pompidou,1980
- Jean-Marc Besse, « Cartographier, Construire, Inventer », in Les carnets du paysage n° 7, 2001
- Christine Buci-Glucksmann, « L'œil cartographique de l'art », Galilée, 1996
- Giovanna Borasi, Mirko Zardini, « Comment s'approprier la ville », Centre Canadien d'Architecture, Sun, Montréal, 2008
- Bruce Bégout, « Suburbia. Autour des Villes », Inculte, Paris, 2013
- « Hacking the City. Interventions in urban and communicative spaces », Sabine Maria Schmidt, Museum Folkwang, Essen, 2011
- Collectif avec Negri Toni, « La ville-monde aujourd'hui : entre virtualité et ancrage », L'Harmattan, Paris, 1996
- Davilla Thierry, « Marcher, créer. Déplacements, flâneries, dérives dans l'art de la fin du xxe siècle », Éditions du Regard, Paris, 2002
- Mark Davis, « Soyez réalistes, demandez l'impossible », Les Prairies Ordinaires, Paris, 2012

Point de vue, images du monde

Année	**3**	Heures CM	**0**	Caractère	**option**	Code	
Semestre	**5**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Studio**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Responsable : M. Janot

Objectifs pédagogiques

Initiation théorique et pratique.
Maitrise de l'outil photographique et compréhension de ses enjeux.
Développement d'une démarche personnelle.

Contenu

'L'acte photographique n'est pas juste une captation, un simple enregistrement, mais la construction consciente et volontaire d'une image.' Stephen Shore.

La fabrication d'une image photographique est sous-tendue notamment par la question du point de vue, tant spatial que mental. On évoque souvent la question de la place du spectateur, nous tenterons ici de réfléchir aussi sur la place de l'artiste lorsqu'il se pose dans et/ou devant le monde pour en construire une représentation.

Le studio s'appuie sur une pratique photographique régulière de votre part, sur le développement d'une démarche personnelle, et une analyse critique collective des travaux produits.

Ce sera l'occasion d'aborder quelques problématiques liées à l' apparition de la photographie depuis son invention jusqu'à aujourd'hui, nous exposerons et commenterons de nombreux documents et oeuvres photographiques contemporains ou historiques (lecture des textes fondateurs, approche des enjeux actuels...).

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilans semestriels.

Travaux requis

Le travail se base sur l'élaboration de projets. Les projets personnels de chaque étudiant sont l'occasion de débats collectifs aussi bien autour des travaux produits par les étudiants dans le cadre du studio que d'œuvres ou de démarche d'autres artistes, en fonction de l'actualité et des enjeux qui traversent les problématiques de chacun.

Bibliographie

« Histoire de la photographie », Lemagny/Rouillé, Bordas.
« L' invention d' un regard, 1839-1918 » Musée d' Orsay, RMN .
« Le public moderne et la photographie » Charles Baudelaire .
'Hommes du XXème siècle', August Sander.
« Sur l' art et la photographie », Walter Benjamin, arts et esthétique.
'Louons maintenant les grands hommes', Walker Evans et James Agee, Terre humaine Plon.
« American photographs » Walker Evans, Moma .
« Le style documentaire 1920-1945 » Olivier Lugon, Macula .
La dénivelée » Hubert Damisch, Seuil .
« Le photographique » Rosalind Krauss, Macula.
« Platitudes » Eric de Chassey, Gallimard.
« La chambre claire » Roland Barthes.
Pour une philosophie de la photographie. Wilém Flusser. éd Circé.
Les raisons du paysage. Augustin Berque. éd. Hazan.
Revues : « Etudes photographiques », SFP
« Les cahiers de la photographie: Robert Frank, Henri Cartier Bresson, William Klein etc... »
également, bien sûr : les monographies des photographes,
(et différents textes communiqués au fur et à mesure de nos questionnements, de nos rencontres et de nos besoins).

Support de cours

Présentation régulière sous forme de cours et de projections liés à l'Histoire ansi qu'à l'usage de la photographie aujourd'hui.

Pratiques écrite & orale des arts poétiques

Année	**3**	Heures CM	**0**	Caractère	**facultatif**	Code	
Semestre	**5**	Heures TD	**0**	Compensable	**non**	Mode	**Studio**
		Coefficient	**0**	Session de rattrapage	**oui**		

Responsable : M. Beurard-Valdoye

Objectifs pédagogiques

Pratiques écrite & orale des arts poétiques

Il y a les arts poétiques, comme il y a les arts plastiques.
Le studio s'adresse aux étudiant*es concerné*es, ou intrigué*es par cette affirmation.
Les arts de l'écriture ont toujours opté, tantôt pour une langue qui s'accommode de la norme langagière ; tantôt pour une pratique interrogeant, ou déstabilisant - voire transgressant - cette norme dans son évidence. On pourrait résumer ces deux options ainsi : celle de faire entrer le monde dans la langue donnée ; ou celle « d'élargir » une langue plus à-même de rendre compte de notre sensible actuel. Dans les deux cas pourtant, on n'aura pas encore prononcé le terme qui fait qu'il y a art (au sens d'une École d'art) : la forme.

Contenu

La norme - qui constitue aussi le commun - s'appuie sur l'a priori de la langue maternelle. Mais qu'est-ce qu'une langue maternelle, sinon apprise, selon une grammaire, un lexique, des partis pris, une ponctuation, mais encore des préjugés, qui caractérisent une époque passée ? Que « le masculin l'emporte sur le féminin » n'est pas que règle grammaticale, comme on le sait. La langue est parfois discriminante, souvent dans l'ombre.
Une langue n'est maternelle qu'en tant que survivance de la théologique alma mater. L'écart est grand avec l'instrument et le medium au service de la création artistique vivante. Créer au présent, c'est-à-dire inventer une forme du discontinu et de l'hétérogène qui rende compte de la complexité, comme de la mobilité des mondes, c'est - non sans un certain goût de l'absurde - nous émanciper de la langue maternelle. C'est là une contre-parole, la parole qui brise le « fil » [...] c'est un acte de liberté. C'est un pas. (Paul Celan, Le méridien).
La notion de faute par exemple, dans l'usage de la langue, peut être inappropriée, quand elle dévoile le symptôme culturel d'une multiple identité. Cette notion de faute, avec pour corollaire celles de culpabilité et de réparation, est hélas parfois dévastatrice. Or la dyslexie, soudain, dans ce cadre artistique, devient un potentiel d'énergie ; un angle de vue créatif ...

Que vous désiriez approfondir et partager votre pratique ; que vous ayez un intérêt qui pourrait déboucher sur une telle pratique ; ou plus simplement, que vous ayez une curiosité pour la « chose littéraire », en regard de votre pratique plastique : bienvenue !
L'enjeu, outre le partage des expériences, est de mettre en place un travail d'auteur*e, du dessein mental au « manuscrit », puis au texte, dans sa succession et sa construction, dans la diversité des formes possibles, et jusqu'à l'édition ou la « publication orale » (lecture ; lecture performée ; performance...).

Car l'oralité - l'oralisation - a son importance, autant lorsque nous écoutons les enregistrements de lectures par leurs auteurs (archives ou actualité), que lorsqu'il s'agit de transmettre son propre travail au groupe, et d'en discuter collectivement.
Dire son texte à haute voix, ou le performer, pose de nombreuses questions. Mais aussi l'entendre lu par son auteur*e. Notre capacité de « lire autrement » se révèle, celle d'inventer nos modes de lecture, nos rythmes singuliers et notre propre vitesse, tels que l'écriture artistique l'exige souvent. La spatialisation et la gestuelle contribuent aussi à l'existence du texte. Elles n'en sont plus une composante étrangère.

Ce studio est en lien avec la Station d'arts poétiques (journées d'étude centrées sur une ou un invité*e), bien qu'indépendant au plan du cursus.
Le jeudi matin [9h-12h30] en semaines paires. Première séance jeudi 29.10 en plateau son ou video.

Mode d'évaluation

Evaluation à partir de la « production » et de la présence active de l'étudiant.

Bibliographie

fournie en cours

Support de cours

Atelier collectif et pratique et suivi individuel.

Print, Print, Print

Année	**3**	Heures CM	**0**	Caractère	**option**	Code	
Semestre	**5**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Studio**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Responsable : M. Romarie

Objectifs pédagogiques

Développer une pratique dans le champ de l'édition d'artiste.
Appréhender les différents supports et techniques d'impression papier.
Penser la diffusion et l'exposition.

Contenu

Depuis une pratique déjà affirmée de l'édition ou partant d'une autre pratique — dessinée, photographique, filmique, textuelle —, ébauches de travaux, carnets de notes, pièces déjà réalisées ou projets abandonnés par ailleurs, il s'agit de penser et réaliser une ou plusieurs éditions imprimées sur papier ou numériques.
Afin de trouver la forme appropriée à chaque projet, sont abordées les composantes d'une édition d'artiste imprimée — mise en page, format, support, production, diffusion — et la singularité propre à ce médium à part entière.
Les séances de travail sont collectives, prolongées au besoin de rendez-vous individuels. La fréquentation active du pôle édition est encouragée, tant pour une première approche des outils — sérigraphie, offset, jet d'encre grand format, laser, façonnage — qu'un usage approfondi.
En début de chaque séance, présentation d'éditions d'artistes, aventures éditoriales, portraits d'éditeurs.

Mode d'évaluation

D'octobre à mai, suivi continu — travail d'atelier, discussion collective, réalisation.
Évaluation en fin de semestre.

Bibliographie

Christoph Keller et Michael Lailach, « Kiosk – Modes of Multiplication: A Sourcebook on Independent Art Publishing 1999-2009 », JRP/Ringier, 2009
« L'effet papillon, 1989-2007 », Centre d'édition contemporaine, Genève, 2008
Jörg Adolph et Gereon Wetzel, « How to Make a Book with Steidl », dvd, 2011; « How to Make a Book with Carlos Saura & Steidl », dvd, 2017

Support de cours

Actualité d'éditeurs, distributeurs, librairies, galeries, artothèques produisant et diffusant des éditions d'artistes : Maison du livre de l'image et du son, Villeurbanne; After 8 Books, Paris; Florence Loewy, Paris; Centre des livres d'artistes, Saint-Yrieix la Perche; Centre d'édition contemporaine, Genève; Nieves, Zürich; Roma Publications, Amsterdam; Motto Berlin-Vancouver-Bruxelles-Zürich; Printed Matter, New York, entre autres.

Salons : Multiple Art Days, Paris; Offprint, Paris; Missread, Berlin; New York Art Book Fair

Questions d'interprétations

Année	**3**	Heures CM	**0**	Caractère	**facultatif**	Code	
Semestre	**5**	Heures TD	**0**	Compensable	**non**	Mode	**Studio**
		Coefficient	**0**	Session de rattrapage	**non**		

Enseignant : M. Barelli

Objectifs pédagogiques

L'interprétation est un élément essentiel de l'art vivant. Elle est aussi un outil qui est accessible partout, à tous et dans n'importe quelle situation. C'est le niveau d'engagement dans une action, qui définit la qualité de l'évènement. Nous allons travailler avec et contre le regard de l'autre, utiliser la situation d'une visibilité comme un appui et un défi de travail. Nous utiliserons l'interprétation physique de consignes verbales en naviguant entre diverses pratiques (yoga, danse, parole, chant, mimétismes) et selon différentes polarités (lâcher prise, introspection, extravagance, maîtrise). Ces explorations seront menées individuellement et en groupe selon une approche privilégiant une appréhension des outils performatifs entre vous et dans vos projets personnels, qu'ils relèvent de la performance ou non.

Réalisations

Année	**3**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**5**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**4**	Coefficient	**4**	Session de rattrapage	**oui**		

Responsable : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Dans la continuité de l'organisation et de l'évolution plastique du travail (cf. fiche mise en œuvre et développement), l'étudiant est amené à prendre en charge la dimension de finition des travaux en adéquation avec les enjeux plastiques, conceptuels et méthodologiques du projet.

Contenu

En option art, depuis le 'non-fini' jusqu'à 'l'hyper-poli', du 'trash' au 'clinquant' en passant par 'l'esthétique du fragment' ou le 'non-visible', il semble évident que la qualité des réalisations ne puisse être définie que de façon singulière et relativement à l'orientation du projet personnel de l'étudiant jusque dans son approche des consignes et contraintes données sous forme de thématique ou territoire dans le cadre du 'programme' d'atelier.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Travaux requis

Travail en atelier, entretiens individuels et semi-collectifs.

Vidéo - Lectures d'images

Année	**3**	Heures CM	**0**	Caractère	**option**	Code	
Semestre	**5**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Studio**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Responsable : M. Zabat

Objectifs pédagogiques

Découverte et approfondissement théorique et pratique des outils numériques à partir des travaux de l'étudiant lors de séances de Lectures d'Images.

Les Lectures d'Images qui accompagnent le travail pratique se positionnent comme un laboratoire d'analyse du regard et de la multitude des angles possibles dans le développement de l'écriture et de la pensée filmique. C'est un lieu de recherche et de propositions.
Les vidéos présentées sont la matière d'échanges collectifs, étudiants/enseignant(s), où sont questionnés les modes et les enjeux filmiques pour développer et aboutir les projets. C'est un temps d'accompagnement qui agit et fait le lien entre le travail solitaire et le temps où le projet est partagé et rendu public.

Contenu

Les outils de prise de vue d'aujourd'hui se multiplient à partir d'un « tronc commun » qui est l'image HD (haute définition 2K, 4K). Dans le choix de ces outils pour construire une recherche filmique se pose maintenant la question de leurs spécificités propres (haute définition, rapidité de traitement et de communication, texture cinématographique…) et de la pertinence de leur mise en œuvre et de leur adaptation à la démarche artistique. Ce choix, au-delà de l'aspect technique et formel des outils, implique de prendre en considération les aspects plastique, éthique, politique, artistique qui les accompagnent. Comment ces outils déclinés peuvent-ils permettre à chaque étudiant un accès parcellaire à l'ensemble des formes revendiquées comme filmiques aujourd'hui (cinéma, télévision, art vidéo…) et donner lieu au développement de travaux cohérents et singuliers ? Quel est le moment charnière où des images numériques deviennent film ? Intention, prise de vue, direction, montage, générique de fin, diffusion ?
Ces questions seront abordées lors des Lectures d'Images (intensives en année 3) durant lesquelles, à chaque session, l'étudiant sera invité à présenter une vidéo aboutie ou des éléments de recherches, en cours de projet, devant tous les inscrits au studio et en présence de l'enseignant. En plus de la présentation formelle et critique, l'étudiant devra formuler une (des) question(s) précise(s) sur le film ou la séquence présentée, en relation avec une interrogation pratique, esthétique voire éthique sur le film ou une partie du film. Elle sont l'amorce et l'axe de l'échange collectif et paritaire en vue de trouver une ou des solutions ou proposer une orientation de travail à venir. Les séances de présentation de travaux de Lectures d'Images peuvent s'accompagner du visionnage de films sélectionnés par l'enseignant du studio.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Travaux requis

Exercices individuels et collectifs.

Bibliographie

- André Bazin, « Qu'est-ce que le cinéma ? », Cerf, coll. 7e art, 1976, 372 p.
- Raymond Bellour, « L'entre-images », La Différence, coll. Essais, 2002, 349 p.
- Bernard Benoliel, « Opération Dragon de Robert Clouse », Yellow Now, coll. Côté Films n° 17, 2010, 128 p.
- Robert Bresson, « Notes sur le cinématographe », Gallimard, coll. Folio, 1995, 137 p.
- Gilles Deleuze, « Cinéma, tome 1. L'image-mouvement », Minuit, 1983, 298 p.
- Gilles Deleuze, « Cinéma, tome 2. L'image-temps », Minuit, 1985, 378 p.
- Serge Daney, Serge Toubiana , « Persévérance », P.O.L, coll. Essais, 1994, 171p.
- Michel Rush, Christian-Martin Dliebold, « Les nouveaux media dans l'art », Thames and Hudson, coll. L'univers de l'art, 2005, 248 p.
- André Gardies, « Le récit filmique », Hachette, coll. Contours littéraires, 1993, 151p.
- Guy Gauthier, « Le documentaire, un autre cinéma », Armand Colin, coll. Cinéma, 2008, 428 p.
- Michel Chion, « Ecrire un scénario », Cahiers du cinéma, coll. Essais, 2007, 344 p.
- Henri Colpi, Nathalie Hureau, « Lettres à un jeune monteur », Seguier, coll. Carré ciné, 2006, 176 p.
- Dominique Païni, « Le temps exposé : Le Cinéma de la salle au musée », Cahiers du cinéma, coll. Essais, 2007, 142 p.
- Andrei Tarkovski, « Le temps scellé », Cahiers du Cinéma, coll. Petite bibliothèque des Cahiers du cinéma, 2004, 288 p.

Workshops

Année	**3**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**5**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Workshop**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Responsable : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Acquisition de connaissances dans le cadre d'un atelier intensif d'enseignement dirigé par une personnalité extérieure à l'école, qu'il soit artiste designer ou auteur en collaboration ou non avec un ou des professeurs.

Contenu

La durée (entre 2 et 5 jours) et le fonctionnement du workshop varient selon les enjeux pédagogiques. Les contenus sont très diversifiés et en corrélation avec le travail des personnalités invitées.
Le workshop peut s'inscrire dans un ensemble thématique d'enseignements du type arc/atelier de recherche et de création.

Mode d'évaluation

Evaluation lors du bilan semestriel.

Travaux requis

Travail collectif intensif en atelier.

Analyse / énonciation

Année	**3**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**5**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Acquisition progressive des outils techniques et conceptuels d'analyse permettant à l'étudiant de proposer une lecture (orale et écrite) cohérente, rigoureuse et contextualisée de l'ensemble de ses travaux.

Contenu

Le travail d'analyse critique a lieu tout au long de l'année mais est plus particulièrement mis en évidence lors des séances de présentation spatiale de travaux et lors des bilans semestriels. Ce n'est que progressivement tout au long du cursus que l'étudiant peut acquérir la maîtrise de cet outil.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Dossier personnel

Année	**3**	Heures CM	**0**	Caractère	**option**	Code	
Semestre	**5**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Mise en évidence pratique et conceptuelle du projet général de l'étudiant par le biais d'un support de communication.

Contenu

Tout au long du cursus, il s'agit de mettre en œuvre, réaliser et régulièrement mettre à jour le dossier de travaux personnels que nécessite la communication d'une démarche et d'un projet d'artiste ou de designer.

Mode d'évaluation

Bilan semestriel.

Spatialisation

Année	**3**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**5**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Apprentissage progressif de la mise en espace et de la présentation plastique de l'ensemble des travaux de l'étudiant.

Contenu

Selon l'année et le niveau des études, le travail de spatialisation est mis en œuvre régulièrement tout au long de l'année dans le cadre de séances de présentation de travaux ainsi que lors des bilans semestriels ou le cas échéant au moment d'expositions en dehors du cadre de l'école.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Atelier de langues étrangères

Année	**3**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**6**	Heures TD	**0**	Compensable	**non**	Mode	**Atelier**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Berry

Objectifs pédagogiques

Maîtriser la présentation personnelle ainsi que la présentation de ses travaux (écrit, oral).
Faciliter l'intégration des étudiants dans la vie universitaire ou professionnelle et sociale du pays d'accueil dans le cadre d'un séjour à l'étranger.
Prendre conscience des différentes étapes d'adaptation généralement rencontrées lors du séjour et au retour, et tenter d'apprendre à les gérer.

Contenu

Rédaction d'un CV, d'une lettre de motivation, dégager des pistes de recherche, rédiger et parler de ses travaux et de leurs enjeux.
Apprendre à concevoir un portfolio (choix iconographiques, rédaction).
Améliorer la prononciation en anglais.
Maitriser un vocabulaire spécifique lié à la pratique artistique.
Développer l'aisance orale pour la présentation des travaux.

Mode d'évaluation

Contrôle continu associé à une présentation orale et un examen écrit lors des deux bilans semestriels.

Bibliographie

- « 20th Century Words », Oxford University Press
- « Dictionnaire bilingue », Robert & Collins
- C. Godefroy, S. Godefroy , « Confident Public Speaking : How to Communicate Effectively », Piatkus Books
- S. Barnet, « A Short Guide to Writing About Art »
- M. Curtis, « Oxford Guide to Plain English »

Conférences / Voyages d'études

Année	**3**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**6**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Connaissances de l'art contemporain, qu'il s'agisse des figures majeures ou émergentes de l'art actuel, ou de ses lieux de diffusion. Connaissances des cultures spécifiques propres aux designs (auteurs, structures, évènements et lieux de diffusion).

Contenu

Un cycle hebdomadaire d'interventions du type conférence ou performance est programmé chaque mercredi après-midi à dix-sept heures dans le Grand amphithéâtre :
Sa programmation prend en compte les questionnements et les enjeux artistiques et intellectuels contemporains, ainsi que ceux des cultures spécifiques propres aux designs contemporains Elle est en relation directe avec les enseignements.
L'espace-temps de l'intervention est conçu comme une structure de « travail de la parole ».
La parole de l'intervenant peut relever du commentaire, de la recherche théorique ou de l'expérience artistique, littéraire, etc. L'image, projetée ou diffusée peut jouer le rôle de support, de complément ou de lanceur.
Pendant le temps de la conférence, tous les enseignements sont interrompus afin de permettre la participation de l'ensemble des étudiants et enseignants de l'École, toutes options et années confondues.

Les voyages d'études
auprès des centres majeurs de création soit sur la région soit sur l'international sont importants dans le cadre des études. Ils doivent permettre aux étudiants de découvrir les lieux de diffusion de l'art contemporain et sites remarquables du patrimoine moderne et contemporain ; la fréquentation régulière et autonome de ces lieux est fondamentale pour la poursuite des études.

Mode d'évaluation

Tout au long du cursus de l'étudiant, la participation aux conférences fait l'objet d'une évaluation (notes et références au sein du dossier ou du mémoire), et de l'attribution d'un crédit semestriel (UE1).

Histoire de l'art

Année	**3**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**6**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Cours**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : Mme Paulhan

Objectifs pédagogiques

- Proposer une relecture de l'art des années 1960-1970 en regard de problématiques contemporaines
- Mettre en lien l'histoire de l'art avec l'actualité de l'art, ancien comme contemporain
- Se saisir de l'objet de l'amour comme du désamour, apprendre à se situer dans une ou des généalogies, y compris tératologiques

Contenu

Ce cours à destination des étudiant·es de l'option art des deuxième et troisième années s'organise en deux temps. Tout d'abord, chaque séance s'ouvre sur une actualité de l'art aujourd'hui, en s'appuyant sur une exposition, une publication ou un film récents. Le cours s'appuie quant à lui sur l'étude de différents artistes, courants et œuvres des années 1960 et 1970. En ces temps où le corps semble nous manquer, celui de l'autre comme le nôtre, soumis à des contraintes inédites mais aussi à des inquiétudes collectives, il sera inévitablement question de lui : mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire du corps ? Le cours devrait être riche en imaginaires tactiles, texturologiques, au risque même parfois du visqueux et du dégoulinant, et même par écrans interposés.

Mode d'évaluation

Participation en cours, devoir sur table ou rendu à la maison.

Travaux requis

Recherches en bibliothèque.

Bibliographie

- Robert Filliou, L'histoire chuchotée de l'art, 1963 (à écouter)
- Lucy Lippard, Six Years: the dematerialization of the art object from 1966 to 1972, University of California Press, 1997 (1973)
- Georges Perec, La vie mode d'emploi, éd. Hachette, 1978
- Florence de Mèredieu, Histoire matérielle et immatérielle de l'art moderne, éd. Larousse, 2017 (1994)
- L'informe, mode d'emploi, cat. expo. Centre Georges Pompidou, 1996
- Art en théorie, 1900-1990 : une anthologie (Charles Harrison et Paul Wood éds.), Paris, éd. Hazan, 1997
- elles@centrepompidou, cat. expo., Centre Georges Pompidou, 2009
- Helena Reckitt et Peggy Phelan, Art et féminisme, éd. Phaidon, 2011
- Amelia Jones, Tracey Warr, Le corps de l'artiste, éd. Phaidon 2011

Support de cours

Cours magistral

Séminaire de culture générale

Année	**3**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**6**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Séminaire**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Aubart

Objectifs pédagogiques

La définition classique d'un séminaire ('Groupe d'étudiants effectuant un travail pratique de recherche sous la direction d'un enseignant; ensemble des séances de ce groupe'. http://www.cnrtl.fr/lexicographie/s%C3%A9minaire) sera ici inversée : loin que l'enseignant dirige un 'enseignement', chaque étudiant.e de 3ème année sera invité à produire un texte de recherche, qui soit personnel, et dont la présentation comptera pour la validation du DNA. Il s'agira d'une production théorique sur sujet libre, idéalement réalisé à partir d'un choix d'oeuvres ou objets culturels éventuellement disparates. Plusieurs ateliers permettront, au cours de l'année, d'accompagner à la production du texte personnel en question : définition d'un sujet, discussion sur des types d'approches possibles, lectures partagées, etc. Il s'agira, alors cette fois dans le sens correct du terme 'séminaire', d'en retranscrire les possibles enseignements.

Mode d'évaluation

bilan semestriel + présence en cours

Théorie de l'art

Année	**3**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**6**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Cours**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Romagny

Objectifs pédagogiques

Ce cours sera dédié à l'examen critique de la question des rapports entre art et enfance dans l'art actuel. Il s'agira de voir comment l'enfant a été le modèle de l'artiste à l'époque moderne, comment la question de l'enfance a été refoulée dans l'art des années 1970, et de quelle façon elle opère un retour dans les pratiques actuelles de l'art contemporain, notamment atour de la question de la pédagogie et de l'éducation. On tentera d'expliquer la perception de l'enfance par les artistes et les usages artistiques auxquels elle donne lieu à l'aune des approches historiques, scientifiques, psychologiques et philosophiques de cette notion et qui lui sont contemporaines. On envisagera l'histoire de l'idée d'enfance, comprise à la fois comme âge de la vie, comme type d'approche de la vie qui n'est alors pas liée à un âge, mais plutôt à une attitude, et enfin à l 'aune des childhood studies, à savoir l'idée que les enfants puissent être vus comme des acteurs sociaux indépendants. De ce point de vue, la question de l'enfance peut être abordée, à l'instar des questions de genre ou de race, comme une catégorie invisibilisée et rarement perçue pour elle-même. Il s'agira surtout de saisir comment l'enfance est une construction culturelle et sociale, une notion polémique puisqu'elle engage des questions d'émancipation et de domination. Et donc voir si l'art n'as pas, à ce titre, quelque chose à voir là-dedans.

Mode d'évaluation

Bilan semestriel. Assiduité aux cours et devoir sur table.

Support de cours

Cours magistral en amphi.

La documentation

Année	**3**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**6**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Atelier**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignants : M. Aubart, M. Romarie

Objectifs pédagogiques

L'objectif de cet atelier mené par François Aubart et Nicolas Romarie est de sensibiliser les étudiants à la documentation de leurs travaux. Il s'agit donc de réfléchir et de concevoir les moyens de rendre compte de leurs recherches et de leurs productions. Seront ainsi considérés l'écriture, la captation et l'apport de documents de toutes sortes pour présenter les enjeux de leurs travaux et leurs démarches.
Une attention particulière sera portée à l'adéquation entre les moyens employés et l'objectif de la documentation, ce qu'elle tend à montrer et veut mettre en avant. En effet, une performance ne se documente pas de la même façon qu'une sculpture par exemple. Ainsi il faut envisager ce qui correspond le mieux à chaque démarche, car toutes les peintures ne nécessitent pas le même type de reproduction selon ce qu'on veut en montrer.
A l'encontre d'un formatage ou d'une grille applicable de la même façon à tous, nous tenterons de trouver avec chaque étudiant·e comment rendre compte d'un corpus, d'une pratique et d'une démarche.

Contenu

Chaque séance est ouverte par la présentation de livres, catalogues, portfolios et documents d'artistes choisis en fonction de leur exemplarité, leur diversité, leur singularité. Cela pour ouvrir des discussions à propos des diverses formes que prend l'édition dans le champ de l'art.
Quelques séances sont spécifiquement dédiées à la rédaction d'un texte de présentation. Elles portent sur les moyens les plus adéquats pour décrire ce qui motive et nourrit les pratiques des étudiant·e·s. La complémentarité de ces textes avec les autres types de documents est aussi considérée.
L'atelier 'La documentation' a pour finalité la production d'un portfolio en fin d'année. Pour accompagner la réaliser de ce document sont abordées les notions de mise en page, d'impression et de diffusion.

Mode d'évaluation

Evaluation basée sur la participation aux séances et sur les documents produits.

Méthodologie spécifique

Année	**3**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**6**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Mise en place progressive d'une méthode de travail de plus en plus individualisée tout au long du cursus et en relation avec les orientations de l'année et de l'option.
Cet objectif est présent à l'intérieur de chaque cours faisant appel à la fois au développement de la capacité perceptive et à l'élaboration d'une mise en œuvre de l'idée.

Une approche plus spécifique sur la méthodologie de recherche peut être développée dans le cadre de modules ou séminaires expressément conçus au croisement des enseignements pratiques et théoriques.

Contenu

La question est de savoir comment construire un objet de réflexion, de travail et de recherche qui coïncide avec les intentions conceptuelles et plastiques initiales. Mais dans ce contexte, il s'agira probablement moins de répondre à cette question que de la volonté d' en énoncer sans cesse les termes et les conditions. Entre théorie et pratique, entre hypothèse et expérimentation se tissent progressivement les liens qui vont permettre la construction complexe d'une singularité agissante au sein du projet artistique au sens large du terme, qu'il relève du champ de l'art ou de celui du design.
Construire donc, sa propre méthode et ses variations, à partir des éléments constitutifs spécifiques du champ de création dans lequel l'étudiant est engagé mais aussi de l'étude des divers dispositifs scientifiques et transversaux qui organisent les subjectivités contemporaines.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Travaux requis

Selon l'option et le niveau, cours collectif et entretiens individuels augmentés de modules spécifiques.

Problématique de projet

Année	**3**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**6**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Savoir de quoi l'on parle et avec quoi on agit ; dans quelle mesure le corpus problématisé s'inscrit dans la réflexion et la création contemporaine inhérentes au champ de recherche dans lequel l'étudiant est en train de s'engager.

Contenu

Tout au long du cursus, depuis le 'sujet' imposé et la thématique, jusqu'à la problématique spécifique du projet individuel et de la recherche, il s'agit de questionner, dans le champ contemporain, à partir du monde réel et des singularités artistiques, dans un continuel aller-retour, à la fois les contenus significatifs mêmes du travail artistique et la façon de penser ce qui précisément le motive, le monde qui nous entoure et nous constitue.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Travaux requis

Cours collectifs et entretiens individuels en atelier et studio.

Texte

Année	**3**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**6**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Cours**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Aubart

Objectifs pédagogiques

Ce cours est consacré à la façon dont les étudiant·e·s présentent leurs propres travaux. Pendant leurs deux années d'étude précédentes, tou·te·s ont été sensibilisé·e·s au fait d'expliquer oralement leurs démarches et leurs modes de production. Il s'agit ici de se concentrer sur la forme écrite, dans le but de produire un court texte permettant de rendre compréhensible les questions qui les animent, les intuitions qui les guident, les pratiques qui les émeuvent et la façon dont ils donnent forme à leurs travaux.
Le texte, écrit dans le cadre de ce cours, complète la documentation réalisée dans l'atelier mené par François Aubart et Nicolas Romarie.
Il s'agit, là aussi, pour les étudiant·e·s d'inventer les moyens de présenter leurs travaux à un moment où, pour des demandes de stages, d'aides ou d'inscriptions, ce type de dossier leur devient nécessaire.

Contenu

Le premier semestre est consacré à la lecture de textes de présentations d'œuvres et d'artistes qui retiennent l'attention des étudiant·e·s. Ce sera l'occasion de discussions sur la nature de ces textes, leurs objectifs et leurs utilités. Ces séances seront aussi rythmées par des exercices d'écriture pour entrainer les étudiant·e·s et pour forger leur point de vue sur ces textes.
Au cours du deuxième semestre chaque étudiant·e commence la rédaction d'un texte pour présenter son propre travail. Les séances seront consacrées à la présentation de ces textes et à leur amélioration.

Mode d'évaluation

Évaluation basée sur la participation aux séances et sur les documents produits au cours des séances.

Travaux requis

Rédaction d'un texte de présentation du travail de chaque étudiant·e.

1234 objets

Année	**3**	Heures CM	**0**	Caractère	**option**	Code	
Semestre	**6**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Studio**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Van de Steeg

Objectifs pédagogiques

1.1 Objectifs généraux :

1.1.1 Savoir identifier quelques problématiques de la sculpture dans le champ de l'art contemporain
1.1.2 Savoir produire un objet
1.1.3 Savoir présenter/accrocher les objets réalisés
1.1.4 Savoir analyser et formuler les concepts basés sur les objets réalisés et les quelques des 1234 objets étudiés.
1.1.5 Savoir utiliser une technique spécifique de la sculpture

1.2 Objectifs spécifiques :
À la fin de ce studio, l'étudiant devrait être capable de :

1.2.1 Définir quelques concepts rencontrés lors de l'étude de 1234 objets.
1.2.2.1 Réaliser des phases d'études d'objets concrets
1.2.2.2 Entreprendre des travaux pratiques, études, expérimentations en relation avec son projet de 1234 objets
1.2.2.3 Utiliser les résultats de l'expérimentation pour la réalisation des objets
1.2.2.4 Utiliser les résultats de l'expérimentation pour la réalisation d'un objet ou une série d'objets dans un des secteurs du pôle volume.
1.2.3 Savoir construire des dispositifs de présentation en relation avec l'objet ou les objets réalisés
1.2.4 Savoir représenter toutes les phases du projet dans un document en utilisant, texte et image et références
1.2.5 Savoir utiliser un au plusieurs techniques disponibles au pôle volume, pour augmenter ces capacités techniques et d'autonomie.

Contenu

1234 objets est un studio, un espace d'enseignement pratique et réflexif, pour expérimenter les enjeux de la sculpture dans toute sa dimension actuelle.
Les problématiques abordées sont :
Comment produire des objets qui relèvent du territoire de la sculpture et de l'art ?
Quelles sont les possibilités et quoi sont les contraintes de la fabrication, en relation avec les questions qui sont au centre aujourd'hui ? Bien sûr, cette question est toujours en relation avec le contexte du pôle volume de l'école d'art de Lyon, sa ville et sa région, son pays et le contexte international...
Savoir être pragmatiques et aborder les problématiques de fabrication des objets et des sculptures. Cette production est toujours accompagnée par de réflexions culturelles, historiques, philosophiques et politiques...
Le studio propose des plages horaires à orientation théorique, passant en revue un artiste ou un groupe d'artistes présenté par le professeur. Un compte Instagram 1234objets accompagne le studio et peut être fourni en images en relation avec la sculpture, par l'ensemble des participants du studio.
L'expérimentation est individuelle et toujours en étroite relation avec les techniciens du pôle volume.
En plus de son travail individuel, l'étudiant doit produire un travail avec un des techniques disponibles au pôle volume, pour augmenter ces capacités techniques et d'autonomie.
La réalisation est suivie par les techniciens du pôle volume et accompagné, validé et évalué par le professeur.

Mode d'évaluation

Évaluation à la fin de chaque semestre.

Présence au cours et participation aux activités de groupe-10 %
- la présence au studio
– Écoute attentive
– Participation dynamique
– Singularité
– Ponctualité

Différents stades du projet-40 %
La capacité de mettre en œuvre une sculpture en utilisant les moyens de l'école et plus spécifiquement le pôle volume

– Qualité d’exécution des stades de recherche
– Ouverture à la recherche et à l’exploration
– Singularité
Projets personnels-40 %
la réalisation de travaux pratiques personnels
–Qualités d’interrelation du processus de travail
–Qualités formelles des réalisations.
–Qualités formelles de présentation du travail

Capacités critiques et autocritiques-10%
La capacité de l’étudiant à exercer un regard critique/autocritique à propos du projet réalisé.
– Capacité à communiquer son point de vue vis-à-vis des projets entrepris.

Travaux requis

Fabrication d'un objet ou une série d'objets qui sont présentés et spatialisés lors du bilan semestriel.
Utiliser un ou des techniques disponibles dans le pôle volume.

Bibliographie

Cette bibliographie est à compléter. Il s'agit d'un exercice collectif, proposé aux étudiants entre la première et deuxième session du studio .

Histoire de la sculpture moderne, Herbert Read, Paris : Arted Éditions d'Art, 1985 ISBN 2-85067-068-5
Qu'est ce que la sculpture moderne ? Centre Georges Pompidou , 1986 ISBN2-85850-333-8
La Sculpture Aujourd'hui Judith Collins Phaidon ,Paris 2008, ISBN 978 07148 5861 6
Qu'est ce que la sculpture aujourd'hui ? Beaux Arts Editions Caroline Cros 2008
Dictionnaire international de la sculpture moderne & contemporaine, Alain Monvoisin
ISBN: 978-2841052110
Status of sculpture : [exposition itinérante, 1990] / [organisée par l'Espace lyonnais d'art contemporain] éditeur : Espace Lyonnais d'art contemporain, ISBN 2-906709-28-X br. 120 F
Dictionnaire international de la sculpture moderne & contemporaine, Alain Monvoisin
ISBN: 978-2841052110
Out of actions between performance and the object 1949 -1979, MOCA Los Angeles 1998 Isbn 0-500-28050-9

Support de cours

Les ateliers du Pôle Volume de l' école.
Un compte Instagram : 1234 objets

Club informatique

Année	**3**	Heures CM	**0**	Caractère	**option**	Code	
Semestre	**6**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Studio**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Frespech

Objectifs pédagogiques

Comme à l'apparition de tout nouveau médium, les artistes se sont emparés, depuis plusieurs années, de la sphère du numérique pour l'explorer comme « nouvelle frontière ». L'idée est d'investir cette réalité, non comme outil, mais comme espace de projet - d'utopie. Trouver des « données » spécifiques qui permettront d'élaborer des projets de réalités [diffé-rentes], (la réalité augmentée par exemple !).

Contenu

La lecture d'œuvres, associée à une approche théorique, sera un des temps de travail pour comprendre où se situe le 'numérique' et comment s'emparer de ses éléments singuliers et de ses territoires connexes. Le studio propose aussi de s'aventurer dans des projets sans pré-requis. Il s'agira dans un deuxième temps d'en définir les conditions de production (économie des compétences et des contingences) et de mettre en œuvre, si possible, des réalisations.
Ce studio est impliqué dans la programmation du Commons Lab ainsi que le Labo NRV.

Mode d'évaluation

Contrôle continu, projet personnel et bilan semestriel.

Travaux requis

Ce studio fait suite aux cours de cultures numériques proposés en année 2. Valoriser les nouveaux modes d'enseignement (en ligne, MOOC, SPOC...).

Bibliographie

Chaos Computer Club https://fr.wikipedia.org/wiki/Chaos_Computer_Club

De Facto / In Situ

Année	**3**	Heures CM	**0**	Caractère	**option**	Code	
Semestre	**6**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Studio**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignants : M. Nottellet, Mme Ballandras

Objectifs pédagogiques

Interroger les enjeux des visibilités des projets depuis leurs origines jusqu'à leurs finalités.

Tout d'abord, il s'agira de développer la relation que peut entretenir chaque étudiant avec la diversité et la complexité des représentations, discours et informations que le monde contemporain produit sur lui-même : Définir des champs d'investigations, soustraire des fragments au réel (empreintes ou documents), les manipuler à travers une pratique ouverte de l'expérimentation pour interroger la manière dont ces formes parcellaires sont susceptibles d'alimenter le processus artistique.

Ensuite, au travers des expériences d'accrochages situés ou non il s'agira de questionner la rencontre entre les productions et les espaces qui les soutiennent, les entourent, les supportent.Détendre les murs, déplacer les touches, les gestes, monter sur les pots et retendre les liens.Interroger la place du regardeur, les enjeux de sa présence physique.Relancer les dés qui régissent lieux de productions et lieux de monstration.

Contenu

Au début ça n'a pas de sens, ça se fait.
Au fur et à mesure les indices s'amoncellent :
Lignes perdues, mots griffonnés, croquis volants, images coupées, scènes en boucles, archives, documents, objets collectionnés, relevés précis, schémas sans logique, découpes radicales, sons entêtants…
Tout vient s'entasser, parfois sans raison apparente.
Vient le moment de trier, d'accrocher, de prolonger, d'agrandir, de copier, de multiplier, de jeter, de tout reprendre à l'envers : mettre en place une pratique de la factographie.

Le projet a besoin de temps et d'espace, de rencontres et d'imprévus.
Il commence à la ligne et se développe à l'échelle de ce qu'il décide de nous montrer.
C'est cette durée entre le réel de ce qui m'intéresse et la mise en oeuvre de ce que j'en extrais que nous vivrons comme l'expérience d'un projet à construire.
Ensemble nous construirons des hypothèses que nous tenterons de vérifier à la logique des murs, des regards incertains, des situations inventées.
Nous alternerons séances de fabrications et séances d'accrochages in situ ou en extérieur, la coexistence de nos points de vues sera un moteur certain à l'élaboration des positions des uns, des unes, des autres.

Pas de médium spécifique, tout est possible, mais un gout prononcé pour le dessin dans toute ses acceptations, de l'écriture au délié le plus libre :
Le dessin est un outil d'élaboration de langages visuels et un objet protéiforme et mouvant.
On peut lui assigner des rôles d'observation, d'analyse, de construction ou de réalisation. Il peut aussi bien prendre en charge la représentation de tout ce qui préexiste, prépare ou échappe aux autres pratiques que devenir un dénouement ou un aboutissement. On peut également s'interroger sur ce qu'est le dessin lorsqu'il n'est pas considéré comme une finalité ou une étape de recherche, lorsqu'il est une activité plutôt qu'un objet ?
Pour conserver cette conception complexe et ouverte du dessin, les étudiants devront engager une réflexion propre sur le(s) rôle(s) qu'ils donnent à cette pratique au sein de leurs projets.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Bibliographie

Roland Barthes, « L'effet de réel », Communications, n° 11, 1968
Giovanna Zapperi (dir.) : L'avenir du passé / Art contemporain et politiques de l'archive. Presses universitaires de Rennes. (2016).
Aline Caillet et Fréderic Pouillaude : Un art documentaire: Enjeux esthétiques, politiques et éthiques. Presses universitaires de Rennes. (2017).
Marie-Jeanne Zenetti / Factographies : l'enregistrement du réel en littérature, Classiques Garnier, collection « Littérature, histoire, politique », (2014).Georges Didi-Huberman : Images malgré tout, Les éditions de minuit. 2005
Jacques Derrida, A dessein, le dessin suivi de Derrida, à l'improviste par Ginette Michaud Le Havre : Franciscopolis, 2013
Revue Tête à tête. Revue d'art et d'esthétique / www.revuetat.com. Rouge profond.

Roven. Revue critique sur le dessin contemporain. Roven éditions
Jean-Luc Nancy, « le plaisir au dessin », 2007.

GEPP

Année	**3**	Heures CM	**0**	Caractère	**option**	Code	
Semestre	**6**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Studio**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : Mme Bastard

Objectifs pédagogiques

Le studio a pour but de permettre à l'étudiant de donner de l'ampleur à ses projets, de lui proposer une expérience collective et d'engager avec le groupe une réflexion sur la production à la base de l'oeuvre.

Contenu

Le Groupe d'Entraide pour la Pratique et la Production est un système d'échange du temps et des savoir-faire. Les étudiants proposent des projets pour lesquels ils ont besoin d'aide. Le studio fonctionne comme un Système d'Échange Local, chaque étudiant est à la fois porteur de ses projets et participant dans les projets des autres.
Preneur de son, performeur, figurant, régisseur, photographe, décorateur, danseur, céramiste, monteur, modèle, déménageur, traducteur, mathématicien, musicien… Les étudiants s'entourent dans leur démarche et chacun prend divers postes selon les besoins. La communauté formée par le travail donne une réalité aux projets. Dans ce studio, les oeuvres ne sont pas dissociables de leur processus de production, ce lien constitue une base conceptuelle et méthodologique au développement des projets et à la réflexion.

Mode d'évaluation

Le travail de production se passe en dehors du temps du studio : les projets se développent entre les étudiants. Le studio sert de base et de lieu de réflexion, on y prépare les projets et on y présente ce qui a été produit. Il est basé sur la participation et requiert une présence, une participation, une attention.

Travaux requis

L'évaluation prend autant en compte la participation aux projets des autres que le développement de projets personnels.

Bibliographie

Tim Ingold, Faire : anthropologie, archéologie, art et architecture, Dehors, 2017
Jacques Rancière, Le maître ignorant, 1987
William Golding, Sa Majesté des Mouches, 1954

Mise en oeuvre et développement

Année	**3**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**6**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Développer les capacités de travail à travers l'expérimentation et l'étude dans le cadre du projet personnel et du travail d'atelier.

Contenu

Progressivement, tout au long du cursus, l'étudiant est amené à développer sa capacité de travail ainsi que la puissance et l'efficacité plastique de son projet personnel dans le cadre de l'organisation générale de ses divers travaux et expérimentations à travers un rythme et un processus de réalisation de plus en plus singularisés. L'ensemble des activités plastiques de l'étudiant est en résonance continue avec les enseignements de l'UE2 (problématique, méthodologie, projet).

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Travaux requis

Travail en atelier. Entretiens individuels et semi-collectifs.

No Limit

Année	**3**	Heures CM	**0**	Caractère	**option**	Code	
Semestre	**6**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Studio**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignants : M. Renaud, M. Van de Steeg

Objectifs pédagogiques

L'étudiant doit mettre en place un système de production et d'analyse à partir des notions comme :
-la relation avec l'environnement
-la comparaison entre différents statuts et significations de son travail selon les situations de sa monstration.
Il s'agit alors de prendre en compte les objets ou les dispositifs dans les rapports qu'ils peuvent entretenir avec la complexité des espaces et des environnements :
Les espaces affectifs, anthropologiques, architecturaux, commerciaux, culturels, économiques, historiques, naturels, politiques, sociaux ...
L'étudiant doit construire un regard critique afin d'analyser les choses vues.
À partir ses observations, il doit pouvoir construire plastiquement et conceptuellement des objets et des images.
L'étudiant devra consolider sa méthodologie dans son approche des concepts artistiques et dans sa production afin d'acquérir les moyens de faire valoir sa singularité et sa créativité.
L'étudiant devra véritablement développer et montrer un goût pour la recherche, la découverte, construire des croisements et être capable de les faire transparaître dans les différentes phases de sa production.

Contenu

Que peut-on produire avec des limites, à la limite et au-delà des limites ?
Qui dit limites, dit frontières, dit territoires...
S'il y a frontières, limites ou bornes, cela définit un territoire, un cadre ; qui définit et comment sont définies les bornes (les frontières) ? Pourquoi, par et pour qui ? Quel est ou quels sont ces territoires ?
Une fois les limites franchies, ce sont un ou des nouveau(x) territoire(s) qui s'ouvre(nt) devant nous. Comment définir notre parcours à travers ceux-ci ? Comment rendre compte de notre expérience, de ce déplacement, comment faire part de ces explorations, de ces moments, comment donner à voir ce qui ne peut être vu ?
Ce sont les questions de l'invention, de l'art contemporain, de l'avant-garde, de la recherche et du dépassement...
Il n'y a pas de médium, ou il y en aura plusieurs, il y a un territoire qu'il faudra contourner, outrepasser...

Le cartographe ne représente pas, mais associe pensée et imagination pour à la fois déduire et produire l'image possible d'un territoire. Elle élabore tout en même temps la description et la construction d'un objet de connaissance dans un effet de représentation.
Question de mise à distance.
Cette représentation du territoire sera activée par des allers et retours sur le terrain du Grand Lyon. Les cours et les séances à l'école dans les ateliers porteront sur des questions réflexives (vous travaillerez les questions de la représentation du territoire) et alterneront avec des promenades, des parcours et des sorties.
Les sorties de l'école dépasseront les bornes de l'atelier, vous utiliserez le territoire de la ville et vous travaillerez les interstices, les terrains vagues, les frontières pour, espérons-le, dépasser les limites. Ceci dans le but de montrer combien l'engagement individuel contribue à façonner la ville. Agir, à la limite et sur les limites, pour mieux détourner, les espaces, l'organisation et les signes, et peut-être, provoquer/convoquer l'engagement d'autres résidents en utilisant la notion de communauté et de partage...

« ... Faire une carte, c'est peindre, graver, coudre, coller, installer, utiliser un ordinateur ou un simple crayon (variété des médiums et des mises en œuvre). Une carte c'est une feuille imprimée, une toile, un tissu, une image projetée, griffonnée sur un bout de papier, ou encore un tracé éphémère à même le sol (variété des supports et des formats). Cartographier, c'est représenter la terre, le ciel, un territoire, un itinéraire, un flux, l'intérieure du corps, l'île d'Utopie, la rêverie d'un artiste (variété des objets et des référents). Une carte c'est aussi l'image d'un projet comme signe d'une action passée, c'est un document qui témoigne du travail d'un artiste ou une œuvre à part entière, c'est encore le moyen de revendications politiques ou un simple jeu graphique (variété des usages, des statuts et des finalités)... »
Julien Béziat, « La carte à l'œuvre, Cartographie imaginaire création », Presses universitaires de Bordeaux, coll. Artes, p.14.

« ...En parcourant les villes à pied, ces artistes* font de l'acte de marcher une communication collective et rappellent que cette activité élémentaire est au cœur même de l'urbanité. Ils contribuent ainsi à renforcer l'attrait des styles urbains et de la marche en particulier. La marche comme « pratique esthétique » pour reprendre le titre du livre de F. Careri, écrit en 2002, devient alors une autre façon d'appréhender la mobilité douce. La démarche artistique pourrait ainsi produire des messages forts, interpellant directement l'imaginaire du citadin, l'entrainant à infléchir peu à peu ses représentations de la marche au sein de cette matrice communicationnelle permanente qu'est la ville...»

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Travaux requis

travail en bibliothèque et pratique en atelier.

Bibliographie

- Julien Béziat, « La carte à l'œuvre. Cartographie imaginaire création », Presses universitaires de Bordeaux, coll. Artes, 2014
- « Cartes et figures de la Terre », Centre Georges Pompidou,1980
- Jean-Marc Besse, « Cartographier, Construire, Inventer », in Les carnets du paysage n° 7, 2001
- Christine Buci-Glucksmann, « L'œil cartographique de l'art », Galilée, 1996
- Giovanna Borasi, Mirko Zardini, « Comment s'approprier la ville », Centre Canadien d'Architecture, Sun, Montréal, 2008
- Bruce Bégout, « Suburbia. Autour des Villes », Inculte, Paris, 2013
- « Hacking the City. Interventions in urban and communicative spaces », Sabine Maria Schmidt, Museum Folkwang, Essen, 2011
- Collectif avec Negri Toni, « La ville-monde aujourd'hui : entre virtualité et ancrage », L'Harmattan, Paris, 1996
- Davilla Thierry, « Marcher, créer. Déplacements, flâneries, dérives dans l'art de la fin du xxe siècle », Éditions du Regard, Paris, 2002
- Mark Davis, « Soyez réalistes, demandez l'impossible », Les Prairies Ordinaires, Paris, 2012

Point de vue, images du monde

Année	**3**	Heures CM	**0**	Caractère	**option**	Code	
Semestre	**6**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Studio**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Janot

Objectifs pédagogiques

Initiation théorique et pratique.
Maitrise de l'outil photographique et compréhension de ses enjeux.
Développement d'une démarche personnelle.

Contenu

'L'acte photographique n'est pas juste une captation, un simple enregistrement, mais la construction consciente et volontaire d'une image.' Stephen Shore.

La fabrication d'une image photographique est sous-tendue notamment par la question du point de vue, tant spatial que mental. On évoque souvent la question de la place du spectateur, nous tenterons ici de réfléchir aussi sur la place de l'artiste lorsqu'il se pose dans et/ou devant le monde pour en construire une représentation.

Le studio s'appuie sur une pratique photographique régulière de votre part, sur le développement d'une démarche personnelle, et une analyse critique collective des travaux produits.

Ce sera l'occasion d'aborder quelques problématiques liées à l' apparition de la photographie depuis son invention jusqu'à aujourd'hui, nous exposerons et commenterons de nombreux documents et oeuvres photographiques contemporains ou historiques (lecture des textes fondateurs, approche des enjeux actuels...)

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilans semestriels.

Travaux requis

Le travail se base sur l'élaboration de projets. Les projets personnels de chaque étudiant sont l'occasion de débats collectifs aussi bien autour des travaux produits par les étudiants dans le cadre du studio que d'œuvres ou de démarche d'autres artistes, en fonction de l'actualité et des enjeux qui traversent les problématiques de chacun.

Bibliographie

« Histoire de la photographie », Lemagny/Rouillé, Bordas.
« L' invention d' un regard, 1839-1918 » Musée d' Orsay, RMN .
« Le public moderne et la photographie » Charles Baudelaire .
'Hommes du XXème siècle', August Sander.
« Sur l' art et la photographie », Walter Benjamin, arts et esthétique.
'Louons maintenant les grands hommes', Walker Evans et James Agee, Terre humaine Plon.
« American photographs » Walker Evans, Moma .
« Le style documentaire 1920-1945 » Olivier Lugon, Macula .
La dénivelée » Hubert Damisch, Seuil .
« Le photographique » Rosalind Krauss, Macula.
« Platitudes » Eric de Chassey, Gallimard.
« La chambre claire » Roland Barthes.
Pour une philosophie de la photographie. Wilém Flusser. éd Circé.
Les raisons du paysage. Augustin Berque. éd. Hazan.
Revues : « Etudes photographiques », SFP
« Les cahiers de la photographie: Robert Frank, Henri Cartier Bresson, William Klein etc... »
également, bien sûr : les monographies des photographes,
(et différents textes communiqués au fur et à mesure de nos questionnements, de nos rencontres et de nos besoins).

Support de cours

Présentation régulière sous forme de cours et de projections liés à l'Histoire ansi qu'à l'usage de la photographie aujourd'hui.

Pratiques écrite & orale des arts poétiques

Année	**3**	Heures CM	**0**	Caractère	**facultatif**	Code	
Semestre	**6**	Heures TD	**0**	Compensable	**non**	Mode	**Studio**
		Coefficient	**0**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Beurard-Valdoye

Objectifs pédagogiques

Pratiques écrite & orale des arts poétiques

Il y a les arts poétiques, comme il y a les arts plastiques.
Le studio s'adresse aux étudiant*es concerné*es, ou intrigué*es par cette affirmation.
Les arts de l'écriture ont toujours opté, tantôt pour une langue qui s'accommode de la norme langagière ; tantôt pour une pratique interrogeant, ou déstabilisant - voire transgressant - cette norme dans son évidence. On pourrait résumer ces deux options ainsi : celle de faire entrer le monde dans la langue donnée ; ou celle « d'élargir » une langue plus à-même de rendre compte de notre sensible actuel. Dans les deux cas pourtant, on n'aura pas encore prononcé le terme qui fait qu'il y a art (au sens d'une École d'art) : la forme.

Contenu

La norme - qui constitue aussi le commun - s'appuie sur l'a priori de la langue maternelle. Mais qu'est-ce qu'une langue maternelle, sinon apprise, selon une grammaire, un lexique, des partis pris, une ponctuation, mais encore des préjugés, qui caractérisent une époque passée ? Que « le masculin l'emporte sur le féminin » n'est pas que règle grammaticale, comme on le sait. La langue est parfois discriminante, souvent dans l'ombre.
Une langue n'est maternelle qu'en tant que survivance de la théologique alma mater. L'écart est grand avec l'instrument et le medium au service de la création artistique vivante. Créer au présent, c'est-à-dire inventer une forme du discontinu et de l'hétérogène qui rende compte de la complexité, comme de la mobilité des mondes, c'est - non sans un certain goût de l'absurde - nous émanciper de la langue maternelle. C'est là une contre-parole, la parole qui brise le « fil » [...] c'est un acte de liberté. C'est un pas. (Paul Celan, Le méridien).
La notion de faute par exemple, dans l'usage de la langue, peut être inappropriée, quand elle dévoile le symptôme culturel d'une multiple identité. Cette notion de faute, avec pour corollaire celles de culpabilité et de réparation, est hélas parfois dévastatrice. Or la dyslexie, soudain, dans ce cadre artistique, devient un potentiel d'énergie ; un angle de vue créatif ...

Que vous désiriez approfondir et partager votre pratique ; que vous ayez un intérêt qui pourrait déboucher sur une telle pratique ; ou plus simplement, que vous ayez une curiosité pour la « chose littéraire », en regard de votre pratique plastique : bienvenue !
L'enjeu, outre le partage des expériences, est de mettre en place un travail d'auteur*e, du dessein mental au « manuscrit », puis au texte, dans sa succession et sa construction, dans la diversité des formes possibles, et jusqu'à l'édition ou la « publication orale » (lecture ; lecture performée ; performance...).

Car l'oralité - l'oralisation - a son importance, autant lorsque nous écoutons les enregistrements de lectures par leurs auteurs (archives ou actualité), que lorsqu'il s'agit de transmettre son propre travail au groupe, et d'en discuter collectivement.
Dire son texte à haute voix, ou le performer, pose de nombreuses questions. Mais aussi l'entendre lu par son auteur*e. Notre capacité de « lire autrement » se révèle, celle d'inventer nos modes de lecture, nos rythmes singuliers et notre propre vitesse, tels que l'écriture artistique l'exige souvent. La spatialisation et la gestuelle contribuent aussi à l'existence du texte. Elles n'en sont plus une composante étrangère.

Ce studio est en lien avec la Station d'arts poétiques (journées d'étude centrées sur une ou un invité*e), bien qu'indépendant au plan du cursus.
Le jeudi matin [9h-12h30] en semaines paires. Première séance jeudi 29.10 en plateau son ou video.

Mode d'évaluation

Evaluation à partir de la « production » et de la présence active de l'étudiant.

Travaux requis

Atelier collectif théorique et pratique et suivi individuel.

Bibliographie

fournie en cours

Support de cours

Print, Print, Print

Année	**3**	Heures CM	**0**	Caractère	**option**	Code	
Semestre	**6**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Studio**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Romarie

Objectifs pédagogiques

Développer une pratique dans le champ de l'édition d'artiste.
Appréhender les différents supports et techniques d'impression papier.
Penser la diffusion et l'exposition.

Contenu

Depuis une pratique déjà affirmée de l'édition ou partant d'une autre pratique — dessinée, photographique, filmique, textuelle —, ébauches de travaux, carnets de notes, pièces déjà réalisées ou projets abandonnés par ailleurs, il s'agit de penser et réaliser une ou plusieurs éditions imprimées sur papier ou numériques.
Afin de trouver la forme appropriée à chaque projet, sont abordées les composantes d'une édition d'artiste imprimée — mise en page, format, support, production, diffusion — et la singularité propre à ce médium à part entière.
Les séances de travail sont collectives, prolongées au besoin de rendez-vous individuels. La fréquentation active du pôle édition est encouragée, tant pour une première approche des outils — sérigraphie, offset, jet d'encre grand format, laser, façonnage — qu'un usage approfondi.
En début de chaque séance, présentation d'éditions d'artistes, aventures éditoriales, portraits d'éditeurs.

Mode d'évaluation

D'octobre à mai, suivi continu — travail d'atelier, discussion collective, réalisation.
Évaluation en fin de semestre.

Bibliographie

Christoph Keller et Michael Lailach, « Kiosk – Modes of Multiplication: A Sourcebook on Independent Art Publishing 1999-2009 », JRP/Ringier, 2009
« L'effet papillon, 1989-2007 », Centre d'édition contemporaine, Genève, 2008
Jörg Adolph et Gereon Wetzel, « How to Make a Book with Steidl », dvd, 2011; « How to Make a Book with Carlos Saura & Steidl », dvd, 2017

Support de cours

Actualité d'éditeurs, distributeurs, librairies, galeries, artothèques produisant et diffusant des éditions d'artistes : Maison du livre de l'image et du son, Villeurbanne; After 8 Books, Paris; Florence Loewy, Paris; Centre des livres d'artistes, Saint-Yrieix la Perche; Centre d'édition contemporaine, Genève; Nieves, Zürich; Roma Publications, Amsterdam; Motto Berlin-Vancouver-Bruxelles-Zürich; Printed Matter, New York, entre autres.

Salons : Multiple Art Days, Paris; Offprint, Paris; Missread, Berlin; New York Art Book Fair

Questions d'interprétations

Année	**3**	Heures CM	**0**	Caractère	**facultatif**	Code	
Semestre	**6**	Heures TD	**0**	Compensable	**non**	Mode	**Studio**
		Coefficient	**0**	Session de rattrapage	**non**		

Enseignant : M. Barelli

Objectifs pédagogiques

L'interprétation est un élément essentiel de l'art vivant. Elle est aussi un outil qui est accessible partout, à tous et dans n'importe quelle situation. C'est le niveau d'engagement dans une action, qui définit la qualité de l'évènement. Nous allons travailler avec et contre le regard de l'autre, utiliser la situation d'une visibilité comme un appui et un défi de travail. Nous utiliserons l'interprétation physique de consignes verbales en naviguant entre diverses pratiques (yoga, danse, parole, chant, mimétismes) et selon différentes polarités (lâcher prise, introspection, extravagance, maîtrise). Ces explorations seront menées individuellement et en groupe selon une approche privilégiant une appréhension des outils performatifs entre vous et dans vos projets personnels, qu'ils relèvent de la performance ou non.

Réalisations

Année	**3**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**6**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Dans la continuité de l'organisation et de l'évolution plastique du travail (cf. fiche mise en œuvre et développement), l'étudiant est amené à prendre en charge la dimension de finition des travaux en adéquation avec les enjeux plastiques, conceptuels et méthodologiques du projet.

Contenu

En option art, depuis le 'non-fini' jusqu'à 'l'hyper-poli', du 'trash' au 'clinquant' en passant par 'l'esthétique du fragment' ou le 'non-visible', il semble évident que la qualité des réalisations ne puisse être définie que de façon singulière et relativement à l'orientation du projet personnel de l'étudiant jusque dans son approche des consignes et contraintes données sous forme de thématique ou territoire dans le cadre du 'programme' d'atelier.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Travaux requis

Travail en atelier, entretiens individuels et semi-collectifs.

Vidéo - Lectures d'images

Année	**3**	Heures CM	**0**	Caractère	**option**	Code	
Semestre	**6**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Studio**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Zabat

Objectifs pédagogiques

Découverte et approfondissement théorique et pratique des outils numériques à partir des travaux de l'étudiant lors de séances de Lectures d'Images.

Les Lectures d'Images qui accompagnent le travail pratique se positionnent comme un laboratoire d'analyse du regard et de la multitude des angles possibles dans le développement de l'écriture et de la pensée filmique. C'est un lieu de recherche et de propositions.
Les vidéos présentées sont la matière d'échanges collectifs, étudiants/enseignant(s), où sont questionnés les modes et les enjeux filmiques pour développer et aboutir les projets. C'est un temps d'accompagnement qui agit et fait le lien entre le travail solitaire et le temps où le projet est partagé et rendu public.

Contenu

Les outils de prise de vue d'aujourd'hui se multiplient à partir d'un « tronc commun » qui est l'image HD (haute définition 2K, 4K). Dans le choix de ces outils pour construire une recherche filmique se pose maintenant la question de leurs spécificités propres (haute définition, rapidité de traitement et de communication, texture cinématographique…) et de la pertinence de leur mise en œuvre et de leur adaptation à la démarche artistique. Ce choix, au-delà de l'aspect technique et formel des outils, implique de prendre en considération les aspects plastique, éthique, politique, artistique qui les accompagnent. Comment ces outils déclinés peuvent-ils permettre à chaque étudiant un accès parcellaire à l'ensemble des formes revendiquées comme filmiques aujourd'hui (cinéma, télévision, art vidéo…) et donner lieu au développement de travaux cohérents et singuliers ? Quel est le moment charnière où des images numériques deviennent film ? Intention, prise de vue, direction, montage, générique de fin, diffusion ?
Ces questions seront abordées lors des Lectures d'Images (intensives en année 3) durant lesquelles, à chaque session, l'étudiant sera invité à présenter une vidéo aboutie ou des éléments de recherches, en cours de projet, devant tous les inscrits au studio et en présence de l'enseignant. En plus de la présentation formelle et critique, l'étudiant devra formuler une (des) question(s) précise(s) sur le film ou la séquence présentée, en relation avec une interrogation pratique, esthétique voire éthique sur le film ou une partie du film. Elle sont l'amorce et l'axe de l'échange collectif et paritaire en vue de trouver une ou des solutions ou proposer une orientation de travail à venir. Les séances de présentation de travaux de Lectures d'Images peuvent s'accompagner du visionnage de films sélectionnés par l'enseignant du studio.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Travaux requis

Exercices individuels et collectifs.

Bibliographie

- André Bazin, « Qu'est-ce que le cinéma ? », Cerf, coll. 7e art, 1976, 372 p.
- Raymond Bellour, « L'entre-images », La Différence, coll. Essais, 2002, 349 p.
- Bernard Benoliel, « Opération Dragon de Robert Clouse », Yellow Now, coll. Côté Films n° 17, 2010, 128 p.
- Robert Bresson, « Notes sur le cinématographe », Gallimard, coll. Folio, 1995, 137 p.
- Gilles Deleuze, « Cinéma, tome 1. L'image-mouvement », Minuit, 1983, 298 p.
- Gilles Deleuze, « Cinéma, tome 2. L'image-temps », Minuit, 1985, 378 p.
- Serge Daney, Serge Toubiana , « Persévérance », P.O.L, coll. Essais, 1994, 171p.
- Michel Rush, Christian-Martin Dliebold, « Les nouveaux media dans l'art », Thames and Hudson, coll. L'univers de l'art, 2005, 248 p.
- André Gardies, « Le récit filmique », Hachette, coll. Contours littéraires, 1993, 151p.
- Guy Gauthier, « Le documentaire, un autre cinéma », Armand Colin, coll. Cinéma, 2008, 428 p.
- Michel Chion, « Ecrire un scénario », Cahiers du cinéma, coll. Essais, 2007, 344 p.
- Henri Colpi, Nathalie Hureau, « Lettres à un jeune monteur », Seguier, coll. Carré ciné, 2006, 176 p.
- Dominique Païni, « Le temps exposé : Le Cinéma de la salle au musée », Cahiers du cinéma, coll. Essais, 2007, 142 p.
- Andrei Tarkovski, « Le temps scellé », Cahiers du Cinéma, coll. Petite bibliothèque des Cahiers du cinéma, 2004, 288 p.

Workshops

Année	**3**	Heures CM	**0**	Caractère	**option**	Code	
Semestre	**6**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Workshop**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Acquisition de connaissances dans le cadre d'un atelier intensif d'enseignement dirigé par une personnalité extérieure à l'école, qu'il soit artiste designer ou auteur en collaboration ou non avec un ou des professeurs.

Contenu

La durée (entre 2 et 5 jours) et le fonctionnement du workshop varient selon les enjeux pédagogiques. Les contenus sont très diversifiés et en corrélation avec le travail des personnalités invitées.
Le workshop peut s'inscrire dans un ensemble thématique d'enseignements du type arc/atelier de recherche et de création.

Mode d'évaluation

Evaluation lors du bilan semestriel.

Travaux requis

Travail collectif intensif en atelier.

Stage

Année	**3**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**6**	Heures TD	**0**	Compensable	**non**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**non**		

Objectifs pédagogiques

Le stage permet d'acquérir une expérience des milieux de création et de production, d'approfondir la connaissance des milieux professionnels (entreprises, milieux culturels et institutionnels) et de développer les compétences pratiques en termes d'outils et de travail en équipe.

Contenu

Ce temps de formation donne lieu à la rédaction par l' étudiant d'un 'rapport de stage' mettant en évidence sa propre approche du milieu professionnel en relation avec l'enseignement proprement dit.
Les périodes de stages obligatoires sont fixées par l'école.
Les périodes de stages hors obligation sont fixées de façon concertée entre l'étudiant, l'équipe pédagogique et l'entreprise.

Mode d'évaluation

Bilan semestriel.

Travaux requis

Stage en milieu professionnel dont la durée peut varier d'une semaine à un semestre en fonction de l'année et de l'option de l'étudiant.

DNA

Année	**3**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**6**	Heures TD	**0**	Compensable	**non**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**15**	Coefficient	**15**	Session de rattrapage	**non**		

Responsable : M. Jury de Diplôme

Objectifs pédagogiques

L'épreuve du diplôme national d'art, d'une durée de trente minutes, prend la forme d'un entretien avec le jury comprenant la présentation par l'étudiant d'un projet plastique accompagné par une sélection de travaux plastiques et d'un document écrit sélectionné parmi ceux réalisés pendant les semestres 5 et 6.

Stage

Année	**0**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**0**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
		Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**non**		

Objectifs pédagogiques

Pendant son année de césure, l'étudiant peut désirer faire un stage.
Le stage permet d'acquérir une expérience des milieux de création et de production, d'approfondir la connaissance des milieux professionnels (entreprises, milieux culturels et institutionnels) et de développer les compétences pratiques en termes d'outils et de travail en équipe.

Art contemporain

Année	**4**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**7**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Cours**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Responsable : M. Desanges

Objectifs pédagogiques

Partant de l'idée que l'art est un champ de pratiques multiples et problématiques, l'objectif de ce cours est d'en discuter certains enjeux par tous les biais : expositions, œuvres, figures d'artistes, controverses, structures, idéologies, à travers grands sujets et anecdotes. Plus que de partager du savoir, il s'agit de porter un regard critique, voire moral sur les mondes de l'art, qui peut aussi s'appliquer à vos pratiques personnelles. Par exemple, poser les questions du 'quoi' et du 'comment', produire mais surtout la question du 'pourquoi ». A travers des exemples pris dans l'histoire et dans l'actualité, on abordera les réalités de l'art, ses limites, ses contradictions, ses stratégies mais aussi ses utopies, ses rêves, ses positions admirables, dans un mélange d'amour et d'exigence.

Contenu

Le cours prend la forme d'un magazine thématique 'live' avec différentes rubriques: nécrologie, livre, exposition, chroniques d'invités extérieurs, visite d'atelier, billets d'humeur et dossier thématique. Cette forme permet d'aborder des sujets très divers tout en tachant de garder, à chaque numéro une ligne thématique plus ou moins sérendipitique ('Ecosystèmes de l'art', 'Etats d'urgence', 'Destruction', « Fake news », etc.)

Mode d'évaluation

Exercices (Mindmap, statement) et présence

Support de cours

Films, images, sons, rendez-vous skype, etc.

Atelier de langues étrangères

Année	**4**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**7**	Heures TD	**0**	Compensable	**non**	Mode	**Cours**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Responsable : M. Berry

Objectifs pédagogiques

Maîtriser la présentation personnelle ainsi que la présentation de ses travaux (écrit et oral).

Contenu

Présentation de travaux (écrit et oral).
Rédaction et prise de parole.
Contribution au développement du portfolio artistique.

Mode d'évaluation

Contrôle continu, oral et écrit. Traductions des textes français en anglais.

Travaux requis

Séminaire/atelier collectif et entretien individuel.

Bibliographie

- « 20th Century Words », Oxford University Press
- L. Clandsfield, « Global English (Upper Intermediate, Advanced) », Macmillan Press
- « The Oxford Guide to English Usage », Oxford University Press
- J. Berger, « About Looking », Vintage International

Conférences / Voyages d'études

Année	**4**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**7**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Responsable : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Connaissances de l'art contemporain, qu'il s'agisse des figures majeures ou émergentes de l'art actuel, ou de ses lieux de diffusion. Connaissances des cultures spécifiques propres aux designs (auteurs, structures, évènements et lieux de diffusion).

Contenu

Un cycle hebdomadaire d'interventions du type conférence ou performance est programmé chaque mercredi après-midi à dix-sept heures dans le Grand amphithéâtre.
Sa programmation prend en compte les questionnements et les enjeux artistiques et intellectuels contemporains, ainsi que ceux des cultures spécifiques propres aux designs contemporains Elle est en relation directe avec les enseignements.
L'espace-temps de l'intervention est conçu comme une structure de « travail de la parole ».
La parole de l'intervenant peut relever du commentaire, de la recherche théorique ou de l'expérience artistique, littéraire, etc. L'image, projetée ou diffusée peut jouer le rôle de support, de complément ou de lanceur.
Pendant le temps de la conférence, tous les enseignements sont interrompus afin de permettre la participation de l'ensemble des étudiants et enseignants de l'École, toutes options et années confondues.

Les voyages d'études
auprès des centres majeurs de création soit sur la région soit sur l'international sont importants dans le cadre des études. Ils doivent permettre aux étudiants de découvrir les lieux de diffusion de l'art contemporain et sites remarquables du patrimoine moderne et contemporain ; la fréquentation régulière et autonome de ces lieux est fondamentale pour la poursuite des études.

Mode d'évaluation

Tout au long du cursus de l'étudiant, la participation aux conférences fait l'objet d'une évaluation (notes et références au sein du dossier ou du mémoire), et de l'attribution d'un crédit semestriel (UE1).

Esthétique et pratique théorique

Année	**4**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**7**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Responsable : Mme Canet

Contenu

Queeriser
Communautés, identités et globalisation

Je propose de penser dans ce cours la manière dont des êtres jusque-là privés des outils de la représentation se sont emparés des technologies de visualisation afin de produire des énonciations contestataires et solidaires. L'enjeu est la production de savoirs partagés créés depuis les marges linguistiques, sexuelles, biologiques et géographiques de l'histoire. Là, dans ces moments de contact, par hacking ou métissage, la réarticulation performative et identitaire du contexte permet d'imaginer que, dans les interstices de la globalisation, il y a des inflexions venues du bas et d'ailleurs, personnelles ou communautaires qui, de la particularité de leurs positions, viennent perturber les arrangements conceptuels préétablis et déranger les organisations habituelles. Mieux, que ces inflexions nous laissent imaginer que dans la réunion des particularités et dans la construction opportune de ces communautés peut s'écrire un vocabulaire nouveau, plus queer, à l'ère de la globalisation.

Mode d'évaluation

Travail à rendre en fin de semestre.

Travaux requis

Cours magistral en amphi.

Bibliographie

Bibliographie
sélection
- Perry Anderson, The Origins of Postmodernity, Londres / New York, Verso, 1998
- Benedict Anderson, Imagined Communities : Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, Londres, Verso, 1983
- Karen Barad, « Intra-actions », interview menée par Adam Kleinmann, Mousse Magazine, no 34, 2012
- Karen Barad, « Nature's Queer Performativity », Women, Gender and Research, numéro spécial « Feminist materialisms », 2001
- Partha Chatterjee, « Whose Imagined Community ? », Mapping the Nation, Gopal Balakrishnan (dir.), Londres, Verso, 2012
- Beatriz Colomina, « X-Ray Architecture : Illness as Metaphor », Positions, No. 0, Positioning Positions, automne 2008
- Donna Haraway, Manifeste cyborg et autres essais : sciences, fictions, féminismes, anthologie établie par Laurence Allard, Delphine Gardey et Nathalie Magnan, Paris, Exils, « Essais », 2007
- Pedro Lemebel, Hablo por mi diferencia, publié postérieurement dans le volume Loco afán Crónicas de sidario (Santiago, LOM Ediciones) en 1996.
- Ernesto Laclau, « Beyond emancipation », Emancipation(s), Londres, Verso, 1996
- Adrienne Rich, « Notes toward a Politics of Location », Women, Feminist Identity and Society in the 1980's, Myriam Díaz-Diocaretz et Iris M. Zavala (dir.), Amsterdam / Philadelphie, J. Benjamins, 1985,
- Suely Rolnik, The Politics of Anthropophagy in the Transnational Drift, dans Where to Sit at the Dinner Table, Pedro Neves Marques (éd.), Berlin / Cologne, Archive Book / Akademie der Kunst der Welt, 2014

HA21: Pour une histoire de l'art pro-active et prospective. 1992-2022.

Année	**4**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**7**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : Mme de Brugerolle

Objectifs pédagogiques

A la jonction de l'anthropologie du visuel, de la sociologie et de la biologie, HA21 prospecte les bases et les intrications des formes du vivant, des productions humaines et des correspondances polymorphes (géo-spatio-temporelles). Pour une écologie de l'esprit, une science nouvelle. A partir de fondamentaux et de textes clefs, il s'agira de relire et relier des champs entrelacés par les pratiques artistiques du 21è siècle.

Contenu

Cours magistral, textes de références, à partir de comparaison et de présentation d'artistes et d'oeuvres.

Bibliographie

Une bibliographie sera donnée dans le cours. Ex Anna Tsing: Le champignon de la fin du monde.

La forme de la formation

Année	**4**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**7**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Cours**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Responsable : M. Beurard-Valdoye

Objectifs pédagogiques

La forme de la formation

Les arts et les pensées des années 1950-1980 se fondent en partie sur de nouvelles conceptions de l'histoire (fin espérée des histoires nationales ; récits à nouveau 'crédibles' ; post-histoire ; micro-histoire ; histoire des femmes ; histoire des minorités) comme de nouvelles approches de l'éducation (pédagogie réformée ; contestation des modes d'apprentissage patriarcaux et autoritaires ; remise en cause de l'uniformité des systèmes scolaire et universitaire ; pédagogie par l'expérience artistique).
Souvent l'on rencontre à cet endroit les artistes novateur*es, vecteur*es d'utopies.

Contenu

C'est le cas au Black Mountain College, où le poète (et recteur) Charles Olson, lors d'une série de conférences performées en 1956, pose les paradigmes d'une nouvelle histoire, nommée post-histoire (à partir de la notion de l'historien Arnold Toynbee).
C'est également le cas de Joseph Beuys qui, après avoir quitté le navire de la Kunstakademie de Düsseldorf, crée la Freie Internationale Universität (Allemagne ; Dublin) dont un principe pédagogique s'inspire de celui de son art : la conférence permanente itinérante.
Comment ces utopies, qui inventent une forme à la formation, furent-elles poussées à l'exil dans les années 1980 par le vent, puis la tempête néo-libérale et mondialiste ?
Simultanément les relais de pensée et d'action abandonnent la déconstruction des réalités politiques, économiques et culturelles sous l'angle d'une théologie politique. Or, Michel Foucault, comme l'historien et philosophe Ivan Illich — qui prédit, voici quarante ans, des systèmes de santé contre-productifs, dont nous sommes témoins ou victimes à présent — et plus récemment Giorgio Agamben, montrent comment les institutions occidentales, les systèmes (scolaires ; politiques, financiers ; sanitaires ; pénitenciers, etc.) se fondent et fonctionnent selon les principes implicites de souveraineté, de croyance et de reconnaissance, calqués sur l'archétype clérical. Amnésiques, nous serions gouvernés par du religieux sans en avoir conscience. Comme le montrent Beuys, Illich puis Agamben, l'argent, par exemple, ne relève-t-il pas de l'être divinisé, avec ses mystères et sa sacralité, avec la confusion entre créance et croyance, mais aussi avec sa maladie, dont les spécialistes ignoreraient la cause ?
Les premiers à avoir mis en évidence, à la fin de la première guerre mondiale, le paradigme du fantôme religieux dans l'espace démocratique - outre l'historien Toynbee - sont trois amis qui vivaient à Bern : le philosophe Ernst Bloch, l'écrivain et ex-dadaïste Hugo Ball, et Walter Benjamin, philosophe et poète (auteur de soixante-dix sonnets, non publiés en français).
La première séance est consacrée principalement aux Thèses sur le concept d'histoire écrites juste avant la mort tragique de Benjamin. C'est l'occasion de réfléchir au monument commémoratif de Dani Karavan à Portbou (ainsi qu'à son monument à la mémoire des Rroms et Sintis, à Berlin). S'appuyant sur une conception du langage et une pensée poétique nomade d'une part, sur le marxisme et sur le messianisme juif d'autre part, Benjamin ouvre quasi prophétiquement le sas de l'après Shoa et de l'après Hiroshima. Pour qui veut bien l'entendre. Ce que peut-être fit Charles Olson dans The Special View of History (non traduit en français). Enfin, on revient sur Helen Frankenthaler, dont le bref passage par le Black Mountain College fit bifurquer la peinture vers le flux.
Pourra-t-on, à la fin de ce cycle de conférences, répondre un peu mieux à la question : qu'est-ce que l'art ?

6 conférences-performées, le vendredi 14h-17h en semaines paires à partir du 16 octobre.

Mode d'évaluation

présence active en séance

Travaux requis

complément en bibliothèque

Bibliographie

fournie en cours

Support de cours

conférences performées avec projections iconographiques, filmiques et sonores. Lectures

Recherches théoriques

Année	**4**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**7**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**3**	Coefficient	**3**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Il s'agit d'acquérir ou de développer les éléments constitutifs d'une culture théorique (critique, esthétique et philosophique) en relation avec le projet général de l'étudiant et dans la continuité du travail entrepris en année 1 dans le cadre du projet-mémoire.

Contenu

En année 2 et 3, et jusqu'à l'année 5 de l'option art, dans des registres spécifiques, les contenus des recherches théoriques, sont directement induits par le niveau de connaissances et d'engagement de l'étudiant et les enjeux conceptuels et artistiques de son projet.
Ce travail amène progressivement l'étudiant à la maîtrise des outils conceptuels nécessaires à la soutenance de son diplôme et permet en phase projet, d'aborder le mémoire de fin d'études avec les compétences minimum requises dans le cadre d'une introduction à la recherche.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Travaux requis

Entretiens individuels.

Journées d'études

Année	**4**	Heures CM	**0**	Caractère	**option**	Code	
Semestre	**7**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Journées d'études arc@laboNRV

Année	**4**	Heures CM	**0**	Caractère	**option**	Code	
Semestre	**7**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignants : M. Frespech, M. Lartigaud, Mme Welinski

Objectifs pédagogiques

Créer un lieu et un temps, d'effervescence du savoir et des technologies spécifiques, de veille, de questionnement et d'accompagnement du travail de création à l'ère de la réalité numérique. En particulier étudier et s'emparer des incidences cognitives, esthétiques voir politiques, des accidents, des prolongements, des élargissements qui s'opèrent et aussi des rapports qui s'établissent entre digital et analogique dans l'art et le design.
Autrement dit, il sera question d'analyser et questionner les transformations que ces outils imposent à notre manière de vivre, de penser, de comprendre, de voir, de créer et de produire, et examiner comment ce nouveau paradigme est la source de formes qui en découlent et qui ouvrent de nouveaux champs d'expériences et de production.
Il sera aussi question de trouver des interlocuteurs/collaborateurs/prestataires/diffuseurs pour élaborer et accompagner les projets.

Contenu

L'ARC sera l'occasion d'aborder ces questions transversales liés à l'utilisation des TICs.- Le travail, intellectuel et opérationnel, engagé, portera en particulier sur les nouvelles narrations, les transformations des modes d'accès au savoir, la "technomagie", l'interactivité et ses enjeux, la désynchronisation, la convergence, l'Internet des objets, la réalité augmentée voire d'autres champs d'expérimentation déjà apparus et actifs ailleurs en art et en design. Certains projets développés dans ce cadre seront évalués dans les options avec les enseignants responsables.
- L'ARC a pour mode pédagogique la mise en commun et le partage des connaissances, des ressources et des réseaux ainsi que l'autonomie. Quel que soit leur statut (étudiants, enseignants, techniciens, collaborateurs extérieurs…), chaque participant à l'ARC peut être acteur de cette mutualisation.
- Une fois par mois, les participants du Commons'Lab se réuniront pour une conférence avec des personnalités extérieures le matin et un atelier pratique l'après-midi. Cette série d'invitations permettra de questionner les pratiques actuelles, d'approfondir la veille des outils ou des champs opératoires et de rencontrer des partenaires potentiels. La partie pratique permettra l'expérimentation des outils et la mise en œuvre des projets.
La participation à l'ARC implique une contribution active aux enjeux du Commons'Lab, à la réflexion menée et à l'élaboration de ce qui en découle (activités, communication, actes, etc.).
Le Commons'Lab est un lieu associé où se mettent en œuvre les recherches, les expérimentations et les projets.

Mode d'évaluation

Contrôle continu.

Travaux requis

Conférences, visites, ateliers et workshops.
Travail en équipe avec la participation active de David-Olivier Lartigaud, Nicolas Frespech, Patricia Welinski et les étudiants-chercheurs de l'UR Numérique 3e cycle .

Bibliographie

Bibliographie indicative, d'autres ressources disponibles en ligne :

- Dieter Daniels, Barbara U. Schmidt (dir.), « Artists as Inventors », Ostfildern, Hatje Cantz, 2008
- Zygmunt Bauman, « Le présent liquide », Paris, Seuil, 2007 *
- Peter Lunefeld, « Snap to Grid, « A User's Guide to Digital Arts, Media, and Cultures », Cambridge, MIT Press, 2001*
- Olia Lialina et Dragan Espenschied (dir.), « Digital Folklore », Stuttgart, Merz Akademie, 2009 *
- Mathieu Triclot; « Philosophie des jeux vidéos », Zones, 2011
- Karen O'Rourke, « Walking and Mapping Artists as Cartographers », The MIT Press, 2013
- Jacob von Uexkûll, « Mondes animaux et monde humain », Pocket 2004
- Anthony Dunne, Hertzian Tales, « Electronic products, aesthetic experience, and critical design », Cambridge, MIT Press, 2005
- Bruce Sterling, « Objets bavards », FYP, 2009
- Frédéric Kaplan, « La métamorphose des objets », FYP, 2009
- Clarisse Herrenschmidt, « Les trois écritures », Gallimard, 2007

- Exposition « Design and the elastic mind », MoMA, NY, 2008

http://www.moma.org/interactives/exhibitions/2008/elasticmind/index.html
- Exposition « Talk to me », 2011, MoMA, NY
http://www.moma.org/visit/calendar/exhibitions/1080

- Revue OPEN, n° 11, « Hybrid Space, how wireless media mobilize public space », Rotterdam, NAi Publishers, 2006 *
- Revue POLI, n° 3, « Le spectacle de l'écologie », Paris, 2010

http://www.internetactu.net/tag/internet-des-objets/
http://www.pachube.com/
http://www.arduino.cc/

Journées d'études
Ecouter Entonner

Année	**4**	Heures CM	**0**	Caractère	**option**	Code	
Semestre	**7**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Grand

Objectifs pédagogiques

Prélude à la musique privilégiant l'écoute et le dialogue

Contenu

Ecoute d'oeuvres musicales historiques ou récentes. Les œuvres sont diffusées dans leur entièreté (elles sont brèves, moins d'un quart d'heure) et de manière répétée (deux ou trois fois). Après chaque écoute, une discussion ouverte permet un échange sur cette audition, le partage des savoirs et la mise en perspective avec les champs de la création et des arts visuels. Aucune connaissance musicale préalable n'est requise.

Mode d'évaluation

Contrôle continu.

Travaux requis

Cours/atelier collectif en amphi.

Bibliographie

http://www.inagrm.com/accueil/collections/portraits-polychromes
http://www.ircam.fr/270.html?&tx_ircamboutique_pi1%5BshowUid%5D=41&cHash=af12f57aef940c21ace7dd55a07388f2

Support de cours

http://art45.ensba-lyon.fr/0_art/GG/

Journées d'études
Journée d'étude ACTH

Année	**4**	Heures CM	**0**	Caractère	**option**	Code	
Semestre	**7**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Rüdiger

Objectifs pédagogiques

Les journées d'études sont organisées en forme de séminaire à partir des travaux menés par l'unité de recherche Art Contemporain et Temps de l'Histoire, formé par des jeunes artistes diplômés et des doctorants en théorie de l'histoire des arts. Il se propose de développer d'un point de vue d'artiste un travail autour des relations entre certains aspects de l'art contemporain et les « régimes d'historicité » qu'ils mobilisent.

Contenu

Le contenu des journées d'études est fixé par la personnalité invitée et envoyé aux participants.

Mode d'évaluation

Contrôle continu

Travaux requis

Séminaire, travail en bibliothèque et pratique en atelier.
La participation doit être assidue et active.

Bibliographie

La bibliographie est fixé par la personnalité invitée et envoyé aux participants.

Journées d'études
Journée d'étude PPF

Année	**4**	Heures CM	**0**	Caractère	**option**	Code	
Semestre	**7**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : Mme de Brugerolle

Objectifs pédagogiques

Les journées d'études sont organisées en forme de séminaire dont une partie peut-être ouvert (à d'autres étudiants, à un public). Les huit axes de la recherche sont abordés selon le sujet de l'année.
1/ Body Politic
2/ On stage/On line:
3/ Re-enactement, restaging, remake?
4/ Archives spéculatives/Archives prospectives/Archives pensées à l'origine.
5/ Objets scéniques: statuts des objets performatifs.
6/ Le public comme forme.
7/ Performer le film/filmer la performance.
8/Dessins/Scripts/Pop up: the world as a script.

Pour 2020-2021, on poursuivra la question de théâtralité/performance « White Cube/Black Box » ainsi que le film de performance « Performer le film, filmer la performance ».

Contenu

les contenus sont fixés en accord avec les personnalités invitées et partagés avec les participants.

Mode d'évaluation

contrôle continu

Travaux requis

lecture et recherche préparatoire, participation active.

Bibliographie

Des textes ou extraits d'ouvrage sont adressés en amont aux participants.

Journées d'études
Station d'Arts Poétiques

Année	**4**	Heures CM	**0**	Caractère	**option**	Code	
Semestre	**7**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignants : M. Beurard-Valdoye, Mme Gayraud

Objectifs pédagogiques

La Station d'arts poétiques est un programme de recherche théorique et de création dirigé vers l'écriture poétique dans la diversité des formes qu'elle emprunte à l'heure actuelle.
Après une collaboration de plusieurs années avec l'ENS qui débuta en 2006, puis avec le Département Écriture de l'ENSATT, ce programme a élargi celui antérieur de l'atelier d'arts poétiques dispensé au sein de l'Ensba Lyon, par des journées d'études abordant en profondeur la pratique et l'approche théorique d'un auteur invité.
Sont appréhendés et développés par les étudiants des travaux d'écriture, par-delà les genres littéraires institués ou qui l'ont été.
La confrontation de leurs pratiques avec des auteur*es confirmé*es en journées d'études est déterminante.
Les arts poétiques fédèrent ainsi une attitude de recherche pouvant avoir trait tout aussi bien au travail du vers, de la prose, de la poésie visuelle, du «docu-poème», du montage, de la performance poétique et sonore, des rapports texte/image/son : photo, vidéo, film, chant, hypertexte, web (en incluant même la verbalisation restreinte), qu'à celui des formes dialoguées assimilant tout forte de récits, d'essais, et cela dans la diversité des langues et de leurs usages sociaux, du multilinguisme à la textualisation des idiomes et parlures.
Une attention particulière est donnée à l'oralisation des pratiques textuelles.
En cela, il s'agit de faire interagir les pratiques poétiques et les réflexions qui en découlent, avec celles des arts plastiques contemporains.
Cette démarche s'inscrit de plus dans une histoire déjà longue passant par les expériences du Black Mountain College, marqués par les croisements de genres littéraires et la nécessaire induction entre l'acte poétique et sa composante technique et théorique.
L'objectif à moyen terme — inspiré des écoles scandinaves, allemandes et suisses — serait d'accompagner des créateurs et chercheurs dans une réflexion et une connaissance des réseaux d'activité littéraire où la langue et les modes narratifs constituent des lieux d'investigation.
L'accent est mis sur les processus d'émergence individuels et collectifs qui ont trait au travail d'écriture : récurrence, conception, production, diffusion, ainsi que connaissance du champ littéraire et éditorial en France comme à l'étranger.
Un projet piloté par Patrick Beurard-Valdoye et Agnès Gayraud

Contenu

Programme 2020 - 2021
Journées d'études :
mercredi 25 novembre : Séverine Daucourt (en sa présence)
mercredi 13 janvier : Pierre Vinclair (en sa présence)
mercredi 24 février : Laure Gauthier (en sa présence)
Workshop :
conduit par Marie de Quatrebarbes : 23-25 mars 2021

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Bibliographie

Ouvrages des auteures invitées

Support de cours

Journée d'études en présence de l'auteur, approche des textes de l'auteur, dialogue, confrontation avec les textes des étudiants et la ou le poète

Méthodologie spécifique

Année	**4**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**7**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Responsable : M. Prof. Plasticien Référent

Objectifs pédagogiques

Mise en place progressive d'une méthode de travail de plus en plus individualisée tout au long du cursus et en relation avec les orientations de l'année et de l'option.
Cet objectif est présent à l'intérieur de chaque cours faisant appel à la fois au développement de la capacité perceptive et à l'élaboration d'une mise en œuvre de l'idée.
Une approche plus spécifique sur la méthodologie de recherche peut être développée dans le cadre de modules ou séminaires expressément conçus au croisement des enseignements pratiques et théoriques.

Contenu

La question est de savoir comment construire un objet de réflexion, de travail et de recherche qui coïncide avec les intentions conceptuelles et plastiques initiales. Mais dans ce contexte, il s'agira probablement moins de répondre à cette question que de la volonté d' en énoncer sans cesse les termes et les conditions. Entre théorie et pratique, entre hypothèse et expérimentation se tissent progressivement les liens qui vont permettre la construction complexe d'une singularité agissante au sein du projet artistique au sens large du terme, qu'il relève du champ de l'art ou de celui du design.
Construire donc sa propre méthode et ses variations, à partir des éléments constitutifs spécifiques du champ de création dans lequel l'étudiant est engagé mais aussi de l'étude des divers dispositifs scientifiques et transversaux qui organisent les subjectivités contemporaines.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Travaux requis

Cours collectif et entretiens individuels augmentés de modules spécifiques.

Problématique de projet

Année	**4**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**7**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Responsable : M. Prof. Plasticien Référent

Objectifs pédagogiques

Savoir de quoi l'on parle et avec quoi on agit ; dans quelle mesure le corpus problématisé s'inscrit dans la réflexion et la création contemporaine inhérentes au champ de recherche dans lequel l'étudiant est en train de s'engager.

Contenu

Il s'agit de questionner, dans le champ contemporain, à partir du monde réel et des singularités artistiques, dans un continuel aller-retour, à la fois les contenus significatifs mêmes du travail artistique et la façon de penser ce qui précisément le motive, le monde qui nous entoure et nous constitue.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Travaux requis

Cours collectifs et entretiens individuels en atelier et studio.

Projet-Mémoire

Année	**4**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**7**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Responsable : M. Prof. Théoricien Référent

Objectifs pédagogiques

Les objectifs de ce cours sont la conception, l'élaboration et la rédaction d'un mémoire de fin d'études dont la soutenance constitue une des épreuves du Diplôme national supérieur d'expression plastique (DNSEP).
La rédaction du mémoire définit la perspective de recherche de l'étudiant, au sens large, et finalise un travail théorique en relation étroite ou distanciée, selon le cas, avec la pratique plastique.

Contenu

La formalisation du mémoire relève du choix de l'étudiant, en lien avec l'équipe pédagogique, de son projet de diplôme, ou de tout sujet articulé avec celui-ci, et de ses objectifs ultérieurs. Le travail écrit est au centre de l'exercice, il peut être accompagné d'un travail sur d'autres supports.
Ce mémoire combine une exigence méthodologique de niveau Master avec des partis pris justifiés par le projet plastique d'une part, par un souci d'expression et de forme écrites d'autre part. Il s'agirait de rendre compte de la pensée comme de l'expérience de la pensée. L'étudiant s'engage dans une recherche qui permet de nourrir sa pratique, voire de l'expliquer mais aussi d'en formuler les enjeux. Il essaie de répondre à une série de questions : Comment puis-je problématiser ma réflexion ? Sur quelles références s'appuie-t-elle ? Comment les analyser en sorte qu'elles éclairent mes intentions ? Quelles sont mes hypothèses de travail, celles auxquelles répondront, le cas échéant, les réalisations du diplôme ?
Dans cette approche d'écriture, l'étudiant se positionne en auteur, par l'autonomie de de la phase d'écriture, par son appréhension sensible autant qu'analytique.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.
Communication du mémoire au collège des professeurs.

Travaux requis

Cours collectif et entretiens individuels.
Le mémoire doit être achevé d'imprimer en janvier de l'année 5.
La soutenance dans le cadre du DNSEP a lieu en mars.
Le jury de soutenance du mémoire est composé de l'un des professeurs représentants de l'école et l'une des trois personnalités qualifiées du jury de soutenance du projet plastique. Il est présidé par un docteur.
Le travail du mémoire en quatrième année est compris comme une première étape dans la perspective du mémoire de diplôme, autant qu'un approfondissement du travail d'une initiation à ces logiques de recherche et d'écriture, entreprises depuis l'année 1 et poursuivies en phase programme (années 2 et 3).

Bibliographie

- Pierre Bayard, « Comment parler des livres que l'on n'a pas lus ? », Minuit, 2007
- Pierre Bourdieu, « Esquisse pour une auto-analyse », Raisons d'agir, 2004
- Jeanne Favret-Saada, « Les mots, la mort, les sorts : la sorcellerie dans le bocage », Gallimard, 1977
- Siegfried Kracauer, « L'histoire des avant-dernières choses », Stock, 2006
- Marcel Mauss, « Manuel d'ethnographie », Payot, 2002

Les références spécifiques sont discutées au cas par cas avec l'étudiant.

Séminaires

Année	**4**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**7**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Séminaires
Art Contemporain et Temps de l'Histoire

Année	**4**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**7**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Rüdiger

Objectifs pédagogiques

Le séminaire se fonde sur les travaux menés par l'unité de recherche Art Contemporain et Temps de l'Histoire, formé par des jeunes artistes diplômés et des doctorants en théorie de l'histoire des arts. Il se propose de développer d'un point de vue d'artiste un travail autour des relations entre certains aspects de l'art contemporain et les « régimes d'historicité » qu'ils mobilisent.

Contenu

Le problème de la forme en art 4

Le parcours de ces dernières années

Le séminaire a traité les années précédentes de la relation entre art et violence et a porté son attention sur ces moments particuliers où le langage et la perception sont suspendus. L'expérience cognitive du langage et des images est un travail d'élaboration, au sens de la transformation que se produit en nous quand nous formulons ou nous écoutons un récit, quand nous produisons ou nous observons une image. Dans ce moment de trans-laboration, de mise en œuvre complexe d'autres domaines — notamment ceux de la mémoire et de l'expérience antérieure — le langage se construit selon de schémas que nous maitrisons. Or la violence, comme aussi le rire, sont le lieu de l'écart, de la différence et de la singularité, ils produisent une dynamique réflexive d'une nature différente. Dans un moment d'absence de ce qu'est à narrer et de ce qui est visible, la dynamique réflexive se construit par une oscillation extrême entre aveuglement et contemplation. Le rire plus particulièrement nous a permis d'aborder le langage produit dans cette situation de suspension par la notion freudienne de 'forme régressive' grâce à l'étude de la figure de Pulcinella et sa position paradoxale face à son public. Ce masque de la tradition du théâtre de rue napolitaine est en même temps comique et sérieux, tellurique et infernal, innocent et savant, il est le lieu ou le point d'oscillation. Il est toujours aux bords de ce qui peut faire langage, mais qui échappe à toute formulation. Polichinelle est porteur de nouvelles possibilités du langage, car il est le masque de la 'régression' du langage inédit et non dit.
Nous avons exploré un aspect essentiel de l'élaboration et de la régression créative à l'œuvre dans tout invention expressive, portant notre attention à cet écart entre absence du langage et ce que les artistes ont appelé le problème de la forme.
On est revenus sur ce que dans la langue allemande on appelle 'die Gestalt', la chose qui se donne à voir pour ce qu'elle est, dans le sens où elle est régie par un ordre, une règle interne qui la rende organique pour celui qui l'observe. Quand est-ce que cet ordre est perçu comme créatif, c'est-a-dire, quand est-ce qu'il est nouveau, inédit? Quel est le rôle d'une culture et de son langage sédimenté dans la production d'une forme inédite? Comment se manifeste l'écart, que-est ce que c'est sa singularité, quel rôle accorder à son incompréhension?
L'horizon de la culture, le biotope à partir duquel nous apercevons les choses a été essentiel dans l'histoire de l'art et a permis à tout artiste de penser les objets et les idées comme des choses organisées selon un ordre nouveau, selon une logique qui est reconnaissable comme différente de nous et tout ce que nous connaissons. Comment produire une forme en art, comment inventer si elle ne se réfère plus à une culture donnée, s'il elle ne travaille plus comme le pensaient les artiste du vingtième siècle, Klee ou Malevich par exemple, à partir de sa propre histoire?
L'élaboration semblerait perdre d'importance dans notre société mondialisée et nous avons pu l'observer dans beaucoup d'évolutions artistiques qui ne s'occupent plus du problème de la forme, qui ne travaillent pas à ce qui est inédit et ont souvent abandonné la dimension de travail de la perception du spectateur. Qu'est-ce que c'est le problème de la forme si on ne peut plus penser l'écart? Est-ce que le rôle de l'art a déjà changé ?

Le développement de cette problématique pour cette année

'La critique comme principe de sélection, de discernement et distribution ou redistribution nécessite un critère et une faculté capable de discerner. Si la critique présuppose une résolution et une forme d'ordre, elle présuppose aussi des conditions et limites susceptibles d'un débordement, écrit Jean-Luc Nancy dans Critique, crise, cri (revue en ligne Diacritik voir bibliographie).
La critique, dans le sens développé par philosophie moderne allemande (celle d'après la Révolution française) présuppose l'idée de sujet pensant et agissant et est en art à l'origine de l'idée moderne de spectateur. Un individu qui est capable de ressentir ce que transmet une œuvre et qui justement par son expérience esthétique du monde peut aussi prendre position, agir et réagir de façon singulière. C'est l'idée développée par Schiller à propos du rôle de l'éducation esthétique pour qu'un individu puisse développer une conscience éthique et politique du monde.
Nous sommes entrées aujourd'hui dans une nouvelle ère, où la pensée critique ne semble plus nécessaire pour faire expérience du monde. Assignés à un rôle, une position sociale et topographique dans le monde, à un genre et à une condition politique, nous sommes en condition de 'criticabilité', non pas à partir de ce que nous expérimentons du monde développant une attitude de jugement, mais à partir d'une condition donnée qui n'est pas à

interroger car assigné. Ce débat public est présent dans toutes les sphères de notre société. Qu'elle est l'influence de ce changement radicale sur ce qu'on appelle art? Qu'est ce qu'est une forme si le sujet n'est plus en condition d'expérience et de jugement?
On essaiera d'aborder cette vaste problématique à partir de quelques œuvres symptomatiques récentes et de la fin du siècle dernier.

Mode d'évaluation

Contrôle continu.

Travaux requis

Séminaire, travail en bibliothèque et pratique en atelier.
Le séminaire est bi-mensuel, il demande une participation assidue et active. Une liste de lectures sera distribuée lors de la première séance.

Bibliographie

- Jean-Luc Nancy, Critique, crise, cri (unser Zeitalter ist nicht mehr das eigentliche Zeitalter der Kritik) https://diacritik.com/2016/05/13/jean-luc-nancy-critique-crise-cri-unser-zeitalter-ist-nicht-mehr-das-eigentliche-zeitalter-der-kritik/
- Michel Foucault, QU'EST-CE QUE LA CRITIQUE ? [CRITIQUE ET AUFKLÄRUNG] Bulletin de la Société française de Philosophie. Compte rendu de la séance du 27 mai 1978 https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=forums&srcid=MDU5MTc5ODQ1NDc2NTQ4MTI0MzkBMTgzNjk4NDg1MzkxNDI4MTA0OTQBZUdrMGZlRVlOWlVKATAuMQEBdjI
- Friedrich von Schiller, Lettres sur l'éducation esthétique de l'homme(1795-1796), http://classiques.uqac.ca/classiques/schiller_friedrich_von/lettres_sur_education/schiller_lettres_sur_education.pdf
- AAVV, "Découper le temps en son lieu. Parcours expérimental / Cutting out Time in its Place. Experimental journey," B.Rüdiger (dir.), éd. ENSBA Lyon, avec Y.Annicchiarico, A.Bonnard, J.Lauro-Mariani.
- AAVV, "Le temps suspendu ; Art contemporain et temps hors de l'histoire", G. Careri et B.Rüdiger (dir.)éd. PUL Presses Universitaires de Lyon, 2016.
- Bernhard Rüdiger, "PPP paradoxe" et "L'œil de Sodome", in Initiales PPP, Pier Paolo Pasolini N.7, éd. ENSBA Lyon, 2016.
- Bernhard Rüdiger, Natura abhorret a vacuo" Initiales N.1 GM dédié à la figure de George Maciunas ; éd. ENSBA Lyon, 2012.

Séminaires
Post Performance Objet Future

Année	**4**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**7**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : Mme de Brugerolle

Objectifs pédagogiques

Acquérir une meilleure connaissance d'un contexte, capacité à nommer et situer ce qu'on produit, élaborer les outils théoriques et factuels pour structurer une pensée.

L'héritage et les impacts de la performance sur les arts visuels.

Que vaudrait la théorie si elle ne servait aussi à inventer la pratique ?'
Pris au sens d'un projet inachevé, celui de la modernité, la post-performance questionne l'âge du « post-médium » en ce début de 21e siècle, entre succession chronologique, postérité ou filiation historique, réemploi (de formes abstraites de leurs contenus) et rupture (comme changement de paradigme ou d'époque).
Apparue à la croisée de la philosophie analytique anglo-saxonne du langage et des champs de l'art et du spectacle, liée à des pratiques de langage, à des actions et à une rupture par rapport à un certain mode de représentation opérée au milieu des années 50, la notion de performance est polysémique. Il s'agira de questionner ce nom, ce qu'il recouvre, et l'évolution de pratiques liées à son usage.
Comment cet art de la performance évolue-t-il et comment évoluera-t-il dans les prochaines années, notamment avec les technologies numériques ? En quoi sommes-nous passés de sa dématérialisation à son « re-enactment »? Que se joue-t-il ici ?
PERFOURNIR: On abordera également les problématiques liées aux formes produites par la performance: objets scéniques, mobilier, écrits.
la trace de la performance, comme l'archivage (oral et vivant), le document, le film, l'objet scénique ou encore la photographie numérique.
Par ailleurs, la question du public comme forme, de l'audience à la fois destinataire et partie prenante (public captif) permettra de questionner une société du spectacle à l'heure du « spectateur émancipé ».

Cette année l'accent sera mis sur les objets de la performance: le PERFOURNIR: formes et vocabulaire: objets scéniques, sets, stage mais aussi textes: scripts pour la performance, à partir de workshops et d'analyse d'oeuvres, de présentations de travaux. Le cours se déroulera de façon polysémique et polyforme à partir de séquences. Un cours théorique, à partir du chapitrage en 8 axes, des exercices pratiques (voix, marche, déplacements, écoute, placements, travail de groupe...) toujours en lien avec l'objet du cours, un texte de référence philosophique ou critique, ou littéraire.

Une pédagogie innovante: des moments de 'cours inversé' permettront aux étudiants de tester leur mémoire (sur la base du Théâtre de la Mémoire mais aussi des moments de réflexivité par rapport à la question de la connaissance.
Un entrainement à l'oralité lors de séance collectives de lectures de textes jouant sur l'espace scénique et cénique, à partir du Divised Theater, sera mis en place.

Perfournir: les objets de la performance.
Obsolète, Objets dysfonctionnels, OOO.
Post Performance Painting.
Puppets: le théâtre et son double.

Contenu

A partir de 8 axes de réflexion, le séminaire alternera les cours théoriques et les exercices pratiques.

1 - Body Politic: les nouveaux genres de la performance.
2 - Objets scéniques: statuts des objets performatifs.
3 - Le public comme forme: audiomat et soap opéra: nouveaux scripts?
4 - Documenter/recréer: le même mais un autre.
5 - On stage /on line: HIc sed Nunc?
6 - Anarchives: spéculer sur le reste.
7 - Cineperformance.
8 - Espace public, question du commun.

Les Ana-Chroniques de la Post Performance : une autre histoire de la performance à l'âge du post médium (cours en amphi).

Les expériences pratiques en lien avec le programme de recherche Post Performance Future :
- workshop Voix Invisibles, 2 , 4-7 novembre, avec Edyta Jarzab, qui donnera une conférence le 5 novembre, restitution publique participative le 7 novembre au Réfectoire des Nonnes.
- séminaire: Set et Jeu: Ericka Beckman, début février.
- projet Tableaux Vivants, second semestre, à confirmer (Musée des Beaux Arts).

Les expériences croisées :
Passerelles avec le LaBo NRV avec conférences-débats, un workshop avec Jennifer Lacey.
La répétition : expérience de lecture cuisine, Comme un Mardi , à la cuisine, en construction (avec Elsa Boyer).
Disputatio Quolibet : discussions à partir d'un sujet commun: Sans Contact : comment jouir à l'ère du capteur ?
« Quartels » lectures en groupe inspirées des dispositifs de partage.
Utilisation des studio son et vidéo, avec la participation d'invités extérieurs, conduisant à une réflexion sur les processus de monstration, de réception et de transmission.

Mode d'évaluation

Fiche de présence et lectures, présentation de travaux, travail en binômes ponctuels, Instagram ralenti.

Travaux requis

Cours et travail de groupe en atelier, conférences, débats, visionnage de films, visites, workshops et participation à projets.

Bibliographie

Bibliographie complétée en cours :

- Andrea Fraser, Museum Highlights, 2002, MIT Press
- Anne Bénichou (dir.), « Ouvrir le document », Les presses du Réel, 2010
- Krauss Rolsalind, « Under Blue Cup », 2011
- Five Sisters, Blog Log case study, If I Can't Dance I won't be Parto f Your Revolution, 2013
- Claire Bishop, « Artificial Hells », Verso, 2012
- Conversation Marie de brugerolle, Marie Canet et Catherine Wood, « Mousse Magazine », 2014
- It needed to be tender and to be whipped, recueil d'écrits à propos de Julie Béna, 2016
- Cally Spooner, Scripts, 2014
- Post Performance Future, CH2, Mousse Magazine #66, may june 2018;

Catalogues :
- Hors Limites « L'art et la vie », 1994, Mnam/Centre Pompidou,
- Out of Action, 1998 , MOCA Los Angeles
« The World as a stage », Tate Modern, 2007, « Ne pas jouer avec les choses mortes », Villa Arson, 2008, « Un théâtre sans théâtre », MACBA, 2009, « I was a male Yvonne De Carlo », Musac, Léon, 2011, « A Bigger Splash », Tate Modern, 2012...

Séminaires
Séminaire@laboNRV

Année	**4**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**7**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Lartigaud

Objectifs pédagogiques

Par un travail de réflexion commun, approfondir les questions liées au numérique en art et élaborer des projets en cohérence avec les enjeux contemporains d'une telle pratique.
Pour les étudiants en cycle recherche, l'objectif sera de poursuivre et d'approfondir leurs travaux en cours tout en s'inscrivant dans la dynamique commune de l'atelier.

Ce séminaire se déroulera dans les locaux du labo NRV de l'ENSBA Lyon.

Contenu

Après un rappel historique des différents moments qui ont balisé les dernières décennies, il s'agira de :
- Connaître les artistes actuels qui privilégient le médium numérique sous toutes ses formes ou ceux qui font appel au numérique de manière singulière, conceptuellement ou techniquement.
- Repérer les œuvres ou les productions numériques signifiantes.
- Répertorier les lieux (institutions, galeries, festivals, site internet, etc.) qui présentent un intérêt pour le numérique ou qui affichent une spécialisation dans le domaine.
- Comprendre les réflexions contemporaines (théoriques, critiques, esthétiques...) liées aux pratiques et à la société numérique.
- S'inscrire par un projet dans ce contexte général en soulevant une problématique originale.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et présentation d'un projet élaboré durant l'année dans le cadre du séminaire.

Bibliographie

BROWN (Paul), GERE (Charlie), LAMBERT (Nicholas) et MASON (Catherine) (Sous la dir. de), White Heat Cold Logic: British Computer Art 1960-1980, The MIT Press, coll. « Leonardo », Cambridge (MA)/Londres, 2008.
COX (Geoff), Antithesis : The Dialectics of Software Art, Digital Aesthetics Research Center, Aarhus University, Danemark, 2010, http://www.anti-thesis.net/contents/thesis/antithesis.pdf
CRAMER (Florian), Words Made Flesh: Code, Culture, Imagination, Media Design Research, Piet Zwart Institute, Willem de Kooning Academy Hogeschool Rotterdam, Rotterdam, 2005, http://www.netzliteratur.net/cramer/wordsmadefleshpdf.pdf
FULLER (Matthew) (Sous la dir. de), Software Studies: A Lexicon, The MIT Press, Cambridge (MA)/Londres, 2008, http://dm.ncl.ac.uk/courseblog/files/2010/02/softwarestudies.pdf
GORIUNOVA (Olga) et SHULGIN (Alexei) (Sous la dir. de), Read_Me. Software Art and Cultures, catalogue Read_Me 2004, University of Aarhus, Digital Aesthetics Research Center, Aarhus, 2004.
HIMANEN (Pekka), L'éthique du hacker, Exils, Paris, 2001.
KITTLER (Friedrich), Gramophone, Film, Typewriter, Les Presses du Réel, Dijon/Paris, 2018.
LIALINA (Olia) et ESPENSCHIED (Dragan) (Sous la dir. de), Digital Folklore, Merz & Solitude, Merz Akademie, Hochschule für Gestaltung, Stuttgart, 2009.
MAIGRET (Nicolas) et ROSZKOWSKA (Maria), The Pirate Book, Aksioma, Ljubljana, 2015.
MANSOUX (Aymeric) et VALK (Marloes de) (Sous la dir. de), FLOSS + ART, GOTO10, Poitiers, 2008.
STERLING (Bruce), 'An Essay on the New Aesthetic', Wired, 2 avril 2012, https://www.wired.com/2012/04/an-essay-on-the-new-aesthetic/
VIERKANT (Artie), The Image Object Post-Internet, http://jstchillin.org/artie/pdf/The_Image_Object_Post-Internet_us.pdf

(Bibliographie en cours)

Les Accro

Année	**4**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**7**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**3**	Coefficient	**3**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Les Accro (pair et impair) proposent deux formules différentes d'accrochage pour expérimenter et varier les exercices de monstration et de parole.
L'un se présente comme un moment de visibilité et de discussion des travaux en cours conçu à la manière d'une extension de l'atelier.
L'autre invite les étudiant.e.s à prendre en charge le rôle de commissaire et à proposer une exposition.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Travaux requis

Cours et ateliers collectifs

Mise en oeuvre et développement

Année	**4**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**7**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Responsable : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Développer les capacités de travail à travers l'expérimentation et l'étude dans le cadre du projet personnel et du travail d'atelier.

Contenu

Progressivement, tout au long du cursus, l'étudiant est amené à développer sa capacité de travail ainsi que la puissance et l'efficacité plastique de son projet personnel dans le cadre de l'organisation générale de ses divers travaux et expérimentations à travers un rythme et un processus de réalisation de plus en plus singularisés. L'ensemble des activités plastiques de l'étudiant est en résonance continue avec les enseignements de l'UE2 (problématique, méthodologie, projet).

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Travaux requis

Travail en atelier. Entretiens individuels et semi-collectifs.

Productions

Année	**4**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**7**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Responsable : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Permettre à l'étudiant de concrétiser et finaliser les éléments issus de la recherche et du développement du projet ou du travail.

Contenu

Le terme de production vient ici qualifier le travail d'atelier en phase projet et, dans un registre un peu différent, en phase préparatoire du diplôme DNAT.
On peut raisonnablement considérer que dans le cadre d'un projet personnel pleinement orienté du côté d'une activité de recherche, la finesse de la réflexion sur l'économie générale du travail et sa faisabilité d'une part, et, d'autre part,
l'ajustement du niveau de 'l'agir' dans la complémentarité au 'faire', pour la concrétisation des travaux, pièces et objets, conduisent l'étudiant à 'produire' les signes tangibles et manifestes de son projet.
Production donc, tant dans son acception de 'production de l'esprit', au double sens littéral et ici très adapté de 'génération' et de 'formation', que dans son acception de 'production d'objet' tel que tableau, film, etc.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Bibliographie

Entretiens individuels et semi-collectifs en atelier.

Studios

Année	**4**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**7**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Studio**
E.C.T.S.	**4**	Coefficient	**4**	Session de rattrapage	**oui**		

Studios
Studio Arpentage

Année	**4**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**7**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Studio**
E.C.T.S.	**4**	Coefficient	**4**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : Mme Barto

Objectifs pédagogiques

Renforcer sa conscience critique et son positionnement en connaissance des enjeux du milieu de l'art contemporain et des problématiques sociétales actuelles.
Poser la question de « l'engagement » artistique aujourd'hui et trouver les formes les plus justes pour en traduire les enjeux.

Contenu

Le format du Studio Arpentage est pensé comme une structure ouverte aux propositions et nécessités des étudiant.es.
Le studio propose un temps pour l'esprit critique durant lequel l'on questionne les contextes dans lesquels l'artiste intervient, où l'on envisage « l'après-école », où l'on remet en jeu la valeur de toutes les formes de production…
Ainsi, certaines séances pourront être dédiées à l'échange autour de la réalité du paysage artistique français et international, temps pendant lequel, entre autre, les questions du droit et de l'économie de l'artiste seront abordées.
D'autres séances pourront faire l'objet d'accrochages organisés selon des modalités convenues avec le groupe.
Plus de la moitié des séances de l'année auront lieu à l'extérieur de l'école, et rarement au même endroit.
Toutes les pratiques sont les bienvenues.

Travaux requis

3 projets pour 2020
Pedagogie alternative avec Lola Gonzalez et les étudiant.es de Bordeaux
Projet avec le Kunstverein de Nuremberg
Jeu de role.

Support de cours

Tout support susceptible de nourrir le débat.
Intervenant.es extérieurs.
En parallèle:
Mise en place d'un site internet accessible pour les inscrits au Studio, et / ou participation à l'élaboration d'un épisode pour l'émission de Radio ForTune (Duuu Radio) et/ou tout autre projet a developper sur l'année et décidé par le groupe.

Studios
Studio Art-cinéma-vidéo

Année	**4**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**7**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Studio**
E.C.T.S.	**4**	Coefficient	**4**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : Mme Voignier

Objectifs pédagogiques

Il s'agira de développer une réflexion et une pratique singulières des images vidéo et cinématographiques dans le contexte de l'art contemporain ; d'enrichir un regard et un point de vue à la fois personnels et construits sur les images en mouvement, de leur conception à leur exposition.

Contenu

Le studio sera basé sur des projections qui donneront lieu à des échanges collectifs.
Les étudiant.e.s sont amené.e.s à proposer leur rushes, leurs travaux en cours ou finalisés pour en discuter avec l'ensemble des participant.e.s du studio, pour tester des modes de présentation de leurs pièces, pour évoquer d'éventuels blocages dans le déroulement de leur travail.
D'autres films/rushes/pièces projetés seront proposés, selon les séances, aussi bien par la professeure que par les étudiant.e.s. Il pourra s'agir de tout type d'images : films dits classiques, films d'artistes, images anonymes ou d'amateurs.

Mode d'évaluation

Contrôle continu.

Travaux requis

Projections / échanges / discussions constitueront la base méthodologique du studio.
Si nécessaire, des entretiens individuels compléteront ces rencontres collectives et des séances autour de la table de montage pour des projets en cours.

Bibliographie

- Bertrand Bacqué, Cyril Neyrat, Clara Schulmann et Véronique Terrier Hermann (dir.), « Jeux sérieux. Cinéma et art contemporains transforment l'essai », Mamco et Head Genève, Genève, 2015
- Christa Blümlinger, 'Cinéma de seconde main. Esthétique du remploi dans l'art du film et des nouveaux médias ', Klincksieck, Paris, 2013
- Erik Bullot, 'Sortir du cinéma', Mamco, Genève, 2013
- Aline Caillet, « Dispositifs critiques. Le documentaire, du cinéma aux arts visuels », PUR, 2014
- Michel Chion, « Un art sonore, le cinéma. Histoire, esthétique, poétique », Les cahiers du cinéma, Paris, 2003
- Jean-Louis Comolli, « Voir et pouvoir : cinéma, télévision, fiction, documentaire », Verdier, Paris, 2004
- Daniel Deshays, « Pour une écriture du son », Klincksieck, 2006
- Jean-Luc Godard, « Godard par Godard », Les cahiers du cinéma, Paris, 1998
- Siegfried Kracauer, « Théorie du film. La rédemption de la réalité matérielle », Flammarion, Paris, 2010 (1960 pour l'édition originale)
- Renate Lorenz, 'Art Queer', B42, Paris, 2018
- Anne Marquez, « Godard, le dos au musée. Histoire d'une exposition », Les Presses du Réel, Paris, 2014
- Edgar Morin, « Le cinéma ou l'homme imaginaire », Les Editions de minuit, Paris, 1956
- Walter Murch, « En un clin d'oeil », Capricci, 2011 (pour la traduction française)
- François Niney, « L'épreuve du réel à l'écran, essai sur le principe de réalité documentaire », De Boeck, Bruxelles, 2002
- Catherine Russel, 'Experimental Ethnography, the work of film in the age of video', Duke University Press Durham and London, 1999

Studios
Studio Artistes invités

Année	**4**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**7**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Studio**
E.C.T.S.	**4**	Coefficient	**4**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Rüdiger

Objectifs pédagogiques

Practices for Keeping Time [Pratiques pour garder du temps] a pour but d'initier les étudiants au travail interdisciplinaire de Gerard & Kelly, en mettant l'accent sur la performance. Le workshop combine des lectures et des discussions avec des exercices en studio pour étudier les liens entre l'architecture et la chorégraphie, le mouvement et le langage, le « white cube » et le « black box ».

Contenu

Practices for Keeping Time [Pratiques pour garder du temps] a pour but d'initier les étudiants au travail interdisciplinaire de Gerard & Kelly, en mettant l'accent sur la performance. Le workshop combine des lectures et des discussions avec des exercices en studio pour étudier les liens entre l'architecture et la chorégraphie, le mouvement et le langage, le « white cube » et le « black box ».
La pandémie COVID-19 a obligé beaucoup d'entre nous à affronter le temps : des changements brusques dans la vie quotidienne aux heures passées confinées à la maison ; des questions de mortalité et de survie à l'urgence de changements radicaux dans notre façon de vivre. Nous sommes confrontés à de nouvelles réalités "d'avant" et "d'après". Nous vivons un décalage entre la temporalité d'un virus et la vitesse du capitalisme et de la culture contemporaine. Clockwork de Gerard & Kelly est une partition pour performance qui utilise le mouvement, le langage et le rythme pour explorer l'élasticité du temps et de la mémoire. À travers une série de mouvements et de pratiques d'écriture, nous ralentirons et créerons un espace pour que des questions se posent. Comment pouvons-nous nous synchroniser et nous désynchroniser ? Comment le temps est-il le support technique non seulement de l'art de la performance et du contexte d'exposition, mais aussi des relations sociales ? Comment une prise de conscience de la temporalité pourrait-elle nous conduire à l'histoire et à la politique ? Qu'est-ce que le temps est queer, féministe et post-colonial ?

Mode d'évaluation

Contrôle continu

Travaux requis

Pratique

Bibliographie

Influencés par la danse minimaliste, la critique institutionnelle et la théorie queer,Brennan Gerard et Ryan Kelly développent un travail à la frontière de la danse et de l'art contemporain, qui intègre l'écriture, la vidéo ou la sculpture. Leurs dernières expositions et performances ont notamment été présentées à Genève, Paris, Los Angeles, New York et Chicago. Gerard & Kelly reçoivent en 2014 le prix du jury des New York Dance and Performance Awards (Bessies), et sont soutenus par la Fondation d'entreprise Hermès dans le cadre de son programme New Settings, Art Matters, National Dance Project, FUSED (French-US Exchange in Dance), ainsi que de la Graham Foundation. Leurs projets ont bénéficié de résidences au CND Centre national de la danse (Pantin), Centre chorégraphique national d'Orléans, et au New Museum (New York). Leurs travaux sont présents dans les collections du LACMA - Los Angeles County Museum of Art, du Hammer Museum (Los Angeles) et du Musée Guggenheim (New York). Gerard & Kelly sont actuellement lauréats en résidence à la Cité internationale des arts à Paris.

Studios
Studio Cantos

Année	**4**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**7**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Studio**
E.C.T.S.	**4**	Coefficient	**4**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : Mme Gayraud

Objectifs pédagogiques

Accompagner les étudiant.e.s dans leur réflexion sur la place du son, de la mise en son, de l'accrochage sonore ou de la performance vocale dans leurs travaux, au croisement entre pratiques savantes et populaires.

Contenu

Le studio CANTOS (d'après le canto, qui signifie en poésie la partie principale d'un long poème, et vient étymologiquement de cantus en latin, le chant, la chanson) mettra en pratique des hypothèses de composition du texte et du son : voix proférées, field recordings, agencement de samples. Il fera la part belle à la technique de l'enregistrement et aux possibilités de transformation du signal qu'il offre, en pré ou en post-production. Sans jamais perdre de vue le jeu possible entre ce que se dit, à la marge ou au bord de ce que peuvent être une chanson ou un poème, CANTOS jouera sur ce qui résonne.

Mode d'évaluation

Contrôle continu

Travaux requis

Présentation d'un projet personnel

Bibliographie

A Voice and Nothing More, Mladen Dolar, trad. éd. Nous, 2011
Le son & la voix entretien avec Michel Chion, L'Harmattan
Dire/chanter : passages : Etudes musicologiques, ethnomusicologiques et poétiques (XXe et XXIe siècles) (Français), 2014
Tacet n° 03 – De l'espace sonore, Numéro dirigé par Yvan Etienne, Bertrand Gauguet et Matthieu Saladin, 2014
Une Histoire de la modernité sonore, Jonathan Sterne, La rue musicale / La Découverte
The Rest is noise :à l'écoute du XXe siècle, Alex Ross, Actes Sud, 2010
Unsound, Undead, éd. Steve Goodman, Tobi Heys, Eleni Ikoniadou, Urbanomic, 2019
L'expérience de l'expérimentation, dirigé par Matthieu Saladin, Les presses du réel
Avant-Gardes sonores en architecture, Carlotta Daro, Les presses du réel
Dialectique de la pop, Agnès Gayraud, La Découverte, 2018

Support de cours

Studio de 3h tous les quinze jours. Matériel : microphones pédaliers, samplers, etc.

Studios
Studio Lens Art

Année	**4**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**7**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Studio**
E.C.T.S.	**4**	Coefficient	**4**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Durand

Objectifs pédagogiques

Lens Art évoque l'invention de la lentille optique, de la camera obscura, prises comme point d'entrée de la photographie. Lens Art permet aussi, en un seul nom, de rassembler des pratiques très variées autour de la notion d' imageur,(caméra vidéo, caméra S8, scanner), ce qui ne nous empêche pas de parler d'images collectées, d'archives récupérées, de prise de vue automatisée, ou de photographie sans appareil.

Contenu

Si l'actualité le justifie, le début du cours est consacré à l'actualité des expositions et des publications.
Le studio se construit, se nourrit des propositions des participants, de leur interaction. Les références se construisent autour des centres d'intérêt des participants et participantes. les projets éditoriaux, la « photographie horizontale », sont encouragés.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Travaux requis

Cours collectif, entretiens semi-collectifs, chacun est invité à interagir sur les travaux des autres étudiants; accrochages, publications

Bibliographie

- Ariella Azoulayla série des 'unlearning' (photographie, instant décisif, expertise), blog Wintertur Foto Museum
- Geoffrey Batchen, 'Suspending time', 'Snapshot, l'histoire de l'art et le tournant ethnographique'
- Nathalie Boulouch 'Histoire de la photographie couleur'
- Clément Chéroux 'Fautographie, petite histoire de l'erreur photographique', 'Diplopie, l'image photographie à l'ère des medias globalisés'
'Snap + Share: Transmitting Photographs from Mail Art to Social Networks'
- Sylvain Dreyer 'URSS 1929, factographie, naissance d'un genre?'
- Michael Fried 'La place du spectateur', 'Why photography matters as art as never before'
- Jacqueline Guittard 'Roland Barthes: la photographie ou l'épreuve de l'écriture'
- André Gunthert 'La fabrique des images contemporaines'
- Julie Jones, Michel Poivert 'Histoires de la photographie'
- Rosalind Krauss 'Le photographique, pour une théorie des écarts'
- Luce Lebart 'Mold is Beautiful', 'Gold and Silver', 'CNRS'
- Olivier Lugon 'Le style documentaire', 'Avant la forme tableau' (le grand format dans l'exposition 'signs of life')
- Michel Poivert 'L'image au service de la révolution', 'La photographie contemporaine'
- Martin Parr 'Le documentaire conceptuel'
- Katrina Sluis 'Photography must be curated!' blog Wintertur Foto Museum
- Jeff Wall 'Essais et entretiens' 'liquid photography'

Roy Arden / Taysir Batniji / Iain Baxter /Valérie Belin / Laurence Bonvin / Mohamed Bourrouissa / Barbara Breitenfellner / Florence Chevalier / Gaëlle Cintré / Documentation Céline Duval / Sandrine Elberg / Roe Ethridge / Roni Horn / Harald Fernagu / Michel François / Paul Armand Gette / Lola Gonzales / Agnes Geoffray / Stephen Gill / Paul Graham / Andreas Gursky / Annette Kelm / Erik Kessells / Martin Kippenberger / Pierre Leguillon / Jochen Lempert / Thomas Mailaender /Jean-Charles Massera / Masaccio et Drowilal / Gustav Metzger / Gianni Motti / Boris Mikhailov / Jean-Luc Moulène / Luc Moulet / Peter Piller /Marco Poloni/ Paul Pouvreau / Julien Prévieux / Josephine Pryde / Walid Raad / Pablo Réol / Maya Rochat /Torbjorn Rodland / Thomas Ruff / Vivian Sassen / Joachim Schmid / Bruno Serralongue / Malik Sidibé / Roman Signer / Jules Spinatsch / John Stezaker / Hiroshi Sugimoto / Batia Sutter / Taroop et Glabel /Peter Tillessen / Patrick Tosani / Yves Trémorin / Anaëlle Vanel / Jeff Wall / and more

Studios
Studio Peinture

Année	**4**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**7**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Studio**
E.C.T.S.	**4**	Coefficient	**4**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Oberthaler

Objectifs pédagogiques

- approfondir les connaissances sur la «peinture comme médium» dans le champ de l'art contemporain, mais également comprendre son ancrage dans le contexte historique (de l'art)
- les étudiants doivent être capables (et développer) leur capacité à parler / défendre leur pratique personnelle de travail (discours) sur une base individuelle, mais aussi apprendre à débattre / discuter / défendre leurs points de vue au sein d'un groupe plus large.
- élargir les connaissances sur les structures existantes dans le domaine de l'art contemporain (institutionnel et à but non lucratif ainsi que les structures à base marquée / galerie)

Contenu

- Discussions en studio le vendredi (sur une base hebdomadaire) avec des artistes invités (via zoom)
Hugo Scibetta (Grenoble), Stefan Reiterer (Vienne), Marina Faust (Vienne), Sonia Almeida (Boston), Fiona Mackay (Marseille)
- Réalisation d'un projet collaboratif (exposition ou présentation)
- Des entretiens individuels avec des étudiants sur leur pratique de travail en studio
- Discussions sur des questions techniques concernant une pratique de la peinture
- Visites d'exposition (si possible)

Mode d'évaluation

- Implication et participation
- Développement de la pratique de travail individuelle

Bibliographie

- des références et une bibliographie spécifiques seront remises dans le cadre du cours
- visites régulières / individuelles de la bibliothèque avec des étudiants à des fins de recherche

Studios
Studio Pratiques écrite & orale des arts poétiques

Année	**4**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**7**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Studio**
E.C.T.S.	**4**	Coefficient	**4**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Beurard-Valdoye

Objectifs pédagogiques

Il y a les arts poétiques, comme il y a les arts plastiques.
Le studio s'adresse aux étudiant*es concerné*es, ou intrigué*es par cette affirmation.
Les arts de l'écriture ont toujours opté, tantôt pour une langue qui s'accommode de la norme langagière ; tantôt pour une pratique interrogeant, ou déstabilisant - voire transgressant - cette norme dans son évidence. On pourrait résumer ces deux options ainsi : celle de faire entrer le monde dans la langue donnée ; ou celle « d'élargir » une langue plus à-même de rendre compte de notre sensible actuel. Dans les deux cas pourtant, on n'aura pas encore prononcé le terme qui fait qu'il y a art (au sens d'une École d'art) : la forme.

Contenu

La norme - qui constitue aussi le commun - s'appuie sur l'a priori de la langue maternelle. Mais qu'est-ce qu'une langue maternelle, sinon apprise, selon une grammaire, un lexique, des partis pris, une ponctuation, mais encore des préjugés, qui caractérisent une époque passée ? Que « le masculin l'emporte sur le féminin » n'est pas que règle grammaticale, comme on le sait. La langue est parfois discriminante, souvent dans l'ombre.
Une langue n'est maternelle qu'en tant que survivance de la théologique alma mater. L'écart est grand avec l'instrument et le medium au service de la création artistique vivante. Créer au présent, c'est-à-dire inventer une forme du discontinu et de l'hétérogène qui rende compte de la complexité, comme de la mobilité des mondes, c'est - non sans un certain goût de l'absurde - nous émanciper de la langue maternelle. C'est là une contre-parole, la parole qui brise le « fil » [...] c'est un acte de liberté. C'est un pas. (Paul Celan, Le méridien).
La notion de faute par exemple, dans l'usage de la langue, peut être inappropriée, quand elle dévoile le symptôme culturel d'une multiple identité. Cette notion de faute, avec pour corollaire celles de culpabilité et de réparation, est hélas parfois dévastatrice. Or la dyslexie, soudain, dans ce cadre artistique, devient un potentiel d'énergie ; un angle de vue créatif ...

Que vous désiriez approfondir et partager votre pratique ; que vous ayez un intérêt qui pourrait déboucher sur une telle pratique ; ou plus simplement, que vous ayez une curiosité pour la « chose littéraire », en regard de votre pratique plastique : bienvenue !
L'enjeu, outre le partage des expériences, est de mettre en place un travail d'auteur*e, du dessein mental au « manuscrit », puis au texte, dans sa succession et sa construction, dans la diversité des formes possibles, et jusqu'à l'édition ou la « publication orale » (lecture ; lecture performée ; performance...).

Car l'oralité - l'oralisation - a son importance, autant lorsque nous écoutons les enregistrements de lectures par leurs auteurs (archives ou actualité), que lorsqu'il s'agit de transmettre son propre travail au groupe, et d'en discuter collectivement.
Dire son texte à haute voix, ou le performer, pose de nombreuses questions. Mais aussi l'entendre lu par son auteur*e. Notre capacité de « lire autrement » se révèle, celle d'inventer nos modes de lecture, nos rythmes singuliers et notre propre vitesse, tels que l'écriture artistique l'exige souvent. La spatialisation et la gestuelle contribuent aussi à l'existence du texte. Elles n'en sont plus une composante étrangère.

Ce studio est en lien avec la Station d'arts poétiques (journées d'étude centrées sur une ou un invité*e), bien qu'indépendant au plan du cursus.
Le jeudi matin [9h-12h30] en semaines paires. Première séance jeudi 29.10 en plateau son ou video.

Mode d'évaluation

Evaluation à partir de la « production » et de la présence active de l'étudiant par les deux professeurs.

Travaux requis

Atelier collectif théorique et pratique et suivi individuel.

Studios

Studio Présentation du Grupo Folklorico Experimental Lyones

Année	**4**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**7**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Studio**
E.C.T.S.	**4**	Coefficient	**4**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Andrade Tudela

Objectifs pédagogiques

Conjunto Folklórico Experimental Lyones (CFEL) est un espace de réflexion sur ce qui constitue une pratique artistique, ses possibilités et limites dans la sphère sociale.

L'objectif principal du CFEL est de développer une prise de conscience de ce qui nous entoure et nourrit notre travail artistique. En d'autres termes, le contexte social et politique dans lequel nous développons notre pratique artistique.

Contenu

Le CFEL concerne principalement la réciprocité et l'échange d'idées, d'opinions et de références qui peuvent (ou non) aider à la construction d'un moi-artiste et de son imaginaire en constante expansion.
Le CFEL n'a pas de but spécifique autre que la circulation des connaissances (le cas échéant). Pour être impliqué dans le CFEL, il faut d'abord répondre à un questionnaire spécialement conçu pour le studio.

Mode d'évaluation

Le questionnaire et la participation active sont les seules modalités d'évaluation du studio.

Bibliographie

The Garden as Theatre as Museum, Dan Graham
Le topofil de Boa Vista-A Montage Photo-Philosophique, Bruno Latour
Le feu la prochaine fois, James Baldwin
Sinon l'hiver, Fragments de Sappho, Anne Carson
Jay DeFeo et The Rose, Martha Sherrill
Marisa Merz: Geometrie Sconnesse Palipiti Geometrici

Studios
Studio Son, musique et acte

Année	**4**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**7**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Studio**
E.C.T.S.	**4**	Coefficient	**4**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Grand

Objectifs pédagogiques

Expérimentation dans le domaine du son, de la musique et de la mise en situation des réalisations.

Contenu

Usages du son au croisement des champs de la musique, des arts visuels et de l'ingénierie sonore ; acquisition des connaissances et compétences liées à la production et à la diffusion des sons ; études particulières liées à l'écoute de la voix parlée ou chantée, dans le cadre de l'interprétation en direct et de la radiophonie. L'essentiel est articulé autour de la production sonore des étudiants. Toutes les propositions sonores sont acceptées (vidéos, installations, improvisations, scène, etc.).

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Travaux requis

Production sonore (niveau indifférent, débutant ou expérimenté)

Bibliographie

http://michelchion.com/
http://firstsounds.org/
http://filmsound.org/
http://www.radiofrance.fr/

Support de cours

http://gillesgrand.free.fr/
http://art45.ensba-lyon.fr/art/art.html

Studios
Studio Volume

Année	**4**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**7**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Studio**
E.C.T.S.	**4**	Coefficient	**4**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Rüdiger

Objectifs pédagogiques

Le studio s'organise autour du travail en atelier et des productions plastiques des étudiants. L'atelier est à voir comme une continuation du travail théorique et pratique mis en place l'année dernière dans le studio Forme et Construction. La production individuelle de l'étudiant sera discutée collectivement pendant la phase de réalisation en atelier dans le but d'élargir l'éventail des gestes techniques et de créer un lien avec l'analyse théorique et les connaissances dans le domaine de l'art contemporain.

Contenu

Le studio se concentre sur vos productions plastiques. Selon un calendrier établi à l'avance, chacun va présenter ses productions en cours. L'accent n'est pas porté sur l'installation, ni sur l'œuvre finie, sa signification ou ses intentions. Il s'agit de regarder avec attention pour identifier et nommer autant que possible les gestes déjà accomplis et ceux qui en cours ne semblent pas. Un regard muet, sans verbe, ni connaissance réflexive. Ce qui nous intéresse est une forme de connaissance obscure et qui peine à trouver ses mots. Un savoir que le geste révèle sans pour autant l'expliciter ou la décrire. Tout en utilisant une parole qui circule entre nous, il s'agit de lui faire dire l'expérience du geste et échanger sur la part d'intention, de conduite, de contrôle ou d'automatisme et distinguer ce qu'il y a d'évidence, de pré acquis ou d'impondérable. Il s'agit de traduire, de rendre intelligible ce qui advient pendant la 'laboration' de l'objet en œuvre.
Le studio veut porter une attention particulière à cette relation complexe entre la connaissance par la matière et le travail de verbalisation et de mise en perspective collective du travail.

Tout artiste travaille à partir d'un dialogue collectif, d'un savoir-faire et de connaissances partagées. On peut parler de ce partage comme d'une interlocution, telle que Hans Georg Gadamer l'a pensée dans les années 1960 autour de l'objet qui se trouve au centre de la discussion.(Gadamer, Vérité et Méthode éd.fr. 1994) Il remet en doute la notion de vérité objective fondée sur l'expérimentation propre à la science moderne. Pour cela, il remonte aux pères de la chrétienté et à une tout autre idée de vérité, pour montrer que la vérité n'est pas l'objet qui est vérifié et mesuré, mais serait plutôt l'objet qui surgit au moment de la discussion même. Dans un certain sens, la vérité est pour Gadamer dans la relativité de la discussion. Cette approche dit quelque chose de précis pour toutes les formes de recherche artistique ou pas, mais elle attribue une place centrale au point de vue subjectif et à la possibilité dialectique de la rencontre entre différentes subjectivités. Le dialogue entre artistes et la définition intersubjective des problématiques sont une forme d'interlocution. Celle-ci tient compte des approches singulières, tout en développant un objet commun en continuelle évolution.

Mode d'évaluation

Contrôle continu.

Travaux requis

Pratique d'atelier.

Bibliographie

-"Découper le temps en son lieu. Parcours expérimental / Cutting out Time in its Place. Experimental journey," B.Rüdiger (dir.), éd. ENSBA Lyon, avec Y.Annicchiarico, A.Bonnard, J.Lauro-Mariani.- B.Rüdiger, "Le temps de la recherche en art", in Hermès 2015/2 N.72 L'artiste, un chercheur pas comme les autres, C.N.R.S. éditions, Paris 2015.
- E.Parendeau, B.Rüdiger, B.Seror, 'L'interlocution en art' et B.Rüdiger, in Culture et recherche N.130, éd. du Ministère de la Culture et de la Communication.
- Bernhard Rüdiger, « Neuf Rêves écrits sur l'art ; un caprice », Au même titre, Paris et Hopefulmonster, Torino, 2001
- Bernhard Rüdiger, conversation avec Pascal Beausse, « Manhattan Walk : faire un pas de côté, l'histoire, le document, l'icône et l'artiste comme non-reporter », [EUX] Lyon, 2005

Workshops

Année	**4**	Heures CM	**0**	Caractère	**option**	Code	
Semestre	**7**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Responsable : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Acquisition de connaissances dans le cadre d'un atelier intensif d'enseignement dirigé par une personnalité extérieure à l'école, qu'il soit artiste designer ou auteur en collaboration ou non avec un ou des professeurs.

Contenu

La durée (entre 2 et 5 jours) et le fonctionnement du workshop varient selon les enjeux pédagogiques. Les contenus sont très diversifiés et en corrélation avec le travail des personnalités invitées.
Le workshop peut s'inscrire dans un ensemble thématique d'enseignements du type arc/atelier de recherche et de création.

Mode d'évaluation

Evaluation lors du bilan semestriel.

Travaux requis

Travail collectif intensif en atelier.

Analyse / énonciation

Année	**4**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**7**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Responsable : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Acquisition progressive des outils techniques et conceptuels d'analyse permettant à l'étudiant de proposer une lecture (orale et écrite) cohérente, rigoureuse et contextualisée de l'ensemble de ses travaux.

Contenu

Le travail d'analyse critique a lieu tout au long de l'année mais est plus particulièrement mis en évidence lors des séances de présentation spatiale de travaux et lors des bilans semestriels. Ce n'est que progressivement tout au long du cursus que l'étudiant peut acquérir la maîtrise de cet outil.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Professionnalisation

Année	**4**	Heures CM	**0**	Caractère	**option**	Code	
Semestre	**7**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Professionnalisation
Dossier personnel

Année	**4**	Heures CM	**0**	Caractère	**option**	Code	
Semestre	**7**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Mise en évidence pratique et conceptuelle du projet général de l'étudiant par le biais d'un support de communication.

Contenu

Tout au long du cursus, il s'agit de mettre en œuvre, réaliser et régulièrement mettre à jour le dossier de travaux personnels que nécessite la communication d'une démarche et d'un projet d'artiste ou de designer.

Mode d'évaluation

Bilan semestriel.

École nationale supérieure des beaux-arts de Lyon

École nationale supérieure des beaux-arts de Lyon

ENSBA enseignement supérieur → Art → 2ème cycle → S7-Contextualisation / Médiation (2020-2021)

Professionnalisation
Masterclass

Année	**4**	Heures CM	**0**	Caractère	**option**	Code	
Semestre	**7**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Desanges

Objectifs pédagogiques

- confronter l'étudiant à la réalité de parcours professionnels spécifiques dans une logique de désintimidation
- montrer la diversité et la multiplicité des économies et des modèles
- dresser une cartographie des acteurs du monde de l'art, mais aussi de positions idéologiques et culturelles marquées

Contenu

Une journée avec un.e invité.e : écrivain.e, architecte, galeriste, collectionneur.euse, éditeur-rice, artiste, commissaire, journaliste, producteur.rice, etc. en privilégiant des profils indéterminés et des parcours singuliers dans le champ de l'art et en dehors. L'idée est de proposer une rencontre informelle qui provoque questions et débat, puis, en fonction de l'invité, un mini workshop spécifique ou des rencontres en public avec des travaux d'étudiants. Organisé en partenariat avec le postdiplôme.

Mode d'évaluation

Présence et participation

Professionnalisation
Stage

Année	**4**	Heures CM	**0**	Caractère	**option**	Code	
Semestre	**7**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Le stage permet d'acquérir une expérience des milieux de création et de production, d'approfondir la connaissance des milieux professionnels (entreprises, milieux culturels et institutionnels) et de développer les compétences pratiques en termes d'outils et de travail en équipe.

Contenu

Ce temps de formation donne lieu à la rédaction par l' étudiant d'un 'rapport de stage' mettant en évidence sa propre approche du milieu professionnel en relation avec l'enseignement proprement dit.
Les périodes de stages obligatoires sont fixées par l'école.
Les périodes de stages hors obligation sont fixées de façon concertée entre l'étudiant, l'équipe pédagogique et l'entreprise.

Mode d'évaluation

Bilan semestriel.

Spatialisation

Année	**4**	Heures CM	**0**	Caractère	**option**	Code	
Semestre	**7**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Responsable : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Apprentissage progressif de la mise en espace et de la présentation plastique de l'ensemble des travaux de l'étudiant.

Contenu

Selon l'année et le niveau des études, le travail de spatialisation est mis en œuvre régulièrement tout au long de l'année dans le cadre de séances de présentation de travaux ainsi que lors des bilans semestriels ou le cas échéant au moment d'expositions en dehors du cadre de l'école.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Art contemporain

Année	**4**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**8**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Cours**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Responsable : M. Desanges

Objectifs pédagogiques

Partant de l'idée que l'art est un champ de pratiques multiples et problématiques, l'objectif de ce cours est d'en discuter certains enjeux par tous les biais : expositions, œuvres, figures d'artistes, controverses, structures, idéologies, à travers grands sujets et anecdotes. Plus que de partager du savoir, il s'agit de porter un regard critique, voire moral sur les mondes de l'art, qui peut aussi s'appliquer à vos pratiques personnelles. Par exemple, poser les questions du 'quoi' et du 'comment', produire mais surtout la question du 'pourquoi ». A travers des exemples pris dans l'histoire et dans l'actualité, on abordera les réalités de l'art, ses limites, ses contradictions, ses stratégies mais aussi ses utopies, ses rêves, ses positions admirables, dans un mélange d'amour et d'exigence.

Contenu

Le cours prend la forme d'un magazine thématique 'live' avec différentes rubriques: nécrologie, livre, exposition, chroniques d'invités extérieurs, visite d'atelier, billets d'humeur et dossier thématique. Cette forme permet d'aborder des sujets très divers tout en tachant de garder, à chaque numéro une ligne thématique plus ou moins sérendipitique ('Ecosystèmes de l'art', 'Etats d'urgence', 'Destruction', « Fake news », etc.)

Mode d'évaluation

Exercices (Mindmap, statement) et présence

Support de cours

Films, images, sons, rendez-vous skype, etc.

Atelier de langues étrangères

Année	**4**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**8**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Cours**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Responsable : M. Berry

Objectifs pédagogiques

Maîtriser la présentation personnelle ainsi que la présentation de ses travaux (écrit et oral).

Contenu

Présentation de travaux (écrit et oral).
Rédaction et prise de parole.
Contribution au développement du portfolio artistique.

Mode d'évaluation

Contrôle continu, oral et écrit. Traductions des textes français en anglais.

Travaux requis

Séminaire/atelier collectif et entretien individuel.

Bibliographie

- « 20th Century Words », Oxford University Press
- L. Clandsfield, « Global English (Upper Intermediate, Advanced) », Macmillan Press
- « The Oxford Guide to English Usage », Oxford University Press
- J. Berger, « About Looking », Vintage International

Conférences / Voyages d'études

Année	**4**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**8**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Responsable : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Connaissances de l'art contemporain, qu'il s'agisse des figures majeures ou émergentes de l'art actuel, ou de ses lieux de diffusion. Connaissances des cultures spécifiques propres aux designs (auteurs, structures, évènements et lieux de diffusion).

Contenu

Un cycle hebdomadaire d'interventions du type conférence ou performance est programmé chaque mercredi après-midi à dix-sept heures dans le Grand amphithéâtre.
Sa programmation prend en compte les questionnements et les enjeux artistiques et intellectuels contemporains, ainsi que ceux des cultures spécifiques propres aux designs contemporains Elle est en relation directe avec les enseignements.
L'espace-temps de l'intervention est conçu comme une structure de « travail de la parole ».
La parole de l'intervenant peut relever du commentaire, de la recherche théorique ou de l'expérience artistique, littéraire, etc. L'image, projetée ou diffusée peut jouer le rôle de support, de complément ou de lanceur.
Pendant le temps de la conférence, tous les enseignements sont interrompus afin de permettre la participation de l'ensemble des étudiants et enseignants de l'École, toutes options et années confondues.

Les voyages d'études
auprès des centres majeurs de création soit sur la région soit sur l'international sont importants dans le cadre des études. Ils doivent permettre aux étudiants de découvrir les lieux de diffusion de l'art contemporain et sites remarquables du patrimoine moderne et contemporain ; la fréquentation régulière et autonome de ces lieux est fondamentale pour la poursuite des études.

Mode d'évaluation

Tout au long du cursus de l'étudiant, la participation aux conférences fait l'objet d'une évaluation (notes et références au sein du dossier ou du mémoire), et de l'attribution d'un crédit semestriel (UE1).

Esthétique et pratique théorique

Année	**4**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**8**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Responsable : Mme Canet

Contenu

Queeriser
Communautés, identités et globalisation

Je propose de penser dans ce cours la manière dont des êtres jusque-là privés des outils de la représentation se sont emparés des technologies de visualisation afin de produire des énonciations contestataires et solidaires. L'enjeu est la production de savoirs partagés créés depuis les marges linguistiques, sexuelles, biologiques et géographiques de l'histoire. Là, dans ces moments de contact, par hacking ou métissage, la réarticulation performative et identitaire du contexte permet d'imaginer que, dans les interstices de la globalisation, il y a des inflexions venues du bas et d'ailleurs, personnelles ou communautaires qui, de la particularité de leurs positions, viennent perturber les arrangements conceptuels préétablis et déranger les organisations habituelles. Mieux, que ces inflexions nous laissent imaginer que dans la réunion des particularités et dans la construction opportune de ces communautés peut s'écrire un vocabulaire nouveau, plus queer, à l'ère de la globalisation.

Mode d'évaluation

Travail à rendre en fin de semestre.

Travaux requis

Cours magistral en amphi.

Bibliographie

Bibliographie
sélection
- Perry Anderson, The Origins of Postmodernity, Londres / New York, Verso, 1998
- Benedict Anderson, Imagined Communities : Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, Londres, Verso, 1983
- Karen Barad, « Intra-actions », interview menée par Adam Kleinmann, Mousse Magazine, no 34, 2012
- Karen Barad, « Nature's Queer Performativity », Women, Gender and Research, numéro spécial « Feminist materialisms », 2001
- Partha Chatterjee, « Whose Imagined Community ? », Mapping the Nation, Gopal Balakrishnan (dir.), Londres, Verso, 2012
- Beatriz Colomina, « X-Ray Architecture : Illness as Metaphor », Positions, No. 0, Positioning Positions, automne 2008
- Donna Haraway, Manifeste cyborg et autres essais : sciences, fictions, féminismes, anthologie établie par Laurence Allard, Delphine Gardey et Nathalie Magnan, Paris, Exils, « Essais », 2007
- Pedro Lemebel, Hablo por mi diferencia, publié postérieurement dans le volume Loco afán Crónicas de sidario (Santiago, LOM Ediciones) en 1996.
- Ernesto Laclau, « Beyond emancipation », Emancipation(s), Londres, Verso, 1996
- Adrienne Rich, « Notes toward a Politics of Location », Women, Feminist Identity and Society in the 1980's, Myriam Díaz-Diocaretz et Iris M. Zavala (dir.), Amsterdam / Philadelphie, J. Benjamins, 1985,
- Suely Rolnik, The Politics of Anthropophagy in the Transnational Drift, dans Where to Sit at the Dinner Table, Pedro Neves Marques (éd.), Berlin / Cologne, Archive Book / Akademie der Kunst der Welt, 2014

HA21: Pour une histoire de l'art pro-active et prospective. 1992-2022.

Année	**4**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**8**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Cours**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : Mme de Brugerolle

Objectifs pédagogiques

A la jonction de l'anthropologie du visuel, de la sociologie et de la biologie, HA21 prospecte les bases et les intrications des formes du vivant, des productions humaines et des correspondances polymorphes (géo-spatio-temporelles). Pour une écologie de l'esprit, une science nouvelle. A partir de fondamentaux et de textes clefs, il s'agira de relire et relier des champs entrelacés par les pratiques artistiques du 21è siècle.

Contenu

Cours magistral, textes de références, à partir de comparaison et de présentation d'artistes et d'oeuvres.

Bibliographie

Une bibliographie sera donnée dans le cours. Ex Anna Tsing: Le champignon de la fin du monde.

Recherches théoriques

Année	**4**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**8**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**4**	Coefficient	**4**	Session de rattrapage	**oui**		

Responsable : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Il s'agit d'acquérir ou de développer les éléments constitutifs d'une culture théorique (critique, esthétique et philosophique) en relation avec le projet général de l'étudiant et dans la continuité du travail entrepris en année 1 dans le cadre du projet-mémoire.

Contenu

En année 2 et 3, et jusqu'à l'année 5 de l'option art, dans des registres spécifiques, les contenus des recherches théoriques, sont directement induits par le niveau de connaissances et d'engagement de l'étudiant et les enjeux conceptuels et artistiques de son projet.
Ce travail amène progressivement l'étudiant à la maîtrise des outils conceptuels nécessaires à la soutenance de son diplôme et permet en phase projet, d'aborder le mémoire de fin d'études avec les compétences minimum requises dans le cadre d'une introduction à la recherche.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Travaux requis

Entretiens individuels.

Journées d'études

Année	**4**	Heures CM	**0**	Caractère	**option**	Code	
Semestre	**8**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Journées d'études arc@laboNRV

Année	**4**	Heures CM	**0**	Caractère	**option**	Code	
Semestre	**8**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Lartigaud

Objectifs pédagogiques

Créer un lieu et un temps, d'effervescence du savoir et des technologies spécifiques, de veille, de questionnement et d'accompagnement du travail de création à l'ère de la réalité numérique. En particulier étudier et s'emparer des incidences cognitives, esthétiques voir politiques, des accidents, des prolongements, des élargissements qui s'opèrent et aussi des rapports qui s'établissent entre digital et analogique dans l'art et le design.
Autrement dit, il sera question d'analyser et questionner les transformations que ces outils imposent à notre manière de vivre, de penser, de comprendre, de voir, de créer et de produire, et examiner comment ce nouveau paradigme est la source de formes qui en découlent et qui ouvrent de nouveaux champs d'expériences et de production.
Il sera aussi question de trouver des interlocuteurs/collaborateurs/prestataires/diffuseurs pour élaborer et accompagner les projets.

Contenu

L'ARC sera l'occasion d'aborder ces questions transversales liés à l'utilisation des TICs.- Le travail, intellectuel et opérationnel, engagé, portera en particulier sur les nouvelles narrations, les transformations des modes d'accès au savoir, la "technomagie", l'interactivité et ses enjeux, la désynchronisation, la convergence, l'Internet des objets, la réalité augmentée voire d'autres champs d'expérimentation déjà apparus et actifs ailleurs en art et en design. Certains projets développés dans ce cadre seront évalués dans les options avec les enseignants responsables.
- L'ARC a pour mode pédagogique la mise en commun et le partage des connaissances, des ressources et des réseaux ainsi que l'autonomie. Quel que soit leur statut (étudiants, enseignants, techniciens, collaborateurs extérieurs…), chaque participant à l'ARC peut être acteur de cette mutualisation.
- Une fois par mois, les participants du Commons'Lab se réuniront pour une conférence avec des personnalités extérieures le matin et un atelier pratique l'après-midi. Cette série d'invitations permettra de questionner les pratiques actuelles, d'approfondir la veille des outils ou des champs opératoires et de rencontrer des partenaires potentiels. La partie pratique permettra l'expérimentation des outils et la mise en œuvre des projets.
La participation à l'ARC implique une contribution active aux enjeux du Commons'Lab, à la réflexion menée et à l'élaboration de ce qui en découle (activités, communication, actes, etc.).
Le Commons'Lab est un lieu associé où se mettent en œuvre les recherches, les expérimentations et les projets.

Mode d'évaluation

Contrôle continu.

Travaux requis

Conférences, visites, ateliers et workshops.
Travail en équipe avec la participation active de David-Olivier Lartigaud, Nicolas Frespech, Patricia Welinski et les étudiants-chercheurs de l'UR Numérique 3e cycle .

Bibliographie

Bibliographie indicative, d'autres ressources disponibles en ligne :

- Dieter Daniels, Barbara U. Schmidt (dir.), « Artists as Inventors », Ostfildern, Hatje Cantz, 2008
- Zygmunt Bauman, « Le présent liquide », Paris, Seuil, 2007 *
- Peter Lunefeld, « Snap to Grid, « A User's Guide to Digital Arts, Media, and Cultures », Cambridge, MIT Press, 2001*
- Olia Lialina et Dragan Espenschied (dir.), « Digital Folklore », Stuttgart, Merz Akademie, 2009 *
- Mathieu Triclot; « Philosophie des jeux vidéos », Zones, 2011
- Karen O'Rourke, « Walking and Mapping Artists as Cartographers », The MIT Press, 2013
- Jacob von Uexkûll, « Mondes animaux et monde humain », Pocket 2004
- Anthony Dunne, Hertzian Tales, « Electronic products, aesthetic experience, and critical design », Cambridge, MIT Press, 2005
- Bruce Sterling, « Objets bavards », FYP, 2009
- Frédéric Kaplan, « La métamorphose des objets », FYP, 2009
- Clarisse Herrenschmidt, « Les trois écritures », Gallimard, 2007

- Exposition « Design and the elastic mind », MoMA, NY, 2008

http://www.moma.org/interactives/exhibitions/2008/elasticmind/index.html
- Exposition « Talk to me », 2011, MoMA, NY
http://www.moma.org/visit/calendar/exhibitions/1080

- Revue OPEN, n° 11, « Hybrid Space, how wireless media mobilize public space », Rotterdam, NAi Publishers, 2006 *
- Revue POLI, n° 3, « Le spectacle de l'écologie », Paris, 2010

http://www.internetactu.net/tag/internet-des-objets/
http://www.pachube.com/
http://www.arduino.cc/

Journées d'études
Ecouter Entonner

Année	**4**	Heures CM	**0**	Caractère	**option**	Code	
Semestre	**8**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Grand

Objectifs pédagogiques

Prélude à la musique privilégiant l'écoute et le dialogue

Contenu

Ecoute d'oeuvres musicales historiques ou récentes. Les œuvres sont diffusées dans leur entièreté (elles sont brèves, moins d'un quart d'heure) et de manière répétée (deux ou trois fois). Après chaque écoute, une discussion ouverte permet un échange sur cette audition, le partage des savoirs et la mise en perspective avec les champs de la création et des arts visuels. Aucune connaissance musicale préalable n'est requise.

Mode d'évaluation

Contrôle continu.

Travaux requis

Cours/atelier collectif en amphi.

Bibliographie

http://www.inagrm.com/accueil/collections/portraits-polychromes
http://www.ircam.fr/270.html?&tx_ircamboutique_pi1%5BshowUid%5D=41&cHash=af12f57aef940c21ace7dd55a07388f2

Support de cours

http://art45.ensba-lyon.fr/0_art/GG/

Journées d'études
Journée d'étude ACTH

Année	**4**	Heures CM	**0**	Caractère	**option**	Code	
Semestre	**8**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Rüdiger

Objectifs pédagogiques

travaux menés par l'unité de recherche Art Contemporain et Temps de l'Histoire, formé par des jeunes artistes diplômés et des doctorants en théorie de l'histoire des arts. Il se propose de développer d'un point de vue d'artiste un travail autour des relations entre certains aspects de l'art contemporain et les « régimes d'historicité » qu'ils mobilisent.

Contenu

Le contenu des journées d'études est fixé par la personnalité invitée et envoyé aux participants.

Mode d'évaluation

Contrôle continu

Travaux requis

Séminaire, travail en bibliothèque et pratique en atelier.
La participation doit être assidue et active.

Bibliographie

La bibliographie est fixé par la personnalité invitée et envoyé aux participants.

Journées d'études
Journée d'étude PPF

Année	**4**	Heures CM	**0**	Caractère	**option**	Code	
Semestre	**8**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : Mme de Brugerolle

Objectifs pédagogiques

Les journées d'études sont organisées en forme de séminaire dont une partie peut-être ouvert (à d'autres étudiants, à un public). Les huit axes de la recherche sont abordés selon le sujet de l'année.
1/ Body Politic
2/ On stage/On line:
3/ Re-enactement, restaging, remake?
4/ Archives spéculatives/Archives prospectives/Archives pensées à l'origine.
5/ Objets scéniques: statuts des objets performatifs.
6/ Le public comme forme.
7/ Performer le film/filmer la performance.
8/Dessins/Scripts/Pop up: the world as a script.

Pour 2020-2021, on poursuivra la question de théâtralité/performance « White Cube/Black Box » ainsi que le film de performance « Performer le film, filmer la performance ».

Contenu

Les contenus sont fixés en accord avec les personnalités invitées et partagés avec les participants.

Mode d'évaluation

contrôle continu.

Travaux requis

lecture et recherche préparatoire, participation active.

Bibliographie

Des textes ou extraits d'ouvrage sont adressés en amont aux participants.

Journées d'études
Station d'Arts Poétiques

Année	**4**	Heures CM	**0**	Caractère	**option**	Code	
Semestre	**8**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignants : M. Beurard-Valdoye, Mme Gayraud

Objectifs pédagogiques

La Station d'arts poétiques est un programme de recherche théorique et de création dirigé vers l'écriture poétique dans la diversité des formes qu'elle emprunte à l'heure actuelle.
Après une collaboration de plusieurs années avec l'ENS qui débuta en 2006, puis avec le Département Écriture de l'ENSATT, ce programme a élargi celui antérieur de l'atelier d'arts poétiques dispensé au sein de l'Ensba Lyon, par des journées d'études abordant en profondeur la pratique et l'approche théorique d'un auteur invité.
Sont appréhendés et développés par les étudiants des travaux d'écriture, par-delà les genres littéraires institués ou qui l'ont été.
La confrontation de leurs pratiques avec des auteur*es confirmé*es en journées d'études est déterminante.
Les arts poétiques fédèrent ainsi une attitude de recherche pouvant avoir trait tout aussi bien au travail du vers, de la prose, de la poésie visuelle, du «docu-poème», du montage, de la performance poétique et sonore, des rapports texte/image/son : photo, vidéo, film, chant, hypertexte, web (en incluant même la verbalisation restreinte), qu'à celui des formes dialoguées assimilant tout forte de récits, d'essais, et cela dans la diversité des langues et de leurs usages sociaux, du multilinguisme à la textualisation des idiomes et parlures.
Une attention particulière est donnée à l'oralisation des pratiques textuelles.
En cela, il s'agit de faire interagir les pratiques poétiques et les réflexions qui en découlent, avec celles des arts plastiques contemporains.
Cette démarche s'inscrit de plus dans une histoire déjà longue passant par les expériences du Black Mountain College, marqués par les croisements de genres littéraires et la nécessaire induction entre l'acte poétique et sa composante technique et théorique.
L'objectif à moyen terme — inspiré des écoles scandinaves, allemandes et suisses — serait d'accompagner des créateurs et chercheurs dans une réflexion et une connaissance des réseaux d'activité littéraire où la langue et les modes narratifs constituent des lieux d'investigation.
L'accent est mis sur les processus d'émergence individuels et collectifs qui ont trait au travail d'écriture : récurrence, conception, production, diffusion, ainsi que connaissance du champ littéraire et éditorial en France comme à l'étranger.
Un projet piloté par Patrick Beurard-Valdoye et Agnès Gayraud

Contenu

Programme 2020 - 2021
Journées d'études :
mercredi 25 novembre : Séverine Daucourt (en sa présence)
mercredi 13 janvier : Pierre Vinclair (en sa présence)
mercredi 24 février : Laure Gauthier (en sa présence)
Workshop :
conduit par Marie de Quatrebarbes : 23-25 mars 2021

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Bibliographie

Ouvrages des auteures invitées

Support de cours

Journée d'études en présence de l'auteur, approche des textes de l'auteur, dialogue, confrontation avec les textes des étudiants et la ou le poète

Méthodologie spécifique

Année	**4**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**8**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Responsable : M. Prof. Plasticien Référent

Objectifs pédagogiques

Mise en place progressive d'une méthode de travail de plus en plus individualisée tout au long du cursus et en relation avec les orientations de l'année et de l'option.
Cet objectif est présent à l'intérieur de chaque cours faisant appel à la fois au développement de la capacité perceptive et à l'élaboration d'une mise en œuvre de l'idée.
Une approche plus spécifique sur la méthodologie de recherche peut être développée dans le cadre de modules ou séminaires expressément conçus au croisement des enseignements pratiques et théoriques.

Contenu

La question est de savoir comment construire un objet de réflexion, de travail et de recherche qui coïncide avec les intentions conceptuelles et plastiques initiales. Mais dans ce contexte, il s'agira probablement moins de répondre à cette question que de la volonté d' en énoncer sans cesse les termes et les conditions. Entre théorie et pratique, entre hypothèse et expérimentation se tissent progressivement les liens qui vont permettre la construction complexe d'une singularité agissante au sein du projet artistique au sens large du terme, qu'il relève du champ de l'art ou de celui du design.
Construire donc sa propre méthode et ses variations, à partir des éléments constitutifs spécifiques du champ de création dans lequel l'étudiant est engagé mais aussi de l'étude des divers dispositifs scientifiques et transversaux qui organisent les subjectivités contemporaines.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Travaux requis

Cours collectif et entretiens individuels augmentés de modules spécifiques.

Problématique de projet

Année	**4**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**8**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Responsable : M. Prof. Plasticien Référent

Objectifs pédagogiques

Savoir de quoi l'on parle et avec quoi on agit ; dans quelle mesure le corpus problématisé s'inscrit dans la réflexion et la création contemporaine inhérentes au champ de recherche dans lequel l'étudiant est en train de s'engager.

Contenu

Il s'agit de questionner, dans le champ contemporain, à partir du monde réel et des singularités artistiques, dans un continuel aller-retour, à la fois les contenus significatifs mêmes du travail artistique et la façon de penser ce qui précisément le motive, le monde qui nous entoure et nous constitue.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Travaux requis

Cours collectifs et entretiens individuels en atelier et studio.

Projet-Mémoire

Année	**4**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**8**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**3**	Coefficient	**3**	Session de rattrapage	**oui**		

Responsable : M. Prof. Théoricien Référent

Objectifs pédagogiques

Les objectifs de ce cours sont la conception, l'élaboration et la rédaction d'un mémoire de fin d'études dont la soutenance constitue une des épreuves du Diplôme national supérieur d'expression plastique (DNSEP).
La rédaction du mémoire définit la perspective de recherche de l'étudiant, au sens large, et finalise un travail théorique en relation étroite ou distanciée, selon le cas, avec la pratique plastique.

Contenu

La formalisation du mémoire relève du choix de l'étudiant, en lien avec l'équipe pédagogique, de son projet de diplôme, ou de tout sujet articulé avec celui-ci, et de ses objectifs ultérieurs. Le travail écrit est au centre de l'exercice, il peut être accompagné d'un travail sur d'autres supports.
Ce mémoire combine une exigence méthodologique de niveau Master avec des partis pris justifiés par le projet plastique d'une part, par un souci d'expression et de forme écrites d'autre part. Il s'agirait de rendre compte de la pensée comme de l'expérience de la pensée. L'étudiant s'engage dans une recherche qui permet de nourrir sa pratique, voire de l'expliquer mais aussi d'en formuler les enjeux. Il essaie de répondre à une série de questions : Comment puis-je problématiser ma réflexion ? Sur quelles références s'appuie-t-elle ? Comment les analyser en sorte qu'elles éclairent mes intentions ? Quelles sont mes hypothèses de travail, celles auxquelles répondront, le cas échéant, les réalisations du diplôme ?
Dans cette approche d'écriture, l'étudiant se positionne en auteur, par l'autonomie de de la phase d'écriture, par son appréhension sensible autant qu'analytique.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.
Communication du mémoire au collège des professeurs.

Travaux requis

Cours collectif et entretiens individuels.
Le mémoire doit être achevé d'imprimer en janvier de l'année 5.
La soutenance dans le cadre du DNSEP a lieu en mars.
Le jury de soutenance du mémoire est composé de l'un des professeurs représentants de l'école et l'une des trois personnalités qualifiées du jury de soutenance du projet plastique. Il est présidé par un docteur.
Le travail du mémoire en quatrième année est compris comme une première étape dans la perspective du mémoire de diplôme, autant qu'un approfondissement du travail d'une initiation à ces logiques de recherche et d'écriture, entreprises depuis l'année 1 et poursuivies en phase programme (années 2 et 3).

Bibliographie

- Pierre Bayard, « Comment parler des livres que l'on n'a pas lus ? », Minuit, 2007
- Pierre Bourdieu, « Esquisse pour une auto-analyse », Raisons d'agir, 2004
- Jeanne Favret-Saada, « Les mots, la mort, les sorts : la sorcellerie dans le bocage », Gallimard, 1977
- Siegfried Kracauer, « L'histoire des avant-dernières choses », Stock, 2006
- Marcel Mauss, « Manuel d'ethnographie », Payot, 2002

Les références spécifiques sont discutées au cas par cas avec l'étudiant.

Séminaires

Année	**4**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**8**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Séminaires
Art Contemporain et Temps de l'Histoire

Année	**4**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**8**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Rüdiger

Objectifs pédagogiques

Le séminaire se fonde sur les travaux menés par l'unité de recherche Art Contemporain et Temps de l'Histoire, formé par des jeunes artistes diplômés et des doctorants en théorie de l'histoire des arts. Il se propose de développer d'un point de vue d'artiste un travail autour des relations entre certains aspects de l'art contemporain et les « régimes d'historicité » qu'ils mobilisent.

Contenu

Le problème de la forme en art 4

Le parcours de ces dernières années

Le séminaire a traité les années précédentes de la relation entre art et violence et a porté son attention sur ces moments particuliers où le langage et la perception sont suspendus. L'expérience cognitive du langage et des images est un travail d'élaboration, au sens de la transformation que se produit en nous quand nous formulons ou nous écoutons un récit, quand nous produisons ou nous observons une image. Dans ce moment de trans-laboration, de mise en œuvre complexe d'autres domaines — notamment ceux de la mémoire et de l'expérience antérieure — le langage se construit selon de schémas que nous maitrisons. Or la violence, comme aussi le rire, sont le lieu de l'écart, de la différence et de la singularité, ils produisent une dynamique réflexive d'une nature différente. Dans un moment d'absence de ce qu'est à narrer et de ce qui est visible, la dynamique réflexive se construit par une oscillation extrême entre aveuglement et contemplation. Le rire plus particulièrement nous a permis d'aborder le langage produit dans cette situation de suspension par la notion freudienne de 'forme régressive' grâce à l'étude de la figure de Pulcinella et sa position paradoxale face à son public. Ce masque de la tradition du théâtre de rue napolitaine est en même temps comique et sérieux, tellurique et infernal, innocent et savant, il est le lieu ou le point d'oscillation. Il est toujours aux bords de ce qui peut faire langage, mais qui échappe à toute formulation. Polichinelle est porteur de nouvelles possibilités du langage, car il est le masque de la 'régression' du langage inédit et non dit.
Nous avons exploré un aspect essentiel de l'élaboration et de la régression créative à l'œuvre dans tout invention expressive, portant notre attention à cet écart entre absence du langage et ce que les artistes ont appelé le problème de la forme.
On est revenus sur ce que dans la langue allemande on appelle 'die Gestalt', la chose qui se donne à voir pour ce qu'elle est, dans le sens où elle est régie par un ordre, une règle interne qui la rende organique pour celui qui l'observe. Quand est-ce que cet ordre est perçu comme créatif, c'est-a-dire, quand est-ce qu'il est nouveau, inédit? Quel est le rôle d'une culture et de son langage sédimenté dans la production d'une forme inédite? Comment se manifeste l'écart, que-est ce que c'est sa singularité, quel rôle accorder à son incompréhension?
L'horizon de la culture, le biotope à partir duquel nous apercevons les choses a été essentiel dans l'histoire de l'art et a permis à tout artiste de penser les objets et les idées comme des choses organisées selon un ordre nouveau, selon une logique qui est reconnaissable comme différente de nous et tout ce que nous connaissons. Comment produire une forme en art, comment inventer si elle ne se réfère plus à une culture donnée, s'il elle ne travaille plus comme le pensaient les artiste du vingtième siècle, Klee ou Malevich par exemple, à partir de sa propre histoire?
L'élaboration semblerait perdre d'importance dans notre société mondialisée et nous avons pu l'observer dans beaucoup d'évolutions artistiques qui ne s'occupent plus du problème de la forme, qui ne travaillent pas à ce qui est inédit et ont souvent abandonné la dimension de travail de la perception du spectateur. Qu'est-ce que c'est le problème de la forme si on ne peut plus penser l'écart? Est-ce que le rôle de l'art a déjà changé ?

Le développement de cette problématique pour cette année

'La critique comme principe de sélection, de discernement et distribution ou redistribution nécessite un critère et une faculté capable de discerner. Si la critique présuppose une résolution et une forme d'ordre, elle présuppose aussi des conditions et limites susceptibles d'un débordement, écrit Jean-Luc Nancy dans Critique, crise, cri (revue en ligne Diacritik voir bibliographie).
La critique, dans le sens développé par philosophie moderne allemande (celle d'après la Révolution française) présuppose l'idée de sujet pensant et agissant et est en art à l'origine de l'idée moderne de spectateur. Un individu qui est capable de ressentir ce que transmet une œuvre et qui justement par son expérience esthétique du monde peut aussi prendre position, agir et réagir de façon singulière. C'est l'idée développée par Schiller à propos du rôle de l'éducation esthétique pour qu'un individu puisse développer une conscience éthique et politique du monde.
Nous sommes entrées aujourd'hui dans une nouvelle ère, où la pensée critique ne semble plus nécessaire pour faire expérience du monde. Assignés à un rôle, une position sociale et topographique dans le monde, à un genre et à une condition politique, nous sommes en condition de 'criticabilité', non pas à partir de ce que nous expérimentons du monde développant une attitude de jugement, mais à partir d'une condition donnée qui n'est pas à

interroger car assigné. Ce débat public est présent dans toutes les sphères de notre société. Qu'elle est l'influence de ce changement radicale sur ce qu'on appelle art? Qu'est ce qu'est une forme si le sujet n'est plus en condition d'expérience et de jugement?
On essaiera d'aborder cette vaste problématique à partir de quelques œuvres symptomatiques récentes et de la fin du siècle dernier.

Mode d'évaluation

Contrôle continu.

Travaux requis

Séminaire, travail en bibliothèque et pratique en atelier.
Le séminaire est bi-mensuel, il demande une participation assidue et active. Une liste de lectures sera distribuée lors de la première séance.

Bibliographie

- Jean-Luc Nancy, Critique, crise, cri (unser Zeitalter ist nicht mehr das eigentliche Zeitalter der Kritik) https://diacritik.com/2016/05/13/jean-luc-nancy-critique-crise-cri-unser-zeitalter-ist-nicht-mehr-das-eigentliche-zeitalter-der-kritik/
- Michel Foucault, QU'EST-CE QUE LA CRITIQUE ? [CRITIQUE ET AUFKLÄRUNG] Bulletin de la Société française de Philosophie. Compte rendu de la séance du 27 mai 1978 https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=forums&srcid=MDU5MTc5ODQ1NDc2NTQ4MTI0MzkBMTgzNjk4NDg1MzkxNDI4MTA0OTQBZUdrMGZlRVlOWlVKATAuMQEBdjI
- Friedrich von Schiller, Lettres sur l'éducation esthétique de l'homme(1795-1796), http://classiques.uqac.ca/classiques/schiller_friedrich_von/lettres_sur_education/schiller_lettres_sur_education.pdf
- AAVV, "Découper le temps en son lieu. Parcours expérimental / Cutting out Time in its Place. Experimental journey," B.Rüdiger (dir.), éd. ENSBA Lyon, avec Y.Annicchiarico, A.Bonnard, J.Lauro-Mariani.
- AAVV, "Le temps suspendu ; Art contemporain et temps hors de l'histoire", G. Careri et B.Rüdiger (dir.)éd. PUL Presses Universitaires de Lyon, 2016.
- Bernhard Rüdiger, "PPP paradoxe" et "L'œil de Sodome", in Initiales PPP, Pier Paolo Pasolini N.7, éd. ENSBA Lyon, 2016.
- Bernhard Rüdiger, Natura abhorret a vacuo" Initiales N.1 GM dédié à la figure de George Maciunas ; éd. ENSBA Lyon, 2012.

Séminaires
Post Performance Objet Future

Année	**4**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**8**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : Mme de Brugerolle

Objectifs pédagogiques

Acquérir une meilleure connaissance d'un contexte, capacité à nommer et situer ce qu'on produit, élaborer les outils théoriques et factuels pour structurer une pensée.

L'héritage et les impacts de la performance sur les arts visuels.

Que vaudrait la théorie si elle ne servait aussi à inventer la pratique ?'
Pris au sens d'un projet inachevé, celui de la modernité, la post-performance questionne l'âge du « post-médium » en ce début de 21e siècle, entre succession chronologique, postérité ou filiation historique, réemploi (de formes abstraites de leurs contenus) et rupture (comme changement de paradigme ou d'époque).
Apparue à la croisée de la philosophie analytique anglo-saxonne du langage et des champs de l'art et du spectacle, liée à des pratiques de langage, à des actions et à une rupture par rapport à un certain mode de représentation opérée au milieu des années 50, la notion de performance est polysémique. Il s'agira de questionner ce nom, ce qu'il recouvre, et l'évolution de pratiques liées à son usage.
Comment cet art de la performance évolue-t-il et comment évoluera-t-il dans les prochaines années, notamment avec les technologies numériques ? En quoi sommes-nous passés de sa dématérialisation à son « re-enactment »? Que se joue-t-il ici ?
PERFOURNIR: On abordera également les problématiques liées aux formes produites par la performance: objets scéniques, mobilier, écrits.
la trace de la performance, comme l'archivage (oral et vivant), le document, le film, l'objet scénique ou encore la photographie numérique.
Par ailleurs, la question du public comme forme, de l'audience à la fois destinataire et partie prenante (public captif) permettra de questionner une société du spectacle à l'heure du « spectateur émancipé ».

Cette année l'accent sera mis sur les objets de la performance: le PERFOURNIR: formes et vocabulaire: objets scéniques, sets, stage mais aussi textes: scripts pour la performance, à partir de workshops et d'analyse d'oeuvres, de présentations de travaux. Le cours se déroulera de façon polysémique et polyforme à partir de séquences. Un cours théorique, à partir du chapitrage en 8 axes, des exercices pratiques (voix, marche, déplacements, écoute, placements, travail de groupe...) toujours en lien avec l'objet du cours, un texte de référence philosophique ou critique, ou littéraire.

Une pédagogie innovante: des moments de 'cours inversé' permettront aux étudiants de tester leur mémoire (sur la base du Théâtre de la Mémoire mais aussi des moments de réflexivité par rapport à la question de la connaissance.
Un entrainement à l'oralité lors de séance collectives de lectures de textes jouant sur l'espace scénique et cénique, à partir du Divised Theater, sera mis en place.

Perfournir: les objets de la performance.
Obsolète, Objets dysfonctionnels, OOO.
Post Performance Painting.
Puppets: le théâtre et son double.

Contenu

A partir de 8 axes de réflexion, le séminaire alternera les cours théoriques et les exercices pratiques.

1 - Body Politic: les nouveaux genres de la performance.
2 - Objets scéniques: statuts des objets performatifs.
3 - Le public comme forme: audiomat et soap opéra: nouveaux scripts?
4 - Documenter/recréer: le même mais un autre.
5 - On stage /on line: HIc sed Nunc?
6 - Anarchives: spéculer sur le reste.
7 - Cineperformance.
8 - Espace public, question du commun.

Les Ana-Chroniques de la Post Performance : une autre histoire de la performance à l'âge du post médium (cours en amphi).

Les expériences pratiques en lien avec le programme de recherche Post Performance Future :
- workshop Voix Invisibles, 2 , 4-7 novembre, avec Edyta Jarzab, qui donnera une conférence le 5 novembre, restitution publique participative le 7 novembre au Réfectoire des Nonnes.
- séminaire: Set et Jeu: Ericka Beckman, début février.
- projet Tableaux Vivants, second semestre, à confirmer (Musée des Beaux Arts).

Les expériences croisées :
Passerelles avec le LaBo NRV avec conférences-débats, un workshop avec Jennifer Lacey.
La répétition : expérience de lecture cuisine, Comme un Mardi , à la cuisine, en construction (avec Elsa Boyer).
Disputatio Quolibet : discussions à partir d'un sujet commun: Sans Contact : comment jouir à l'ère du capteur ?
« Quartels » lectures en groupe inspirées des dispositifs de partage.
Utilisation des studio son et vidéo, avec la participation d'invités extérieurs, conduisant à une réflexion sur les processus de monstration, de réception et de transmission.

Mode d'évaluation

Fiche de présence et lectures, présentation de travaux, travail en binômes ponctuels, Instagram ralenti.

Travaux requis

Cours et travail de groupe en atelier, conférences, débats, visionnage de films, visites, workshops et participation à projets.

Bibliographie

Bibliographie complétée en cours :

- Andrea Fraser, Museum Highlights, 2002, MIT Press
- Anne Bénichou (dir.), « Ouvrir le document », Les presses du Réel, 2010
- Krauss Rolsalind, « Under Blue Cup », 2011
- Five Sisters, Blog Log case study, If I Can't Dance I won't be Parto f Your Revolution, 2013
- Claire Bishop, « Artificial Hells », Verso, 2012
- Conversation Marie de brugerolle, Marie Canet et Catherine Wood, « Mousse Magazine », 2014
- It needed to be tender and to be whipped, recueil d'écrits à propos de Julie Béna, 2016
- Cally Spooner, Scripts, 2014
- Post Performance Future, CH2, Mousse Magazine #66, may june 2018;

Catalogues :
- Hors Limites « L'art et la vie », 1994, Mnam/Centre Pompidou,
- Out of Action, 1998 , MOCA Los Angeles
« The World as a stage », Tate Modern, 2007, « Ne pas jouer avec les choses mortes », Villa Arson, 2008, « Un théâtre sans théâtre », MACBA, 2009, « I was a male Yvonne De Carlo », Musac, Léon, 2011, « A Bigger Splash », Tate Modern, 2012...

Séminaires
Séminaire@laboNRV

Année	**4**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**8**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Lartigaud

Objectifs pédagogiques

Par un travail de réflexion commun, approfondir les questions liées au numérique en art et élaborer des projets en cohérence avec les enjeux contemporains d'une telle pratique.
Pour les étudiants en cycle recherche, l'objectif sera de poursuivre et d'approfondir leurs travaux en cours tout en s'inscrivant dans la dynamique commune de l'atelier.

Ce séminaire se déroulera dans les locaux du labo NRV de l'ENSBA Lyon.

Contenu

Après un rappel historique des différents moments qui ont balisé les dernières décennies, il s'agira de :
- Connaître les artistes actuels qui privilégient le médium numérique sous toutes ses formes ou ceux qui font appel au numérique de manière singulière, conceptuellement ou techniquement.
- Repérer les œuvres ou les productions numériques signifiantes.
- Répertorier les lieux (institutions, galeries, festivals, site internet, etc.) qui présentent un intérêt pour le numérique ou qui affichent une spécialisation dans le domaine.
- Comprendre les réflexions contemporaines (théoriques, critiques, esthétiques...) liées aux pratiques et à la société numérique.
- S'inscrire par un projet dans ce contexte général en soulevant une problématique originale.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et présentation d'un projet élaboré durant l'année dans le cadre du séminaire.

Bibliographie

BROWN (Paul), GERE (Charlie), LAMBERT (Nicholas) et MASON (Catherine) (Sous la dir. de), White Heat Cold Logic: British Computer Art 1960-1980, The MIT Press, coll. « Leonardo », Cambridge (MA)/Londres, 2008.
COX (Geoff), Antithesis : The Dialectics of Software Art, Digital Aesthetics Research Center, Aarhus University, Danemark, 2010, http://www.anti-thesis.net/contents/thesis/antithesis.pdf
CRAMER (Florian), Words Made Flesh: Code, Culture, Imagination, Media Design Research, Piet Zwart Institute, Willem de Kooning Academy Hogeschool Rotterdam, Rotterdam, 2005, http://www.netzliteratur.net/cramer/wordsmadefleshpdf.pdf
FULLER (Matthew) (Sous la dir. de), Software Studies: A Lexicon, The MIT Press, Cambridge (MA)/Londres, 2008, http://dm.ncl.ac.uk/courseblog/files/2010/02/softwarestudies.pdf
GORIUNOVA (Olga) et SHULGIN (Alexei) (Sous la dir. de), Read_Me. Software Art and Cultures, catalogue Read_Me 2004, University of Aarhus, Digital Aesthetics Research Center, Aarhus, 2004.
HIMANEN (Pekka), L'éthique du hacker, Exils, Paris, 2001.
KITTLER (Friedrich), Gramophone, Film, Typewriter, Les Presses du Réel, Dijon/Paris, 2018.
LIALINA (Olia) et ESPENSCHIED (Dragan) (Sous la dir. de), Digital Folklore, Merz & Solitude, Merz Akademie, Hochschule für Gestaltung, Stuttgart, 2009.
MAIGRET (Nicolas) et ROSZKOWSKA (Maria), The Pirate Book, Aksioma, Ljubljana, 2015.
MANSOUX (Aymeric) et VALK (Marloes de) (Sous la dir. de), FLOSS + ART, GOTO10, Poitiers, 2008.
STERLING (Bruce), 'An Essay on the New Aesthetic', Wired, 2 avril 2012, https://www.wired.com/2012/04/an-essay-on-the-new-aesthetic/
VIERKANT (Artie), The Image Object Post-Internet, http://jstchillin.org/artie/pdf/The_Image_Object_Post-Internet_us.pdf

(Bibliographie en cours)

Les Accro

Année	**4**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**8**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**3**	Coefficient	**3**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Les Accro (pair et impair) proposent deux formules différentes d'accrochage pour expérimenter et varier les exercices de monstration et de parole.
L'un se présente comme un moment de visibilité et de discussion des travaux en cours conçu à la manière d'une extension de l'atelier.
L'autre invite les étudiant.e.s à prendre en charge le rôle de commissaire et à proposer une exposition.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Travaux requis

Cours et ateliers collectifs

Mise en oeuvre et développement

Année	**4**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**8**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Responsable : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Développer les capacités de travail à travers l'expérimentation et l'étude dans le cadre du projet personnel et du travail d'atelier.

Contenu

Progressivement, tout au long du cursus, l'étudiant est amené à développer sa capacité de travail ainsi que la puissance et l'efficacité plastique de son projet personnel dans le cadre de l'organisation générale de ses divers travaux et expérimentations à travers un rythme et un processus de réalisation de plus en plus singularisés. L'ensemble des activités plastiques de l'étudiant est en résonance continue avec les enseignements de l'UE2 (problématique, méthodologie, projet).

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Travaux requis

Travail en atelier. Entretiens individuels et semi-collectifs.

Productions

Année	**4**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**8**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Responsable : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Permettre à l'étudiant de concrétiser et finaliser les éléments issus de la recherche et du développement du projet ou du travail.

Contenu

Le terme de production vient ici qualifier le travail d'atelier en phase projet et, dans un registre un peu différent, en phase préparatoire du diplôme DNAT.
On peut raisonnablement considérer que dans le cadre d'un projet personnel pleinement orienté du côté d'une activité de recherche, la finesse de la réflexion sur l'économie générale du travail et sa faisabilité d'une part, et, d'autre part,
l'ajustement du niveau de 'l'agir' dans la complémentarité au 'faire', pour la concrétisation des travaux, pièces et objets, conduisent l'étudiant à 'produire' les signes tangibles et manifestes de son projet.
Production donc, tant dans son acception de 'production de l'esprit', au double sens littéral et ici très adapté de 'génération' et de 'formation', que dans son acception de 'production d'objet' tel que tableau, film, etc.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Bibliographie

Entretiens individuels et semi-collectifs en atelier.

Studios

Année	**4**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**8**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**4**	Coefficient	**4**	Session de rattrapage	**oui**		

Studios
Studio Arpentage

Année	**4**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**8**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**4**	Coefficient	**4**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : Mme Barto

Objectifs pédagogiques

Renforcer sa conscience critique et son positionnement en connaissance des enjeux du milieu de l'art contemporain et des problématiques sociétales actuelles.
Poser la question de « l'engagement » artistique aujourd'hui et trouver les formes les plus justes pour en traduire les enjeux.

Contenu

Le format du Studio Arpentage est pensé comme une structure ouverte aux propositions et nécessités des étudiant.es.
Le studio propose un temps pour l'esprit critique durant lequel l'on questionne les contextes dans lesquels l'artiste intervient, où l'on envisage « l'après-école », où l'on remet en jeu la valeur de toutes les formes de production…
Ainsi, certaines séances pourront être dédiées à l'échange autour de la réalité du paysage artistique français et international, temps pendant lequel, entre autre, les questions du droit et de l'économie de l'artiste seront abordées.
D'autres séances pourront faire l'objet d'accrochages organisés selon des modalités convenues avec le groupe.
Plus de la moitié des séances de l'année auront lieu à l'extérieur de l'école, et rarement au même endroit.
Toutes les pratiques sont les bienvenues.

Travaux requis

3 projets pour 2020
Pedagogie alternative avec Lola Gonzalez et les étudiant.es de Bordeaux
Projet avec le Kunstverein de Nuremberg
Jeu de role.

Support de cours

Tout support susceptible de nourrir le débat.
Intervenant.es extérieurs.
En parallèle:
Mise en place d'un site internet accessible pour les inscrits au Studio, et / ou participation à l'élaboration d'un épisode pour l'émission de Radio ForTune (Duuu Radio) et/ou tout autre projet a developper sur l'année et décidé par le groupe.

Studios
Studio Art-cinéma-vidéo

Année	**4**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**8**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**4**	Coefficient	**4**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : Mme Voignier

Objectifs pédagogiques

Il s'agira de développer une réflexion et une pratique singulières des images vidéo et cinématographiques dans le contexte de l'art contemporain ; d'enrichir un regard et un point de vue à la fois personnels et construits sur les images en mouvement, de leur conception à leur exposition.

Contenu

Le studio sera basé sur des projections qui donneront lieu à des échanges collectifs.
Les étudiant.e.s sont amené.e.s à proposer leur rushes, leurs travaux en cours ou finalisés pour en discuter avec l'ensemble des participant.e.s du studio, pour tester des modes de présentation de leurs pièces, pour évoquer d'éventuels blocages dans le déroulement de leur travail.
D'autres films/rushes/pièces projetés seront proposés, selon les séances, aussi bien par la professeure que par les étudiant.e.s. Il pourra s'agir de tout type d'images : films dits classiques, films d'artistes, images anonymes ou d'amateurs.

Mode d'évaluation

Contrôle continu.

Travaux requis

Projections / échanges / discussions constitueront la base méthodologique du studio.
Si nécessaire, des entretiens individuels compléteront ces rencontres collectives et des séances autour de la table de montage pour des projets en cours.

Bibliographie

- Bertrand Bacqué, Cyril Neyrat, Clara Schulmann et Véronique Terrier Hermann (dir.), « Jeux sérieux. Cinéma et art contemporains transforment l'essai », Mamco et Head Genève, Genève, 2015
- Christa Blümlinger, 'Cinéma de seconde main. Esthétique du remploi dans l'art du film et des nouveaux médias ', Klincksieck, Paris, 2013
- Erik Bullot, 'Sortir du cinéma', Mamco, Genève, 2013
- Aline Caillet, « Dispositifs critiques. Le documentaire, du cinéma aux arts visuels », PUR, 2014
- Michel Chion, « Un art sonore, le cinéma. Histoire, esthétique, poétique », Les cahiers du cinéma, Paris, 2003
- Jean-Louis Comolli, « Voir et pouvoir : cinéma, télévision, fiction, documentaire », Verdier, Paris, 2004
- Daniel Deshays, « Pour une écriture du son », Klincksieck, 2006
- Jean-Luc Godard, « Godard par Godard », Les cahiers du cinéma, Paris, 1998
- Siegfried Kracauer, « Théorie du film. La rédemption de la réalité matérielle », Flammarion, Paris, 2010 (1960 pour l'édition originale)
- Renate Lorenz, 'Art Queer', B42, Paris, 2018
- Anne Marquez, « Godard, le dos au musée. Histoire d'une exposition », Les Presses du Réel, Paris, 2014
- Edgar Morin, « Le cinéma ou l'homme imaginaire », Les Editions de minuit, Paris, 1956
- Walter Murch, « En un clin d'oeil », Capricci, 2011 (pour la traduction française)
- François Niney, « L'épreuve du réel à l'écran, essai sur le principe de réalité documentaire », De Boeck, Bruxelles, 2002
- Catherine Russel, 'Experimental Ethnography, the work of film in the age of video', Duke University Press Durham and London, 1999

Studios
Studio Artistes invités

Année	**4**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**8**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**4**	Coefficient	**4**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Rüdiger

Objectifs pédagogiques

Practices for Keeping Time [Pratiques pour garder du temps] a pour but d'initier les étudiants au travail interdisciplinaire de Gerard & Kelly, en mettant l'accent sur la performance. Le workshop combine des lectures et des discussions avec des exercices en studio pour étudier les liens entre l'architecture et la chorégraphie, le mouvement et le langage, le « white cube » et le « black box ».

Contenu

Practices for Keeping Time [Pratiques pour garder du temps] a pour but d'initier les étudiants au travail interdisciplinaire de Gerard & Kelly, en mettant l'accent sur la performance. Le workshop combine des lectures et des discussions avec des exercices en studio pour étudier les liens entre l'architecture et la chorégraphie, le mouvement et le langage, le « white cube » et le « black box ».
La pandémie COVID-19 a obligé beaucoup d'entre nous à affronter le temps : des changements brusques dans la vie quotidienne aux heures passées confinées à la maison ; des questions de mortalité et de survie à l'urgence de changements radicaux dans notre façon de vivre. Nous sommes confrontés à de nouvelles réalités "d'avant" et "d'après". Nous vivons un décalage entre la temporalité d'un virus et la vitesse du capitalisme et de la culture contemporaine. Clockwork de Gerard & Kelly est une partition pour performance qui utilise le mouvement, le langage et le rythme pour explorer l'élasticité du temps et de la mémoire. À travers une série de mouvements et de pratiques d'écriture, nous ralentirons et créerons un espace pour que des questions se posent. Comment pouvons-nous nous synchroniser et nous désynchroniser ? Comment le temps est-il le support technique non seulement de l'art de la performance et du contexte d'exposition, mais aussi des relations sociales ? Comment une prise de conscience de la temporalité pourrait-elle nous conduire à l'histoire et à la politique ? Qu'est-ce que le temps est queer, féministe et post-colonial ?

Mode d'évaluation

Contrôle continu

Travaux requis

Participation

Bibliographie

Influencés par la danse minimaliste, la critique institutionnelle et la théorie queer, Brennan Gerard et Ryan Kelly développent un travail à la frontière de la danse et de l'art contemporain, qui intègre l'écriture, la vidéo ou la sculpture. Leurs dernières expositions et performances ont notamment été présentées à Genève, Paris, Los Angeles, New York et Chicago. Gerard & Kelly reçoivent en 2014 le prix du jury des New York Dance and Performance Awards (Bessies), et sont soutenus par la Fondation d'entreprise Hermès dans le cadre de son programme New Settings, Art Matters, National Dance Project, FUSED (French-US Exchange in Dance), ainsi que de la Graham Foundation. Leurs projets ont bénéficié de résidences au CND Centre national de la danse (Pantin), Centre chorégraphique national d'Orléans, et au New Museum (New York). Leurs travaux sont présents dans les collections du LACMA - Los Angeles County Museum of Art, du Hammer Museum (Los Angeles) et du Musée Guggenheim (New York). Gerard & Kelly sont actuellement lauréats en résidence à la Cité internationale des arts à Paris.

Studios
Studio Cantos

Année	**4**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**8**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**4**	Coefficient	**4**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : Mme Gayraud

Objectifs pédagogiques

Accompagner les étudiant.e.s dans leur réflexion sur la place du son, de la mise en son, de l'accrochage sonore ou de la performance vocale dans leurs travaux, au croisement entre pratiques savantes et populaires.

Contenu

Le studio CANTOS (d'après le canto, qui signifie en poésie la partie principale d'un long poème, et vient étymologiquement de cantus en latin, le chant, la chanson) mettra en pratique des hypothèses de composition du texte et du son : voix proférées, field recordings, agencement de samples. Il fera la part belle à la technique de l'enregistrement et aux possibilités de transformation du signal qu'il offre, en pré ou en post-production. Sans jamais perdre de vue le jeu possible entre ce que se dit, à la marge ou au bord de ce que peuvent être une chanson ou un poème, CANTOS jouera sur ce qui résonne.

Mode d'évaluation

Contrôle continu

Travaux requis

Présentation d'un projet personnel

Bibliographie

A Voice and Nothing More, Mladen Dolar, trad. éd. Nous, 2011
Le son & la voix entretien avec Michel Chion, L'Harmattan
Dire/chanter : passages : Etudes musicologiques, ethnomusicologiques et poétiques (XXe et XXIe siècles) (Français), 2014
Tacet n° 03 – De l'espace sonore, Numéro dirigé par Yvan Etienne, Bertrand Gauguet et Matthieu Saladin, 2014
Une Histoire de la modernité sonore, Jonathan Sterne, La rue musicale / La Découverte
The Rest is noise :à l'écoute du XXe siècle, Alex Ross, Actes Sud, 2010
Unsound, Undead, éd. Steve Goodman, Tobi Heys, Eleni Ikoniadou, Urbanomic, 2019
L'expérience de l'expérimentation, dirigé par Matthieu Saladin, Les presses du réel
Avant-Gardes sonores en architecture, Carlotta Daro, Les presses du réel
Dialectique de la pop, Agnès Gayraud, La Découverte, 2018

Studios
Studio Grupo Floklorico Experimental Lyones

Année	**4**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**8**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**4**	Coefficient	**4**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Andrade Tudela

Objectifs pédagogiques

Conjunto Folklórico Experimental Lyones (CFEL) est un espace de réflexion sur ce qui constitue une pratique artistique, ses possibilités et limites dans la sphère sociale.

L'objectif principal du CFEL est de développer une prise de conscience de ce qui nous entoure et nourrit notre travail artistique. En d'autres termes, le contexte social et politique dans lequel nous développons notre pratique artistique.

Contenu

Le CFEL concerne principalement la réciprocité et l'échange d'idées, d'opinions et de références qui peuvent (ou non) aider à la construction d'un moi-artiste et de son imaginaire en constante expansion.
Le CFEL n'a pas de but spécifique autre que la circulation des connaissances (le cas échéant). Pour être impliqué dans le CFEL, il faut d'abord répondre à un questionnaire spécialement conçu pour le studio.

Mode d'évaluation

Le questionnaire et la participation active sont les seules modalités d'évaluation du studio.

Bibliographie

The Garden as Theatre as Museum, Dan Graham
Le topofil de Boa Vista-A Montage Photo-Philosophique, Bruno Latour
Le feu la prochaine fois, James Baldwin
Sinon l'hiver, Fragments de Sappho, Anne Carson
Jay DeFeo et The Rose, Martha Sherrill
Marisa Merz: Geometrie Sconnesse Palipiti Geometrici

Studios
Studio Lens Art

Année	**4**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**8**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**4**	Coefficient	**4**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Durand

Objectifs pédagogiques

Lens Art évoque l'invention de la lentille optique, de la camera obscura, prises comme point d'entrée de la photographie. Lens Art permet aussi, en un seul nom, de rassembler des pratiques très variées autour de la notion d' imageur,(caméra vidéo, caméra S8, scanner), ce qui ne nous empêche pas de parler d'images collectées, d'archives récupérées, de prise de vue automatisée, ou de photographie sans appareil.

Contenu

Si l'actualité le justifie, le début du cours est consacré à l'actualité des expositions et des publications.
Le studio se construit, se nourrit des propositions des participants, de leur interaction. Les références se construisent autour des centres d'intérêt des participants et participantes. les projets éditoriaux, la « photographie horizontale », sont encouragés.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Travaux requis

Cours collectif, entretiens semi-collectifs, chacun est invité à interagir sur les travaux des autres étudiants; accrochages, publications

Bibliographie

- Ariella Azoulayla série des 'unlearning' (photographie, instant décisif, expertise), blog Wintertur Foto Museum
- Geoffrey Batchen, 'Suspending time', 'Snapshot, l'histoire de l'art et le tournant ethnographique'
- Nathalie Boulouch 'Histoire de la photographie couleur'
- Clément Chéroux 'Fautographie, petite histoire de l'erreur photographique', 'Diplopie, l'image photographie à l'ère des medias globalisés'
'Snap + Share: Transmitting Photographs from Mail Art to Social Networks'
- Sylvain Dreyer 'URSS 1929, factographie, naissance d'un genre?'
- Michael Fried 'La place du spectateur', 'Why photography matters as art as never before'
- Jacqueline Guittard 'Roland Barthes: la photographie ou l'épreuve de l'écriture'
- André Gunthert 'La fabrique des images contemporaines'
- Julie Jones, Michel Poivert 'Histoires de la photographie'
- Rosalind Krauss 'Le photographique, pour une théorie des écarts'
- Luce Lebart 'Mold is Beautiful', 'Gold and Silver', 'CNRS'
- Olivier Lugon 'Le style documentaire', 'Avant la forme tableau' (le grand format dans l'exposition 'signs of life')
- Michel Poivert 'L'image au service de la révolution', 'La photographie contemporaine'
- Martin Parr 'Le documentaire conceptuel'
- Katrina Sluis 'Photography must be curated!' blog Wintertur Foto Museum
- Jeff Wall 'Essais et entretiens' 'liquid photography'

Roy Arden / Taysir Batniji / Iain Baxter /Valérie Belin / Laurence Bonvin / Mohamed Bourrouissa / Barbara Breitenfellner / Florence Chevalier / Gaëlle Cintré / Documentation Céline Duval / Sandrine Elberg / Roe Ethridge / Roni Horn / Harald Fernagu / Michel François / Paul Armand Gette / Lola Gonzales / Agnes Geoffray / Stephen Gill / Paul Graham / Andreas Gursky / Annette Kelm / Erik Kessells / Martin Kippenberger / Pierre Leguillon / Jochen Lempert / Thomas Mailaender /Jean-Charles Massera / Masaccio et Drowilal / Gustav Metzger / Gianni Motti / Boris Mikhailov / Jean-Luc Moulène / Luc Moulet / Peter Piller /Marco Poloni/ Paul Pouvreau / Julien Prévieux / Josephine Pryde / Walid Raad / Pablo Réol / Maya Rochat /Torbjorn Rodland / Thomas Ruff / Vivian Sassen / Joachim Schmid / Bruno Serralongue / Malik Sidibé / Roman Signer / Jules Spinatsch / John Stezaker / Hiroshi Sugimoto / Batia Sutter / Taroop et Glabel /Peter Tillessen / Patrick Tosani / Yves Trémorin / Anaëlle Vanel / Jeff Wall / and more

Studios
Studio Peinture

Année	**4**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**8**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**4**	Coefficient	**4**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Oberthaler

Objectifs pédagogiques

- approfondir les connaissances sur la «peinture comme médium» dans le champ de l'art contemporain, mais également comprendre son ancrage dans le contexte historique (de l'art)
- les étudiants doivent être capables (et développer) leur capacité à parler / défendre leur pratique personnelle de travail (discours) sur une base individuelle, mais aussi apprendre à débattre / discuter / défendre leurs points de vue au sein d'un groupe plus large.
- élargir les connaissances sur les structures existantes dans le domaine de l'art contemporain (institutionnel et à but non lucratif ainsi que les structures à base marquée / galerie)

Contenu

- Discussions en studio le vendredi (sur une base hebdomadaire) avec des artistes invités (via zoom)
Hugo Scibetta (Grenoble), Stefan Reiterer (Vienne), Marina Faust (Vienne), Sonia Almeida (Boston), Fiona Mackay (Marseille)
- Réalisation d'un projet collaboratif (exposition ou présentation)
- Des entretiens individuels avec des étudiants sur leur pratique de travail en studio
- Discussions sur des questions techniques concernant une pratique de la peinture
- Visites d'exposition (si possible)

Mode d'évaluation

- Implication et participation
- Développement de la pratique de travail individuelle

Bibliographie

- des références et une bibliographie spécifiques seront remises dans le cadre du cours
- visites régulières / individuelles de la bibliothèque avec des étudiants à des fins de recherche

Studios
Studio Pratiques écrite & orale des arts poétiques

Année	**4**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**8**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**4**	Coefficient	**4**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Beurard-Valdoye

Objectifs pédagogiques

Il y a les arts poétiques, comme il y a les arts plastiques.
Le studio s'adresse aux étudiant*es concerné*es, ou intrigué*es par cette affirmation.
Les arts de l'écriture ont toujours opté, tantôt pour une langue qui s'accommode de la norme langagière ; tantôt pour une pratique interrogeant, ou déstabilisant - voire transgressant - cette norme dans son évidence. On pourrait résumer ces deux options ainsi : celle de faire entrer le monde dans la langue donnée ; ou celle « d'élargir » une langue plus à-même de rendre compte de notre sensible actuel. Dans les deux cas pourtant, on n'aura pas encore prononcé le terme qui fait qu'il y a art (au sens d'une École d'art) : la forme.

Contenu

La norme - qui constitue aussi le commun - s'appuie sur l'a priori de la langue maternelle. Mais qu'est-ce qu'une langue maternelle, sinon apprise, selon une grammaire, un lexique, des partis pris, une ponctuation, mais encore des préjugés, qui caractérisent une époque passée ? Que « le masculin l'emporte sur le féminin » n'est pas que règle grammaticale, comme on le sait. La langue est parfois discriminante, souvent dans l'ombre.
Une langue n'est maternelle qu'en tant que survivance de la théologique alma mater. L'écart est grand avec l'instrument et le medium au service de la création artistique vivante. Créer au présent, c'est-à-dire inventer une forme du discontinu et de l'hétérogène qui rende compte de la complexité, comme de la mobilité des mondes, c'est - non sans un certain goût de l'absurde - nous émanciper de la langue maternelle. C'est là une contre-parole, la parole qui brise le « fil » [...] c'est un acte de liberté. C'est un pas. (Paul Celan, Le méridien).
La notion de faute par exemple, dans l'usage de la langue, peut être inappropriée, quand elle dévoile le symptôme culturel d'une multiple identité. Cette notion de faute, avec pour corollaire celles de culpabilité et de réparation, est hélas parfois dévastatrice. Or la dyslexie, soudain, dans ce cadre artistique, devient un potentiel d'énergie ; un angle de vue créatif ...

Que vous désiriez approfondir et partager votre pratique ; que vous ayez un intérêt qui pourrait déboucher sur une telle pratique ; ou plus simplement, que vous ayez une curiosité pour la « chose littéraire », en regard de votre pratique plastique : bienvenue !
L'enjeu, outre le partage des expériences, est de mettre en place un travail d'auteur*e, du dessein mental au « manuscrit », puis au texte, dans sa succession et sa construction, dans la diversité des formes possibles, et jusqu'à l'édition ou la « publication orale » (lecture ; lecture performée ; performance...).

Car l'oralité - l'oralisation - a son importance, autant lorsque nous écoutons les enregistrements de lectures par leurs auteurs (archives ou actualité), que lorsqu'il s'agit de transmettre son propre travail au groupe, et d'en discuter collectivement.
Dire son texte à haute voix, ou le performer, pose de nombreuses questions. Mais aussi l'entendre lu par son auteur*e. Notre capacité de « lire autrement » se révèle, celle d'inventer nos modes de lecture, nos rythmes singuliers et notre propre vitesse, tels que l'écriture artistique l'exige souvent. La spatialisation et la gestuelle contribuent aussi à l'existence du texte. Elles n'en sont plus une composante étrangère.

Ce studio est en lien avec la Station d'arts poétiques (journées d'étude centrées sur une ou un invité*e), bien qu'indépendant au plan du cursus.
Le jeudi matin [9h-12h30] en semaines paires. Première séance jeudi 29.10 en plateau son ou video.

Mode d'évaluation

Evaluation à partir de la « production » et de la présence active de l'étudiant par les deux professeurs.

Travaux requis

Atelier collectif théorique et pratique et suivi individuel.

Studios
Studio Son, musique et acte

Année	**4**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**8**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**4**	Coefficient	**4**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Grand

Objectifs pédagogiques

Expérimentation dans le domaine du son, de la musique et de la mise en situation des réalisations.

Contenu

Usages du son au croisement des champs de la musique, des arts visuels et de l'ingénierie sonore ; acquisition des connaissances et compétences liées à la production et à la diffusion des sons ; études particulières liées à l'écoute de la voix parlée ou chantée, dans le cadre de l'interprétation en direct et de la radiophonie. L'essentiel est articulé autour de la production sonore des étudiants. Toutes les propositions sonores sont acceptées (vidéos, installations, improvisations, scène, etc.).

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Travaux requis

Production sonore (niveau indifférent, débutant ou expérimenté)

Bibliographie

http://michelchion.com/
http://firstsounds.org/
http://filmsound.org/
http://www.radiofrance.fr/

Support de cours

http://gillesgrand.free.fr/
http://art45.ensba-lyon.fr/art/art.html

Studios
Studio Volume

Année	**4**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**8**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**4**	Coefficient	**4**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Rüdiger

Objectifs pédagogiques

Le studio s'organise autour du travail en atelier et des productions plastiques des étudiants. L'atelier est à voir comme une continuation du travail théorique et pratique mis en place l'année dernière dans le studio Forme et Construction. La production individuelle de l'étudiant sera discutée collectivement pendant la phase de réalisation en atelier dans le but d'élargir l'éventail des gestes techniques et de créer un lien avec l'analyse théorique et les connaissances dans le domaine de l'art contemporain.

Contenu

Le studio se concentre sur vos productions plastiques. Selon un calendrier établi à l'avance, chacun va présenter ses productions en cours. L'accent n'est pas porté sur l'installation, ni sur l'œuvre finie, sa signification ou ses intentions. Il s'agit de regarder avec attention pour identifier et nommer autant que possible les gestes déjà accomplis et ceux qui en cours ne semblent pas. Un regard muet, sans verbe, ni connaissance réflexive. Ce qui nous intéresse est une forme de connaissance obscure et qui peine à trouver ses mots. Un savoir que le geste révèle sans pour autant l'expliciter ou la décrire. Tout en utilisant une parole qui circule entre nous, il s'agit de lui faire dire l'expérience du geste et échanger sur la part d'intention, de conduite, de contrôle ou d'automatisme et distinguer ce qu'il y a d'évidence, de pré acquis ou d'impondérable. Il s'agit de traduire, de rendre intelligible ce qui advient pendant la 'laboration' de l'objet en œuvre.
Le studio veut porter une attention particulière à cette relation complexe entre la connaissance par la matière et le travail de verbalisation et de mise en perspective collective du travail.

Tout artiste travaille à partir d'un dialogue collectif, d'un savoir-faire et de connaissances partagées. On peut parler de ce partage comme d'une interlocution, telle que Hans Georg Gadamer l'a pensée dans les années 1960 autour de l'objet qui se trouve au centre de la discussion.(Gadamer, Vérité et Méthode éd.fr. 1994) Il remet en doute la notion de vérité objective fondée sur l'expérimentation propre à la science moderne. Pour cela, il remonte aux pères de la chrétienté et à une tout autre idée de vérité, pour montrer que la vérité n'est pas l'objet qui est vérifié et mesuré, mais serait plutôt l'objet qui surgit au moment de la discussion même. Dans un certain sens, la vérité est pour Gadamer dans la relativité de la discussion. Cette approche dit quelque chose de précis pour toutes les formes de recherche artistique ou pas, mais elle attribue une place centrale au point de vue subjectif et à la possibilité dialectique de la rencontre entre différentes subjectivités. Le dialogue entre artistes et la définition intersubjective des problématiques sont une forme d'interlocution. Celle-ci tient compte des approches singulières, tout en développant un objet commun en continuelle évolution.

Mode d'évaluation

Contrôle continu.

Travaux requis

Pratique d'atelier.

Bibliographie

-"Découper le temps en son lieu. Parcours expérimental / Cutting out Time in its Place. Experimental journey," B.Rüdiger (dir.), éd. ENSBA Lyon, avec Y.Annicchiarico, A.Bonnard, J.Lauro-Mariani.- B.Rüdiger, "Le temps de la recherche en art", in Hermès 2015/2 N.72 L'artiste, un chercheur pas comme les autres, C.N.R.S. éditions, Paris 2015.
- E.Parendeau, B.Rüdiger, B.Seror, 'L'interlocution en art' et B.Rüdiger, in Culture et recherche N.130, éd. du Ministère de la Culture et de la Communication.
- Bernhard Rüdiger, « Neuf Rêves écrits sur l'art ; un caprice », Au même titre, Paris et Hopefulmonster, Torino, 2001
- Bernhard Rüdiger, conversation avec Pascal Beausse, « Manhattan Walk : faire un pas de côté, l'histoire, le document, l'icône et l'artiste comme non-reporter », [EUX] Lyon, 2005

Workshops

Année	**4**	Heures CM	**0**	Caractère	**option**	Code	
Semestre	**8**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Responsable : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Acquisition de connaissances dans le cadre d'un atelier intensif d'enseignement dirigé par une personnalité extérieure à l'école, qu'il soit artiste designer ou auteur en collaboration ou non avec un ou des professeurs.

Contenu

La durée (entre 2 et 5 jours) et le fonctionnement du workshop varient selon les enjeux pédagogiques. Les contenus sont très diversifiés et en corrélation avec le travail des personnalités invitées.
Le workshop peut s'inscrire dans un ensemble thématique d'enseignements du type arc/atelier de recherche et de création.

Mode d'évaluation

Evaluation lors du bilan semestriel.

Travaux requis

Travail collectif intensif en atelier.

Analyse / énonciation

Année	**4**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**8**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Responsable : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Acquisition progressive des outils techniques et conceptuels d'analyse permettant à l'étudiant de proposer une lecture (orale et écrite) cohérente, rigoureuse et contextualisée de l'ensemble de ses travaux.

Contenu

Le travail d'analyse critique a lieu tout au long de l'année mais est plus particulièrement mis en évidence lors des séances de présentation spatiale de travaux et lors des bilans semestriels. Ce n'est que progressivement tout au long du cursus que l'étudiant peut acquérir la maîtrise de cet outil.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Professionnalisation

Année	**4**	Heures CM	**0**	Caractère	**option**	Code	
Semestre	**8**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Professionnalisation
Dossier personnel

Année	**4**	Heures CM	**0**	Caractère	**option**	Code	
Semestre	**8**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Mise en évidence pratique et conceptuelle du projet général de l'étudiant par le biais d'un support de communication.

Contenu

Tout au long du cursus, il s'agit de mettre en œuvre, réaliser et régulièrement mettre à jour le dossier de travaux personnels que nécessite la communication d'une démarche et d'un projet d'artiste ou de designer.

Mode d'évaluation

Bilan semestriel.

Professionnalisation
Masterclass

Année	**4**	Heures CM	**0**	Caractère	**option**	Code	
Semestre	**8**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Desanges

Objectifs pédagogiques

- confronter l'étudiant à la réalité de parcours professionnels spécifiques dans une logique de désintimidation
- montrer la diversité et la multiplicité des économies et des modèles
- dresser une cartographie des acteurs du monde de l'art, mais aussi de positions idéologiques et culturelles marquées

Contenu

Une journée avec un.e invité.e : écrivain.e, architecte, galeriste, collectionneur.euse, éditeur-rice, artiste, commissaire, journaliste, producteur.rice, etc. en privilégiant des profils indéterminés et des parcours singuliers dans le champ de l'art et en dehors. L'idée est de proposer une rencontre informelle qui provoque questions et débat, puis, en fonction de l'invité, un mini workshop spécifique ou des rencontres en public avec des travaux d'étudiants. Organisé en partenariat avec le postdiplôme.

Mode d'évaluation

Présence et participation

Professionnalisation
Stage

Année	**4**	Heures CM	**0**	Caractère	**option**	Code	
Semestre	**8**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Le stage permet d'acquérir une expérience des milieux de création et de production, d'approfondir la connaissance des milieux professionnels (entreprises, milieux culturels et institutionnels) et de développer les compétences pratiques en termes d'outils et de travail en équipe.

Contenu

Ce temps de formation donne lieu à la rédaction par l' étudiant d'un 'rapport de stage' mettant en évidence sa propre approche du milieu professionnel en relation avec l'enseignement proprement dit.
Les périodes de stages obligatoires sont fixées par l'école.
Les périodes de stages hors obligation sont fixées de façon concertée entre l'étudiant, l'équipe pédagogique et l'entreprise.

Mode d'évaluation

Bilan semestriel.

École nationale supérieure des beaux-arts de Lyon

École nationale supérieure des beaux-arts de Lyon

ENSBA enseignement supérieur → Art → 2ème cycle → S8-Contextualisation / Médiation (2020-2021)

Spatialisation

Année	**4**	Heures CM	**0**	Caractère	**option**	Code	
Semestre	**8**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Responsable : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Apprentissage progressif de la mise en espace et de la présentation plastique de l'ensemble des travaux de l'étudiant.

Contenu

Selon l'année et le niveau des études, le travail de spatialisation est mis en œuvre régulièrement tout au long de l'année dans le cadre de séances de présentation de travaux ainsi que lors des bilans semestriels ou le cas échéant au moment d'expositions en dehors du cadre de l'école.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Art contemporain

Année	**5**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**9**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Cours**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Responsable : M. Desanges

Objectifs pédagogiques

Partant de l'idée que l'art est un champ de pratiques multiples et problématiques, l'objectif de ce cours est d'en discuter certains enjeux par tous les biais : expositions, œuvres, figures d'artistes, controverses, structures, idéologies, à travers grands sujets et anecdotes. Plus que de partager du savoir, il s'agit de porter un regard critique, voire moral sur les mondes de l'art, qui peut aussi s'appliquer à vos pratiques personnelles. Par exemple, poser les questions du 'quoi' et du 'comment', produire mais surtout la question du 'pourquoi ». A travers des exemples pris dans l'histoire et dans l'actualité, on abordera les réalités de l'art, ses limites, ses contradictions, ses stratégies mais aussi ses utopies, ses rêves, ses positions admirables, dans un mélange d'amour et d'exigence.

Contenu

Le cours prend la forme d'un magazine thématique 'live' avec différentes rubriques: nécrologie, livre, exposition, chroniques d'invités extérieurs, visite d'atelier, billets d'humeur et dossier thématique. Cette forme permet d'aborder des sujets très divers tout en tachant de garder, à chaque numéro une ligne thématique plus ou moins sérendipitique ('Ecosystèmes de l'art', 'Etats d'urgence', 'Destruction', « Fake news », etc.)

Mode d'évaluation

Exercices (Mindmap, statement) et présence

Support de cours

Films, images, sons, rendez-vous skype, etc.

Atelier de langues étrangères

Année	**5**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**9**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Cours**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Responsable : M. Berry

Objectifs pédagogiques

Maîtriser la présentation personnelle ainsi que la présentation de ses travaux (écrit et oral).

Contenu

Présentation de travaux (écrit et oral).
Rédaction et prise de parole.
Contribution au développement du portfolio artistique.

Mode d'évaluation

Contrôle continu, oral et écrit. Traductions des textes français en anglais.

Travaux requis

Séminaire/atelier collectif et entretien individuel.

Bibliographie

- « 20th Century Words », Oxford University Press
- L. Clandsfield, « Global English (Upper Intermediate, Advanced) », Macmillan Press
- « The Oxford Guide to English Usage », Oxford University Press
- J. Berger, « About Looking », Vintage International

Conférences / Voyages d'études

Année	**5**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**9**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Responsable : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Connaissances de l'art contemporain, qu'il s'agisse des figures majeures ou émergentes de l'art actuel, ou de ses lieux de diffusion. Connaissances des cultures spécifiques propres aux designs (auteurs, structures, évènements et lieux de diffusion).

Contenu

Un cycle hebdomadaire d'interventions du type conférence ou performance est programmé chaque mercredi après-midi à dix-sept heures dans le Grand amphithéâtre.
Sa programmation prend en compte les questionnements et les enjeux artistiques et intellectuels contemporains, ainsi que ceux des cultures spécifiques propres aux designs contemporains Elle est en relation directe avec les enseignements.
L'espace-temps de l'intervention est conçu comme une structure de « travail de la parole ».
La parole de l'intervenant peut relever du commentaire, de la recherche théorique ou de l'expérience artistique, littéraire, etc. L'image, projetée ou diffusée peut jouer le rôle de support, de complément ou de lanceur.
Pendant le temps de la conférence, tous les enseignements sont interrompus afin de permettre la participation de l'ensemble des étudiants et enseignants de l'École, toutes options et années confondues.

Les voyages d'études
auprès des centres majeurs de création soit sur la région soit sur l'international sont importants dans le cadre des études. Ils doivent permettre aux étudiants de découvrir les lieux de diffusion de l'art contemporain et sites remarquables du patrimoine moderne et contemporain ; la fréquentation régulière et autonome de ces lieux est fondamentale pour la poursuite des études.

Mode d'évaluation

Tout au long du cursus de l'étudiant, la participation aux conférences fait l'objet d'une évaluation (notes et références au sein du dossier ou du mémoire), et de l'attribution d'un crédit semestriel (UE1).

Esthétique et pratique théorique

Année	**5**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**9**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : Mme Canet

Contenu

Queeriser
Communautés, identités et globalisation

Je propose de penser dans ce cours la manière dont des êtres jusque-là privés des outils de la représentation se sont emparés des technologies de visualisation afin de produire des énonciations contestataires et solidaires. L'enjeu est la production de savoirs partagés créés depuis les marges linguistiques, sexuelles, biologiques et géographiques de l'histoire. Là, dans ces moments de contact, par hacking ou métissage, la réarticulation performative et identitaire du contexte permet d'imaginer que, dans les interstices de la globalisation, il y a des inflexions venues du bas et d'ailleurs, personnelles ou communautaires qui, de la particularité de leurs positions, viennent perturber les arrangements conceptuels préétablis et déranger les organisations habituelles. Mieux, que ces inflexions nous laissent imaginer que dans la réunion des particularités et dans la construction opportune de ces communautés peut s'écrire un vocabulaire nouveau, plus queer, à l'ère de la globalisation.

Mode d'évaluation

Travail à rendre en fin de semestre.

Travaux requis

Cours magistral en amphi.

Bibliographie

Bibliographie
sélection
- Perry Anderson, The Origins of Postmodernity, Londres / New York, Verso, 1998
- Benedict Anderson, Imagined Communities : Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, Londres, Verso, 1983
- Karen Barad, « Intra-actions », interview menée par Adam Kleinmann, Mousse Magazine, no 34, 2012
- Karen Barad, « Nature's Queer Performativity », Women, Gender and Research, numéro spécial « Feminist materialisms », 2001
- Partha Chatterjee, « Whose Imagined Community ? », Mapping the Nation, Gopal Balakrishnan (dir.), Londres, Verso, 2012
- Beatriz Colomina, « X-Ray Architecture : Illness as Metaphor », Positions, No. 0, Positioning Positions, automne 2008
- Donna Haraway, Manifeste cyborg et autres essais : sciences, fictions, féminismes, anthologie établie par Laurence Allard, Delphine Gardey et Nathalie Magnan, Paris, Exils, « Essais », 2007
- Pedro Lemebel, Hablo por mi diferencia, publié postérieurement dans le volume Loco afán Crónicas de sidario (Santiago, LOM Ediciones) en 1996.
- Ernesto Laclau, « Beyond emancipation », Emancipation(s), Londres, Verso, 1996
- Adrienne Rich, « Notes toward a Politics of Location », Women, Feminist Identity and Society in the 1980's, Myriam Díaz-Diocaretz et Iris M. Zavala (dir.), Amsterdam / Philadelphie, J. Benjamins, 1985,
- Suely Rolnik, The Politics of Anthropophagy in the Transnational Drift, dans Where to Sit at the Dinner Table, Pedro Neves Marques (éd.), Berlin / Cologne, Archive Book / Akademie der Kunst der Welt, 2014

HA21: Pour une histoire de l'art pro-active et prospective. 1992-2022.

Année	**5**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**9**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Cours**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : Mme de Brugerolle

Objectifs pédagogiques

A la jonction de l'anthropologie du visuel, de la sociologie et de la biologie, HA21 prospecte les bases et les intrications des formes du vivant, des productions humaines et des correspondances polymorphes (géo-spatio-temporelles). Pour une écologie de l'esprit, une science nouvelle. A partir de fondamentaux et de textes clefs, il s'agira de relire et relier des champs entrelacés par les pratiques artistiques du 21è siècle.

Contenu

Cours magistral, textes de références, à partir de comparaison et de présentation d'artistes et d'oeuvres.

Bibliographie

Une bibliographie sera donnée dans le cours. Ex Anna Tsing: Le champignon de la fin du monde.

La forme de la formation

Année	**5**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**9**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Cours**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Responsable : M. Beurard-Valdoye

Objectifs pédagogiques

La forme de la formation

Les arts et les pensées des années 1950-1980 se fondent en partie sur de nouvelles conceptions de l'histoire (fin espérée des histoires nationales ; récits à nouveau 'crédibles' ; post-histoire ; micro-histoire ; histoire des femmes ; histoire des minorités) comme de nouvelles approches de l'éducation (pédagogie réformée ; contestation des modes d'apprentissage patriarcaux et autoritaires ; remise en cause de l'uniformité des systèmes scolaire et universitaire ; pédagogie par l'expérience artistique).
Souvent l'on rencontre à cet endroit les artistes novateur*es, vecteur*es d'utopies.

Contenu

C'est le cas au Black Mountain College, où le poète (et recteur) Charles Olson, lors d'une série de conférences performées en 1956, pose les paradigmes d'une nouvelle histoire, nommée post-histoire (à partir de la notion de l'historien Arnold Toynbee).
C'est également le cas de Joseph Beuys qui, après avoir quitté le navire de la Kunstakademie de Düsseldorf, crée la Freie Internationale Universität (Allemagne ; Dublin) dont un principe pédagogique s'inspire de celui de son art : la conférence permanente itinérante.
Comment ces utopies, qui inventent une forme à la formation, furent-elles poussées à l'exil dans les années 1980 par le vent, puis la tempête néo-libérale et mondialiste ?
Simultanément les relais de pensée et d'action abandonnent la déconstruction des réalités politiques, économiques et culturelles sous l'angle d'une théologie politique. Or, Michel Foucault, comme l'historien et philosophe Ivan Illich — qui prédit, voici quarante ans, des systèmes de santé contre-productifs, dont nous sommes témoins ou victimes à présent — et plus récemment Giorgio Agamben, montrent comment les institutions occidentales, les systèmes (scolaires ; politiques, financiers ; sanitaires ; pénitenciers, etc.) se fondent et fonctionnent selon les principes implicites de souveraineté, de croyance et de reconnaissance, calqués sur l'archétype clérical. Amnésiques, nous serions gouvernés par du religieux sans en avoir conscience. Comme le montrent Beuys, Illich puis Agamben, l'argent, par exemple, ne relève-t-il pas de l'être divinisé, avec ses mystères et sa sacralité, avec la confusion entre créance et croyance, mais aussi avec sa maladie, dont les spécialistes ignoreraient la cause ?
Les premiers à avoir mis en évidence, à la fin de la première guerre mondiale, le paradigme du fantôme religieux dans l'espace démocratique - outre l'historien Toynbee - sont trois amis qui vivaient à Bern : le philosophe Ernst Bloch, l'écrivain et ex-dadaïste Hugo Ball, et Walter Benjamin, philosophe et poète (auteur de soixante-dix sonnets, non publiés en français).
La première séance est consacrée principalement aux Thèses sur le concept d'histoire écrites juste avant la mort tragique de Benjamin. C'est l'occasion de réfléchir au monument commémoratif de Dani Karavan à Portbou (ainsi qu'à son monument à la mémoire des Rroms et Sintis, à Berlin). S'appuyant sur une conception du langage et une pensée poétique nomade d'une part, sur le marxisme et sur le messianisme juif d'autre part, Benjamin ouvre quasi prophétiquement le sas de l'après Shoa et de l'après Hiroshima. Pour qui veut bien l'entendre. Ce que peut-être fit Charles Olson dans The Special View of History (non traduit en français). Enfin, on revient sur Helen Frankenthaler, dont le bref passage par le Black Mountain College fit bifurquer la peinture vers le flux.
Pourra-t-on, à la fin de ce cycle de conférences, répondre un peu mieux à la question : qu'est-ce que l'art ?

6 conférences-performées, le vendredi 14h-17h en semaines paires à partir du 16 octobre.

Mode d'évaluation

présence active aux séances

Travaux requis

complément en bibliothèque

Bibliographie

fournie en cours

Support de cours

conférences performées avec projections iconographiques, filmiques et sonores. Lectures.

Recherches théoriques

Année	**5**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**9**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**3**	Coefficient	**3**	Session de rattrapage	**oui**		

Responsable : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Il s'agit d'acquérir ou de développer les éléments constitutifs d'une culture théorique (critique, esthétique et philosophique) en relation avec le projet général de l'étudiant et dans la continuité du travail entrepris en année 1 dans le cadre du projet-mémoire.

Contenu

En année 2 et 3, et jusqu'à l'année 5 de l'option art, dans des registres spécifiques, les contenus des recherches théoriques, sont directement induits par le niveau de connaissances et d'engagement de l'étudiant et les enjeux conceptuels et artistiques de son projet.
Ce travail amène progressivement l'étudiant à la maîtrise des outils conceptuels nécessaires à la soutenance de son diplôme et permet en phase projet, d'aborder le mémoire de fin d'études avec les compétences minimum requises dans le cadre d'une introduction à la recherche.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Travaux requis

Entretiens individuels.

Journées d'études

Année	**5**	Heures CM	**0**	Caractère	**option**	Code	
Semestre	**9**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Journées d'études arc@laboNRV

Année	**5**	Heures CM	**0**	Caractère	**option**	Code	
Semestre	**9**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignants : M. Frespech, M. Lartigaud, Mme Welinski

Objectifs pédagogiques

Créer un lieu et un temps, d'effervescence du savoir et des technologies spécifiques, de veille, de questionnement et d'accompagnement du travail de création à l'ère de la réalité numérique. En particulier étudier et s'emparer des incidences cognitives, esthétiques voir politiques, des accidents, des prolongements, des élargissements qui s'opèrent et aussi des rapports qui s'établissent entre digital et analogique dans l'art et le design.
Autrement dit, il sera question d'analyser et questionner les transformations que ces outils imposent à notre manière de vivre, de penser, de comprendre, de voir, de créer et de produire, et examiner comment ce nouveau paradigme est la source de formes qui en découlent et qui ouvrent de nouveaux champs d'expériences et de production.
Il sera aussi question de trouver des interlocuteurs/collaborateurs/prestataires/diffuseurs pour élaborer et accompagner les projets.

Contenu

L'ARC sera l'occasion d'aborder ces questions transversales liés à l'utilisation des TICs.- Le travail, intellectuel et opérationnel, engagé, portera en particulier sur les nouvelles narrations, les transformations des modes d'accès au savoir, la "technomagie", l'interactivité et ses enjeux, la désynchronisation, la convergence, l'Internet des objets, la réalité augmentée voire d'autres champs d'expérimentation déjà apparus et actifs ailleurs en art et en design. Certains projets développés dans ce cadre seront évalués dans les options avec les enseignants responsables.
- L'ARC a pour mode pédagogique la mise en commun et le partage des connaissances, des ressources et des réseaux ainsi que l'autonomie. Quel que soit leur statut (étudiants, enseignants, techniciens, collaborateurs extérieurs…), chaque participant à l'ARC peut être acteur de cette mutualisation.
- Une fois par mois, les participants du Commons'Lab se réuniront pour une conférence avec des personnalités extérieures le matin et un atelier pratique l'après-midi. Cette série d'invitations permettra de questionner les pratiques actuelles, d'approfondir la veille des outils ou des champs opératoires et de rencontrer des partenaires potentiels. La partie pratique permettra l'expérimentation des outils et la mise en œuvre des projets.
La participation à l'ARC implique une contribution active aux enjeux du Commons'Lab, à la réflexion menée et à l'élaboration de ce qui en découle (activités, communication, actes, etc.).
Le Commons'Lab est un lieu associé où se mettent en œuvre les recherches, les expérimentations et les projets.

Mode d'évaluation

Contrôle continu.

Travaux requis

Conférences, visites, ateliers et workshops.
Travail en équipe avec la participation active de David-Olivier Lartigaud, Nicolas Frespech, Patricia Welinski et les étudiants-chercheurs de l'UR Numérique 3e cycle .

Bibliographie

Bibliographie indicative, d'autres ressources disponibles en ligne :

- Dieter Daniels, Barbara U. Schmidt (dir.), « Artists as Inventors », Ostfildern, Hatje Cantz, 2008
- Zygmunt Bauman, « Le présent liquide », Paris, Seuil, 2007 *
- Peter Lunefeld, « Snap to Grid, « A User's Guide to Digital Arts, Media, and Cultures », Cambridge, MIT Press, 2001*
- Olia Lialina et Dragan Espenschied (dir.), « Digital Folklore », Stuttgart, Merz Akademie, 2009 *
- Mathieu Triclot; « Philosophie des jeux vidéos », Zones, 2011
- Karen O'Rourke, « Walking and Mapping Artists as Cartographers », The MIT Press, 2013
- Jacob von Uexkûll, « Mondes animaux et monde humain », Pocket 2004
- Anthony Dunne, Hertzian Tales, « Electronic products, aesthetic experience, and critical design », Cambridge, MIT Press, 2005
- Bruce Sterling, « Objets bavards », FYP, 2009
- Frédéric Kaplan, « La métamorphose des objets », FYP, 2009
- Clarisse Herrenschmidt, « Les trois écritures », Gallimard, 2007

- Exposition « Design and the elastic mind », MoMA, NY, 2008

http://www.moma.org/interactives/exhibitions/2008/elasticmind/index.html
- Exposition « Talk to me », 2011, MoMA, NY
http://www.moma.org/visit/calendar/exhibitions/1080

- Revue OPEN, n° 11, « Hybrid Space, how wireless media mobilize public space », Rotterdam, NAi Publishers, 2006 *
- Revue POLI, n° 3, « Le spectacle de l'écologie », Paris, 2010

http://www.internetactu.net/tag/internet-des-objets/
http://www.pachube.com/
http://www.arduino.cc/

Journées d'études
Ecouter Entonner

Année	**5**	Heures CM	**0**	Caractère	**option**	Code	
Semestre	**9**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Grand

Objectifs pédagogiques

Prélude à la musique privilégiant l'écoute et le dialogue

Contenu

Ecoute d'oeuvres musicales historiques ou récentes. Les œuvres sont diffusées dans leur entièreté (elles sont brèves, moins d'un quart d'heure) et de manière répétée (deux ou trois fois). Après chaque écoute, une discussion ouverte permet un échange sur cette audition, le partage des savoirs et la mise en perspective avec les champs de la création et des arts visuels. Aucune connaissance musicale préalable n'est requise.

Mode d'évaluation

Contrôle continu.

Travaux requis

Cours/atelier collectif en amphi.

Bibliographie

http://www.inagrm.com/accueil/collections/portraits-polychromes
http://www.ircam.fr/270.html?&tx_ircamboutique_pi1%5BshowUid%5D=41&cHash=af12f57aef940c21ace7dd55a07388f2

Support de cours

http://art45.ensba-lyon.fr/0_art/GG/

Journées d'études
Journée d'étude ACTH

Année	**5**	Heures CM	**0**	Caractère	**option**	Code	
Semestre	**9**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Rüdiger

Objectifs pédagogiques

Les journées d'études sont organisées en forme de séminaire à partir des travaux menés par l'unité de recherche Art Contemporain et Temps de l'Histoire, formé par des jeunes artistes diplômés et des doctorants en théorie de l'histoire des arts. Il se propose de développer d'un point de vue d'artiste un travail autour des relations entre certains aspects de l'art contemporain et les « régimes d'historicité » qu'ils mobilisent.

Contenu

Le contenu des journées d'études est fixé par la personnalité invitée et envoyé aux participants.

Mode d'évaluation

Contrôle continu

Travaux requis

Séminaire, travail en bibliothèque et pratique en atelier.
La participation doit être assidue et active.

Bibliographie

La bibliographie est fixé par la personnalité invitée et envoyé aux participants.

Journées d'études
Journée d'étude PPF

Année	**5**	Heures CM	**0**	Caractère	**option**	Code	
Semestre	**9**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : Mme de Brugerolle

Objectifs pédagogiques

Les journées d'études sont organisées en forme de séminaire dont une partie peut-être ouvert (à d'autres étudiants, à un public). Les huit axes de la recherche sont abordés selon le sujet de l'année.
1/ Body Politic
2/ On stage/On line:
3/ Re-enactement, restaging, remake?
4/ Archives spéculatives/Archives prospectives/Archives pensées à l'origine.
5/ Objets scéniques: statuts des objets performatifs.
6/ Le public comme forme.
7/ Performer le film/filmer la performance.
8/Dessins/Scripts/Pop up: the world as a script.

Pour 2020-2021, on poursuivra la question de théâtralité/performance « White Cube/Black Box » ainsi que le film de performance « Performer le film, filmer la performance ».

Contenu

Les contenus sont fixés en accord avec les personnalités invitées et partagés avec les participants.

Mode d'évaluation

contrôle continu.

Travaux requis

lecture et recherche préparatoire, participation active.

Bibliographie

Des textes ou extraits d'ouvrage sont adressés en amont aux participants.

Journées d'études
Station d'Arts Poétiques

Année	**5**	Heures CM	**0**	Caractère	**option**	Code	
Semestre	**9**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignants : M. Beurard-Valdoye, Mme Gayraud

Objectifs pédagogiques

La Station d'arts poétiques est un programme de recherche théorique et de création dirigé vers l'écriture poétique dans la diversité des formes qu'elle emprunte à l'heure actuelle.
Après une collaboration de plusieurs années avec l'ENS qui débuta en 2006, puis avec le Département Écriture de l'ENSATT, ce programme a élargi celui antérieur de l'atelier d'arts poétiques dispensé au sein de l'Ensba Lyon, par des journées d'études abordant en profondeur la pratique et l'approche théorique d'un auteur invité.
Sont appréhendés et développés par les étudiants des travaux d'écriture, par-delà les genres littéraires institués ou qui l'ont été.
La confrontation de leurs pratiques avec des auteur*es confirmé*es en journées d'études est déterminante.
Les arts poétiques fédèrent ainsi une attitude de recherche pouvant avoir trait tout aussi bien au travail du vers, de la prose, de la poésie visuelle, du «docu-poème», du montage, de la performance poétique et sonore, des rapports texte/image/son : photo, vidéo, film, chant, hypertexte, web (en incluant même la verbalisation restreinte), qu'à celui des formes dialoguées assimilant tout forte de récits, d'essais, et cela dans la diversité des langues et de leurs usages sociaux, du multilinguisme à la textualisation des idiomes et parlures.
Une attention particulière est donnée à l'oralisation des pratiques textuelles.
En cela, il s'agit de faire interagir les pratiques poétiques et les réflexions qui en découlent, avec celles des arts plastiques contemporains.
Cette démarche s'inscrit de plus dans une histoire déjà longue passant par les expériences du Black Mountain College, marqués par les croisements de genres littéraires et la nécessaire induction entre l'acte poétique et sa composante technique et théorique.
L'objectif à moyen terme — inspiré des écoles scandinaves, allemandes et suisses — serait d'accompagner des créateurs et chercheurs dans une réflexion et une connaissance des réseaux d'activité littéraire où la langue et les modes narratifs constituent des lieux d'investigation.
L'accent est mis sur les processus d'émergence individuels et collectifs qui ont trait au travail d'écriture : récurrence, conception, production, diffusion, ainsi que connaissance du champ littéraire et éditorial en France comme à l'étranger.
Un projet piloté par Patrick Beurard-Valdoye et Agnès Gayraud

Contenu

Programme 2020 - 2021
Journées d'études :
mercredi 25 novembre : Séverine Daucourt (en sa présence)
mercredi 13 janvier : Pierre Vinclair (en sa présence)
mercredi 24 février : Laure Gauthier (en sa présence)
Workshop :
conduit par Marie de Quatrebarbes : 23-25 mars 2021

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Bibliographie

Ouvrages des auteures invitées

Support de cours

Journée d'études en présence de l'auteur, approche des textes de l'auteur, dialogue, confrontation avec les textes des étudiants et la ou le poète

Méthodologie spécifique

Année	**5**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**9**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Responsable : M. Prof. Plasticien Référent

Objectifs pédagogiques

Mise en place progressive d'une méthode de travail de plus en plus individualisée tout au long du cursus et en relation avec les orientations de l'année et de l'option.
Cet objectif est présent à l'intérieur de chaque cours faisant appel à la fois au développement de la capacité perceptive et à l'élaboration d'une mise en œuvre de l'idée.
Une approche plus spécifique sur la méthodologie de recherche peut être développée dans le cadre de modules ou séminaires expressément conçus au croisement des enseignements pratiques et théoriques.

Contenu

La question est de savoir comment construire un objet de réflexion, de travail et de recherche qui coïncide avec les intentions conceptuelles et plastiques initiales. Mais dans ce contexte, il s'agira probablement moins de répondre à cette question que de la volonté d' en énoncer sans cesse les termes et les conditions. Entre théorie et pratique, entre hypothèse et expérimentation se tissent progressivement les liens qui vont permettre la construction complexe d'une singularité agissante au sein du projet artistique au sens large du terme, qu'il relève du champ de l'art ou de celui du design.
Construire donc sa propre méthode et ses variations, à partir des éléments constitutifs spécifiques du champ de création dans lequel l'étudiant est engagé mais aussi de l'étude des divers dispositifs scientifiques et transversaux qui organisent les subjectivités contemporaines.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Travaux requis

Cours collectif et entretiens individuels augmentés de modules spécifiques.

Problématique de projet

Année	**5**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**9**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Responsable : M. Prof. Plasticien Référent

Objectifs pédagogiques

Savoir de quoi l'on parle et avec quoi on agit ; dans quelle mesure le corpus problématisé s'inscrit dans la réflexion et la création contemporaine inhérentes au champ de recherche dans lequel l'étudiant est en train de s'engager.

Contenu

Il s'agit de questionner, dans le champ contemporain, à partir du monde réel et des singularités artistiques, dans un continuel aller-retour, à la fois les contenus significatifs mêmes du travail artistique et la façon de penser ce qui précisément le motive, le monde qui nous entoure et nous constitue.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Travaux requis

Cours collectifs et entretiens individuels en atelier et studio.

Projet-Mémoire

Année	**5**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**9**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**3**	Coefficient	**3**	Session de rattrapage	**oui**		

Responsable : M. Prof. Théoricien Référent

Objectifs pédagogiques

Les objectifs de ce cours sont la conception, l'élaboration et la rédaction d'un mémoire de fin d'études dont la soutenance constitue une des épreuves du Diplôme national supérieur d'expression plastique (DNSEP).
La rédaction du mémoire définit la perspective de recherche de l'étudiant, au sens large, et finalise un travail théorique en relation étroite ou distanciée, selon le cas, avec la pratique plastique.

Contenu

La formalisation du mémoire relève du choix de l'étudiant, en lien avec l'équipe pédagogique, de son projet de diplôme, ou de tout sujet articulé avec celui-ci, et de ses objectifs ultérieurs. Le travail écrit est au centre de l'exercice, il peut être accompagné d'un travail sur d'autres supports.
Ce mémoire combine une exigence méthodologique de niveau Master avec des partis pris justifiés par le projet plastique d'une part, par un souci d'expression et de forme écrites d'autre part. Il s'agirait de rendre compte de la pensée comme de l'expérience de la pensée. L'étudiant s'engage dans une recherche qui permet de nourrir sa pratique, voire de l'expliquer mais aussi d'en formuler les enjeux. Il essaie de répondre à une série de questions : Comment puis-je problématiser ma réflexion ? Sur quelles références s'appuie-t-elle ? Comment les analyser en sorte qu'elles éclairent mes intentions ? Quelles sont mes hypothèses de travail, celles auxquelles répondront, le cas échéant, les réalisations du diplôme ?
Dans cette approche d'écriture, l'étudiant se positionne en auteur, par l'autonomie de de la phase d'écriture, par son appréhension sensible autant qu'analytique.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.
Communication du mémoire au collège des professeurs.

Travaux requis

Cours collectif et entretiens individuels.
Le mémoire doit être achevé d'imprimer en janvier de l'année 5.
La soutenance dans le cadre du DNSEP a lieu en mars.
Le jury de soutenance du mémoire est composé de l'un des professeurs représentants de l'école et l'une des trois personnalités qualifiées du jury de soutenance du projet plastique. Il est présidé par un docteur.
Le travail du mémoire en quatrième année est compris comme une première étape dans la perspective du mémoire de diplôme, autant qu'un approfondissement du travail d'une initiation à ces logiques de recherche et d'écriture, entreprises depuis l'année 1 et poursuivies en phase programme (années 2 et 3).

Bibliographie

- Pierre Bayard, « Comment parler des livres que l'on n'a pas lus ? », Minuit, 2007
- Pierre Bourdieu, « Esquisse pour une auto-analyse », Raisons d'agir, 2004
- Jeanne Favret-Saada, « Les mots, la mort, les sorts : la sorcellerie dans le bocage », Gallimard, 1977
- Siegfried Kracauer, « L'histoire des avant-dernières choses », Stock, 2006
- Marcel Mauss, « Manuel d'ethnographie », Payot, 2002

Les références spécifiques sont discutées au cas par cas avec l'étudiant.

Séminaires

Année	**5**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**9**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Séminaires
Art Contemporain et Temps de l'Histoire

Année	**5**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**9**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Rüdiger

Objectifs pédagogiques

Le séminaire se fonde sur les travaux menés par l'unité de recherche Art Contemporain et Temps de l'Histoire, formé par des jeunes artistes diplômés et des doctorants en théorie de l'histoire des arts. Il se propose de développer d'un point de vue d'artiste un travail autour des relations entre certains aspects de l'art contemporain et les « régimes d'historicité » qu'ils mobilisent.

Contenu

Le parcours de ces dernières années

Le séminaire a traité les années précédentes de la relation entre art et violence et a porté son attention sur ces moments particuliers où le langage et la perception sont suspendus. L'expérience cognitive du langage et des images est un travail d'élaboration, au sens de la transformation que se produit en nous quand nous formulons ou nous écoutons un récit, quand nous produisons ou nous observons une image. Dans ce moment de trans-laboration, de mise en œuvre complexe d'autres domaines — notamment ceux de la mémoire et de l'expérience antérieure — le langage se construit selon de schémas que nous maitrisons. Or la violence, comme aussi le rire, sont le lieu de l'écart, de la différence et de la singularité, ils produisent une dynamique réflexive d'une nature différente. Dans un moment d'absence de ce qu'est à narrer et de ce qui est visible, la dynamique réflexive se construit par une oscillation extrême entre aveuglement et contemplation. Le rire plus particulièrement nous a permis d'aborder le langage produit dans cette situation de suspension par la notion freudienne de 'forme régressive' grâce à l'étude de la figure de Pulcinella et sa position paradoxale face à son public. Ce masque de la tradition du théâtre de rue napolitaine est en même temps comique et sérieux, tellurique et infernal, innocent et savant, il est le lieu ou le point d'oscillation. Il est toujours aux bords de ce qui peut faire langage, mais qui échappe à toute formulation. Polichinelle est porteur de nouvelles possibilités du langage, car il est le masque de la 'régression' du langage inédit et non dit.
Nous avons exploré un aspect essentiel de l'élaboration et de la régression créative à l'œuvre dans tout invention expressive, portant notre attention à cet écart entre absence du langage et ce que les artistes ont appelé le problème de la forme.
On est revenus sur ce que dans la langue allemande on appelle 'die Gestalt', la chose qui se donne à voir pour ce qu'elle est, dans le sens où elle est régie par un ordre, une règle interne qui la rende organique pour celui qui l'observe. Quand est-ce que cet ordre est perçu comme créatif, c'est-a-dire, quand est-ce qu'il est nouveau, inédit? Quel est le rôle d'une culture et de son langage sédimenté dans la production d'une forme inédite? Comment se manifeste l'écart, que-est ce que c'est sa singularité, quel rôle accorder à son incompréhension?
L'horizon de la culture, le biotope à partir duquel nous apercevons les choses a été essentiel dans l'histoire de l'art et a permis à tout artiste de penser les objets et les idées comme des choses organisées selon un ordre nouveau, selon une logique qui est reconnaissable comme différente de nous et tout ce que nous connaissons. Comment produire une forme en art, comment inventer si elle ne se réfère plus à une culture donnée, s'il elle ne travaille plus comme le pensaient les artiste du vingtième siècle, Klee ou Malevich par exemple, à partir de sa propre histoire?
L'élaboration semblerait perdre d'importance dans notre société mondialisée et nous avons pu l'observer dans beaucoup d'évolutions artistiques qui ne s'occupent plus du problème de la forme, qui ne travaillent pas à ce qui est inédit et ont souvent abandonné la dimension de travail de la perception du spectateur. Qu'est-ce que c'est le problème de la forme si on ne peut plus penser l'écart? Est-ce que le rôle de l'art a déjà changé ?

Le développement de cette problématique pour cette année

'La critique comme principe de sélection, de discernement et distribution ou redistribution nécessite un critère et une faculté capable de discerner. Si la critique présuppose une résolution et une forme d'ordre, elle présuppose aussi des conditions et limites susceptibles d'un débordement, écrit Jean-Luc Nancy dans Critique, crise, cri (revue en ligne Diacritik voir bibliographie).
La critique, dans le sens développé par philosophie moderne allemande (celle d'après la Révolution française) présuppose l'idée de sujet pensant et agissant et est en art à l'origine de l'idée moderne de spectateur. Un individu qui est capable de ressentir ce que transmet une œuvre et qui justement par son expérience esthétique du monde peut aussi prendre position, agir et réagir de façon singulière. C'est l'idée développée par Schiller à propos du rôle de l'éducation esthétique pour qu'un individu puisse développer une conscience éthique et politique du monde.
Nous sommes entrées aujourd'hui dans une nouvelle ère, où la pensée critique ne semble plus nécessaire pour faire expérience du monde. Assignés à un rôle, une position sociale et topographique dans le monde, à un genre et à une condition politique, nous sommes en condition de 'criticabilité', non pas à partir de ce que nous expérimentons du monde développant une attitude de jugement, mais à partir d'une condition donnée qui n'est pas à interroger car assigné. Ce débat public est présent dans toutes les sphères de notre société. Qu'elle est l'influence de ce changement radicale sur ce qu'on appelle art? Qu'est ce qu'est une forme si le sujet n'est plus en condition d'expérience et de jugement?
On essaiera d'aborder cette vaste problématique à partir de quelques œuvres symptomatiques récentes et de la fin du siècle dernier.

Mode d'évaluation

Contrôle continu.

Travaux requis

Séminaire, travail en bibliothèque et pratique en atelier.
Le séminaire est bi-mensuel, il demande une participation assidue et active. Une liste de lectures sera distribuée lors de la première séance.

Bibliographie

- Jean-Luc Nancy, Critique, crise, cri (unser Zeitalter ist nicht mehr das eigentliche Zeitalter der Kritik) https://diacritik.com/2016/05/13/jean-luc-nancy-critique-crise-cri-unser-zeitalter-ist-nicht-mehr-das-eigentliche-zeitalter-der-kritik/
- Michel Foucault, QU'EST-CE QUE LA CRITIQUE ? [CRITIQUE ET AUFKLÄRUNG] Bulletin de la Société française de Philosophie. Compte rendu de la séance du 27 mai 1978 https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=forums&srcid=MDU5MTc5ODQ1NDc2NTQ4MTI0MzkBMTgzNjk4NDg1MzkxNDI4MTA0OTQBZUdrMGZlRVlOWlVKATAuMQEBdjI
- Friedrich von Schiller, Lettres sur l'éducation esthétique de l'homme(1795-1796), http://classiques.uqac.ca/classiques/schiller_friedrich_von/lettres_sur_education/schiller_lettres_sur_education.pdf
- AAVV, "Découper le temps en son lieu. Parcours expérimental / Cutting out Time in its Place. Experimental journey," B.Rüdiger (dir.), éd. ENSBA Lyon, avec Y.Annicchiarico, A.Bonnard, J.Lauro-Mariani.
- AAVV, "Le temps suspendu ; Art contemporain et temps hors de l'histoire", G. Careri et B.Rüdiger (dir.)éd. PUL Presses Universitaires de Lyon, 2016.
- Bernhard Rüdiger, "PPP paradoxe" et "L'œil de Sodome", in Initiales PPP, Pier Paolo Pasolini N.7, éd. ENSBA Lyon, 2016.
- Bernhard Rüdiger, Natura abhorret a vacuo" Initiales N.1 GM dédié à la figure de George Maciunas ; éd. ENSBA Lyon, 2012.

Séminaires
Post Performance Objet Future

Année	**5**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**9**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : Mme de Brugerolle

Objectifs pédagogiques

Acquérir une meilleure connaissance d'un contexte, capacité à nommer et situer ce qu'on produit, élaborer les outils théoriques et factuels pour structurer une pensée.

L'héritage et les impacts de la performance sur les arts visuels.

Que vaudrait la théorie si elle ne servait aussi à inventer la pratique ?'
Pris au sens d'un projet inachevé, celui de la modernité, la post-performance questionne l'âge du « post-médium » en ce début de 21e siècle, entre succession chronologique, postérité ou filiation historique, réemploi (de formes abstraites de leurs contenus) et rupture (comme changement de paradigme ou d'époque).
Apparue à la croisée de la philosophie analytique anglo-saxonne du langage et des champs de l'art et du spectacle, liée à des pratiques de langage, à des actions et à une rupture par rapport à un certain mode de représentation opérée au milieu des années 50, la notion de performance est polysémique. Il s'agira de questionner ce nom, ce qu'il recouvre, et l'évolution de pratiques liées à son usage.
Comment cet art de la performance évolue-t-il et comment évoluera-t-il dans les prochaines années, notamment avec les technologies numériques ? En quoi sommes-nous passés de sa dématérialisation à son « re-enactment »? Que se joue-t-il ici ?
PERFOURNIR: On abordera également les problématiques liées aux formes produites par la performance: objets scéniques, mobilier, écrits.
la trace de la performance, comme l'archivage (oral et vivant), le document, le film, l'objet scénique ou encore la photographie numérique.
Par ailleurs, la question du public comme forme, de l'audience à la fois destinataire et partie prenante (public captif) permettra de questionner une société du spectacle à l'heure du « spectateur émancipé ».

Cette année l'accent sera mis sur les objets de la performance: le PERFOURNIR: formes et vocabulaire: objets scéniques, sets, stage mais aussi textes: scripts pour la performance, à partir de workshops et d'analyse d'oeuvres, de présentations de travaux. Le cours se déroulera de façon polysémique et polyforme à partir de séquences. Un cours théorique, à partir du chapitrage en 8 axes, des exercices pratiques (voix, marche, déplacements, écoute, placements, travail de groupe...) toujours en lien avec l'objet du cours, un texte de référence philosophique ou critique, ou littéraire.

Une pédagogie innovante: des moments de 'cours inversé' permettront aux étudiants de tester leur mémoire (sur la base du Théâtre de la Mémoire mais aussi des moments de réflexivité par rapport à la question de la connaissance.
Un entrainement à l'oralité lors de séance collectives de lectures de textes jouant sur l'espace scénique et cénique, à partir du Divised Theater, sera mis en place.

Perfournir: les objets de la performance.
Obsolète, Objets dysfonctionnels, OOO.
Post Performance Painting.
Puppets: le théâtre et son double.

Contenu

A partir de 8 axes de réflexion, le séminaire alternera les cours théoriques et les exercices pratiques.

1 - Body Politic: les nouveaux genres de la performance.
2 - Objets scéniques: statuts des objets performatifs.
3 - Le public comme forme: audiomat et soap opéra: nouveaux scripts?
4 - Documenter/recréer: le même mais un autre.
5 - On stage /on line: HIc sed Nunc?
6 - Anarchives: spéculer sur le reste.
7 - Cineperformance.
8 - Espace public, question du commun.

Les Ana-Chroniques de la Post Performance : une autre histoire de la performance à l'âge du post médium (cours en amphi).

Les expériences pratiques en lien avec le programme de recherche Post Performance Future :
- workshop Voix Invisibles, 2 , 4-7 novembre, avec Edyta Jarzab, qui donnera une conférence le 5 novembre, restitution publique participative le 7 novembre au Réfectoire des Nonnes.
- séminaire: Set et Jeu: Ericka Beckman, début février.
- projet Tableaux Vivants, second semestre, à confirmer (Musée des Beaux Arts).

Les expériences croisées :
Passerelles avec le LaBo NRV avec conférences-débats, un workshop avec Jennifer Lacey.
La répétition : expérience de lecture cuisine, Comme un Mardi , à la cuisine, en construction (avec Elsa Boyer).
Disputatio Quolibet : discussions à partir d'un sujet commun: Sans Contact : comment jouir à l'ère du capteur ?
« Quartels » lectures en groupe inspirées des dispositifs de partage.
Utilisation des studio son et vidéo, avec la participation d'invités extérieurs, conduisant à une réflexion sur les processus de monstration, de réception et de transmission.

Mode d'évaluation

Fiche de présence et lectures, présentation de travaux, travail en binômes ponctuels, Instagram ralenti.

Travaux requis

Cours et travail de groupe en atelier, conférences, débats, visionnage de films, visites, workshops et participation à projets.

Bibliographie

Bibliographie complétée en cours :

- Andrea Fraser, Museum Highlights, 2002, MIT Press
- Anne Bénichou (dir.), « Ouvrir le document », Les presses du Réel, 2010
- Krauss Rolsalind, « Under Blue Cup », 2011
- Five Sisters, Blog Log case study, If I Can't Dance I won't be Parto f Your Revolution, 2013
- Claire Bishop, « Artificial Hells », Verso, 2012
- Conversation Marie de brugerolle, Marie Canet et Catherine Wood, « Mousse Magazine », 2014
- It needed to be tender and to be whipped, recueil d'écrits à propos de Julie Béna, 2016
- Cally Spooner, Scripts, 2014
- Post Performance Future, CH2, Mousse Magazine #66, may june 2018;

Catalogues :
- Hors Limites « L'art et la vie », 1994, Mnam/Centre Pompidou,
- Out of Action, 1998 , MOCA Los Angeles
« The World as a stage », Tate Modern, 2007, « Ne pas jouer avec les choses mortes », Villa Arson, 2008, « Un théâtre sans théâtre », MACBA, 2009, « I was a male Yvonne De Carlo », Musac, Léon, 2011, « A Bigger Splash », Tate Modern, 2012...

Séminaires
Séminaire@laboNRV

Année	**5**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**9**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Lartigaud

Objectifs pédagogiques

Par un travail de réflexion commun, approfondir les questions liées au numérique en art et élaborer des projets en cohérence avec les enjeux contemporains d'une telle pratique.
Pour les étudiants en cycle recherche, l'objectif sera de poursuivre et d'approfondir leurs travaux en cours tout en s'inscrivant dans la dynamique commune de l'atelier.

Ce séminaire se déroulera dans les locaux du labo NRV de l'ENSBA Lyon.

Contenu

Après un rappel historique des différents moments qui ont balisé les dernières décennies, il s'agira de :
- Connaître les artistes actuels qui privilégient le médium numérique sous toutes ses formes ou ceux qui font appel au numérique de manière singulière, conceptuellement ou techniquement.
- Repérer les œuvres ou les productions numériques signifiantes.
- Répertorier les lieux (institutions, galeries, festivals, site internet, etc.) qui présentent un intérêt pour le numérique ou qui affichent une spécialisation dans le domaine.
- Comprendre les réflexions contemporaines (théoriques, critiques, esthétiques...) liées aux pratiques et à la société numérique.
- S'inscrire par un projet dans ce contexte général en soulevant une problématique originale.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et présentation d'un projet élaboré durant l'année dans le cadre du séminaire.

Bibliographie

BROWN (Paul), GERE (Charlie), LAMBERT (Nicholas) et MASON (Catherine) (Sous la dir. de), White Heat Cold Logic: British Computer Art 1960-1980, The MIT Press, coll. « Leonardo », Cambridge (MA)/Londres, 2008.
COX (Geoff), Antithesis : The Dialectics of Software Art, Digital Aesthetics Research Center, Aarhus University, Danemark, 2010, http://www.anti-thesis.net/contents/thesis/antithesis.pdf
CRAMER (Florian), Words Made Flesh: Code, Culture, Imagination, Media Design Research, Piet Zwart Institute, Willem de Kooning Academy Hogeschool Rotterdam, Rotterdam, 2005, http://www.netzliteratur.net/cramer/wordsmadefleshpdf.pdf
FULLER (Matthew) (Sous la dir. de), Software Studies: A Lexicon, The MIT Press, Cambridge (MA)/Londres, 2008, http://dm.ncl.ac.uk/courseblog/files/2010/02/softwarestudies.pdf
GORIUNOVA (Olga) et SHULGIN (Alexei) (Sous la dir. de), Read_Me. Software Art and Cultures, catalogue Read_Me 2004, University of Aarhus, Digital Aesthetics Research Center, Aarhus, 2004.
HIMANEN (Pekka), L'éthique du hacker, Exils, Paris, 2001.
KITTLER (Friedrich), Gramophone, Film, Typewriter, Les Presses du Réel, Dijon/Paris, 2018.
LIALINA (Olia) et ESPENSCHIED (Dragan) (Sous la dir. de), Digital Folklore, Merz & Solitude, Merz Akademie, Hochschule für Gestaltung, Stuttgart, 2009.
MAIGRET (Nicolas) et ROSZKOWSKA (Maria), The Pirate Book, Aksioma, Ljubljana, 2015.
MANSOUX (Aymeric) et VALK (Marloes de) (Sous la dir. de), FLOSS + ART, GOTO10, Poitiers, 2008.
STERLING (Bruce), 'An Essay on the New Aesthetic', Wired, 2 avril 2012, https://www.wired.com/2012/04/an-essay-on-the-new-aesthetic/
VIERKANT (Artie), The Image Object Post-Internet, http://jstchillin.org/artie/pdf/The_Image_Object_Post-Internet_us.pdf

(Bibliographie en cours)

Les Accro

Année	**5**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**9**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**3**	Coefficient	**3**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Les Accro (pair et impair) proposent deux formules différentes d'accrochage pour expérimenter et varier les exercices de monstration et de parole.
L'un se présente comme un moment de visibilité et de discussion des travaux en cours conçu à la manière d'une extension de l'atelier.
L'autre invite les étudiant.e.s à prendre en charge le rôle de commissaire et à proposer une exposition.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Travaux requis

Cours et atliers collectifs

Mise en oeuvre et développement

Année	**5**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**9**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Responsable : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Développer les capacités de travail à travers l'expérimentation et l'étude dans le cadre du projet personnel et du travail d'atelier.

Contenu

Progressivement, tout au long du cursus, l'étudiant est amené à développer sa capacité de travail ainsi que la puissance et l'efficacité plastique de son projet personnel dans le cadre de l'organisation générale de ses divers travaux et expérimentations à travers un rythme et un processus de réalisation de plus en plus singularisés. L'ensemble des activités plastiques de l'étudiant est en résonance continue avec les enseignements de l'UE2 (problématique, méthodologie, projet).

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Travaux requis

Travail en atelier. Entretiens individuels et semi-collectifs.

Productions

Année	**5**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**9**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Responsable : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Permettre à l'étudiant de concrétiser et finaliser les éléments issus de la recherche et du développement du projet ou du travail.

Contenu

Le terme de production vient ici qualifier le travail d'atelier en phase projet et, dans un registre un peu différent, en phase préparatoire du diplôme DNAT.
On peut raisonnablement considérer que dans le cadre d'un projet personnel pleinement orienté du côté d'une activité de recherche, la finesse de la réflexion sur l'économie générale du travail et sa faisabilité d'une part, et, d'autre part,
l'ajustement du niveau de 'l'agir' dans la complémentarité au 'faire', pour la concrétisation des travaux, pièces et objets, conduisent l'étudiant à 'produire' les signes tangibles et manifestes de son projet.
Production donc, tant dans son acception de 'production de l'esprit', au double sens littéral et ici très adapté de 'génération' et de 'formation', que dans son acception de 'production d'objet' tel que tableau, film, etc.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Bibliographie

Entretiens individuels et semi-collectifs en atelier.

Studios

Année	**5**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**9**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**4**	Coefficient	**4**	Session de rattrapage	**oui**		

Studios
Studio Arpentage

Année	**5**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**9**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**4**	Coefficient	**4**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : Mme Barto

Objectifs pédagogiques

Renforcer sa conscience critique et son positionnement en connaissance des enjeux du milieu de l'art contemporain et des problématiques sociétales actuelles.
Poser la question de « l'engagement » artistique aujourd'hui et trouver les formes les plus justes pour en traduire les enjeux.

Contenu

Le format du Studio Arpentage est pensé comme une structure ouverte aux propositions et nécessités des étudiant.es.
Le studio propose un temps pour l'esprit critique durant lequel l'on questionne les contextes dans lesquels l'artiste intervient, où l'on envisage « l'après-école », où l'on remet en jeu la valeur de toutes les formes de production…
Ainsi, certaines séances pourront être dédiées à l'échange autour de la réalité du paysage artistique français et international, temps pendant lequel, entre autre, les questions du droit et de l'économie de l'artiste seront abordées.
D'autres séances pourront faire l'objet d'accrochages organisés selon des modalités convenues avec le groupe.
Plus de la moitié des séances de l'année auront lieu à l'extérieur de l'école, et rarement au même endroit.
Toutes les pratiques sont les bienvenues.

Travaux requis

3 projets pour 2020
Pedagogie alternative avec Lola Gonzalez et les étudiant.es de Bordeaux
Projet avec le Kunstverein de Nuremberg
Jeu de role.

Support de cours

Tout support susceptible de nourrir le débat.
Intervenant.es extérieurs.
En parallèle:
Mise en place d'un site internet accessible pour les inscrits au Studio, et / ou participation à l'élaboration d'un épisode pour l'émission de Radio ForTune (Duuu Radio) et/ou tout autre projet a developper sur l'année et décidé par le groupe.

Studios
Studio Art-cinéma-vidéo

Année	**5**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**9**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**4**	Coefficient	**4**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : Mme Voignier

Objectifs pédagogiques

Il s'agira de développer une réflexion et une pratique singulières des images vidéo et cinématographiques dans le contexte de l'art contemporain ; d'enrichir un regard et un point de vue à la fois personnels et construits sur les images en mouvement, de leur conception à leur exposition.

Contenu

Le studio sera basé sur des projections qui donneront lieu à des échanges collectifs.
Les étudiant.e.s sont amené.e.s à proposer leur rushes, leurs travaux en cours ou finalisés pour en discuter avec l'ensemble des participant.e.s du studio, pour tester des modes de présentation de leurs pièces, pour évoquer d'éventuels blocages dans le déroulement de leur travail.
D'autres films/rushes/pièces projetés seront proposés, selon les séances, aussi bien par la professeure que par les étudiant.e.s. Il pourra s'agir de tout type d'images : films dits classiques, films d'artistes, images anonymes ou d'amateurs.

Mode d'évaluation

Contrôle continu.

Travaux requis

Projections / échanges / discussions constitueront la base méthodologique du studio.
Si nécessaire, des entretiens individuels compléteront ces rencontres collectives et des séances autour de la table de montage pour des projets en cours.

Bibliographie

- Bertrand Bacqué, Cyril Neyrat, Clara Schulmann et Véronique Terrier Hermann (dir.), « Jeux sérieux. Cinéma et art contemporains transforment l'essai », Mamco et Head Genève, Genève, 2015
- Christa Blümlinger, 'Cinéma de seconde main. Esthétique du remploi dans l'art du film et des nouveaux médias ', Klincksieck, Paris, 2013
- Erik Bullot, 'Sortir du cinéma', Mamco, Genève, 2013
- Aline Caillet, « Dispositifs critiques. Le documentaire, du cinéma aux arts visuels », PUR, 2014
- Michel Chion, « Un art sonore, le cinéma. Histoire, esthétique, poétique », Les cahiers du cinéma, Paris, 2003
- Jean-Louis Comolli, « Voir et pouvoir : cinéma, télévision, fiction, documentaire », Verdier, Paris, 2004
- Daniel Deshays, « Pour une écriture du son », Klincksieck, 2006
- Jean-Luc Godard, « Godard par Godard », Les cahiers du cinéma, Paris, 1998
- Siegfried Kracauer, « Théorie du film. La rédemption de la réalité matérielle », Flammarion, Paris, 2010 (1960 pour l'édition originale)
- Renate Lorenz, 'Art Queer', B42, Paris, 2018
- Anne Marquez, « Godard, le dos au musée. Histoire d'une exposition », Les Presses du Réel, Paris, 2014
- Edgar Morin, « Le cinéma ou l'homme imaginaire », Les Editions de minuit, Paris, 1956
- Walter Murch, « En un clin d'oeil », Capricci, 2011 (pour la traduction française)
- François Niney, « L'épreuve du réel à l'écran, essai sur le principe de réalité documentaire », De Boeck, Bruxelles, 2002
- Catherine Russel, 'Experimental Ethnography, the work of film in the age of video', Duke University Press Durham and London, 1999

Studios
Studio Artistes invités

Année	**5**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**9**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**4**	Coefficient	**4**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Rüdiger

Objectifs pédagogiques

Practices for Keeping Time [Pratiques pour garder du temps] a pour but d'initier les étudiants au travail interdisciplinaire de Gerard & Kelly, en mettant l'accent sur la performance. Le workshop combine des lectures et des discussions avec des exercices en studio pour étudier les liens entre l'architecture et la chorégraphie, le mouvement et le langage, le « white cube » et le « black box ».

Contenu

Practices for Keeping Time [Pratiques pour garder du temps] a pour but d'initier les étudiants au travail interdisciplinaire de Gerard & Kelly, en mettant l'accent sur la performance. Le workshop combine des lectures et des discussions avec des exercices en studio pour étudier les liens entre l'architecture et la chorégraphie, le mouvement et le langage, le « white cube » et le « black box ».
La pandémie COVID-19 a obligé beaucoup d'entre nous à affronter le temps : des changements brusques dans la vie quotidienne aux heures passées confinées à la maison ; des questions de mortalité et de survie à l'urgence de changements radicaux dans notre façon de vivre. Nous sommes confrontés à de nouvelles réalités "d'avant" et "d'après". Nous vivons un décalage entre la temporalité d'un virus et la vitesse du capitalisme et de la culture contemporaine. Clockwork de Gerard & Kelly est une partition pour performance qui utilise le mouvement, le langage et le rythme pour explorer l'élasticité du temps et de la mémoire. À travers une série de mouvements et de pratiques d'écriture, nous ralentirons et créerons un espace pour que des questions se posent. Comment pouvons-nous nous synchroniser et nous désynchroniser ? Comment le temps est-il le support technique non seulement de l'art de la performance et du contexte d'exposition, mais aussi des relations sociales ? Comment une prise de conscience de la temporalité pourrait-elle nous conduire à l'histoire et à la politique ? Qu'est-ce que le temps est queer, féministe et post-colonial ?

Mode d'évaluation

Contrôle continu

Travaux requis

Participation

Bibliographie

Influencés par la danse minimaliste, la critique institutionnelle et la théorie queer, Brennan Gerard et Ryan Kelly développent un travail à la frontière de la danse et de l'art contemporain, qui intègre l'écriture, la vidéo ou la sculpture. Leurs dernières expositions et performances ont notamment été présentées à Genève, Paris, Los Angeles, New York et Chicago. Gerard & Kelly reçoivent en 2014 le prix du jury des New York Dance and Performance Awards (Bessies), et sont soutenus par la Fondation d'entreprise Hermès dans le cadre de son programme New Settings, Art Matters, National Dance Project, FUSED (French-US Exchange in Dance), ainsi que de la Graham Foundation. Leurs projets ont bénéficié de résidences au CND Centre national de la danse (Pantin), Centre chorégraphique national d'Orléans, et au New Museum (New York). Leurs travaux sont présents dans les collections du LACMA - Los Angeles County Museum of Art, du Hammer Museum (Los Angeles) et du Musée Guggenheim (New York). Gerard & Kelly sont actuellement lauréats en résidence à la Cité internationale des arts à Paris.

Studios
Studio Cantos

Année	**5**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**9**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**4**	Coefficient	**4**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : Mme Gayraud

Objectifs pédagogiques

Accompagner les étudiant.e.s dans leur réflexion sur la place du son, de la mise en son, de l'accrochage sonore ou de la performance vocale dans leurs travaux, au croisement entre pratiques savantes et populaires.

Contenu

Le studio CANTOS (d'après le canto, qui signifie en poésie la partie principale d'un long poème, et vient étymologiquement de cantus en latin, le chant, la chanson) mettra en pratique des hypothèses de composition du texte et du son : voix proférées, field recordings, agencement de samples. Il fera la part belle à la technique de l'enregistrement et aux possibilités de transformation du signal qu'il offre, en pré ou en post-production. Sans jamais perdre de vue le jeu possible entre ce que se dit, à la marge ou au bord de ce que peuvent être une chanson ou un poème, CANTOS jouera sur ce qui résonne.

Mode d'évaluation

Contrôle continu

Travaux requis

Présentation d'un projet personnel

Bibliographie

A Voice and Nothing More, Mladen Dolar, trad. éd. Nous, 2011
Le son & la voix entretien avec Michel Chion, L'Harmattan
Dire/chanter : passages : Etudes musicologiques, ethnomusicologiques et poétiques (XXe et XXIe siècles) (Français), 2014
Tacet n° 03 – De l'espace sonore, Numéro dirigé par Yvan Etienne, Bertrand Gauguet et Matthieu Saladin, 2014
Une Histoire de la modernité sonore, Jonathan Sterne, La rue musicale / La Découverte
The Rest is noise :à l'écoute du XXe siècle, Alex Ross, Actes Sud, 2010
Unsound, Undead, éd. Steve Goodman, Tobi Heys, Eleni Ikoniadou, Urbanomic, 2019
L'expérience de l'expérimentation, dirigé par Matthieu Saladin, Les presses du réel
Avant-Gardes sonores en architecture, Carlotta Daro, Les presses du réel
Dialectique de la pop, Agnès Gayraud, La Découverte, 2018

Support de cours

Studio de 3h tous les quinze jours. Matériel : microphones pédaliers, samplers, etc

Studios
Studio Lens Art

Année	**5**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**9**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**4**	Coefficient	**4**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Durand

Objectifs pédagogiques

Lens Art évoque l'invention de la lentille optique, de la camera obscura, prises comme point d'entrée de la photographie. Lens Art permet aussi, en un seul nom, de rassembler des pratiques très variées autour de la notion d' imageur,(caméra vidéo, caméra S8, scanner), ce qui ne nous empêche pas de parler d'images collectées, d'archives récupérées, de prise de vue automatisée, ou de photographie sans appareil.

Contenu

Si l'actualité le justifie, le début du cours est consacré à l'actualité des expositions et des publications.
Le studio se construit, se nourrit des propositions des participants, de leur interaction. Les références se construisent autour des centres d'intérêt des participants et participantes. les projets éditoriaux, la « photographie horizontale », sont encouragés.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Travaux requis

Cours collectif, entretiens semi-collectifs, chacun est invité à interagir sur les travaux des autres étudiants; accrochages, publications

Bibliographie

- Ariella Azoulayla série des 'unlearning' (photographie, instant décisif, expertise), blog Wintertur Foto Museum
- Geoffrey Batchen, 'Suspending time', 'Snapshot, l'histoire de l'art et le tournant ethnographique'
- Nathalie Boulouch 'Histoire de la photographie couleur'
- Clément Chéroux 'Fautographie, petite histoire de l'erreur photographique', 'Diplopie, l'image photographie à l'ère des medias globalisés'
'Snap + Share: Transmitting Photographs from Mail Art to Social Networks'
- Sylvain Dreyer 'URSS 1929, factographie, naissance d'un genre?'
- Michael Fried 'La place du spectateur', 'Why photography matters as art as never before'
- Jacqueline Guittard 'Roland Barthes: la photographie ou l'épreuve de l'écriture'
- André Gunthert 'La fabrique des images contemporaines'
- Julie Jones, Michel Poivert 'Histoires de la photographie'
- Rosalind Krauss 'Le photographique, pour une théorie des écarts'
- Luce Lebart 'Mold is Beautiful', 'Gold and Silver', 'CNRS'
- Olivier Lugon 'Le style documentaire', 'Avant la forme tableau' (le grand format dans l'exposition 'signs of life')
- Michel Poivert 'L'image au service de la révolution', 'La photographie contemporaine'
- Martin Parr 'Le documentaire conceptuel'
- Katrina Sluis 'Photography must be curated!' blog Wintertur Foto Museum
- Jeff Wall 'Essais et entretiens' 'liquid photography'

Roy Arden / Taysir Batniji / Iain Baxter /Valérie Belin / Laurence Bonvin / Mohamed Bourrouissa / Barbara Breitenfellner / Florence Chevalier / Gaëlle Cintré / Documentation Céline Duval / Sandrine Elberg / Roe Ethridge / Roni Horn / Harald Fernagu / Michel François / Paul Armand Gette / Lola Gonzales / Agnes Geoffray / Stephen Gill / Paul Graham / Andreas Gursky / Annette Kelm / Erik Kessells / Martin Kippenberger / Pierre Leguillon / Jochen Lempert / Thomas Mailaender /Jean-Charles Massera / Masaccio et Drowilal / Gustav Metzger / Gianni Motti / Boris Mikhailov / Jean-Luc Moulène / Luc Moulet / Peter Piller /Marco Poloni/ Paul Pouvreau / Julien Prévieux / Josephine Pryde / Walid Raad / Pablo Réol / Maya Rochat /Torbjorn Rodland / Thomas Ruff / Vivian Sassen / Joachim Schmid / Bruno Serralongue / Malik Sidibé / Roman Signer / Jules Spinatsch / John Stezaker / Hiroshi Sugimoto / Batia Sutter / Taroop et Glabel /Peter Tillessen / Patrick Tosani / Yves Trémorin / Anaëlle Vanel / Jeff Wall / and more

Studios
Studio Peinture

Année	**5**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**9**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**4**	Coefficient	**4**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Oberthaler

Objectifs pédagogiques

- approfondir les connaissances sur la «peinture comme médium» dans le champ de l'art contemporain, mais également comprendre son ancrage dans le contexte historique (de l'art)
- les étudiants doivent être capables (et développer) leur capacité à parler / défendre leur pratique personnelle de travail (discours) sur une base individuelle, mais aussi apprendre à débattre / discuter / défendre leurs points de vue au sein d'un groupe plus large.
- élargir les connaissances sur les structures existantes dans le domaine de l'art contemporain (institutionnel et à but non lucratif ainsi que les structures à base marquée / galerie)

Contenu

- Discussions en studio le vendredi (sur une base hebdomadaire) avec des artistes invités (via zoom)
Hugo Scibetta (Grenoble), Stefan Reiterer (Vienne), Marina Faust (Vienne), Sonia Almeida (Boston), Fiona Mackay (Marseille)
- Réalisation d'un projet collaboratif (exposition ou présentation)
- Des entretiens individuels avec des étudiants sur leur pratique de travail en studio
- Discussions sur des questions techniques concernant une pratique de la peinture
- Visites d'exposition (si possible)

Mode d'évaluation

- Implication et participation
- Développement de la pratique de travail individuelle

Bibliographie

- des références et une bibliographie spécifiques seront remises dans le cadre du cours
- visites régulières / individuelles de la bibliothèque avec des étudiants à des fins de recherche

Studios
Studio Pratiques écrite & orale des arts poétiques

Année	**5**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**9**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**4**	Coefficient	**4**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Beurard-Valdoye

Objectifs pédagogiques

Il y a les arts poétiques, comme il y a les arts plastiques.
Le studio s'adresse aux étudiant*es concerné*es, ou intrigué*es par cette affirmation.
Les arts de l'écriture ont toujours opté, tantôt pour une langue qui s'accommode de la norme langagière ; tantôt pour une pratique interrogeant, ou déstabilisant - voire transgressant - cette norme dans son évidence. On pourrait résumer ces deux options ainsi : celle de faire entrer le monde dans la langue donnée ; ou celle « d'élargir » une langue plus à-même de rendre compte de notre sensible actuel. Dans les deux cas pourtant, on n'aura pas encore prononcé le terme qui fait qu'il y a art (au sens d'une École d'art) : la forme.

Contenu

La norme - qui constitue aussi le commun - s'appuie sur l'a priori de la langue maternelle. Mais qu'est-ce qu'une langue maternelle, sinon apprise, selon une grammaire, un lexique, des partis pris, une ponctuation, mais encore des préjugés, qui caractérisent une époque passée ? Que « le masculin l'emporte sur le féminin » n'est pas que règle grammaticale, comme on le sait. La langue est parfois discriminante, souvent dans l'ombre.
Une langue n'est maternelle qu'en tant que survivance de la théologique alma mater. L'écart est grand avec l'instrument et le medium au service de la création artistique vivante. Créer au présent, c'est-à-dire inventer une forme du discontinu et de l'hétérogène qui rende compte de la complexité, comme de la mobilité des mondes, c'est - non sans un certain goût de l'absurde - nous émanciper de la langue maternelle. C'est là une contre-parole, la parole qui brise le « fil » [...] c'est un acte de liberté. C'est un pas. (Paul Celan, Le méridien).
La notion de faute par exemple, dans l'usage de la langue, peut être inappropriée, quand elle dévoile le symptôme culturel d'une multiple identité. Cette notion de faute, avec pour corollaire celles de culpabilité et de réparation, est hélas parfois dévastatrice. Or la dyslexie, soudain, dans ce cadre artistique, devient un potentiel d'énergie ; un angle de vue créatif ...

Que vous désiriez approfondir et partager votre pratique ; que vous ayez un intérêt qui pourrait déboucher sur une telle pratique ; ou plus simplement, que vous ayez une curiosité pour la « chose littéraire », en regard de votre pratique plastique : bienvenue !
L'enjeu, outre le partage des expériences, est de mettre en place un travail d'auteur*e, du dessein mental au « manuscrit », puis au texte, dans sa succession et sa construction, dans la diversité des formes possibles, et jusqu'à l'édition ou la « publication orale » (lecture ; lecture performée ; performance...).

Car l'oralité - l'oralisation - a son importance, autant lorsque nous écoutons les enregistrements de lectures par leurs auteurs (archives ou actualité), que lorsqu'il s'agit de transmettre son propre travail au groupe, et d'en discuter collectivement.
Dire son texte à haute voix, ou le performer, pose de nombreuses questions. Mais aussi l'entendre lu par son auteur*e. Notre capacité de « lire autrement » se révèle, celle d'inventer nos modes de lecture, nos rythmes singuliers et notre propre vitesse, tels que l'écriture artistique l'exige souvent. La spatialisation et la gestuelle contribuent aussi à l'existence du texte. Elles n'en sont plus une composante étrangère.

Ce studio est en lien avec la Station d'arts poétiques (journées d'étude centrées sur une ou un invité*e), bien qu'indépendant au plan du cursus.
Le jeudi matin [9h-12h30] en semaines paires. Première séance jeudi 29.10 en plateau son ou video.

Mode d'évaluation

Evaluation à partir de la « production » et de la présence active de l'étudiant par les deux professeurs.

Travaux requis

Atelier collectif théorique et pratique et suivi individuel.

Studios
Studio Présentation du Grupo Folklorico Experimental Lyones

Année	**5**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**9**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**4**	Coefficient	**4**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Andrade Tudela

Objectifs pédagogiques

Conjunto Folklórico Experimental Lyones (CFEL) est un espace de réflexion sur ce qui constitue une pratique artistique, ses possibilités et limites dans la sphère sociale.

L'objectif principal du CFEL est de développer une prise de conscience de ce qui nous entoure et nourrit notre travail artistique. En d'autres termes, le contexte social et politique dans lequel nous développons notre pratique artistique.

Contenu

Le CFEL concerne principalement la réciprocité et l'échange d'idées, d'opinions et de références qui peuvent (ou non) aider à la construction d'un moi-artiste et de son imaginaire en constante expansion.
Le CFEL n'a pas de but spécifique autre que la circulation des connaissances (le cas échéant). Pour être impliqué dans le CFEL, il faut d'abord répondre à un questionnaire spécialement conçu pour le studio.

Mode d'évaluation

Le questionnaire et la participation active sont les seules modalités d'évaluation du studio.

Bibliographie

The Garden as Theatre as Museum, Dan Graham
Le topofil de Boa Vista-A Montage Photo-Philosophique, Bruno Latour
Le feu la prochaine fois, James Baldwin
Sinon l'hiver, Fragments de Sappho, Anne Carson
Jay DeFeo et The Rose, Martha Sherrill
Marisa Merz: Geometrie Sconnesse Palipiti Geometrici

Studios
Studio Son, musique et acte

Année	**5**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**9**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**4**	Coefficient	**4**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Grand

Objectifs pédagogiques

Expérimentation dans le domaine du son, de la musique et de la mise en situation des réalisations.

Contenu

Usages du son au croisement des champs de la musique, des arts visuels et de l'ingénierie sonore ; acquisition des connaissances et compétences liées à la production et à la diffusion des sons ; études particulières liées à l'écoute de la voix parlée ou chantée, dans le cadre de l'interprétation en direct et de la radiophonie. L'essentiel est articulé autour de la production sonore des étudiants. Toutes les propositions sonores sont acceptées (vidéos, installations, improvisations, scène, etc.).

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Travaux requis

Production sonore (niveau indifférent, débutant ou expérimenté)

Bibliographie

http://michelchion.com/
http://firstsounds.org/
http://filmsound.org/
http://www.radiofrance.fr/

Support de cours

http://gillesgrand.free.fr/
http://art45.ensba-lyon.fr/art/art.html

Studios
Studio Volume

Année	**5**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**9**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**4**	Coefficient	**4**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Rüdiger

Objectifs pédagogiques

Le studio s'organise autour du travail en atelier et des productions plastiques des étudiants. L'atelier est à voir comme une continuation du travail théorique et pratique mis en place l'année dernière dans le studio Forme et Construction. La production individuelle de l'étudiant sera discutée collectivement pendant la phase de réalisation en atelier dans le but d'élargir l'éventail des gestes techniques et de créer un lien avec l'analyse théorique et les connaissances dans le domaine de l'art contemporain.

Contenu

Le studio se concentre sur vos productions plastiques. Selon un calendrier établi à l'avance, chacun va présenter ses productions en cours. L'accent n'est pas porté sur l'installation, ni sur l'œuvre finie, sa signification ou ses intentions. Il s'agit de regarder avec attention pour identifier et nommer autant que possible les gestes déjà accomplis et ceux qui en cours ne semblent pas. Un regard muet, sans verbe, ni connaissance réflexive. Ce qui nous intéresse est une forme de connaissance obscure et qui peine à trouver ses mots. Un savoir que le geste révèle sans pour autant l'expliciter ou la décrire. Tout en utilisant une parole qui circule entre nous, il s'agit de lui faire dire l'expérience du geste et échanger sur la part d'intention, de conduite, de contrôle ou d'automatisme et distinguer ce qu'il y a d'évidence, de pré acquis ou d'impondérable. Il s'agit de traduire, de rendre intelligible ce qui advient pendant la 'laboration' de l'objet en œuvre.
Le studio veut porter une attention particulière à cette relation complexe entre la connaissance par la matière et le travail de verbalisation et de mise en perspective collective du travail.

Tout artiste travaille à partir d'un dialogue collectif, d'un savoir-faire et de connaissances partagées. On peut parler de ce partage comme d'une interlocution, telle que Hans Georg Gadamer l'a pensée dans les années 1960 autour de l'objet qui se trouve au centre de la discussion.(Gadamer, Vérité et Méthode éd.fr. 1994) Il remet en doute la notion de vérité objective fondée sur l'expérimentation propre à la science moderne. Pour cela, il remonte aux pères de la chrétienté et à une tout autre idée de vérité, pour montrer que la vérité n'est pas l'objet qui est vérifié et mesuré, mais serait plutôt l'objet qui surgit au moment de la discussion même. Dans un certain sens, la vérité est pour Gadamer dans la relativité de la discussion. Cette approche dit quelque chose de précis pour toutes les formes de recherche artistique ou pas, mais elle attribue une place centrale au point de vue subjectif et à la possibilité dialectique de la rencontre entre différentes subjectivités. Le dialogue entre artistes et la définition intersubjective des problématiques sont une forme d'interlocution. Celle-ci tient compte des approches singulières, tout en développant un objet commun en continuelle évolution.

Mode d'évaluation

Contrôle continu.

Travaux requis

Pratique d'atelier.

Bibliographie

-"Découper le temps en son lieu. Parcours expérimental / Cutting out Time in its Place. Experimental journey," B.Rüdiger (dir.), éd. ENSBA Lyon, avec Y.Annicchiarico, A.Bonnard, J.Lauro-Mariani.- B.Rüdiger, "Le temps de la recherche en art", in Hermès 2015/2 N.72 L'artiste, un chercheur pas comme les autres, C.N.R.S. éditions, Paris 2015.
- E.Parendeau, B.Rüdiger, B.Seror, 'L'interlocution en art' et B.Rüdiger, in Culture et recherche N.130, éd. du Ministère de la Culture et de la Communication.
- Bernhard Rüdiger, « Neuf Rêves écrits sur l'art ; un caprice », Au même titre, Paris et Hopefulmonster, Torino, 2001
- Bernhard Rüdiger, conversation avec Pascal Beausse, « Manhattan Walk : faire un pas de côté, l'histoire, le document, l'icône et l'artiste comme non-reporter », [EUX] Lyon, 2005

Workshops

Année	**5**	Heures CM	**0**	Caractère	**option**	Code	
Semestre	**9**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Responsable : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Acquisition de connaissances dans le cadre d'un atelier intensif d'enseignement dirigé par une personnalité extérieure à l'école, qu'il soit artiste designer ou auteur en collaboration ou non avec un ou des professeurs.

Contenu

La durée (entre 2 et 5 jours) et le fonctionnement du workshop varient selon les enjeux pédagogiques. Les contenus sont très diversifiés et en corrélation avec le travail des personnalités invitées.
Le workshop peut s'inscrire dans un ensemble thématique d'enseignements du type arc/atelier de recherche et de création.

Mode d'évaluation

Evaluation lors du bilan semestriel.

Travaux requis

Travail collectif intensif en atelier.

Analyse / énonciation

Année	**5**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**9**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Responsable : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Acquisition progressive des outils techniques et conceptuels d'analyse permettant à l'étudiant de proposer une lecture (orale et écrite) cohérente, rigoureuse et contextualisée de l'ensemble de ses travaux.

Contenu

Le travail d'analyse critique a lieu tout au long de l'année mais est plus particulièrement mis en évidence lors des séances de présentation spatiale de travaux et lors des bilans semestriels. Ce n'est que progressivement tout au long du cursus que l'étudiant peut acquérir la maîtrise de cet outil.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Professionnalisation

Année	**5**	Heures CM	**0**	Caractère	**option**	Code	
Semestre	**9**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Professionnalisation
Dossier personnel

Année	**5**	Heures CM	**0**	Caractère	**option**	Code	
Semestre	**9**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Objectifs pédagogiques

Mise en évidence pratique et conceptuelle du projet général de l'étudiant par le biais d'un support de communication.

Contenu

Tout au long du cursus, il s'agit de mettre en œuvre, réaliser et régulièrement mettre à jour le dossier de travaux personnels que nécessite la communication d'une démarche et d'un projet d'artiste ou de designer.

Mode d'évaluation

Bilan semestriel.

Professionnalisation
Masterclass

Année	**5**	Heures CM	**0**	Caractère	**option**	Code	
Semestre	**9**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Objectifs pédagogiques

- confronter l'étudiant à la réalité de parcours professionnels spécifiques dans une logique de désintimidation
- montrer la diversité et la multiplicité des économies et des modèles
- dresser une cartographie des acteurs du monde de l'art, mais aussi de positions idéologiques et culturelles marquées

Contenu

Une journée avec un.e invité.e : écrivain.e, architecte, galeriste, collectionneur.euse, éditeur-rice, artiste, commissaire, journaliste, producteur.rice, etc. en privilégiant des profils indéterminés et des parcours singuliers dans le champ de l'art et en dehors. L'idée est de proposer une rencontre informelle qui provoque questions et débat, puis, en fonction de l'invité, un mini workshop spécifique ou des rencontres en public avec des travaux d'étudiants. Organisé en partenariat avec le postdiplôme.

Mode d'évaluation

Présence et participation

Professionnalisation
Stage

Année	**5**	Heures CM	**0**	Caractère	**option**	Code	
Semestre	**9**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Objectifs pédagogiques

Le stage permet d'acquérir une expérience des milieux de création et de production, d'approfondir la connaissance des milieux professionnels (entreprises, milieux culturels et institutionnels) et de développer les compétences pratiques en termes d'outils et de travail en équipe.

Contenu

Ce temps de formation donne lieu à la rédaction par l' étudiant d'un 'rapport de stage' mettant en évidence sa propre approche du milieu professionnel en relation avec l'enseignement proprement dit.
Les périodes de stages obligatoires sont fixées par l'école.
Les périodes de stages hors obligation sont fixées de façon concertée entre l'étudiant, l'équipe pédagogique et l'entreprise.

Mode d'évaluation

Bilan semestriel.

Spatialisation

Année	**5**	Heures CM	**0**	Caractère	**option**	Code	
Semestre	**9**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Responsable : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Apprentissage progressif de la mise en espace et de la présentation plastique de l'ensemble des travaux de l'étudiant.

Contenu

Selon l'année et le niveau des études, le travail de spatialisation est mis en œuvre régulièrement tout au long de l'année dans le cadre de séances de présentation de travaux ainsi que lors des bilans semestriels ou le cas échéant au moment d'expositions en dehors du cadre de l'école.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

École nationale supérieure des beaux-arts de Lyon

Atelier de langues étrangères - Anglais

Année	**2**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**3**	Heures TD	**0**	Compensable	**non**	Mode	**Atelier**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Byrne

Objectifs pédagogiques

Développer toutes les compétences linguistiques dans la langue enseignée (expression et compréhension écrite et orale) à travers des activités et des supports variés (articles et documents, supports audiovisuels, exercices visant à stimuler l'échange et la pratique orale) ayant un lien étroit avec les options Design d'espace, Design graphique, Design textile.
Donner une vue internationale contemporaine de ces domaines.
Développer un vocabulaire technique et général lié à leur champ d'étude et acquérir une plus grande confiance et spontanéité dans leur utilisation de la langue anglaise.
Donner une préparation à un séjour d'étude, un stage ou un poste, à l'étranger : les différents CV et lettres de motivation adaptés selon le contexte (stage, travail, année Erasmus), présentation du travail (élaboration et réflexion derrière le travail).
Etre informé sur les technologies, tendances et nouveautés artistiques liées aux différentes filières qui pourraient avoir une incidence sur leur travail.
Explorer des aspects culturels et artistiques anglophones dits 'main stream' et dits 'underground'.
Un projet en groupe conçu, préparé, realisé et exécuté en anglais basé sur le création d'un texte et son exploitation dans un contexte réel (en 2008/2009 les textes ont pris la forme d'une édition avec pour thème "le panoptique").
Aborder les aspects linguistiques (grammaire et lexique) selon les besoins collectifs et individuels et dans le but de permettre d'atteindre les objectifs cités ci-dessus.

Contenu

Les principaux thèmes abordés sont :
- La culture contemporaine aux USA et en Europe à travers des articles de presse, sites web, extraits de livres, films, séries télé etc.,
- Les procédés techniques et méthodes utilisés dans plusieurs domaines des arts appliqués (sérigraphie, graphisme, etc.) à travers différents supports, le but de l'activité étant de faire produire un travail de présentation sous forme d'exposé en anglais aux élèves ;
- Préparation d'une présentation d'un travail produit pour une autre matière (graphisme, textile, design d'objets, design d'espaces,etc.) et présentation en classe (travail oral et écrit) ;
- Exploration des réflexions autour de leur travail et du travail des autres, s'exprimer sur les processus de travail ;
- Acquisition et assimilation du vocabulaire nécessaire pour décrire les couleurs, les textures, les matières, les outils, les processus, le mouvement d'un corps, d'une caméra, la succession d'images dans un générique de film, etc. à travers plusieurs exercices oraux et écrits avec des supports audiovisuels, écrits et autres ;
- Analyse et étude des éléments des CV en anglais avec pour objectif la production d'une gamme de CV apdatés selon le contexte, à jour, en anglais pour chaque élève ;
- Travail de documentation et orientation construction d 'un lexique adapté à chaque filière.

Activités diverses qui travailleront les quatre compétences linguistiques (compréhension et expression orales et écrites).

L'étude de la grammaire et de la syntaxe est abordée tout au long des activités avec pour souci principal l'élimination des lacunes dans un contexte d'utilisation réaliste et pratique et l'acquisition de nouvelles connaissances dans un but pratique également.

Mode d'évaluation

Les élèves sont contrôlés dans toutes les compétences linguistiques (oral et écrit) sur les thèmes et activités abordés pendant les cours.

Travaux requis

Cours collectifs en salle.

Bibliographie

- Bailey S., « Dot Dot Dot #17 », Princeton Architectural Press, U.S.A. 2009, 104 p.
- Beckett S., « Three Novels : Molloy, Malone Dies, the Unnamable », Calder Publications Ltd, U.K., 1973, 418 p.
- Burroughs W.S., « Junky », Penguin Books Ltd, U.K., 1977, 176 p.
- Burroughs W.S., « Naked Lunch », The Restored Text, HarperPerennial, U.K., 2005, 208 p.
- Danielewski M Z., « House of leaves », Doubleday, London, 2001, 710 p.

- Danielewski M Z., « Only Revolutions: A Novel », Pantheon, London, 2001, 384 p.
- Eastwood J. , « Practice Grammar », Oxford University Press, 1999, 446 p.
- Frascina F., Harris J., « Art in modern culture : an anthology of critical texts », Phaidon, U.K., 2006, 352 p.
- Murphy J., « New Headway:Student's Book Intermediate level » Oxford University Press, 2003, 160 p.
- Fletcher A., « The art of looking sideways », Phaidon Press Ltd, U.K., 2001, 534 p.
- Holder W. F.R. David, « A for 'orses' », De Appel arts centre, Holland, 2008
- Holder W. F.R. David, « Keep it to Yourself », De Appel arts centre, Holland, 2009
- Holder W. F.R. David, « Stuff and Nonsense », De Appel arts centre, Holland, 2008
- Illich I., « In the Vineyard of the Text », University of Chicago Press, USA, 1996, 162 p.
- K. Dick P., « Second Variety », Gollancz, 1999, U.K., 392 p.
- Knowlson J., « Damned to Fame: Life of Samuel Beckett », Bloomsbury Publishing PLC, U.K., 1997, 896 p.
- Hustwit G., « Helvetica » [DVD], Plexi Film, 2007
- League of Noble Peers, « Steal this film part 2 » [DVD], Britdoc, U.K., 2007

Conférences / Voyages d'études

Année	**2**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**3**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Connaissances de l'art contemporain, qu'il s'agisse des figures majeures ou émergentes de l'art actuel, ou de ses lieux de diffusion. Connaissances des cultures spécifiques propres aux designs (auteurs, structures, évènements et lieux de diffusion).

Contenu

Un cycle hebdomadaire d'interventions du type conférence ou performance est programmé chaque mercredi après-midi à dix-sept heures dans le Grand amphithéâtre :
Sa programmation prend en compte les questionnements et les enjeux artistiques et intellectuels contemporains, ainsi que ceux des cultures spécifiques propres aux designs contemporains Elle est en relation directe avec les enseignements.
L'espace-temps de l'intervention est conçu comme une structure de « travail de la parole ».
La parole de l'intervenant peut relever du commentaire, de la recherche théorique ou de l'expérience artistique, littéraire, etc. L'image, projetée ou diffusée peut jouer le rôle de support, de complément ou de lanceur.
Pendant le temps de la conférence, tous les enseignements sont interrompus afin de permettre la participation de l'ensemble des étudiants et enseignants de l'École, toutes options et années confondues.

Les voyages d'études
auprès des centres majeurs de création soit sur la région soit sur l'international sont importants dans le cadre des études. Ils doivent permettre aux étudiants de découvrir les lieux de diffusion de l'art contemporain et sites remarquables du patrimoine moderne et contemporain ; la fréquentation régulière et autonome de ces lieux est fondamentale pour la poursuite des études.

Mode d'évaluation

Tout au long du cursus de l'étudiant, la participation aux conférences fait l'objet d'une évaluation (notes et références au sein du dossier ou du mémoire), et de l'attribution d'un crédit semestriel (UE1).

Ecriture

Année	**2**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**3**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Cours**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Pageard

Objectifs pédagogiques

Lors de ce cours, l'étudiant.e sera amené.e à acquérir les méthodes d'une recherche historique et théorique liée à son domaine d'expérimentation pratique. Ces méthodes permettront d'aborder l'écriture comme un moyen d'appréhender des pensées et des pratiques historiques et contemporaines. Son objectif est de délimiter un premier champ de recherche et d'écriture en vue de la rédaction de son écrit de diplôme du DNAT, puis de DNSEP.

Contenu

Il sera proposé à l'ensemble des étudiants une série de lectures, d'exercices et de comptes rendus oraux et écrits nécessitant une par active de leur part. Chacun de ces exercices fera l'objet d'un retour individuel et collectif dans le but de préparer une recherche individuelle s'inscrivant dans un dialogue collectif.

Mode d'évaluation

L'évaluation prend en compte la présence des étudiants et la notation des rendus réguliers exigés à partir des activités développées en cours.

Travaux requis

Travail individuel et en groupe.

Bibliographie

Bibliographie enrichie selon les thèmes de recherche tout au long de l'année.

Histoire et théorie du design

Année	**2**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**3**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Cours**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Pageard

Objectifs pédagogiques

L'objectif de ce cours est d'apporter aux étudiant.e.s des connaissances approfondies sur l'histoire de l'art et du design moderne et contemporain, tout en les initiant aux méthodes historiques et critiques. Ce cours a pour objectif de leur permettre d'acquérir une solide base historique et historiographique afin de leur permettre d'aborder leurs propres travaux et ceux plus historiques appartenant à leur discipline.

Contenu

Le cours se penchera cette année sur une histoire critique et politique du design en cherchant à le mettre en relation avec des problématiques contemporaines. En s'appuyant principalement sur la fin du XIXe siècle, il s'agira d'observer comment l'histoire du design anglais se forme dans une opposition à l'industrie tout autant que dans un rapport à la nature qui peut aujourd'hui être questionné. Qu'il s'agisse de William Morris, de John Ruskin ou d'Edward Carpenter, les propositions théoriques, politiques et artistiques, de même que certains de leurs choix de vie et économiques, seront donc interrogés à l'aune de l'anthropocène et du capitalocène.
Il s'agira d'observer comment ces notions proposées par des auteurs.trice contemporain.e.s peuvent être effectives pour saisir des pratiques qui entretenaient, tout comme la société de l'époque, un rapport ambigüe à la nature.
Centré sur le XIX° siècle, le cours n'oubliera pas d'informer ses réflexions d'un regard sur les pratiques contemporaines.

Mode d'évaluation

L'évaluation se fera sur la base de la présence et du rendu des travaux écrits demandés.

Travaux requis

Deux travaux écrits seront à fournir au cours de l'année.

Bibliographie

Florence Alibert, Cathédrales de poche : William Morris et l'art du livre, La Fresnaie-Fayel, Otrante, 2018.
Isobel Armstrong, Victorian Glassworlds, Galss Culture and Imagination 1830-1880, Oxford, 2008.
Cédric Biagini et Guillaume Carnino (dir.), Les luddites en France : Résistance à l'industrialisation et à l'informatisation, Montreuil, l'Échappée, 2010.
Auguste Blanqui, L'éternité par les astres, Paris, Les impressions nouvelles, 2012.
Samir Boumediene, La Colonisation du savoir, Une histoire des plantes médicinales du « Nouveau Monde » (1492-1750), Paris, Éditions des mondes à faire, 2016.
Vincent Bourdeau, François Jarrige, Julien Vincent, Les luddites : bris de machines, économie politique et histoire, Maisons-Alfort, Ère, 2006.
Edward Carpenter, La Civilisation, ses causes, et ses remèdes, Paris, Sandre, 2009.
Edward Carpenter, The Selected Works 1884-1909, New York, Prism Key Press, 2012.
Edward Carpenter, Vers une vie simple, Paris, L'échappée, 2020.
Collectif, Anarchy & beauty : William Morris and his Legacy, 1860-1960, New Haven, Yale University Press, 2014.
Collectif, Relire Ruskin, Paris, Musée du Louvre - École nationale supérieure des beaux-arts, 2004.
Collectif, Whistler 1834-1903, Paris, Réunion des Musée nationaux, 1995.
Jonathan Crary, Techniques de l'observateur. Vision et modernité au XIXe, Paris, Dehors, 2016.
Michel Foucault, Les mots et les choses, Paris, Gallimard, 1966.
Rike Frank, Grant Watson (dir.), Textiles : Open Letter, Berlin, Sternberg Press, 2015.
Donna J. Harraway, Vivre avec le trouble, Paris, Editions des mondes à faires, 2020.
Robin Kinross, La typographie moderne. Un essai d'histoire critique, Paris, B42, 2019.
Eduardo Kohn, Comment pensent les forêts, Bruxelles, Zones sensibles, 2017.
Sale Kirkpatrick, La Révolte luddite : briseurs de machines à l'ère de l'industrialisation, trad. Celia Izoard, Paris, l'Échappée, 2006.
Andreas Malm, l'anthopocène contre l'histoire. Le Réchauffement climatique à l'ère du capital, Paris, La Fabrique, 2017.
Guillaume Morel, Les Préraphaélites : de Rossetti à Burne-Jones, Paris, Place des Victoires, 2013.
William Morris, Comment nous vivons, comment nous pourrions vivre, Paris, Payot & Rivage, 2013.
William Morris, L'Âge de l'ersatz et autres textes contre la civilisation moderne, Paris, éd. De l'encyclopédie des nuisances, 1996.
William Morris, La Civilisation et le travail, Neuilly en Champagne, Éditions le passager, 2013.
William Morris, L'Art et l'artisanat, Paris, Payot & Rivage, 2011.

William Morris, Nouvelles de nulle part ou Une ère de repos, trad. V. Dupont, Paris, L'Altiplano, 2009.
Jacques Rancière, Le temps du paysage, Paris, La Fabrique, 2020.
Sheila Rowbotham, Edward Carpenter. A Life of Liberty and Love, Londres, Verso, 2008.
John Ruskin, Les Sept lampes de l'architecture, Paris, Klincksieck, 2008.
Debora L. Silverman, L'art nouveau en France. Politique, Psychologie et style fin de siècle, Paris, Flammarion, 1994.
Alexis Zimmer, Brouillard toxiques, Bruxelles, Zones sensibles, 2016.
Tsuzuki Chuishichi, Edward Carpenter, Prophet of Human Fellowship, Cambridge, Cambridge University Press, 1980.

Recherches théoriques

Année	**2**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**3**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Il s'agit d'acquérir ou de développer les éléments constitutifs d'une culture théorique (critique, esthétique et philosophique) en relation avec le projet général de l'étudiant et dans la continuité du travail entrepris en année 1 dans le cadre du projet-mémoire.

Contenu

En année 2 et 3, dans des registres spécifiques, les contenus des recherches théoriques, sont directement induits par le niveau de connaissances et d'engagement de l'étudiant et les enjeux conceptuels et artistiques de son projet.
Ce travail amène progressivement l'étudiant à la maîtrise des outils conceptuels nécessaires à la soutenance de son diplôme et permet en phase projet, d'aborder le mémoire de fin d'études avec les compétences minimum requises dans le cadre d'une introduction à la recherche.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Travaux requis

Entretiens individuels.

Ressources et documentation

Année	**2**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**3**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Découvrir et développer l'activité de recherche d'informations et la constitution d'une base de données nécessaires à l'élaboration d'une méthode de travail et à la mise en place d'une problématique individuelle.

Contenu

Le travail de documentation fait partie intégrante des enseignements théoriques et plastiques. Ses orientations et contenus sont directement liés à l'enseignement en question et aux décisions quant à la constitution même du travail de l'étudiant.
Ainsi, si la collection d'informations s'avère un moment indispensable à toute démarche de création (l'archive comme matière), en design tout autant qu'en art, il est tout aussi important de se poser la question des modalités de production d'informations et d'archives de cette démarche même (la matière comme archive), quand celle-ci ne va pas jusqu'à se superposer à elle pour construire un travail d'auteur qui se veuille 'documentariste'.
À noter que le travail de documentation est pour partie constitué d'éléments exogènes aux champs de la création et, qu'il peut, de par la nature de leur traitement, permettre d'interroger les limites de ces derniers.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Travaux requis

Au semestre 1, cet enseignement est pleinement intégré aux différents cours et ateliers.

Méthodologie spécifique

Année	**2**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**3**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Mise en place progressive d'une méthode de travail de plus en plus individualisée tout au long du cursus et en relation avec les orientations de l'année et de l'option.
Cet objectif est présent à l'intérieur de chaque cours faisant appel à la fois au développement de la capacité perceptive et à l'élaboration d'une mise en œuvre de l'idée.

Une approche plus spécifique sur la méthodologie de recherche peut être développée dans le cadre de modules ou séminaires expressément conçus au croisement des enseignements pratiques et théoriques.

Contenu

La question est de savoir comment construire un objet de réflexion, de travail et de recherche qui coïncide avec les intentions conceptuelles et plastiques initiales. Mais dans ce contexte, il s'agira probablement moins de répondre à cette question que de la volonté d' en énoncer sans cesse les termes et les conditions. Entre théorie et pratique, entre hypothèse et expérimentation se tissent progressivement les liens qui vont permettre la construction complexe d'une singularité agissante au sein du projet artistique au sens large du terme, qu'il relève du champ de l'art ou de celui du design.
Construire donc, sa propre méthode et ses variations, à partir des éléments constitutifs spécifiques du champ de création dans lequel l'étudiant est engagé mais aussi de l'étude des divers dispositifs scientifiques et transversaux qui organisent les subjectivités contemporaines.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Travaux requis

Selon l'option et le niveau, cours collectif et entretiens individuels augmentés de modules spécifiques.

Problématique de projet

Année	**2**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**3**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Responsable : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Savoir de quoi l'on parle et avec quoi on agit ; dans quelle mesure le corpus problématisé s'inscrit dans la réflexion et la création contemporaine inhérentes au champ de recherche dans lequel l'étudiant est en train de s'engager.

Contenu

Tout au long du cursus, depuis le 'sujet' imposé et la thématique, jusqu'à la problématique spécifique du projet individuel et de la recherche, il s'agit de questionner, dans le champ contemporain, à partir du monde réel et des singularités artistiques, dans un continuel aller-retour, à la fois les contenus significatifs mêmes du travail artistique et la façon de penser ce qui précisément le motive, le monde qui nous entoure et nous constitue.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Travaux requis

Cours collectifs et entretiens individuels en atelier et studio.

Dessin

Année	**2**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**3**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Atelier**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : Mme Kosiak

Objectifs pédagogiques

Le dessin implique une réflexion personnelle profonde et permet le développement d' un regard sur le monde, la représentation d'idées et de pensées ; il sert aussi à la visualisation de projets. Le dessin se consacre à la ligne et ses qualités sous toutes ses formes. Le geste, corollaire de l'idée d'individu, constitue la base d'une écriture singulière en dessin.

Contenu

Depuis l'acquisition des fondamentaux jusqu'à l'approfondissement et la mise en place d'une singularité, une curiosité pour les différentes pratiques et moyens d'expression du dessin ainsi que pour l'art contemporain, sont indispensables. Inscrire le dessin dans une pratique contemporaine.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Travaux requis

Pratique d'atelier : prise de notes, croquis, carnets de recherche, exercices communs, éditions, mise en espace du dessin.
Entretiens individuels et collectifs.

Bibliographie

Développement par étapes d'un sujet donné, mise en place d'une méthode où les recherches théoriques liées au dessin et à la sensibilité de l'étudiant amènent à un travail pertinent, singulier et abouti.

Expérimentation - Représentation - Matériaux

Année	**2**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**3**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Atelier**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Lucas

Objectifs pédagogiques

Amener l'étudiant à acquérir les outils nécessaires à la communication de son projet. Il devra être capable de réaliser des plans, coupes schémas mais aussi impression images de synthèse et/ou 3D. A travers le dialogue avec les responsables de pôles, l'objectif est de faciliter l'échange et la compréhension d'un projet en vue de sa réalisation technique.

Contenu

Un sujet est posé en début de semestre comme prétexte à l'exercice. Il est une base autour laquelle l'étudiant aura à expérimenter la pratique de l'atelier, de ses matériaux, de ses machines et de ses techniques. En lien étroit avec les responsables des pôles techniques, l'étudiant aura à échanger sur les faisabilités de son projet. Il devra communiquer à l'aide de documents graphiques détaillés, commentés et édités un sein des ateliers numériques (impression couleur + impression 3D).La première étape étant le dessin numérique 2D et 3D (plans cotés, images de synthèses) la seconde est un temps d'atelier (céramique + moulage et matériaux synthétiques usinage). Le dernier temps est un temps d'échanges et de mise à jour des documents graphiques initiaux, la mise en œuvre technique ayant parfois fait évoluer, modifier le projet. La bilan de fin semestre sera le moment où la totalité des essais et différentes étapes de réalisation seront présentés.

Mode d'évaluation

Contrôle continu dans les ateliers et évaluation de fin de semestre.

Infographie 2D

Année	**2**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**3**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Cours**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Chevalier

Objectifs pédagogiques

Le module de formation a pour objectif la prise en main des interfaces des logiciels Illustrator, Photoshop et Indesign pour la mise en forme des projets et leur médiation.

Contenu

Cours magistraux pour la présentation des différentes interfaces
Exercices pratiques d'application liés aux problématiques du design d'espace (diorama, intégration de projet 3D dans un environnement photographique, photomontages d'intention, plans, fichiers de pilotage de la découpe laser...)
Un projet de design complet sera mené sur le 2ème semestre, monopolisant à la fois la maîtrise d'illustrator, l'utilisation de la découpe laser, les rapports entre le plat et le volume.

Infographie 3D

Année	**2**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**3**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Atelier**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Lucas

Objectifs pédagogiques

Amener l'étudiant vers une maitrise des outils numériques, depuis la réalisation d'un dessin 2D (plans coupes, schémas) à sa mise en forme en 3D (images réalistes ou thématiques, perspective, animation, impression 3D, découpe numérique....

Contenu

De simples exercices sont proposés en vue d'acquérir la maitrise des outils.

Initiations pôles techniques

Année	**2**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**3**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Atelier**
E.C.T.S.	**3**	Coefficient	**3**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignants : M. Des Moutis, M. Lucas

Objectifs pédagogiques

En 2e année, une attention particulièrement forte est accordée à l'articulation des projets avec des mode de mise en oeuvre et des apprentissages techniques exploratoires. C'est le socle fertile à un développement approfondi en année 3, qui vient nourrir autant l'expérimentation, la recherche et la conception que le représentation et la médiation.

Contenu

Outre le rapport privilégié au pôle Volume, les étudiant-e-s bénéficient de sessions de formations spécifiques dispensées au sein des pôles Image, Photographie et Edition, ainsi qu'au Labo NRV (Nouvelles réalités virtuelles).

Micro architecture, maquette

Année	**2**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**3**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Atelier**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Chevalier

Représentation spatiale

Année	**2**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**3**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Atelier**
E.C.T.S.	**3**	Coefficient	**3**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignants : Mme Dicquemare, Mme Welinski

Objectifs pédagogiques

Associer un cheminement de projet et une démarche d'expérimentation. Développer une méthodologie personnelle nourrie par l'intuition sensible autant que par une analyse contextualisée.
Instituer un rapport fertile à la production dans les phases successives du projet, et jusqu'à une finalisation aboutie.
Maitriser les outils de représentation, et dépasser cette maitrise à travers des pratiques exploratoires et combinatoires, une position d'auteur et un questionnement sur le sens autant que sur les formes.
Le cours est organisé comme une progression sur l'année, le second semestre propose un élargissement des problématiques spatiales à celles de l'espace urbain.

Contenu

La relation entre percevoir, créer, projeter et représenter est notre chantier. Les images incarnent le projet finalisé, mais sont aussi à son origine, et en transformation constante. L'horizon ici est de conforter une pratique très librement combinatoire des outils, afin de pouvoir envisager des contextes complexes, et de se donner les moyens d'y opérer cette transformation radicale qu'est un projet. Chacune des propositions pédagogiques articulées sur l'année s'appuie sur des acquisitions d'outils (pour le projet architectural mise en lien forte avec le cours d'infographie, puis initiations techniques photos et vidéo en lien avec les pôles). Un travail du corps proche de la danse contemporaine et du yoga vient sous la forme d'un workshop de quelques jours enrichir cette approche.
Un partenariat sur l'année est établi avec le groupe KXKM/ Komplex Kapharnaum (http://komplex-kapharnaum.net)

Au premier semestre, un projet de petite architecture conduit à élaborer une narration spatiale et à la représenter à travers une série d'images forcément hétérogènes mais héroïquement convergentes. Importance de l'esquisse, du dessin à main levé en lien avec le dessin technique architectural, mais aussi attention portée à la manière dont s'expriment la vie, les situations, les temporalités dans la représentation de ces espaces et en amont dans leur conception (narrations spéculatives, écriture de scénarii, organigrammes etc...)

Au second semestre, un workshop dans les ateliers de KXKM proposera la mise en situation des structures modulables/déployables dans l'espace public. Propos de scénographie urbaine, qui sera associé à un questionnement sur la représentation photographique de tels projets et à un travail la notion d'images complexes et composites.
En mai, un atelier danse/vidéo permettra d'aborder le corps en mouvement et sa capacité à être centre fluctuant dans une perception contemporaine de l'espace où il n'est plus défini par son contour mais par un jeu de relais, repères et intervalles – et où il est soumis au temps. On entre alors dans une forme d'organicité de l'espace qui relève des flux et de la présence, du corps traversé et traversant, d'inscriptions spatiales furtives ou ancrées, de gestes aléatoires ou inscrits dans des usages. La production d'un film acompagné de documents de notation chorégraphique se poursuivra jusqu'en juin.

Mode d'évaluation

Importance donnée à la méthodologie de la recherche, à l'engagement dans un processus ouvert, à la qualité et la quantité des recherches et expérimentations ainsi qu'à la manière de les canaliser dans une écriture personnelle de projet.
Sont aussi évalués :
- Pertinence, aboutissement et qualité formelle des propositions ;
- Qualité de la présentation du projet et de sa documentation / qualité de l'énonciation écrite et orale sur les partis pris ;
- Engagement dans le travail : assiduité aux cours, participation à une dynamique collective de groupe de travail et capacité à faire évoluer les propositions d'une séance sur l'autre.

Bibliographie

- Gaston Bachelard La Poétique de l'espace, 1957
- Edward T. Hall, « La dimension cachée », 1966
- Laurence Louppe, « Danses tracées: dessins et notation des chorégraphes»,1991
- Tim Ingold, « Une brève histoire des lignes », 2011
-Jean-François Pirson, « La structure et l'objet » 1984
- Bernard Tschumi, « The Manhattan transcripts», 1995
- Michel Lussault, « L'avènement du monde. Essai sur l'habitation humaine de la terre », 2013

- Jean-Marie Baldner, « Les pratiques pauvres, du sténopé au téléphone mobile », 2005
-Philippe Vasset « Un livre blanc », 2007
- Marie Glon et Isabelle Launay (dir.), « Histoires de gestes», Actes Sud, 2012
- Collectif / Jean-Luc Brisson (dir.), « Comme une danse », Revue « Les carnets du paysage n° 13 & 14 , 2007
-Rem Koolhaas « New-York delire » 1978
- Pierre Sansot, « Poétique de la ville » 1973
- Françoise Choay, « Pour une anthropologie de l'espace », , 2006
- Michel Maffesoli, « Du nomadisme. Vagabondages initiatiques », 1997
- Thierry Paquot, « L'espace public », 2009
- Marc Perelman, « Construction du corps, fabrique de l'architecture. Figures, histoires, spectacle », 1994
- Marc Davila, « Marcher, Créer : déplacements, flâneries, dérives dans l'art de la fin du Xxe siècle, 2002

Analyse / énonciation

Année	**2**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**3**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Acquisition progressive des outils techniques et conceptuels d'analyse permettant à l'étudiant de proposer une lecture (orale et écrite) cohérente, rigoureuse et contextualisée de l'ensemble de ses travaux.

Contenu

Le travail d'analyse critique a lieu tout au long de l'année mais est plus particulièrement mis en évidence lors des séances de présentation spatiale de travaux et lors des bilans semestriels. Ce n'est que progressivement tout au long du cursus que l'étudiant peut acquérir la maîtrise de cet outil.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Dossier personnel

Année	**2**	Heures CM	**0**	Caractère	**option**	Code	
Semestre	**3**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Mise en évidence pratique et conceptuelle du projet général de l'étudiant par le biais d'un support de communication.

Contenu

Tout au long du cursus, il s'agit de mettre en œuvre, réaliser et régulièrement mettre à jour le dossier de travaux personnels que nécessite la communication d'une démarche et d'un projet d'artiste ou de designer.

Mode d'évaluation

Bilan semestriel.

Intelligence collective

Année	**2**	Heures CM	**0**	Caractère	**option**	Code	
Semestre	**3**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Le propre du design est la relation à l'altérité et à la pratique collaborative, cet ECTS s'attache à la qualité de présence dans les cours, dans la dynamique de groupe, dans la vie de l'atelier et dans les moments forts que constituent les phases de production des projets échelle 1.

Contenu

Assiduité
Ponctualité
Participation active à l'organisation de l'atelier et la gestion des espaces.
Relation non-passive à la pédagogie.
Engagement fort dans les temps collectifs de production.

Spatialisation

Année	**2**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**3**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Apprentissage progressif de la mise en espace et de la présentation plastique de l'ensemble des travaux de l'étudiant.

Contenu

Selon l'année et le niveau des études, le travail de spatialisation est mis en œuvre régulièrement tout au long de l'année dans le cadre de séances de présentation de travaux ainsi que lors des bilans semestriels ou le cas échéant au moment d'expositions en dehors du cadre de l'école.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Atelier de langues étrangères - Anglais

Année	**2**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**4**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Atelier**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Byrne

Objectifs pédagogiques

Développer toutes les compétences linguistiques dans la langue enseignée (expression et compréhension écrite et orale) à travers des activités et des supports variés (articles et documents, supports audiovisuels, exercices visant à stimuler l'échange et la pratique orale) ayant un lien étroit avec les options Design d'espace, Design graphique, Design textile.
Donner une vue internationale contemporaine de ces domaines.
Développer un vocabulaire technique et général lié à leur champ d'étude et acquérir une plus grande confiance et spontanéité dans leur utilisation de la langue anglaise.
Donner une préparation à un séjour d'étude, un stage ou un poste, à l'étranger : les différents CV et lettres de motivation adaptés selon le contexte (stage, travail, année Erasmus), présentation du travail (élaboration et réflexion derrière le travail).
Etre informé sur les technologies, tendances et nouveautés artistiques liées aux différentes filières qui pourraient avoir une incidence sur leur travail.
Explorer des aspects culturels et artistiques anglophones dits 'main stream' et dits 'underground'.
Un projet en groupe conçu, préparé, realisé et exécuté en anglais basé sur le création d'un texte et son exploitation dans un contexte réel (en 2008/2009 les textes ont pris la forme d'une édition avec pour thème "le panoptique").
Aborder les aspects linguistiques (grammaire et lexique) selon les besoins collectifs et individuels et dans le but de permettre d'atteindre les objectifs cités ci-dessus.

Contenu

Les principaux thèmes abordés sont :
- La culture contemporaine aux USA et en Europe à travers des articles de presse, sites web, extraits de livres, films, séries télé etc.,
- Les procédés techniques et méthodes utilisés dans plusieurs domaines des arts appliqués (sérigraphie, graphisme, etc.) à travers différents supports, le but de l'activité étant de faire produire un travail de présentation sous forme d'exposé en anglais aux élèves ;
- Préparation d'une présentation d'un travail produit pour une autre matière (graphisme, textile, design d'objets, design d'espaces,etc.) et présentation en classe (travail oral et écrit) ;
- Exploration des réflexions autour de leur travail et du travail des autres, s'exprimer sur les processus de travail ;
- Acquisition et assimilation du vocabulaire nécessaire pour décrire les couleurs, les textures, les matières, les outils, les processus, le mouvement d'un corps, d'une caméra, la succession d'images dans un générique de film, etc. à travers plusieurs exercices oraux et écrits avec des supports audiovisuels, écrits et autres ;
- Analyse et étude des éléments des CV en anglais avec pour objectif la production d'une gamme de CV apdatés selon le contexte, à jour, en anglais pour chaque élève ;
- Travail de documentation et orientation construction d 'un lexique adapté à chaque filière.

Activités diverses qui travailleront les quatre compétences linguistiques (compréhension et expression orales et écrites).

L'étude de la grammaire et de la syntaxe est abordée tout au long des activités avec pour souci principal l'élimination des lacunes dans un contexte d'utilisation réaliste et pratique et l'acquisition de nouvelles connaissances dans un but pratique également.

Mode d'évaluation

Les élèves sont contrôlés dans toutes les compétences linguistiques (oral et écrit) sur les thèmes et activités abordés pendant les cours.

Travaux requis

Cours collectifs en salle.

Bibliographie

- Bailey S., « Dot Dot Dot #17 », Princeton Architectural Press, U.S.A. 2009, 104 p.
- Beckett S., « Three Novels : Molloy, Malone Dies, the Unnamable », Calder Publications Ltd, U.K., 1973, 418 p.
- Burroughs W.S., « Junky », Penguin Books Ltd, U.K., 1977, 176 p.
- Burroughs W.S., « Naked Lunch », The Restored Text, HarperPerennial, U.K., 2005, 208 p.
- Danielewski M Z., « House of leaves », Doubleday, London, 2001, 710 p.

- Danielewski M Z., « Only Revolutions: A Novel », Pantheon, London, 2001, 384 p.
- Eastwood J. , « Practice Grammar », Oxford University Press, 1999, 446 p.
- Frascina F., Harris J., « Art in modern culture : an anthology of critical texts », Phaidon, U.K., 2006, 352 p.
- Murphy J., « New Headway:Student's Book Intermediate level » Oxford University Press, 2003, 160 p.
- Fletcher A., « The art of looking sideways », Phaidon Press Ltd, U.K., 2001, 534 p.
- Holder W. F.R. David, « A for 'orses' », De Appel arts centre, Holland, 2008
- Holder W. F.R. David, « Keep it to Yourself », De Appel arts centre, Holland, 2009
- Holder W. F.R. David, « Stuff and Nonsense », De Appel arts centre, Holland, 2008
- Illich I., « In the Vineyard of the Text », University of Chicago Press, USA, 1996, 162 p.
- K. Dick P., « Second Variety », Gollancz, 1999, U.K., 392 p.
- Knowlson J., « Damned to Fame: Life of Samuel Beckett », Bloomsbury Publishing PLC, U.K., 1997, 896 p.
- Hustwit G., « Helvetica » [DVD], Plexi Film, 2007
- League of Noble Peers, « Steal this film part 2 » [DVD], Britdoc, U.K., 2007

Conférences / Voyages d'études

Année	**2**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**4**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Connaissances de l'art contemporain, qu'il s'agisse des figures majeures ou émergentes de l'art actuel, ou de ses lieux de diffusion. Connaissances des cultures spécifiques propres aux designs (auteurs, structures, évènements et lieux de diffusion).

Contenu

Un cycle hebdomadaire d'interventions du type conférence ou performance est programmé chaque mercredi après-midi à dix-sept heures dans le Grand amphithéâtre :
Sa programmation prend en compte les questionnements et les enjeux artistiques et intellectuels contemporains, ainsi que ceux des cultures spécifiques propres aux designs contemporains Elle est en relation directe avec les enseignements.
L'espace-temps de l'intervention est conçu comme une structure de « travail de la parole ».
La parole de l'intervenant peut relever du commentaire, de la recherche théorique ou de l'expérience artistique, littéraire, etc. L'image, projetée ou diffusée peut jouer le rôle de support, de complément ou de lanceur.
Pendant le temps de la conférence, tous les enseignements sont interrompus afin de permettre la participation de l'ensemble des étudiants et enseignants de l'École, toutes options et années confondues.

Les voyages d'études
auprès des centres majeurs de création soit sur la région soit sur l'international sont importants dans le cadre des études. Ils doivent permettre aux étudiants de découvrir les lieux de diffusion de l'art contemporain et sites remarquables du patrimoine moderne et contemporain ; la fréquentation régulière et autonome de ces lieux est fondamentale pour la poursuite des études.

Mode d'évaluation

Tout au long du cursus de l'étudiant, la participation aux conférences fait l'objet d'une évaluation (notes et références au sein du dossier ou du mémoire), et de l'attribution d'un crédit semestriel (UE1).

Ecriture

Année	**2**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**4**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Cours**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Pageard

Objectifs pédagogiques

Lors de ce cours, l'étudiant.e sera amené.e à acquérir les méthodes d'une recherche historique et théorique liée à son domaine d'expérimentation pratique. Ces méthodes permettront d'aborder l'écriture comme un moyen d'appréhender des pensées et des pratiques historiques et contemporaines. Son objectif est de délimiter un premier champ de recherche et d'écriture en vue de la rédaction de son écrit de diplôme du DNAT, puis de DNSEP.

Contenu

Il sera proposé à l'ensemble des étudiants une série de lectures, d'exercices et de comptes rendus oraux et écrits nécessitant une par active de leur part. Chacun de ces exercices fera l'objet d'un retour individuel et collectif dans le but de préparer une recherche individuelle s'inscrivant dans un dialogue collectif.

Mode d'évaluation

L'évaluation prend en compte la présence des étudiants et la notation des rendus réguliers exigés à partir des activités développées en cours.

Travaux requis

Travail individuel et en groupe.

Bibliographie

Bibliographie enrichie selon les thèmes de recherche tout au long de l'année.

Histoire et théorie du design

Année	**2**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**4**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Cours**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Pageard

Objectifs pédagogiques

L'objectif de ce cours est d'apporter aux étudiant.e.s des connaissances approfondies sur l'histoire de l'art et du design moderne et contemporain, tout en les initiant aux méthodes historiques et critiques. Ce cours a pour objectif de leur permettre d'acquérir une solide base historique et historiographique afin de leur permettre d'aborder leurs propres travaux et ceux plus historiques appartenant à leur discipline.

Contenu

Le cours se penchera cette année sur une histoire critique et politique du design en cherchant à le mettre en relation avec des problématiques contemporaines. En s'appuyant principalement sur la fin du XIXe siècle, il s'agira d'observer comment l'histoire du design anglais se forme dans une opposition à l'industrie tout autant que dans un rapport à la nature qui peut aujourd'hui être questionné. Qu'il s'agisse de William Morris, de John Ruskin ou d'Edward Carpenter, les propositions théoriques, politiques et artistiques, de même que certains de leurs choix de vie et économiques, seront donc interrogés à l'aune de l'anthropocène et du capitalocène.
Il s'agira d'observer comment ces notions proposées par des auteurs.trice contemporain.e.s peuvent être effectives pour saisir des pratiques qui entretenaient, tout comme la société de l'époque, un rapport ambigüe à la nature.
Centré sur le XIX° siècle, le cours n'oubliera pas d'informer ses réflexions d'un regard sur les pratiques contemporaines.

Mode d'évaluation

L'évaluation se fera sur la base de la présence et du rendu des travaux écrits demandés.

Travaux requis

Deux travaux écrits seront à fournir au cours de l'année.

Bibliographie

Florence Alibert, Cathédrales de poche : William Morris et l'art du livre, La Fresnaie-Fayel, Otrante, 2018.
Isobel Armstrong, Victorian Glassworlds, Galss Culture and Imagination 1830-1880, Oxford, 2008.
Cédric Biagini et Guillaume Carnino (dir.), Les luddites en France : Résistance à l'industrialisation et à l'informatisation, Montreuil, l'Échappée, 2010.
Auguste Blanqui, L'éternité par les astres, Paris, Les impressions nouvelles, 2012.
Samir Boumediene, La Colonisation du savoir, Une histoire des plantes médicinales du « Nouveau Monde » (1492-1750), Paris, Éditions des mondes à faire, 2016.
Vincent Bourdeau, François Jarrige, Julien Vincent, Les luddites : bris de machines, économie politique et histoire, Maisons-Alfort, Ère, 2006.
Edward Carpenter, La Civilisation, ses causes, et ses remèdes, Paris, Sandre, 2009.
Edward Carpenter, The Selected Works 1884-1909, New York, Prism Key Press, 2012.
Edward Carpenter, Vers une vie simple, Paris, L'échappée, 2020.
Collectif, Anarchy & beauty : William Morris and his Legacy, 1860-1960, New Haven, Yale University Press, 2014.
Collectif, Relire Ruskin, Paris, Musée du Louvre - École nationale supérieure des beaux-arts, 2004.
Collectif, Whistler 1834-1903, Paris, Réunion des Musée nationaux, 1995.
Jonathan Crary, Techniques de l'observateur. Vision et modernité au XIXe, Paris, Dehors, 2016.
Michel Foucault, Les mots et les choses, Paris, Gallimard, 1966.
Rike Frank, Grant Watson (dir.), Textiles : Open Letter, Berlin, Sternberg Press, 2015.
Donna J. Harraway, Vivre avec le trouble, Paris, Editions des mondes à faires, 2020.
Robin Kinross, La typographie moderne. Un essai d'histoire critique, Paris, B42, 2019.
Eduardo Kohn, Comment pensent les forêts, Bruxelles, Zones sensibles, 2017.
Sale Kirkpatrick, La Révolte luddite : briseurs de machines à l'ère de l'industrialisation, trad. Celia Izoard, Paris, l'Échappée, 2006.
Andreas Malm, l'anthopocène contre l'histoire. Le Réchauffement climatique à l'ère du capital, Paris, La Fabrique, 2017.
Guillaume Morel, Les Préraphaélites : de Rossetti à Burne-Jones, Paris, Place des Victoires, 2013.
William Morris, Comment nous vivons, comment nous pourrions vivre, Paris, Payot & Rivage, 2013.
William Morris, L'Âge de l'ersatz et autres textes contre la civilisation moderne, Paris, éd. De l'encyclopédie des nuisances, 1996.
William Morris, La Civilisation et le travail, Neuilly en Champagne, Éditions le passager, 2013.
William Morris, L'Art et l'artisanat, Paris, Payot & Rivage, 2011.

William Morris, Nouvelles de nulle part ou Une ère de repos, trad. V. Dupont, Paris, L'Altiplano, 2009.
Jacques Rancière, Le temps du paysage, Paris, La Fabrique, 2020.
Sheila Rowbotham, Edward Carpenter. A Life of Liberty and Love, Londres, Verso, 2008.
John Ruskin, Les Sept lampes de l'architecture, Paris, Klincksieck, 2008.
Debora L. Silverman, L'art nouveau en France. Politique, Psychologie et style fin de siècle, Paris, Flammarion, 1994.
Alexis Zimmer, Brouillard toxiques, Bruxelles, Zones sensibles, 2016.
Tsuzuki Chuishichi, Edward Carpenter, Prophet of Human Fellowship, Cambridge, Cambridge University Press, 1980.

Recherches théoriques

Année	**2**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**4**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Il s'agit d'acquérir ou de développer les éléments constitutifs d'une culture théorique (critique, esthétique et philosophique) en relation avec le projet général de l'étudiant et dans la continuité du travail entrepris en année 1 dans le cadre du projet-mémoire.

Contenu

En année 2 et 3, dans des registres spécifiques, les contenus des recherches théoriques, sont directement induits par le niveau de connaissances et d'engagement de l'étudiant et les enjeux conceptuels et artistiques de son projet.
Ce travail amène progressivement l'étudiant à la maîtrise des outils conceptuels nécessaires à la soutenance de son diplôme et permet en phase projet, d'aborder le mémoire de fin d'études avec les compétences minimum requises dans le cadre d'une introduction à la recherche.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Travaux requis

Entretiens individuels.

Ressources et documentation

Année	**2**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**4**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Découvrir et développer l'activité de recherche d'informations et la constitution d'une base de données nécessaires à l'élaboration d'une méthode de travail et à la mise en place d'une problématique individuelle.

Contenu

Le travail de documentation fait partie intégrante des enseignements théoriques et plastiques. Ses orientations et contenus sont directement liés à l'enseignement en question et aux décisions quant à la constitution même du travail de l'étudiant.
Ainsi, si la collection d'informations s'avère un moment indispensable à toute démarche de création (l'archive comme matière), en design tout autant qu'en art, il est tout aussi important de se poser la question des modalités de production d'informations et d'archives de cette démarche même (la matière comme archive), quand celle-ci ne va pas jusqu'à se superposer à elle pour construire un travail d'auteur qui se veuille 'documentariste'.
À noter que le travail de documentation est pour partie constitué d'éléments exogènes aux champs de la création et, qu'il peut, de par la nature de leur traitement, permettre d'interroger les limites de ces derniers.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Travaux requis

Au semestre 1, cet enseignement est pleinement intégré aux différents cours et ateliers.

Méthodologie spécifique

Année	**2**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**4**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Mise en place progressive d'une méthode de travail de plus en plus individualisée tout au long du cursus et en relation avec les orientations de l'année et de l'option.
Cet objectif est présent à l'intérieur de chaque cours faisant appel à la fois au développement de la capacité perceptive et à l'élaboration d'une mise en œuvre de l'idée.

Une approche plus spécifique sur la méthodologie de recherche peut être développée dans le cadre de modules ou séminaires expressément conçus au croisement des enseignements pratiques et théoriques.

Contenu

La question est de savoir comment construire un objet de réflexion, de travail et de recherche qui coïncide avec les intentions conceptuelles et plastiques initiales. Mais dans ce contexte, il s'agira probablement moins de répondre à cette question que de la volonté d' en énoncer sans cesse les termes et les conditions. Entre théorie et pratique, entre hypothèse et expérimentation se tissent progressivement les liens qui vont permettre la construction complexe d'une singularité agissante au sein du projet artistique au sens large du terme, qu'il relève du champ de l'art ou de celui du design.
Construire donc, sa propre méthode et ses variations, à partir des éléments constitutifs spécifiques du champ de création dans lequel l'étudiant est engagé mais aussi de l'étude des divers dispositifs scientifiques et transversaux qui organisent les subjectivités contemporaines.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Travaux requis

Selon l'option et le niveau, cours collectif et entretiens individuels augmentés de modules spécifiques.

Problématique de projet

Année	**2**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**4**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Savoir de quoi l'on parle et avec quoi on agit ; dans quelle mesure le corpus problématisé s'inscrit dans la réflexion et la création contemporaine inhérentes au champ de recherche dans lequel l'étudiant est en train de s'engager.

Contenu

Tout au long du cursus, depuis le 'sujet' imposé et la thématique, jusqu'à la problématique spécifique du projet individuel et de la recherche, il s'agit de questionner, dans le champ contemporain, à partir du monde réel et des singularités artistiques, dans un continuel aller-retour, à la fois les contenus significatifs mêmes du travail artistique et la façon de penser ce qui précisément le motive, le monde qui nous entoure et nous constitue.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Travaux requis

Cours collectifs et entretiens individuels en atelier et studio.

Dessin

Année	**2**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**4**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Atelier**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : Mme Kosiak

Objectifs pédagogiques

Le dessin implique une réflexion personnelle profonde et permet le développement d' un regard sur le monde, la représentation d'idées et de pensées ; il sert aussi à la visualisation de projets. Le dessin se consacre à la ligne et ses qualités sous toutes ses formes. Le geste, corollaire de l'idée d'individu, constitue la base d'une écriture singulière en dessin.

Contenu

Depuis l'acquisition des fondamentaux jusqu'à l'approfondissement et la mise en place d'une singularité, une curiosité pour les différentes pratiques et moyens d'expression du dessin ainsi que pour l'art contemporain, sont indispensables. Inscrire le dessin dans une pratique contemporaine.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Travaux requis

Pratique d'atelier : prise de notes, croquis, carnets de recherche, exercices communs, éditions, mise en espace du dessin.
Entretiens individuels et collectifs.

Bibliographie

Développement par étapes d'un sujet donné, mise en place d'une méthode où les recherches théoriques liées au dessin et à la sensibilité de l'étudiant amènent à un travail pertinent, singulier et abouti.

Expérimentation - Représentation - Matériaux

Année	**2**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**4**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Atelier**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Lucas

Objectifs pédagogiques

Amener l'étudiant à acquérir les outils nécessaires à la communication de son projet. Il devra être capable de réaliser des plans, coupes schémas mais aussi impression images de synthèse et/ou 3D. A travers le dialogue avec les responsables de pôles, l'objectif est de faciliter l'échange et la compréhension d'un projet en vue de sa réalisation technique.

Contenu

Un sujet est posé en début de semestre comme prétexte à l'exercice. Il est une base autour laquelle l'étudiant aura à expérimenter la pratique de l'atelier, de ses matériaux, de ses machines et de ses techniques. En lien étroit avec les responsables des pôles techniques, l'étudiant aura à échanger sur les faisabilités de son projet. Il devra communiquer à l'aide de documents graphiques détaillés, commentés et édités un sein des ateliers numériques (impression couleur + impression 3D).La première étape étant le dessin numérique 2D et 3D (plans cotés, images de synthèses) la seconde est un temps d'atelier (céramique + moulage et matériaux synthétiques usinage). Le dernier temps est un temps d'échanges et de mise à jour des documents graphiques initiaux, la mise en œuvre technique ayant parfois fait évoluer, modifier le projet. La bilan de fin semestre sera le moment où la totalité des essais et différentes étapes de réalisation seront présentés.

Infographie 2D

Année	**2**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**4**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Cours**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Chevalier

Objectifs pédagogiques

Le module de formation a pour objectif la prise en main des interfaces des logiciels Illustrator, Photoshop et Indesign pour la mise en forme des projets et leur médiation.

Contenu

Cours magistraux pour la présentation des différentes interfaces
Exercices pratiques d'application liés aux problématiques du design d'espace (diorama, intégration de projet 3D dans un environnement photographique, photomontages d'intention, plans, fichiers de pilotage de la découpe laser…)
Un projet de design complet sera mené sur le 2ème semestre, monopolisant à la fois la maîtrise d'illustrator, l'utilisation de la découpe laser, les rapports entre le plat et le volume.

Infographie 3D

Année	**2**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**4**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Cours**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Lucas

Objectifs pédagogiques

Amener l'étudiant vers une maitrise des outils numériques, depuis la réalisation d'un dessin 2D (plans coupes, schémas) à sa mise en forme en 3D (images réalistes ou thématiques, perspective, animation, impression 3D, découpe numérique....

Contenu

De simples exercices sont proposés en vue d'acquérir la maitrise des outils.

Micro architecture, maquette

Année	**2**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**4**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Atelier**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Chevalier

Scénographie d'exposition

Année	**2**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**4**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Atelier**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Professeur Invité

Objectifs pédagogiques

Chaque année, en 2° année comme en 3, un enseignant extérieur, professionnel dans un des champs relatifs au design d'espace, est invité à conduire un projet long avec les étudiants. C'est l'occasion de compléter l'enseignement du projet en l'ouvrant sur d'autres domaines de la scénographie, notamment le registre de l'exposition ou de l'événement urbain.
L'objectif visé est que les étudiants aient assez de repères différents, tant au niveau des méthodologies et des processus que des pratiques professionnelles, pour leur permettre de développer un positionnement personnel fort, ancré dans une pratique d'auteur en même temps que dans le réel.
Cette politique d'invitation se fait selon une progression d'une année sur l'autre, avec en 3e année un projet développé sur plus de séances et faisant partie des éléments montrés au diplôme.

Professionnels précédemment invités :
Bertrand Retif (Collectif Itinéraire Bis/Lyon), Annie Tardivon (Agence In situ/Lyon), Jean-Claude Durual (Agence Ilex/Lyon)
Nicolas Tourette (NT&associés/Barbentane), Véronique Massenet (agence DU&MA/Paris), Laurence Lebris (Centre Georges Pompidou/Paris), Philippe Rizzotti (Collectif EXZYZT/ Paris), Franck Fortecoëf (Montreuil), Gaelle Gabillet (Paris), Zette Cazalas (zen+Dco, Paris), Ludovic Vallognes (agence Autobus Impérial, Paris/Lyon)

Contenu

Chaque professeur invité élabore un cadre de projet en lien avec l'équipe pédagogique de l'option.
L' invités en 2018-2019 est Sara De Gouy en 2e année, sur un projet de scénographie d'exposition
http://www.saradegouy.com/Site/sara-de-gouy-accueil.html

Scénographies urbaines

Année	**2**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**4**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Atelier**
E.C.T.S.	**3**	Coefficient	**3**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignants : Mme Dicquemare, Mme Welinski

Objectifs pédagogiques

Associer un cheminement de projet et une démarche d'expérimentation. Développer une méthodologie personnelle nourrie par l'intuition sensible autant que par une analyse contextualisée.
Instituer un rapport fertile à la production dans les phases successives du projet, et jusqu'à une finalisation aboutie.
Maitriser les outils de représentation, et dépasser cette maitrise à travers des pratiques exploratoires et combinatoires, une position d'auteur et un questionnement sur le sens autant que sur les formes.
Le cours est organisé comme une progression sur l'année, le second semestre propose un élargissement des problématiques spatiales à celles de l'espace urbain.

Contenu

La relation entre percevoir, créer, projeter et représenter est notre chantier. Les images incarnent le projet finalisé, mais sont aussi à son origine, et en transformation constante. L'horizon ici est de conforter une pratique très librement combinatoire des outils, afin de pouvoir envisager des contextes complexes, et de se donner les moyens d'y opérer cette transformation radicale qu'est un projet..... Chacune des propositions pédagogiques articulées sur l'année s'appuie sur des acquisitions d'outils (pour le projet architectural mise en lien forte avec le cours d'infographie, puis initiations techniques photos et vidéo en lien avec les pôles). Un travail du corps proche de la danse contemporaine et du yoga vient sous la forme d'un workshop de quelques jours enrichir cette approche.
Un partenariat sur l'année est établi avec le groupe KXKM/ Komplex Kapharnaum (http://komplex-kapharnaum.net)

Au premier semestre, un projet de petite architecture conduit à élaborer une narration spatiale et à la représenter à travers une série d'images forcément hétérogènes mais héroïquement convergentes. Importance de l'esquisse, du dessin à main levé en lien avec le dessin technique architectural, mais aussi attention portée à la manière dont s'expriment la vie, les situations, les temporalités dans la représentation de ces espaces et en amont dans leur conception (narrations spéculatives, écriture de scénarii, organigrammes etc...)

Au second semestre, un workshop dans les ateliers de KXKM proposera la mise en situation des structures modulables/déployables dans l'espace public. Propos de scénographie urbaine, qui sera associé à un questionnement sur la représentation photographique de tels projets et à un travail la notion d'images complexes et composites.
En mai, un atelier danse/vidéo permettra d'aborder le corps en mouvement et sa capacité à être centre fluctuant dans une perception contemporaine de l'espace où il n'est plus défini par son contour mais par un jeu de relais, repères et intervalles – et où il est soumis au temps. On entre alors dans une forme d'organicité de l'espace qui relève des flux et de la présence, du corps traversé et traversant, d'inscriptions spatiales furtives ou ancrées, de gestes aléatoires ou inscrits dans des usages. La production d'un film acompagné de documents de notation chorégraphique se poursuivra jusqu'en juin.

Mode d'évaluation

Contrôle continu en atelier et évaluation de fin de semestre.

Importance donnée au processus et à la méthodologie, à la qualité et quantité des recherches et expérimentations ainsi qu'à la manière de les canaliser dans une écriture personnelle de projet.
Sont aussi évalués :
- Pertinence, aboutissement et qualité formelle des propositions ;
- Qualité de la présentation du projet et de sa documentation / qualité de l'énonciation écrite et orale sur les partis pris ;
- Engagement dans le travail : assiduité aux cours, participation à une dynamique collective de groupe de travail et capacité à faire évoluer les propositions d'une séance sur l'autre.

Travaux requis

Travail sur site ou en atelier, en séance collective ou en RDV- séances régulières hebdomadaires ou temps de workshop

Bibliographie

- Gaston Bachelard La Poétique de l'espace, 1957
- Edward T. Hall, « La dimension cachée », 1966
- Laurence Louppe, « Danses tracées: dessins et notation des chorégraphes»,1991
- Tim Ingold, « Une brève histoire des lignes », 2011
-Jean-François Pirson, « La structure et l'objet » 1984
- Bernard Tschumi, « The Manhattan transcripts», 1995
- Michel Lussault, « L'avènement du monde. Essai sur l'habitation humaine de la terre », 2013
- Jean-Marie Baldner, « Les pratiques pauvres, du sténopé au téléphone mobile », 2005
-Philippe Vasset « Un livre blanc », 2007
- Marie Glon et Isabelle Launay (dir.), « Histoires de gestes», Actes Sud, 2012
- Collectif / Jean-Luc Brisson (dir.), « Comme une danse », Revue « Les carnets du paysage n° 13 & 14 , 2007
-Rem Koolhaas « New-York delire » 1978
- Pierre Sansot, « Poétique de la ville » 1973
- Françoise Choay, « Pour une anthropologie de l'espace », , 2006
- Michel Maffesoli, « Du nomadisme. Vagabondages initiatiques », 1997
- Thierry Paquot, « L'espace public », 2009
- Marc Perelman, « Construction du corps, fabrique de l'architecture. Figures, histoires, spectacle », 1994
- Marc Davila, « Marcher, Créer : déplacements, flâneries, dérives dans l'art de la fin du Xxe siècle, 2002

Workshops

Année	**2**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**4**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Workshop**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Responsable : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Acquisition de connaissances dans le cadre d'un atelier intensif d'enseignement dirigé par une personnalité extérieure à l'école, qu'il soit artiste designer ou auteur en collaboration ou non avec un ou des professeurs.

Contenu

La durée (entre 2 et 5 jours) et le fonctionnement du workshop varient selon les enjeux pédagogiques. Les contenus sont très diversifiés et en corrélation avec le travail des personnalités invitées.
Le workshop peut s'inscrire dans un ensemble thématique d'enseignements du type arc/atelier de recherche et de création.

Mode d'évaluation

Evaluation lors du bilan semestriel.

Travaux requis

Travail collectif intensif en atelier.

Analyse / énonciation

Année	**2**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**4**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Responsable : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Acquisition progressive des outils techniques et conceptuels d'analyse permettant à l'étudiant de proposer une lecture (orale et écrite) cohérente, rigoureuse et contextualisée de l'ensemble de ses travaux.

Contenu

Le travail d'analyse critique a lieu tout au long de l'année mais est plus particulièrement mis en évidence lors des séances de présentation spatiale de travaux et lors des bilans semestriels. Ce n'est que progressivement tout au long du cursus que l'étudiant peut acquérir la maîtrise de cet outil.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Dossier personnel

Année	**2**	Heures CM	**0**	Caractère	**option**	Code	
Semestre	**4**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Responsable : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Mise en évidence pratique et conceptuelle du projet général de l'étudiant par le biais d'un support de communication.

Contenu

Tout au long du cursus, il s'agit de mettre en œuvre, réaliser et régulièrement mettre à jour le dossier de travaux personnels que nécessite la communication d'une démarche et d'un projet d'artiste ou de designer.

Mode d'évaluation

Bilan semestriel.

Intelligence collective

Année	**2**	Heures CM	**0**	Caractère	**option**	Code	
Semestre	**4**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Responsable : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Le propre du design est la relation à l'altérité et à la pratique collaborative, cet ECTS s'attache à la qualité de présence dans les cours, dans la dynamique de groupe, dans la vie de l'atelier et dans les moments forts que constituent les phases de production des projets échelle 1.

Contenu

Assiduité
Ponctualité
Participation active à l'organisation de l'atelier et la gestion des espaces.
Relation non-passive à la pédagogie.
Engagement fort dans les temps collectifs de production.

Spatialisation

Année	**2**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**4**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Responsable : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Apprentissage progressif de la mise en espace et de la présentation plastique de l'ensemble des travaux de l'étudiant.

Contenu

Selon l'année et le niveau des études, le travail de spatialisation est mis en œuvre régulièrement tout au long de l'année dans le cadre de séances de présentation de travaux ainsi que lors des bilans semestriels ou le cas échéant au moment d'expositions en dehors du cadre de l'école.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Atelier de langues étrangères - Anglais

Année	**3**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**5**	Heures TD	**0**	Compensable	**non**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Responsable : M. Byrne

Objectifs pédagogiques

Développer toutes les compétences linguistiques dans la langue enseignée (expression et compréhension écrite et orale) à travers des activités et des supports variés (articles et documents, supports audiovisuels, exercices visant à stimuler l'échange et la pratique orale) ayant un lien étroit avec les options Design d'espace, Design graphique, Design textile.
Donner une vue internationale contemporaine de ces domaines.
Développer un vocabulaire technique et général lié à leur champ d'étude et acquérir une plus grande confiance et spontanéité dans leur utilisation de la langue anglaise.
Donner une préparation à un séjour d'étude, un stage ou un poste, à l'étranger : les différents CV et lettres de motivation adaptés selon le contexte (stage, travail, année Erasmus), présentation du travail (élaboration et réflexion derrière le travail).
Etre informé sur les technologies, tendances et nouveautés artistiques liées aux différentes filières qui pourraient avoir une incidence sur leur travail.
Explorer des aspects culturels et artistiques anglophones dits 'main stream' et dits 'underground'.
Un projet en groupe conçu, préparé, realisé et exécuté en anglais basé sur le création d'un texte et son exploitation dans un contexte réel (en 2008/2009 les textes ont pris la forme d'une édition avec pour thème "le panoptique").
Aborder les aspects linguistiques (grammaire et lexique) selon les besoins collectifs et individuels et dans le but de permettre d'atteindre les objectifs cités ci-dessus.

Contenu

Les principaux thèmes abordés sont :
- La culture contemporaine aux USA et en Europe à travers des articles de presse, sites web, extraits de livres, films, séries télé etc.,
- Les procédés techniques et méthodes utilisés dans plusieurs domaines des arts appliqués (sérigraphie, graphisme, etc.) à travers différents supports, le but de l'activité étant de faire produire un travail de présentation sous forme d'exposé en anglais aux élèves ;
- Préparation d'une présentation d'un travail produit pour une autre matière (graphisme, textile, design d'objets, design d'espaces,etc.) et présentation en classe (travail oral et écrit) ;
- Exploration des réflexions autour de leur travail et du travail des autres, s'exprimer sur les processus de travail ;
- Acquisition et assimilation du vocabulaire nécessaire pour décrire les couleurs, les textures, les matières, les outils, les processus, le mouvement d'un corps, d'une caméra, la succession d'images dans un générique de film, etc. à travers plusieurs exercices oraux et écrits avec des supports audiovisuels, écrits et autres ;
- Analyse et étude des éléments des CV en anglais avec pour objectif la production d'une gamme de CV apdatés selon le contexte, à jour, en anglais pour chaque élève ;
- Travail de documentation et orientation construction d 'un lexique adapté à chaque filière.

Activités diverses qui travailleront les quatre compétences linguistiques (compréhension et expression orales et écrites).

L'étude de la grammaire et de la syntaxe est abordée tout au long des activités avec pour souci principal l'élimination des lacunes dans un contexte d'utilisation réaliste et pratique et l'acquisition de nouvelles connaissances dans un but pratique également.

Mode d'évaluation

Les élèves sont contrôlés dans toutes les compétences linguistiques (oral et écrit) sur les thèmes et activités abordés pendant les cours.

Travaux requis

Cours collectifs en salle.

Bibliographie

- Bailey S., « Dot Dot Dot #17 », Princeton Architectural Press, U.S.A. 2009, 104 p.
- Beckett S., « Three Novels : Molloy, Malone Dies, the Unnamable », Calder Publications Ltd, U.K., 1973, 418 p.
- Burroughs W.S., « Junky », Penguin Books Ltd, U.K., 1977, 176 p.
- Burroughs W.S., « Naked Lunch », The Restored Text, HarperPerennial, U.K., 2005, 208 p.
- Danielewski M Z., « House of leaves », Doubleday, London, 2001, 710 p.

- Danielewski M Z., « Only Revolutions: A Novel », Pantheon, London, 2001, 384 p.
- Eastwood J. , « Practice Grammar », Oxford University Press, 1999, 446 p.
- Frascina F., Harris J., « Art in modern culture : an anthology of critical texts », Phaidon, U.K., 2006, 352 p.
- Murphy J., « New Headway:Student's Book Intermediate level » Oxford University Press, 2003, 160 p.
- Fletcher A., « The art of looking sideways », Phaidon Press Ltd, U.K., 2001, 534 p.
- Holder W. F.R. David, « A for 'orses' », De Appel arts centre, Holland, 2008
- Holder W. F.R. David, « Keep it to Yourself », De Appel arts centre, Holland, 2009
- Holder W. F.R. David, « Stuff and Nonsense », De Appel arts centre, Holland, 2008
- Illich I., « In the Vineyard of the Text », University of Chicago Press, USA, 1996, 162 p.
- K. Dick P., « Second Variety », Gollancz, 1999, U.K., 392 p.
- Knowlson J., « Damned to Fame: Life of Samuel Beckett », Bloomsbury Publishing PLC, U.K., 1997, 896 p.
- Hustwit G., « Helvetica » [DVD], Plexi Film, 2007
- League of Noble Peers, « Steal this film part 2 » [DVD], Britdoc, U.K., 2007

Conférences / Voyages d'études

Année	**3**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**5**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Responsable : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Connaissances de l'art contemporain, qu'il s'agisse des figures majeures ou émergentes de l'art actuel, ou de ses lieux de diffusion. Connaissances des cultures spécifiques propres aux designs (auteurs, structures, évènements et lieux de diffusion).

Contenu

Un cycle hebdomadaire d'interventions du type conférence ou performance est programmé chaque mercredi après-midi à dix-sept heures dans le Grand amphithéâtre :
Sa programmation prend en compte les questionnements et les enjeux artistiques et intellectuels contemporains, ainsi que ceux des cultures spécifiques propres aux designs contemporains Elle est en relation directe avec les enseignements.
L'espace-temps de l'intervention est conçu comme une structure de « travail de la parole ».
La parole de l'intervenant peut relever du commentaire, de la recherche théorique ou de l'expérience artistique, littéraire, etc. L'image, projetée ou diffusée peut jouer le rôle de support, de complément ou de lanceur.
Pendant le temps de la conférence, tous les enseignements sont interrompus afin de permettre la participation de l'ensemble des étudiants et enseignants de l'École, toutes options et années confondues.

Les voyages d'études
auprès des centres majeurs de création soit sur la région soit sur l'international sont importants dans le cadre des études. Ils doivent permettre aux étudiants de découvrir les lieux de diffusion de l'art contemporain et sites remarquables du patrimoine moderne et contemporain ; la fréquentation régulière et autonome de ces lieux est fondamentale pour la poursuite des études.

Mode d'évaluation

Tout au long du cursus de l'étudiant, la participation aux conférences fait l'objet d'une évaluation (notes et références au sein du dossier ou du mémoire), et de l'attribution d'un crédit semestriel (UE1).

Ecriture

Année	**3**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**5**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Responsable : M. Pageard

Objectifs pédagogiques

Le diplôme DNA comprend un écrit rédigé. Il n'a pas pour objet de décrire les productions de l'étudiant.e, mais plutôt de constituer un discours capable de donner du corps, une assise, un cadre théorique à la pratique. S'il fait suite au travail de formalisation qui a été mené en seconde année, il doit, à ce stade des études, passer par la formulation écrite.
Cet écrit doit donc faire état des recherches théoriques et des évolutions du propos de l'étudiant.

Contenu

L'année se divise en deux sections.
La première, sous la forme d'un séminaire, s'attache à un travail de recherche et de restitution collectif. Il faudra que l'étuidiant.e délimite au sein d'un groupe une perspective d'analyse par rapport à une thématique donnée, puis qu'il ou elle constitue un corpus d'œuvres et de textes à partir duquel se développera une réflexion collective.
Lors de la seconde phase de travail, l'étudiant devra rédiger un texte problématisé autour des enjeux pratiques et théoriques cernés et élaborés préalablement. Par l'intermédiaire de ce travail et des échanges auquel il donnera lieu, l'étudiant précisera les liens qui unissent ces choix et son travail de recherche pratique.
Ce texte comptera 15 000 signes environ.

Mode d'évaluation

L'étudiant.e doit faire preuve sur toute l'année d'un investissement dans l'organisation et l'élaboration de ce travail d'écriture.
Seront évalués les rendus écrits réguliers et l'assiduité des étudiant.e.s.

Travaux requis

Le suivi sera à la fois collectif et individuel suivant un calendrier préalablement défini.

Histoire du design

Année	**3**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**5**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Cours**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Sanitas

Objectifs pédagogiques

Les cours de Théories du design visent à apporter un bagage théorique et historique aux étudiants. Ils s'intéressent aux manières dont les idées s'organisent en design. Quelles ont été les questionnements, débats et controverses qui ont forgé cette discipline tout au long du XXème siècle ? Il s'agit d'amener ces discussions pour familiariser les étudiants à une pensée critique dans l'optique de leur projet d'atelier et de leurs travaux de mémoire.
En revenant sur des textes, évènements, expositions et autres marqueurs, ces cours visent à susciter des curiosités et des intérêts pour des démarches en design d'espace. Ils tentent de montrer la multitude de supports et d'outils employée par les designers pour développer une idée. L'approche théorique et historique du design doit permettre aux étudiants de pouvoir situer leurs pratiques au sein du cadre de cette discipline et de développer une posture singulière et personnelle de designer.

Contenu

Les cours de théories du design s'emparent d'évènements contemporains du milieu du design pour en extraire des problématiques. Chaque séance aborde un enjeu contemporain en design, énoncé en avance aux étudiants. L'enjeux est de montrer l'actualité de ces questions en design tout en remontant progressivement leurs fils historiques. L'organisation des cours de théorie du design tente de retrouver les racines théoriques et historiques de nos définitions actuelles du design. L'important est de transmettre le contexte de ces questions aux étudiants. Les cours abordent des thématiques variées mais toujours en lien étroit avec le domaine du design d'espace. Les séances s'articulant autours de fait d'actualités, elles ont pour le moment permis de
poser les questions de design et collectivité, design cartographique ou encore d'architecture vernaculaire.
Les cours reposent principalement sur un corpus de textes de designers, d'images et d'archives permettant d'expliciter le propos. Ils laissent néanmoins des moments importants de discussions où les étudiants s'approprient ces questions et les relient à leurs propres enjeux du moment.

Mode d'évaluation

Évaluation à partir de travaux et de la présence active de l'étudiant.

Travaux requis

Réalisation d'un corpus et présentation de son sujet personnel.

Histoire et théorie du design

Année	**3**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**5**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Cours**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Responsable : M. Pageard

Objectifs pédagogiques

L'objectif de ce cours est d'apporter aux étudiant.e.s des connaissances approfondies sur l'histoire de l'art et du design moderne et contemporain, tout en les initiant aux méthodes historiques et critiques. Ce cours a pour objectif de leur permettre d'acquérir une solide base historique et historiographique afin de leur permettre d'aborder leurs propres travaux et ceux plus historiques appartenant à leur discipline.

Contenu

Le cours se penchera cette année sur une histoire critique et politique du design et de l'architecture de la seconde moitié du XIXe siècle en Italie.
Le cours trouvera son point de départ dans la figure de l'activiste, sociologue et écrivain sicilien Danilo Dolci. En se focalisant sur ces activités politiques, sociales, architecturales et pédagogiques en Sicile occidentale entre 1950 et 1970, il s'agira de situer un contexte théorique et historique sur l'histoire de l'architecture et les enjeux critiques et politiques de l'époque. Le cours traversera les œuvres de Danilo Montaldi et Enersto de Martino, tout autant que les réalisations de l'architecte Giancarlo de Carlo. Une attention particulière sera portée à la reconstruction de Gibellina nuova en Sicile et à l'architecture postmoderne.
Dans un second temps, il s'agira de revenir sur l'histoire du design italien autour des groupes Global Tools et Superstudio. Ces pratiques seront mises en parallèle avec des réalisations alors contemporaines aux États-Unis de manière à tenter de mettre en perspective les questionnements critiques de l'époque.

Mode d'évaluation

L'évaluation se fera sur la base de la présence et du rendu des travaux écrits demandés.

Travaux requis

Deux travaux écrits seront à fournir au cours de l'année.

Bibliographie

Franco Alasia et Danilo Montaldi, Milano, Corea. Inchiesta sugli immigati negli anni del « miracolo », Donzelli, 2010.
Nanni Baltestrini et Primo Moroni, La Horde d'or. La Grande vague révolutionnaire et créative, politique et existentielle. Italie 1968-1977, L'éclat, 2017.
Patrick Boucheron, De l'éloquence architecturale, B2, 2018.
valerio Borgonuovo et Silvia Franceschini, Global Tools, 1973-1975, Salt, 2015.
Giordana Charuty, Ernesto de Martino, Les vies antérieures d'un anthropologue, Parenthèses / MMSH, 2009.
Giancarlo de Carlo, Architecture et liberté, Édition du linteau, 2015.
Ernesto de Martino, Italie du Sud et magie, Les Empêcheurs de Penser en Rond, 1999.
Ernesto de Martino, La Terre du remords, Les Empêcheurs de Penser en Rond, 1999.
Ernesto de Martino, Le Monde magique, Les Empêcheurs de Penser en Rond, 2003.
Vittorio de Seta, Diario di un maestro, L'arachnéen, 2019.
Danilo Dolci, Enquête à Palerme, Julliard, 1957.
Danilo Dolci, Gaspillage, Maspero, 1963.
Danilo Dolci, Il Limone lunare. Poema per la radio dei poveri cristi, Laterza, 1970.
Danilo Dolci, Inventer le future, Desclée de Brouwer, 1973.
Danilo Dolci, The World is One Creature, Amity House, 1984.
Danilo Dolci, Creature of Creatures. Selected Poems, Anma Libri, 1980.
Philippe Duboÿ, Carlo Scarpa, L'art d'exposer, JRP/RIngier-La maison rouge, 2017.
Célestin Freinet, Pour une école du peuple - Guide pratique pour l'organisation matérielle, technique et pédagogique de l'école populaire, FM / Maspero, 1969.
Roberto Gargani et Beatrice Lamparello, Le monument continu de Superstudio, B2, 2019.
Antonio Gramsci, La cité future, Éditions critiques, 2017.
Antonio Gramsci, Guerre de mouvement et guerre de position, La Fabrique, 2011.
Andrew G. Kirk, Countercultrue Green. The Whole Earth Catalog and the American Environmentalism, University Press of Kansas, 2007.
Caroline Maniqaue-Benton, French Encounters with the American Counterculture. 1960-1980, Ashgaten, 2011.
John McKean, Giancarlo de Carlo. Des lieux, des hommes, Centre Pompidou-Axel Menges, 2004.

Alessandro Mendini, Ecrits d'Alessandro Mendini (architecture, design et projet), les presses du réel, 2014.
Felicity D. Scott, Architecture or Techno-utopia. Politics after modernism, MIT Press, 2010.
Fred Turner, From Counterculture to Cyberculture : Stewart Brand, the Whole Earth Network, and the Rise of Digital Utopianism, University Of Chicago Press, 2006.

La forme de la formation

Année	**3**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**5**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Cours**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Beurard-Valdoye

Objectifs pédagogiques

Les arts et les pensées des années 1950-1980 se fondent en partie sur de nouvelles conceptions de l'histoire (fin espérée des histoires nationales ; récits à nouveau 'crédibles' ; post-histoire ; micro-histoire ; histoire des femmes ; histoire des minorités) comme de nouvelles approches de l'éducation (pédagogie réformée ; contestation des modes d'apprentissage patriarcaux et autoritaires ; remise en cause de l'uniformité des systèmes scolaire et universitaire ; pédagogie par l'expérience artistique).
Souvent l'on rencontre à cet endroit les artistes novateur*es, vecteur*es d'utopies.

Contenu

C'est le cas au Black Mountain College, où le poète (et recteur) Charles Olson, lors d'une série de conférences performées en 1956, pose les paradigmes d'une nouvelle histoire, nommée post-histoire (à partir de la notion de l'historien Arnold Toynbee).
C'est également le cas de Joseph Beuys qui, après avoir quitté le navire de la Kunstakademie de Düsseldorf, crée la Freie Internationale Universität (Allemagne ; Dublin) dont un principe pédagogique s'inspire de celui de son art : la conférence permanente itinérante.
Comment ces utopies, qui inventent une forme à la formation, furent-elles poussées à l'exil dans les années 1980 par le vent, puis la tempête néo-libérale et mondialiste ?
Simultanément les relais de pensée et d'action abandonnent la déconstruction des réalités politiques, économiques et culturelles sous l'angle d'une théologie politique. Or, Michel Foucault, comme l'historien et philosophe Ivan Illich — qui prédit, voici quarante ans, des systèmes de santé contre-productifs, dont nous sommes témoins ou victimes à présent — et plus récemment Giorgio Agamben, montrent comment les institutions occidentales, les systèmes (scolaires ; politiques, financiers ; sanitaires ; pénitenciers, etc.) se fondent et fonctionnent selon les principes implicites de souveraineté, de croyance et de reconnaissance, calqués sur l'archétype clérical. Amnésiques, nous serions gouvernés par du religieux sans en avoir conscience. Comme le montrent Beuys, Illich puis Agamben, l'argent, par exemple, ne relève-t-il pas de l'être divinisé, avec ses mystères et sa sacralité, avec la confusion entre créance et croyance, mais aussi avec sa maladie, dont les spécialistes ignoreraient la cause ?
Les premiers à avoir mis en évidence, à la fin de la première guerre mondiale, le paradigme du fantôme religieux dans l'espace démocratique - outre l'historien Toynbee - sont trois amis qui vivaient à Bern : le philosophe Ernst Bloch, l'écrivain et ex-dadaïste Hugo Ball, et Walter Benjamin, philosophe et poète (auteur de soixante-dix sonnets, non publiés en français).
La première séance est consacrée principalement aux Thèses sur le concept d'histoire écrites juste avant la mort tragique de Benjamin. C'est l'occasion de réfléchir au monument commémoratif de Dani Karavan à Portbou (ainsi qu'à son monument à la mémoire des Rroms et Sintis, à Berlin). S'appuyant sur une conception du langage et une pensée poétique nomade d'une part, sur le marxisme et sur le messianisme juif d'autre part, Benjamin ouvre quasi prophétiquement le sas de l'après Shoa et de l'après Hiroshima. Pour qui veut bien l'entendre. Ce que peut-être fit Charles Olson dans The Special View of History (non traduit en français). Enfin, on revient sur Helen Frankenthaler, dont le bref passage par le Black Mountain College fit bifurquer la peinture vers le flux.
Pourra-t-on, à la fin de ce cycle de conférences, répondre un peu mieux à la question : qu'est-ce que l'art ?

Mode d'évaluation

Présence active aux séances.

Travaux requis

Complément en bibliothèque.

Bibliographie

fournie en cours

Support de cours

6 conférences-performées, le vendredi 14h-17h en semaines paires à partir du 16 octobre. projections iconographiques, filmiques et sonores. Lectures

Méthodologie spécifique

Année	**3**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**5**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Responsable : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Mise en place progressive d'une méthode de travail de plus en plus individualisée tout au long du cursus et en relation avec les orientations de l'année et de l'option.
Cet objectif est présent à l'intérieur de chaque cours faisant appel à la fois au développement de la capacité perceptive et à l'élaboration d'une mise en œuvre de l'idée.

Une approche plus spécifique sur la méthodologie de recherche peut être développée dans le cadre de modules ou séminaires expressément conçus au croisement des enseignements pratiques et théoriques.

Contenu

La question est de savoir comment construire un objet de réflexion, de travail et de recherche qui coïncide avec les intentions conceptuelles et plastiques initiales. Mais dans ce contexte, il s'agira probablement moins de répondre à cette question que de la volonté d' en énoncer sans cesse les termes et les conditions. Entre théorie et pratique, entre hypothèse et expérimentation se tissent progressivement les liens qui vont permettre la construction complexe d'une singularité agissante au sein du projet artistique au sens large du terme, qu'il relève du champ de l'art ou de celui du design.
Construire donc, sa propre méthode et ses variations, à partir des éléments constitutifs spécifiques du champ de création dans lequel l'étudiant est engagé mais aussi de l'étude des divers dispositifs scientifiques et transversaux qui organisent les subjectivités contemporaines.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Travaux requis

Selon l'option et le niveau, cours collectif et entretiens individuels augmentés de modules spécifiques.

Problématique de projet

Année	**3**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**5**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Responsable : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Savoir de quoi l'on parle et avec quoi on agit ; dans quelle mesure le corpus problématisé s'inscrit dans la réflexion et la création contemporaine inhérentes au champ de recherche dans lequel l'étudiant est en train de s'engager.

Contenu

Tout au long du cursus, depuis le 'sujet' imposé et la thématique, jusqu'à la problématique spécifique du projet individuel et de la recherche, il s'agit de questionner, dans le champ contemporain, à partir du monde réel et des singularités artistiques, dans un continuel aller-retour, à la fois les contenus significatifs mêmes du travail artistique et la façon de penser ce qui précisément le motive, le monde qui nous entoure et nous constitue.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Travaux requis

Cours collectifs et entretiens individuels en atelier et studio.

Dessin

Année	**3**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**5**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Atelier**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Responsable : Mme Kosiak

Objectifs pédagogiques

Le dessin implique une réflexion personnelle profonde et permet le développement d' un regard sur le monde, la représentation d'idées et de pensées ; il sert aussi à la visualisation de projets. Le dessin se consacre à la ligne et ses qualités sous toutes ses formes. Le geste, corollaire de l'idée d'individu, constitue la base d'une écriture singulière en dessin.

Contenu

Depuis l'acquisition des fondamentaux jusqu'à l'approfondissement et la mise en place d'une singularité, une curiosité pour les différentes pratiques et moyens d'expression du dessin ainsi que pour l'art contemporain, sont indispensables. Inscrire le dessin dans une pratique contemporaine.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Travaux requis

Pratique d'atelier : prise de notes, croquis, carnets de recherche, exercices communs, éditions, mise en espace du dessin.
Entretiens individuels et collectifs.

Bibliographie

Développement par étapes d'un sujet donné, mise en place d'une méthode où les recherches théoriques liées au dessin et à la sensibilité de l'étudiant amènent à un travail pertinent, singulier et abouti.

Projet professionnel invité scénographie

Année	**3**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**5**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Atelier**
E.C.T.S.	**3**	Coefficient	**3**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : Mme Falzon

Objectifs pédagogiques

Chaque année, en 2° année comme en 3, un enseignant extérieur, professionnel dans un des champs relatifs au design d'espace, est invité à conduire un projet long avec les étudiants. C'est l'occasion de compléter l'enseignement du projet en l'ouvrant sur d'autres domaines de la scénographie, notamment le registre de l'exposition ou de l'événement urbain.
L'objectif visé est que les étudiants aient assez de repères différents, tant au niveau des méthodologies et des processus que des pratiques professionnelles, pour leur permettre de développer un positionnement personnel fort, ancré dans une pratique d'auteur en même temps que dans le réel.
Cette politique d'invitation se fait selon une progression d'une année sur l'autre, avec en 3e année un projet développé sur plus de séances et faisant partie des éléments montrés au diplôme.
Professionnels précédemment invités :
Bertrand Retif (Collectif Itinéraire Bis/Lyon), Annie Tardivon (Agence In situ/Lyon), Jean-Claude Durual (Agence Ilex/Lyon)
Nicolas Tourette (NT&associés/Barbentane), Véronique Massenet (agence DU&MA/Paris), Laurence Lebris (Centre Georges Pompidou/Paris), Philippe Rizzotti (Collectif EXZYZT/ Paris), Franck Fortecoëf (Montreuil), Gaelle Gabillet (Paris), Zette Cazalas (zen+Dco, Paris), Sara De Gouy, Ludovic Vallognes (agence Autobus Impérial, Paris/Lyon)

Contenu

Chaque professeur invité élabore un cadre de projet en lien avec l'équipe pédagogique de l'option.
L'invitée en 2020/2021 est Laurence Falzon.
Le projet de scénographie urbaine mettra jeu la capacité de définir une échelle, des registres d'intervention, une temporalité et une scénarisation.
Il cherchera à affiner une compréhension des pratiques et cultures urbaines ainsi des enjeux contemporains associés à l'espace public.
http://www.isabelclaus.com/presentation/

Mode d'évaluation

Contrôle continu et évaluation en fin de semestre (avec deux accrochages : un en rendu d'atelier, l'autre en bilan semestriel)

Recherches personnelles

Année	**3**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**5**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Responsable : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

En parallèle aux travaux divers et expérimentations exigés dans les différents cours, l'étudiant est encouragé à engager des travaux de recherche personnelle afin de développer son autonomie.

Contenu

La recherche personnelle s'exprime de manières diverses.
L'étudiant peut avoir une pratique autonome en dehors de l'école, cours de chants ou de théâtre par exemple et en rendre compte.
Ce peut être une extension des axes de recherches proposés par les enseignants, ou bien la pratique plus investie d'un médium en particulier.
Quels que soient les champs d'investissements autonomes de l'étudiant, il lui est demandé lors du bilan semestre 1 de pouvoir en donner une visibilité, des traces claires.
Afin que ces recherches personnelles trouvent progressivement des relations, des articulations fortes avec les orientations de la pédagogie, la constitution de la recherche personnelle donne lieu à des entretiens avec les enseignants lors de la rédaction du "projet-mémoire" et de la préparation des accrochages de l'examen de fin d'année.

Mode d'évaluation

Contrôle continu, bilan semestriel.

Travaux requis

Travail en atelier.

Scénographie évènement : projet échelle 1 - Biennale

Année	**3**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**5**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**3**	Coefficient	**3**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Lucas

Objectifs pédagogiques

Développer une méthodologie permettant la mise en place et l'évolution d'un projet à échelle 1 dans l'espace publique.

Contenu

Les étudiants développeront leur projet en atelier de façon individuelle. Une présentation est organisée afin de retenir parmi l'ensemble des propositions, un projet réalisable à échelle 1 de part sa faisabilité et sa pertinence.

Mode d'évaluation

Bilan semestriel et contrôle continu.

Travaux requis

Suivi individuel en fonction des projets.

Bibliographie

Les références bibliographiques sont personnalisées en fonction des projets de l'étudiant.

Scénographie urbaine

Année	**3**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**5**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Atelier**
E.C.T.S.	**3**	Coefficient	**3**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignants : M. Des Moutis, Mme Dicquemare

Objectifs pédagogiques

• Comprendre et intégrer les contraintes et la méthodologie d'un projet de micro-architecture situé dans l'espace urbain et intégrant des données temporelles et événementielles en même temps que des usages.
Importance est donnée au notions de contextualisation, de scénarisation et de points de vues ainsi qu'à la place du corps dans l'espace.

•Formuler et développer un concept fort et en défendre les enjeux dans la conception autant que dans la représentation.
Situer des partis pris formels et développer la capacité de définir une échelle, et des registres d'intervention.

• Au deuxième semestre s'ajoute à ces objectifs celui d'un travail spécifique sur les éléments de représentation et images de projet. Dans l'optique d'aller vers une singularité non standardisée et non simplifiée par l'usage des outils.Il s'agit d'affirmer à travers un engagement plastique un esprit et un vocabulaire propres, une narration sensible et spéculative. Pour clore ce projet une mini-exposition sera mise en place à l'école donnant aux étuduant·es l'opportunité d'un travail de scénographie d'exposition et d'une rencontre avec des professionnels autour de leurs propositions.

Contenu

>Nous avons décidé cette année de nous appuyer sur la 8e édition du concours Minimaousse organisé par la Cité de l'architecture, tout en laissant optionnelle la possibilité de le présenter réellement.https://www.citedelarchitecture.fr/fr/minimaousse
Minimaousse est un concours qui invite une jeune génération d'étudiants en Architecture, Art, Design, Paysage et Ingénieur à s'engager dans un processus de recherche-action. Cette confrontation pluri-disciplinaire nous semble intéressante comme contexte de travail.

Le projet de L'Aquabane, définie comme « une microarchitecture poétique portant des valeurs écologiques» permettra de poser la question du design dans un monde en nécessaire transition.Et de voir comment les espaces pratiqués et les interrelations sociales participent des cultures urbaines, et de la fabrique du commun. L'aquabane s'inscrit aussi dans notre géographie locale faite du lien entre la ville, et le Rhône et la Saône qui la traversent et y confluent. Elle questionne la présence de l'eau dans les perceptions, les représentations et les imaginaires citadins passés et contemporains.

Mode d'évaluation

contrôle continu + présentation aux bilans semestriels
> Projet mené individuellement dans un premier temps puis en groupe d'affinité de projet
> Évaluation sous forme de présentation collective orale et plastique.
sont évalués
•la qualité plastique des propositions et la capacité de production
•la restitution du processus de travail ,la qualité d'énonciation des partis-pris formel (oralement et sous forme textuelle)
•l'engagement dans une dynamique de travail (nouveaux éléments amenés d'une séance sur l'autre)

Travaux requis

•Organisation et présentation des recherches et expérimentations
•Éléments intermédiaires de conception du projet (dessins, prototypes, maquettes etc....)
•Éléments finalisés de médiation du projet

Bibliographie

-Eléments bibliographiques
Bernard CLAVEL« Pirates du Rhône » (1957), Poche , 2003
Alain CORBIN, « Le Territoire du vide. L'Occident et le désir du rivage, 1750-1840 » (1988), Flammarion, coll. «Champs histoire», 2010
Gaston Bachelard « L'eau et les rêves – essais sur l'imagination de la matière » 1942 _ rééd José Corti 1993
Thierry Paquot, « Géopoétique de l'eau. Hommage à Gaston Bachelard », Les Lilas, Eterotopia, 2016.
Thierry PAQUOT «L'espace public », La découverte, Paris, 2009
Pierre SANSOT « Poétique de la ville » (1973), Réédition Petite Bibliothèque Payot, 2004
Michel MAFFESOLI « Du nomadisme. Vagabondages initiatiques », Paris, Le Livre de Poche,1997

Françoise CHOAY « Pour une anthropologie de l'espace », éditions du Seuil, 2006, collection Points Essais
Paul ARDENNE « Un art contextuel.Création artistique en milieu urbain, en situation, d'intervention, de participation », Flammarion, 2002

Workshops

Année	**3**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**5**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Workshop**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Responsable : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Acquisition de connaissances dans le cadre d'un atelier intensif d'enseignement dirigé par une personnalité extérieure à l'école, qu'il soit artiste designer ou auteur en collaboration ou non avec un ou des professeurs.

Contenu

La durée (entre 2 et 5 jours) et le fonctionnement du workshop varient selon les enjeux pédagogiques. Les contenus sont très diversifiés et en corrélation avec le travail des personnalités invitées.
Le workshop peut s'inscrire dans un ensemble thématique d'enseignements du type arc/atelier de recherche et de création.

Mode d'évaluation

Evaluation lors du bilan semestriel.

Travaux requis

Travail collectif intensif en atelier.

Analyse / énonciation

Année	**3**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**5**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Responsable : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Acquisition progressive des outils techniques et conceptuels d'analyse permettant à l'étudiant de proposer une lecture (orale et écrite) cohérente, rigoureuse et contextualisée de l'ensemble de ses travaux.

Contenu

Le travail d'analyse critique a lieu tout au long de l'année mais est plus particulièrement mis en évidence lors des séances de présentation spatiale de travaux et lors des bilans semestriels. Ce n'est que progressivement tout au long du cursus que l'étudiant peut acquérir la maîtrise de cet outil.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Dossier personnel

Année	**3**	Heures CM	**0**	Caractère	**option**	Code	
Semestre	**5**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Responsable : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Mise en évidence pratique et conceptuelle du projet général de l'étudiant par le biais d'un support de communication.

Contenu

Tout au long du cursus, il s'agit de mettre en œuvre, réaliser et régulièrement mettre à jour le dossier de travaux personnels que nécessite la communication d'une démarche et d'un projet d'artiste ou de designer.

Mode d'évaluation

Bilan semestriel.

Intelligence collective

Année	**3**	Heures CM	**0**	Caractère	**option**	Code	
Semestre	**5**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Responsable : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Le propre du design est la relation à l'altérité et à la pratique collaborative, cet ECTS s'attache à la qualité de présence dans les cours, dans la dynamique de groupe, dans la vie de l'atelier et dans les moments forts que constituent les phases de production des projets échelle 1.

Contenu

Assiduité
Ponctualité
Participation active à l'organisation de l'atelier et la gestion des espaces.
Relation non-passive à la pédagogie.
Engagement fort dans les temps collectifs de production.

Spatialisation

Année	**3**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**5**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Responsable : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Apprentissage progressif de la mise en espace et de la présentation plastique de l'ensemble des travaux de l'étudiant.

Contenu

Selon l'année et le niveau des études, le travail de spatialisation est mis en œuvre régulièrement tout au long de l'année dans le cadre de séances de présentation de travaux ainsi que lors des bilans semestriels ou le cas échéant au moment d'expositions en dehors du cadre de l'école.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Atelier de langues étrangères - Anglais

Année	**3**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**6**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Responsable : M. Byrne

Objectifs pédagogiques

Développer toutes les compétences linguistiques dans la langue enseignée (expression et compréhension écrite et orale) à travers des activités et des supports variés (articles et documents, supports audiovisuels, exercices visant à stimuler l'échange et la pratique orale) ayant un lien étroit avec les options Design d'espace, Design graphique, Design textile.
Donner une vue internationale contemporaine de ces domaines.
Développer un vocabulaire technique et général lié à leur champ d'étude et acquérir une plus grande confiance et spontanéité dans leur utilisation de la langue anglaise.
Donner une préparation à un séjour d'étude, un stage ou un poste, à l'étranger : les différents CV et lettres de motivation adaptés selon le contexte (stage, travail, année Erasmus), présentation du travail (élaboration et réflexion derrière le travail).
Etre informé sur les technologies, tendances et nouveautés artistiques liées aux différentes filières qui pourraient avoir une incidence sur leur travail.
Explorer des aspects culturels et artistiques anglophones dits 'main stream' et dits 'underground'.
Un projet en groupe conçu, préparé, realisé et exécuté en anglais basé sur le création d'un texte et son exploitation dans un contexte réel (en 2008/2009 les textes ont pris la forme d'une édition avec pour thème "le panoptique").
Aborder les aspects linguistiques (grammaire et lexique) selon les besoins collectifs et individuels et dans le but de permettre d'atteindre les objectifs cités ci-dessus.

Contenu

Les principaux thèmes abordés sont :
- La culture contemporaine aux USA et en Europe à travers des articles de presse, sites web, extraits de livres, films, séries télé etc.,
- Les procédés techniques et méthodes utilisés dans plusieurs domaines des arts appliqués (sérigraphie, graphisme, etc.) à travers différents supports, le but de l'activité étant de faire produire un travail de présentation sous forme d'exposé en anglais aux élèves ;
- Préparation d'une présentation d'un travail produit pour une autre matière (graphisme, textile, design d'objets, design d'espaces,etc.) et présentation en classe (travail oral et écrit) ;
- Exploration des réflexions autour de leur travail et du travail des autres, s'exprimer sur les processus de travail ;
- Acquisition et assimilation du vocabulaire nécessaire pour décrire les couleurs, les textures, les matières, les outils, les processus, le mouvement d'un corps, d'une caméra, la succession d'images dans un générique de film, etc. à travers plusieurs exercices oraux et écrits avec des supports audiovisuels, écrits et autres ;
- Analyse et étude des éléments des CV en anglais avec pour objectif la production d'une gamme de CV apdatés selon le contexte, à jour, en anglais pour chaque élève ;
- Travail de documentation et orientation construction d 'un lexique adapté à chaque filière.

Activités diverses qui travailleront les quatre compétences linguistiques (compréhension et expression orales et écrites).

L'étude de la grammaire et de la syntaxe est abordée tout au long des activités avec pour souci principal l'élimination des lacunes dans un contexte d'utilisation réaliste et pratique et l'acquisition de nouvelles connaissances dans un but pratique également.

Mode d'évaluation

Les élèves sont contrôlés dans toutes les compétences linguistiques (oral et écrit) sur les thèmes et activités abordés pendant les cours.

Travaux requis

Cours collectifs en salle.

Bibliographie

- Bailey S., « Dot Dot Dot #17 », Princeton Architectural Press, U.S.A. 2009, 104 p.
- Beckett S., « Three Novels : Molloy, Malone Dies, the Unnamable », Calder Publications Ltd, U.K., 1973, 418 p.
- Burroughs W.S., « Junky », Penguin Books Ltd, U.K., 1977, 176 p.
- Burroughs W.S., « Naked Lunch », The Restored Text, HarperPerennial, U.K., 2005, 208 p.
- Danielewski M Z., « House of leaves », Doubleday, London, 2001, 710 p.

- Danielewski M Z., « Only Revolutions: A Novel », Pantheon, London, 2001, 384 p.
- Eastwood J. , « Practice Grammar », Oxford University Press, 1999, 446 p.
- Frascina F., Harris J., « Art in modern culture : an anthology of critical texts », Phaidon, U.K., 2006, 352 p.
- Murphy J., « New Headway:Student's Book Intermediate level » Oxford University Press, 2003, 160 p.
- Fletcher A., « The art of looking sideways », Phaidon Press Ltd, U.K., 2001, 534 p.
- Holder W. F.R. David, « A for 'orses' », De Appel arts centre, Holland, 2008
- Holder W. F.R. David, « Keep it to Yourself », De Appel arts centre, Holland, 2009
- Holder W. F.R. David, « Stuff and Nonsense », De Appel arts centre, Holland, 2008
- Illich I., « In the Vineyard of the Text », University of Chicago Press, USA, 1996, 162 p.
- K. Dick P., « Second Variety », Gollancz, 1999, U.K., 392 p.
- Knowlson J., « Damned to Fame: Life of Samuel Beckett », Bloomsbury Publishing PLC, U.K., 1997, 896 p.
- Hustwit G., « Helvetica » [DVD], Plexi Film, 2007
- League of Noble Peers, « Steal this film part 2 » [DVD], Britdoc, U.K., 2007

Conférences / Voyages d'études

Année	**3**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**6**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Responsable : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Connaissances de l'art contemporain, qu'il s'agisse des figures majeures ou émergentes de l'art actuel, ou de ses lieux de diffusion. Connaissances des cultures spécifiques propres aux designs (auteurs, structures, évènements et lieux de diffusion).

Contenu

Un cycle hebdomadaire d'interventions du type conférence ou performance est programmé chaque mercredi après-midi à dix-sept heures dans le Grand amphithéâtre :
Sa programmation prend en compte les questionnements et les enjeux artistiques et intellectuels contemporains, ainsi que ceux des cultures spécifiques propres aux designs contemporains Elle est en relation directe avec les enseignements.
L'espace-temps de l'intervention est conçu comme une structure de « travail de la parole ».
La parole de l'intervenant peut relever du commentaire, de la recherche théorique ou de l'expérience artistique, littéraire, etc. L'image, projetée ou diffusée peut jouer le rôle de support, de complément ou de lanceur.
Pendant le temps de la conférence, tous les enseignements sont interrompus afin de permettre la participation de l'ensemble des étudiants et enseignants de l'École, toutes options et années confondues.

Les voyages d'études
auprès des centres majeurs de création soit sur la région soit sur l'international sont importants dans le cadre des études. Ils doivent permettre aux étudiants de découvrir les lieux de diffusion de l'art contemporain et sites remarquables du patrimoine moderne et contemporain ; la fréquentation régulière et autonome de ces lieux est fondamentale pour la poursuite des études.

Mode d'évaluation

Tout au long du cursus de l'étudiant, la participation aux conférences fait l'objet d'une évaluation (notes et références au sein du dossier ou du mémoire), et de l'attribution d'un crédit semestriel (UE1).

Ecriture

Année	**3**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**6**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Responsable : M. Pageard

Objectifs pédagogiques

Le diplôme DNA comprend un écrit rédigé. Il n'a pas pour objet de décrire les productions de l'étudiant.e, mais plutôt de constituer un discours capable de donner du corps, une assise, un cadre théorique à la pratique. S'il fait suite au travail de formalisation qui a été mené en seconde année, il doit, à ce stade des études, passer par la formulation écrite.
Cet écrit doit donc faire état des recherches théoriques et des évolutions du propos de l'étudiant.

Contenu

Le diplôme DNA comprend un écrit rédigé. Il n'a pas pour objet de décrire les productions de l'étudiant.e, mais plutôt de constituer un discours capable de donner du corps, une assise, un cadre théorique à la pratique. S'il fait suite au travail de formalisation qui a été mené en seconde année, il doit, à ce stade des études, passer par la formulation écrite.
Cet écrit doit donc faire état des recherches théoriques et des évolutions du propos de l'étudiant.
Ce texte comptera 15 000 signes environ.

Mode d'évaluation

L'étudiant.e doit faire preuve sur toute l'année d'un investissement dans l'organisation et l'élaboration de ce travail d'écriture.
Seront évalués les rendus écrits réguliers et l'assiduité des étudiant.e.s.

Travaux requis

Le suivi sera à la fois collectif et individuel suivant un calendrier préalablement défini.

Histoire du design

Année	**3**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**6**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Sanitas

Objectifs pédagogiques

Les cours de Théories du design visent à apporter un bagage théorique et historique aux étudiants. Ils s'intéressent aux manières dont les idées s'organisent en design. Quelles ont été les questionnements, débats et controverses qui ont forgé cette discipline tout au long du XXème siècle ? Il s'agit d'amener ces discussions pour familiariser les étudiants à une pensée critique dans l'optique de leur projet d'atelier et de leurs travaux de mémoire.
En revenant sur des textes, évènements, expositions et autres marqueurs, ces cours visent à susciter des curiosités et des intérêts pour des démarches en design d'espace. Ils tentent de montrer la multitude de supports et d'outils employée par les designers pour développer une idée. L'approche théorique et historique du design doit permettre aux étudiants de pouvoir situer leurs pratiques au sein du cadre de cette discipline et de développer une posture singulière et personnelle de designer.

Contenu

Les cours de théories du design s'emparent d'évènements contemporains du milieu du design pour en extraire des problématiques. Chaque séance aborde un enjeu contemporain en design, énoncé en avance aux étudiants. L'enjeux est de montrer l'actualité de ces questions en design tout en remontant progressivement leurs fils historiques. L'organisation des cours de théorie du design tente de retrouver les racines théoriques et historiques de nos définitions actuelles du design. L'important est de transmettre le contexte de ces questions aux étudiants. Les cours abordent des thématiques variées mais toujours en lien étroit avec le domaine du design d'espace. Les séances s'articulant autours de fait d'actualités, elles ont pour le moment permis de poser les questions de design et collectivité, design cartographique ou encore d'architecture vernaculaire. Les cours reposent principalement sur un corpus de textes de designers, d'images et d'archives permettant d'expliciter le propos. Ils laissent néanmoins des moments importants de discussions où les étudiants s'approprient ces questions et les relient à leurs propres enjeux du moment.

Mode d'évaluation

Évaluation à partir de travaux et de la présence active de l'étudiant

Travaux requis

Réalisation d'un corpus et présentation de son sujet personnel.

Histoire et théorie du design

Année	**3**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**6**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Responsable : M. Pageard

Objectifs pédagogiques

L'objectif de ce cours est d'apporter aux étudiant.e.s des connaissances approfondies sur l'histoire de l'art et du design moderne et contemporain, tout en les initiant aux méthodes historiques et critiques. Ce cours a pour objectif de leur permettre d'acquérir une solide base historique et historiographique afin de leur permettre d'aborder leurs propres travaux et ceux plus historiques appartenant à leur discipline.

Contenu

Le cours se penchera cette année sur une histoire critique et politique du design et de l'architecture de la seconde moitié du XIXe siècle en Italie.
Le cours trouvera son point de départ dans la figure de l'activiste, sociologue et écrivain sicilien Danilo Dolci. En se focalisant sur ces activités politiques, sociales, architecturales et pédagogiques en Sicile occidentale entre 1950 et 1970, il s'agira de situer un contexte théorique et historique sur l'histoire de l'architecture et les enjeux critiques et politiques de l'époque. Le cours traversera les œuvres de Danilo Montaldi et Enersto de Martino, tout autant que les réalisations de l'architecte Giancarlo de Carlo. Une attention particulière sera portée à la reconstruction de Gibellina nuova en Sicile et à l'architecture postmoderne.
Dans un second temps, il s'agira de revenir sur l'histoire du design italien autour des groupes Global Tools et Superstudio. Ces pratiques seront mises en parallèle avec des réalisations alors contemporaines aux États-Unis de manière à tenter de mettre en perspective les questionnements critiques de l'époque.

Mode d'évaluation

L'évaluation se fera sur la base de la présence et du rendu des travaux écrits demandés.

Travaux requis

Deux travaux écrits seront à fournir au cours de l'année.

Bibliographie

Franco Alasia et Danilo Montaldi, Milano, Corea. Inchiesta sugli immigati negli anni del « miracolo », Donzelli, 2010.
Nanni Baltestrini et Primo Moroni, La Horde d'or. La Grande vague révolutionnaire et créative, politique et existentielle. Italie 1968-1977, L'éclat, 2017.
Patrick Boucheron, De l'éloquence architecturale, B2, 2018.
valerio Borgonuovo et Silvia Franceschini, Global Tools, 1973-1975, Salt, 2015.
Giordana Charuty, Ernesto de Martino, Les vies antérieures d'un anthropologue, Parenthèses / MMSH, 2009.
Giancarlo de Carlo, Architecture et liberté, Édition du linteau, 2015.
Ernesto de Martino, Italie du Sud et magie, Les Empêcheurs de Penser en Rond, 1999.
Ernesto de Martino, La Terre du remords, Les Empêcheurs de Penser en Rond, 1999.
Ernesto de Martino, Le Monde magique, Les Empêcheurs de Penser en Rond, 2003.
Vittorio de Seta, Diario di un maestro, L'arachnéen, 2019.
Danilo Dolci, Enquête à Palerme, Julliard, 1957.
Danilo Dolci, Gaspillage, Maspero, 1963.
Danilo Dolci, Il Limone lunare. Poema per la radio dei poveri cristi, Laterza, 1970.
Danilo Dolci, Inventer le future, Desclée de Brouwer, 1973.
Danilo Dolci, The World is One Creature, Amity House, 1984.
Danilo Dolci, Creature of Creatures. Selected Poems, Anma Libri, 1980.
Philippe Duboÿ, Carlo Scarpa, L'art d'exposer, JRP/RIngier-La maison rouge, 2017.
Célestin Freinet, Pour une école du peuple - Guide pratique pour l'organisation matérielle, technique et pédagogique de l'école populaire, FM / Maspero, 1969.
Roberto Gargani et Beatrice Lamparello, Le monument continu de Superstudio, B2, 2019.
Antonio Gramsci, La cité future, Éditions critiques, 2017.
Antonio Gramsci, Guerre de mouvement et guerre de position, La Fabrique, 2011.
Andrew G. Kirk, Countercultrue Green. The Whole Earth Catalog and the American Environmentalism, University Press of Kansas, 2007.
Caroline Maniqaue-Benton, French Encounters with the American Counterculture. 1960-1980, Ashgaten, 2011.
John McKean, Giancarlo de Carlo. Des lieux, des hommes, Centre Pompidou-Axel Menges, 2004.

Alessandro Mendini, Ecrits d'Alessandro Mendini (architecture, design et projet), les presses du réel, 2014.
Felicity D. Scott, Architecture or Techno-utopia. Politics after modernism, MIT Press, 2010.
Fred Turner, From Counterculture to Cyberculture : Stewart Brand, the Whole Earth Network, and the Rise of Digital Utopianism, University Of Chicago Press, 2006.

Méthodologie spécifique

Année	**3**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**6**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Responsable : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Mise en place progressive d'une méthode de travail de plus en plus individualisée tout au long du cursus et en relation avec les orientations de l'année et de l'option.
Cet objectif est présent à l'intérieur de chaque cours faisant appel à la fois au développement de la capacité perceptive et à l'élaboration d'une mise en œuvre de l'idée.

Une approche plus spécifique sur la méthodologie de recherche peut être développée dans le cadre de modules ou séminaires expressément conçus au croisement des enseignements pratiques et théoriques.

Contenu

La question est de savoir comment construire un objet de réflexion, de travail et de recherche qui coïncide avec les intentions conceptuelles et plastiques initiales. Mais dans ce contexte, il s'agira probablement moins de répondre à cette question que de la volonté d' en énoncer sans cesse les termes et les conditions. Entre théorie et pratique, entre hypothèse et expérimentation se tissent progressivement les liens qui vont permettre la construction complexe d'une singularité agissante au sein du projet artistique au sens large du terme, qu'il relève du champ de l'art ou de celui du design.
Construire donc, sa propre méthode et ses variations, à partir des éléments constitutifs spécifiques du champ de création dans lequel l'étudiant est engagé mais aussi de l'étude des divers dispositifs scientifiques et transversaux qui organisent les subjectivités contemporaines.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Travaux requis

Selon l'option et le niveau, cours collectif et entretiens individuels augmentés de modules spécifiques.

Problématique de projet

Année	**3**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**6**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Responsable : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Savoir de quoi l'on parle et avec quoi on agit ; dans quelle mesure le corpus problématisé s'inscrit dans la réflexion et la création contemporaine inhérentes au champ de recherche dans lequel l'étudiant est en train de s'engager.

Contenu

Tout au long du cursus, depuis le 'sujet' imposé et la thématique, jusqu'à la problématique spécifique du projet individuel et de la recherche, il s'agit de questionner, dans le champ contemporain, à partir du monde réel et des singularités artistiques, dans un continuel aller-retour, à la fois les contenus significatifs mêmes du travail artistique et la façon de penser ce qui précisément le motive, le monde qui nous entoure et nous constitue.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Travaux requis

Cours collectifs et entretiens individuels en atelier et studio.

Dessin

Année	**3**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**6**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Responsable : Mme Kosiak

Objectifs pédagogiques

Le dessin implique une réflexion personnelle profonde et permet le développement d' un regard sur le monde, la représentation d'idées et de pensées ; il sert aussi à la visualisation de projets. Le dessin se consacre à la ligne et ses qualités sous toutes ses formes. Le geste, corollaire de l'idée d'individu, constitue la base d'une écriture singulière en dessin.

Contenu

Depuis l'acquisition des fondamentaux jusqu'à l'approfondissement et la mise en place d'une singularité, une curiosité pour les différentes pratiques et moyens d'expression du dessin ainsi que pour l'art contemporain, sont indispensables. Inscrire le dessin dans une pratique contemporaine.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Travaux requis

Pratique d'atelier : prise de notes, croquis, carnets de recherche, exercices communs, éditions, mise en espace du dessin.
Entretiens individuels et collectifs.

Bibliographie

Développement par étapes d'un sujet donné, mise en place d'une méthode où les recherches théoriques liées au dessin et à la sensibilité de l'étudiant amènent à un travail pertinent, singulier et abouti.

Recherches personnelles

Année	**3**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**6**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Responsable : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

En parallèle aux travaux divers et expérimentations exigés dans les différents cours, l'étudiant est encouragé à engager des travaux de recherche personnelle afin de développer son autonomie.

Contenu

La recherche personnelle s'exprime de manières diverses.
L'étudiant peut avoir une pratique autonome en dehors de l'école, cours de chants ou de théâtre par exemple et en rendre compte.
Ce peut être une extension des axes de recherches proposés par les enseignants, ou bien la pratique plus investie d'un médium en particulier.
Quels que soient les champs d'investissements autonomes de l'étudiant, il lui est demandé lors du bilan semestre 1 de pouvoir en donner une visibilité, des traces claires.
Afin que ces recherches personnelles trouvent progressivement des relations, des articulations fortes avec les orientations de la pédagogie, la constitution de la recherche personnelle donne lieu à des entretiens avec les enseignants lors de la rédaction du "projet-mémoire" et de la préparation des accrochages de l'examen de fin d'année.

Mode d'évaluation

Contrôle continu, bilan semestriel.

Travaux requis

Travail en atelier.

Scénographie évènement projet Echelle 1 - Biennale

Année	**3**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**6**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Lucas

Objectifs pédagogiques

Développer une méthodologie permettant la mise en place et l'évolution d'un projet à échelle 1 dans l'espace publique.

Contenu

Les étudiants développeront leur projet en atelier de façon individuelle. Une présentation est organisée afin de retenir parmi l'ensemble des propositions, un projet réalisable à échelle 1 de part sa faisabilité et sa pertinence.

Mode d'évaluation

Bilan semestriel et contrôle continu.

Travaux requis

Suivi individuel en fonction des projets.

Bibliographie

Les références bibliographiques sont personnalisées en fonction des projets de l'étudiant.

Scénographie urbaine

Année	**3**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**6**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Atelier**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignants : M. Des Moutis, Mme Dicquemare

Objectifs pédagogiques

• Comprendre et intégrer les contraintes et la méthodologie d'un projet de micro-architecture situé dans l'espace urbain et intégrant des données temporelles et événementielles en même temps que des usages.
Importance est donnée au notions de contextualisation, de scénarisation et de points de vues ainsi qu'à la place du corps dans l'espace.

•Formuler et développer un concept fort et en défendre les enjeux dans la conception autant que dans la représentation.
Situer des partis pris formels et développer la capacité de définir une échelle, et des registres d'intervention.

• Au deuxième semestre s'ajoute à ces objectifs celui d'un travail spécifique sur les éléments de représentation et images de projet. Dans l'optique d'aller vers une singularité non standardisée et non simplifiée par l'usage des outils.Il s'agit d'affirmer à travers un engagement plastique un esprit et un vocabulaire propres, une narration sensible et spéculative. Pour clore ce projet une mini-exposition sera mise en place à l'école donnant aux étuduant·es l'opportunité d'un travail de scénographie d'exposition et d'une rencontre avec des professionnels autour de leurs propositions.

Contenu

>Nous avons décidé cette année de nous appuyer sur la 8e édition du concours Minimaousse organisé par la Cité de l'architecture, tout en laissant optionnelle la possibilité de le présenter réellement.https://www.citedelarchitecture.fr/fr/minimaousse
Minimaousse est un concours qui invite une jeune génération d'étudiants en Architecture, Art, Design, Paysage et Ingénieur à s'engager dans un processus de recherche-action. Cette confrontation pluri-disciplinaire nous semble intéressante comme contexte de travail.

Le projet de L'Aquabane, définie comme « une microarchitecture poétique portant des valeurs écologiques» permettra de poser la question du design dans un monde en nécessaire transition.Et de voir comment les espaces pratiqués et les interrelations sociales participent des cultures urbaines, et de la fabrique du commun. L'aquabane s'inscrit aussi dans notre géographie locale faite du lien entre la ville, et le Rhône et la Saône qui la traversent et y confluent. Elle questionne la présence de l'eau dans les perceptions, les représentations et les imaginaires citadins passés et contemporains.

Mode d'évaluation

contrôle continu + présentation aux bilans semestriels
> Projet mené individuellement dans un premier temps puis en groupe d'affinité de projet
> Évaluation sous forme de présentation collective orale et plastique.
sont évalués
•la qualité plastique des propositions et la capacité de production
•la restitution du processus de travail ,la qualité d'énonciation des partis-pris formel (oralement et sous forme textuelle)
•l'engagement dans une dynamique de travail (nouveaux éléments amenés d'une séance sur l'autre)

Travaux requis

•Organisation et présentation des recherches et expérimentations
•Éléments intermédiaires de conception du projet (dessins, prototypes, maquettes etc....)
•Éléments finalisés de médiation du projet

Bibliographie

Bernard CLAVEL« Pirates du Rhône » (1957), Poche , 2003
Alain CORBIN, « Le Territoire du vide. L'Occident et le désir du rivage, 1750-1840 » (1988), Flammarion, coll. «Champs histoire», 2010
Gaston Bachelard « L'eau et les rêves – essais sur l'imagination de la matière » 1942 _ rééd José Corti 1993
Thierry Paquot, « Géopoétique de l'eau. Hommage à Gaston Bachelard », Les Lilas, Eterotopia, 2016.
Thierry PAQUOT «L'espace public », La découverte, Paris, 2009
Pierre SANSOT « Poétique de la ville » (1973), Réédition Petite Bibliothèque Payot, 2004
Michel MAFFESOLI « Du nomadisme. Vagabondages initiatiques », Paris, Le Livre de Poche,1997
Françoise CHOAY « Pour une anthropologie de l'espace », éditions du Seuil, 2006, collection Points Essais
Paul ARDENNE « Un art contextuel.Création artistique en milieu urbain, en situation, d'intervention, de participation », Flammarion, 2002

Stage

Année	**3**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**6**	Heures TD	**0**	Compensable	**non**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**non**		

Objectifs pédagogiques

Le stage permet d'acquérir une expérience des milieux de création et de production, d'approfondir la connaissance des milieux professionnels (entreprises, milieux culturels et institutionnels) et de développer les compétences pratiques en termes d'outils et de travail en équipe.

Contenu

Ce temps de formation donne lieu à la rédaction par l' étudiant d'un 'rapport de stage' mettant en évidence sa propre approche du milieu professionnel en relation avec l'enseignement proprement dit.
Les périodes de stages obligatoires sont fixées par l'école.
Les périodes de stages hors obligation sont fixées de façon concertée entre l'étudiant, l'équipe pédagogique et l'entreprise.

Mode d'évaluation

Bilan semestriel.

Travaux requis

Stage en milieu professionnel dont la durée peut varier d'une semaine à un semestre en fonction de l'année et de l'option de l'étudiant.

DNA

Année	**3**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**6**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**15**	Coefficient	**15**	Session de rattrapage	**oui**		

Responsable : M. Jury de Diplôme

Stage

Année	**0**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**0**	Heures TD	**0**	Compensable	**non**	Mode	**-**
		Coefficient	**0**	Session de rattrapage	**non**		

Objectifs pédagogiques

Pendant son année de césure, l'étudiant peut désirer faire un stage.
Le stage permet d'acquérir une expérience des milieux de création et de production, d'approfondir la connaissance des milieux professionnels (entreprises, milieux culturels et institutionnels) et de développer les compétences pratiques en termes d'outils et de travail en équipe.

Atelier de langues étrangères - Anglais

Année	**4**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**7**	Heures TD	**0**	Compensable	**non**	Mode	**Cours**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Responsable : M. Byrne

Objectifs pédagogiques

Développer toutes les compétences linguistiques dans la langue enseignée (expression et compréhension écrite et orale) à travers des activités et des supports variés (articles et documents, supports audiovisuels, exercices visant à stimuler l'échange et la pratique orale) ayant un lien étroit avec les options Design d'espace, Design graphique, Design textile.
Donner une vue internationale contemporaine de ces domaines.
Développer un vocabulaire technique et général lié à leur champ d'étude et acquérir une plus grande confiance et spontanéité dans leur utilisation de la langue anglaise.
Donner une préparation à un séjour d'étude, un stage ou un poste, à l'étranger : les différents CV et lettres de motivation adaptés selon le contexte (stage, travail, année Erasmus), présentation du travail (élaboration et réflexion derrière le travail).
Etre informé sur les technologies, tendances et nouveautés artistiques liées aux différentes filières qui pourraient avoir une incidence sur leur travail.
Explorer des aspects culturels et artistiques anglophones dits 'main stream' et dits 'underground'.
Un projet en groupe conçu, préparé, realisé et exécuté en anglais basé sur le création d'un texte et son exploitation dans un contexte réel (en 2008/2009 les textes ont pris la forme d'une édition avec pour thème "le panoptique").
Aborder les aspects linguistiques (grammaire et lexique) selon les besoins collectifs et individuels et dans le but de permettre d'atteindre les objectifs cités ci-dessus.

Contenu

Les principaux thèmes abordés sont :
- La culture contemporaine aux USA et en Europe à travers des articles de presse, sites web, extraits de livres, films, séries télé etc.,
- Les procédés techniques et méthodes utilisés dans plusieurs domaines des arts appliqués (sérigraphie, graphisme, etc.) à travers différents supports, le but de l'activité étant de faire produire un travail de présentation sous forme d'exposé en anglais aux élèves ;
- Préparation d'une présentation d'un travail produit pour une autre matière (graphisme, textile, design d'objets, design d'espaces,etc.) et présentation en classe (travail oral et écrit) ;
- Exploration des réflexions autour de leur travail et du travail des autres, s'exprimer sur les processus de travail ;
- Acquisition et assimilation du vocabulaire nécessaire pour décrire les couleurs, les textures, les matières, les outils, les processus, le mouvement d'un corps, d'une caméra, la succession d'images dans un générique de film, etc. à travers plusieurs exercices oraux et écrits avec des supports audiovisuels, écrits et autres ;
- Analyse et étude des éléments des CV en anglais avec pour objectif la production d'une gamme de CV apdatés selon le contexte, à jour, en anglais pour chaque élève ;
- Travail de documentation et orientation construction d 'un lexique adapté à chaque filière.

Activités diverses qui travailleront les quatre compétences linguistiques (compréhension et expression orales et écrites).

L'étude de la grammaire et de la syntaxe est abordée tout au long des activités avec pour souci principal l'élimination des lacunes dans un contexte d'utilisation réaliste et pratique et l'acquisition de nouvelles connaissances dans un but pratique également.

Mode d'évaluation

Les élèves sont contrôlés dans toutes les compétences linguistiques (oral et écrit) sur les thèmes et activités abordés pendant les cours.

Travaux requis

Cours collectifs en salle.

Bibliographie

- Bailey S., « Dot Dot Dot #17 », Princeton Architectural Press, U.S.A. 2009, 104 p.
- Beckett S., « Three Novels : Molloy, Malone Dies, the Unnamable », Calder Publications Ltd, U.K., 1973, 418 p.
- Burroughs W.S., « Junky », Penguin Books Ltd, U.K., 1977, 176 p.
- Burroughs W.S., « Naked Lunch », The Restored Text, HarperPerennial, U.K., 2005, 208 p.
- Danielewski M Z., « House of leaves », Doubleday, London, 2001, 710 p.

- Danielewski M Z., « Only Revolutions: A Novel », Pantheon, London, 2001, 384 p.
- Eastwood J. , « Practice Grammar », Oxford University Press, 1999, 446 p.
- Frascina F., Harris J., « Art in modern culture : an anthology of critical texts », Phaidon, U.K., 2006, 352 p.
- Murphy J., « New Headway:Student's Book Intermediate level » Oxford University Press, 2003, 160 p.
- Fletcher A., « The art of looking sideways », Phaidon Press Ltd, U.K., 2001, 534 p.
- Holder W. F.R. David, « A for 'orses' », De Appel arts centre, Holland, 2008
- Holder W. F.R. David, « Keep it to Yourself », De Appel arts centre, Holland, 2009
- Holder W. F.R. David, « Stuff and Nonsense », De Appel arts centre, Holland, 2008
- Illich I., « In the Vineyard of the Text », University of Chicago Press, USA, 1996, 162 p.
- K. Dick P., « Second Variety », Gollancz, 1999, U.K., 392 p.
- Knowlson J., « Damned to Fame: Life of Samuel Beckett », Bloomsbury Publishing PLC, U.K., 1997, 896 p.
- Hustwit G., « Helvetica » [DVD], Plexi Film, 2007
- League of Noble Peers, « Steal this film part 2 » [DVD], Britdoc, U.K., 2007

Conférences / Voyages d'études

Année	**4**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**7**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Responsable : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Connaissances de l'art contemporain, qu'il s'agisse des figures majeures ou émergentes de l'art actuel, ou de ses lieux de diffusion. Connaissances des cultures spécifiques propres aux designs (auteurs, structures, évènements et lieux de diffusion).

Contenu

Un cycle hebdomadaire d'interventions du type conférence ou performance est programmé chaque mercredi après-midi à dix-sept heures dans le Grand amphithéâtre :
Sa programmation prend en compte les questionnements et les enjeux artistiques et intellectuels contemporains, ainsi que ceux des cultures spécifiques propres aux designs contemporains Elle est en relation directe avec les enseignements.
L'espace-temps de l'intervention est conçu comme une structure de « travail de la parole ».
La parole de l'intervenant peut relever du commentaire, de la recherche théorique ou de l'expérience artistique, littéraire, etc. L'image, projetée ou diffusée peut jouer le rôle de support, de complément ou de lanceur.
Pendant le temps de la conférence, tous les enseignements sont interrompus afin de permettre la participation de l'ensemble des étudiants et enseignants de l'École, toutes options et années confondues.

Les voyages d'études
auprès des centres majeurs de création soit sur la région soit sur l'international sont importants dans le cadre des études. Ils doivent permettre aux étudiants de découvrir les lieux de diffusion de l'art contemporain et sites remarquables du patrimoine moderne et contemporain ; la fréquentation régulière et autonome de ces lieux est fondamentale pour la poursuite des études.

Mode d'évaluation

Tout au long du cursus de l'étudiant, la participation aux conférences fait l'objet d'une évaluation (notes et références au sein du dossier ou du mémoire), et de l'attribution d'un crédit semestriel (UE1).

Histoire et théorie du design

Année	**4**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**7**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Cours**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Sanitas

Objectifs pédagogiques

Les cours de Théories du design visent à apporter un bagage théorique et historique aux étudiants. Ils s'intéressent aux manières dont les idées s'organisent en design. Quelles ont été les questionnements, débats et controverses qui ont forgé cette discipline tout au long du XXème
siècle ? Il s'agit d'amener ces discussions pour familiariser les étudiants à une pensée critique dans l'optique de leur projet d'atelier et de leurs travaux de mémoire. En revenant sur des textes, évènements, expositions et autres marqueurs, ces cours visent à susciter des curiosités et des intérêts pour des démarches en design d'espace. Ils tentent de montrer la multitude de supports et d'outils employée par les designers pour développer une idée. L'approche
théorique et historique du design doit permettre aux étudiants de pouvoir situer leurs pratiques au sein du cadre de cette discipline et de développer une posture singulière et personnelle de designer.

Contenu

Les cours de théories du design s'emparent d'évènements contemporains du milieu du design pour en extraire des problématiques. Chaque séance aborde un enjeu contemporain en design, énoncé en avance aux étudiants. L'enjeux est de montrer l'actualité de ces questions en design tout en remontant progressivement leurs fils historiques. L'organisation des cours de théorie du design tente de retrouver les racines théoriques et historiques de nos définitions actuelles du design. L'important est de transmettre le contexte de ces questions aux étudiants. Les cours abordent des thématiques variées mais toujours en lien étroit avec le domaine du design d'espace. Les séances s'articulant autours de fait d'actualités, elles ont pour le moment permis de poser les questions de design et collectivité, design cartographique ou encore d'architecture vernaculaire. Les cours reposent principalement sur un corpus de textes de designers, d'images et d'archives permettant d'expliciter le propos. Ils laissent néanmoins des moments importants de discussions où les étudiants s'approprient ces questions et les relient à leurs propres enjeux du moment.

Mode d'évaluation

Évaluation à partir de travaux et de la présence active de l'étudiant.

Travaux requis

Réalisation d'un corpus et présentation de son sujet personnel.

La forme de la formation

Année	**4**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**7**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Cours**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Beurard-Valdoye

Objectifs pédagogiques

La forme de la formation

Les arts et les pensées des années 1950-1980 se fondent en partie sur de nouvelles conceptions de l'histoire (fin espérée des histoires nationales ; récits à nouveau 'crédibles' ; post-histoire ; micro-histoire ; histoire des femmes ; histoire des minorités) comme de nouvelles approches de l'éducation (pédagogie réformée ; contestation des modes d'apprentissage patriarcaux et autoritaires ; remise en cause de l'uniformité des systèmes scolaire et universitaire ; pédagogie par l'expérience artistique).
Souvent l'on rencontre à cet endroit les artistes novateur*es, vecteur*es d'utopies.

Contenu

C'est le cas au Black Mountain College, où le poète (et recteur) Charles Olson, lors d'une série de conférences performées en 1956, pose les paradigmes d'une nouvelle histoire, nommée post-histoire (à partir de la notion de l'historien Arnold Toynbee).
C'est également le cas de Joseph Beuys qui, après avoir quitté le navire de la Kunstakademie de Düsseldorf, crée la Freie Internationale Universität (Allemagne ; Dublin) dont un principe pédagogique s'inspire de celui de son art : la conférence permanente itinérante.
Comment ces utopies, qui inventent une forme à la formation, furent-elles poussées à l'exil dans les années 1980 par le vent, puis la tempête néo-libérale et mondialiste ?
Simultanément les relais de pensée et d'action abandonnent la déconstruction des réalités politiques, économiques et culturelles sous l'angle d'une théologie politique. Or, Michel Foucault, comme l'historien et philosophe Ivan Illich — qui prédit, voici quarante ans, des systèmes de santé contre-productifs, dont nous sommes témoins ou victimes à présent — et plus récemment Giorgio Agamben, montrent comment les institutions occidentales, les systèmes (scolaires ; politiques, financiers ; sanitaires ; pénitenciers, etc.) se fondent et fonctionnent selon les principes implicites de souveraineté, de croyance et de reconnaissance, calqués sur l'archétype clérical. Amnésiques, nous serions gouvernés par du religieux sans en avoir conscience. Comme le montrent Beuys, Illich puis Agamben, l'argent, par exemple, ne relève-t-il pas de l'être divinisé, avec ses mystères et sa sacralité, avec la confusion entre créance et croyance, mais aussi avec sa maladie, dont les spécialistes ignoreraient la cause ?
Les premiers à avoir mis en évidence, à la fin de la première guerre mondiale, le paradigme du fantôme religieux dans l'espace démocratique - outre l'historien Toynbee - sont trois amis qui vivaient à Bern : le philosophe Ernst Bloch, l'écrivain et ex-dadaïste Hugo Ball, et Walter Benjamin, philosophe et poète (auteur de soixante-dix sonnets, non publiés en français).
La première séance est consacrée principalement aux Thèses sur le concept d'histoire écrites juste avant la mort tragique de Benjamin. C'est l'occasion de réfléchir au monument commémoratif de Dani Karavan à Portbou (ainsi qu'à son monument à la mémoire des Rroms et Sintis, à Berlin). S'appuyant sur une conception du langage et une pensée poétique nomade d'une part, sur le marxisme et sur le messianisme juif d'autre part, Benjamin ouvre quasi prophétiquement le sas de l'après Shoa et de l'après Hiroshima. Pour qui veut bien l'entendre. Ce que peut-être fit Charles Olson dans The Special View of History (non traduit en français). Enfin, on revient sur Helen Frankenthaler, dont le bref passage par le Black Mountain College fit bifurquer la peinture vers le flux.
Pourra-t-on, à la fin de ce cycle de conférences, répondre un peu mieux à la question : qu'est-ce que l'art ?

6 conférences-performées, le vendredi 14h-17h en semaines paires à partir du 16 octobre.

Mode d'évaluation

présence active en séance

Travaux requis

complément en bibliothèque

Bibliographie

fournie en cours

Support de cours

conférences performées avec projections iconographiques, filmiques et sonores. Lectures

arc@laboNRV

Année	**4**	Heures CM	**0**	Caractère	**option**	Code	
Semestre	**7**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Responsables : M. Frespech, M. Lartigaud, Mme Welinski

Objectifs pédagogiques

Créer un lieu et un temps, d'effervescence du savoir et des technologies spécifiques, de veille, de questionnement et d'accompagnement du travail de création à l'ère de la réalité numérique. En particulier étudier et s'emparer des incidences cognitives, esthétiques voir politiques, des accidents, des prolongements, des élargissements qui s'opèrent et aussi des rapports qui s'établissent entre digital et analogique dans l'art et le design.
Autrement dit, il sera question d'analyser et questionner les transformations que ces outils imposent à notre manière de vivre, de penser, de comprendre, de voir, de créer et de produire, et examiner comment ce nouveau paradigme est la source de formes qui en découlent et qui ouvrent de nouveaux champs d'expériences et de production.
Il sera aussi question de trouver des interlocuteurs/collaborateurs/prestataires/diffuseurs pour élaborer et accompagner les projets.

Contenu

L'ARC sera l'occasion d'aborder ces questions transversales liés à l'utilisation des TICs.- Le travail, intellectuel et opérationnel, engagé, portera en particulier sur les nouvelles narrations, les transformations des modes d'accès au savoir, la "technomagie", l'interactivité et ses enjeux, la désynchronisation, la convergence, l'Internet des objets, la réalité augmentée voire d'autres champs d'expérimentation déjà apparus et actifs ailleurs en art et en design. Certains projets développés dans ce cadre seront évalués dans les options avec les enseignants responsables.
- L'ARC a pour mode pédagogique la mise en commun et le partage des connaissances, des ressources et des réseaux ainsi que l'autonomie. Quel que soit leur statut (étudiants, enseignants, techniciens, collaborateurs extérieurs…), chaque participant à l'ARC peut être acteur de cette mutualisation.
- Une fois par mois, les participants du Commons'Lab se réuniront pour une conférence avec des personnalités extérieures le matin et un atelier pratique l'après-midi. Cette série d'invitations permettra de questionner les pratiques actuelles, d'approfondir la veille des outils ou des champs opératoires et de rencontrer des partenaires potentiels. La partie pratique permettra l'expérimentation des outils et la mise en œuvre des projets.
La participation à l'ARC implique une contribution active aux enjeux du Commons'Lab, à la réflexion menée et à l'élaboration de ce qui en découle (activités, communication, actes, etc.).
Le Commons'Lab est un lieu associé où se mettent en œuvre les recherches, les expérimentations et les projets.

Mode d'évaluation

Contrôle continu.

Travaux requis

Conférences, visites, ateliers et workshops.
Travail en équipe avec la participation active de David-Olivier Lartigaud, Nicolas Frespech, Nicolas Romarie, Patricia Welinski et les étudiants-chercheurs de l'UR Numérique 3e cycle .

Bibliographie

Bibliographie indicative, d'autres ressources disponibles en ligne :

- Dieter Daniels, Barbara U. Schmidt (dir.), « Artists as Inventors », Ostfildern, Hatje Cantz, 2008
- Zygmunt Bauman, « Le présent liquide », Paris, Seuil, 2007 *
- Peter Lunefeld, « Snap to Grid, « A User's Guide to Digital Arts, Media, and Cultures », Cambridge, MIT Press, 2001*
- Olia Lialina et Dragan Espenschied (dir.), « Digital Folklore », Stuttgart, Merz Akademie, 2009 *
- Mathieu Triclot; « Philosophie des jeux vidéos », Zones, 2011
- Karen O'Rourke, « Walking and Mapping Artists as Cartographers », The MIT Press, 2013
- Jacob von Uexkûll, « Mondes animaux et monde humain », Pocket 2004
- Anthony Dunne, Hertzian Tales, « Electronic products, aesthetic experience, and critical design », Cambridge, MIT Press, 2005
- Bruce Sterling, « Objets bavards », FYP, 2009
- Frédéric Kaplan, « La métamorphose des objets », FYP, 2009
- Clarisse Herrenschmidt, « Les trois écritures », Gallimard, 2007

- Exposition « Design and the elastic mind », MoMA, NY, 2008
http://www.moma.org/interactives/exhibitions/2008/elasticmind/index.html

- Exposition « Talk to me », 2011, MoMA, NY
http://www.moma.org/visit/calendar/exhibitions/1080

- Revue OPEN, n° 11, « Hybrid Space, how wireless media mobilize public space », Rotterdam, NAi Publishers, 2006 *
- Revue POLI, n° 3, « Le spectacle de l'écologie », Paris, 2010

http://www.internetactu.net/tag/internet-des-objets/
http://www.pachube.com/
http://www.arduino.cc/

Disegno

Année	**4**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**7**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**3**	Coefficient	**3**	Session de rattrapage	**oui**		

Responsable : Mme Welinski

Objectifs pédagogiques

La phase projet en quatrième année design est une phase qui permet, à travers le développement de son univers singulier dans des contextes clairement identifiés de définir ses formes, ses outils propres, ses univers de références et ses territoires de création afin d'affirmer par les projets un positionnement clair dans un ensemble de pratiques et d'usages. Il s'agira ici de conduire des recherches personnelles (culture du projet, ancrage dans un contexte culturel et social contemporain, prospective, expérimentations plastiques...) de les mettre en discussion avec le groupe, de se constituer un faisceau et un réseau de références et de développer une production plastique expérimentale.

Contenu

Disegno signifie à la fois le dessin et le projet. Il nomme le lieu de l'enchevêtrement entre l'acte de projeter (imaginaire) et de dessiner (matériel). Il évoque les relations étroites qu'entretiennent l'acte de penser et son résultat tangible.
Cet atelier nous permettra de dessiner le contexte intellectuelle et plastique singulier de l'étudiant à travers une production expérimentale et le développement d'une culture de projet personnelle. Il s'agira aussi d'envisager le collectif de l'option comme source de création et d'interpellation pour développer son univers propre en travaillant lors de séances communes avec les cinquièmes années et en collaborant sur les diplômes en cours.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Travaux requis

Cours et travail de groupe en atelier.

Bibliographie

- Catherine Geel « Ecrits d'Alessandro Mendini : Architecture, design et projet », presse du réel 2014
- Alexandra Midal « Design l'Anthologie », Cite du Design 2013
- Le design, Essais sur des théories et des pratiques, ed IFM, 2006
- Brian O'Doherty, « White Cube, l'espace de la galerie et son idéologie », JRP Ringier, 2008
- George Nelson, « Display (Interiors Library) », Whitney Publications Inc., 1953
- Jean-Louis Déotte et Pierre-Damien Huygue (dir.), « Le jeu de l'exposition », L'harmattan
- Carlo Scarpa, « L'art d'exposer », JRP Ringier, 2013
- Scénographie d'exposition », Eyrolles, 2010
- Bernd Klüser et Katharina Hegewisch, « L'art de l'exposition », Editions du regard, 1998
- Serge Chaumier, Agnès Levillain, « Qu'est-ce qu'un muséographe ? »
- L'œuvre en scène, ou ce que l'art doit à la scénographie », textes réunis par Claire Lahuerta in « Figure de l'art n° 18 », Presses Universitaires de Pau et des pays de l'Adour
- Michel Côté, « Pratiques de l'exposition », Lyon, Musée des Confluences, 2008
- Mary Anne Stanizewski, « The Power of Display », MIT Press, 1998
- Azimuts », n° 32
- Colloque « Qu'est-ce que la scénographie ? », ENSAD, 21-22 octobre 2011 (http://www.franceculture.fr/qu'est-ce-que-la-scenographie)

Méthodologie spécifique

Année	**4**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**7**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Responsable : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Mise en place progressive d'une méthode de travail de plus en plus individualisée tout au long du cursus et en relation avec les orientations de l'année et de l'option.
Cet objectif est présent à l'intérieur de chaque cours faisant appel à la fois au développement de la capacité perceptive et à l'élaboration d'une mise en œuvre de l'idée.

Une approche plus spécifique sur la méthodologie de recherche peut être développée dans le cadre de modules ou séminaires expressément conçus au croisement des enseignements pratiques et théoriques.

Contenu

La question est de savoir comment construire un objet de réflexion, de travail et de recherche qui coïncide avec les intentions conceptuelles et plastiques initiales. Mais dans ce contexte, il s'agira probablement moins de répondre à cette question que de la volonté d' en énoncer sans cesse les termes et les conditions. Entre théorie et pratique, entre hypothèse et expérimentation se tissent progressivement les liens qui vont permettre la construction complexe d'une singularité agissante au sein du projet artistique au sens large du terme, qu'il relève du champ de l'art ou de celui du design.
Construire donc, sa propre méthode et ses variations, à partir des éléments constitutifs spécifiques du champ de création dans lequel l'étudiant est engagé mais aussi de l'étude des divers dispositifs scientifiques et transversaux qui organisent les subjectivités contemporaines.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Travaux requis

Selon l'option et le niveau, cours collectif et entretiens individuels augmentés de modules spécifiques.

Problématique de projet

Année	**4**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**7**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Responsable : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Savoir de quoi l'on parle et avec quoi on agit ; dans quelle mesure le corpus problématisé s'inscrit dans la réflexion et la création contemporaine inhérentes au champ de recherche dans lequel l'étudiant est en train de s'engager.

Contenu

Tout au long du cursus, depuis le 'sujet' imposé et la thématique, jusqu'à la problématique spécifique du projet individuel et de la recherche, il s'agit de questionner, dans le champ contemporain, à partir du monde réel et des singularités artistiques, dans un continuel aller-retour, à la fois les contenus significatifs mêmes du travail artistique et la façon de penser ce qui précisément le motive, le monde qui nous entoure et nous constitue.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Travaux requis

Cours collectifs et entretiens individuels en atelier et studio.

Projet / Mémoire

Année	**4**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**7**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Cours**
E.C.T.S.	**3**	Coefficient	**3**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : Mme di Pietrantonio

Objectifs pédagogiques

Les objectifs de ce cours sont la conception, l'élaboration et la rédaction d'un mémoire de fin d'études dont la soutenance constitue une des épreuves du Diplôme national supérieur d'expression plastique (DNSEP). La rédaction du mémoire définit la perspective de recherche de l'étudiant, au sens large, et finalise un travail théorique en relation étroite ou distanciée, selon le cas, avec la pratique plastique.

Contenu

« La formalisation du mémoire relève du choix de l'étudiant, en lien avec l'équipe pédagogique, de son projet de diplôme, ou de tout sujet articulé avec celui-ci, et de ses projets ultérieurs. Le travail écrit est au centre de l'exercice, il peut être accompagné d'un travail sur d'autres supports ». Ce mémoire combine une exigence méthodologique de niveau Master avec des partis pris justifiés par le projet plastique d'une part, par un souci d'expression et de forme écrites d'autre part. Il s'agirait de rendre compte de la pensée comme de l'expérience de la pensée. L'étudiant s'engage dans une recherche qui permet de nourrir sa pratique, voire de l'expliquer mais aussi d'en formuler les enjeux. Il essaie de répondre à une série de questions : Comment puis-je problématiser ma réflexion ? Sur quelles références s'appuie-t-elle ? Comment les analyser en sorte qu'elles éclairent mes intentions ? Quelles sont mes hypothèses de travail, celles auxquelles répondront, le cas échéant, les réalisations du diplôme ? Dans cette approche d'écriture, l'étudiant se positionne en auteur, par l'autonomie de la phase d'écriture, par son appréhension sensible autant qu'analytique.
Des compétences rédactionnelles sont exigées.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel ; communication du mémoire au collège des professeurs.

Travaux requis

Entretiens individuels et séances collectives.
Le travail du mémoire en quatrième année est compris comme une première étape dans la perspective du mémoire de diplôme, autant qu'un approfondissement du travail d'une initiation à ces logiques de recherche et d'écriture, entreprises depuis l'année 1 et poursuivies en phase programme (années 2 et 3).

Station d'Arts poétiques

Année	**4**	Heures CM	**0**	Caractère	**option**	Code	
Semestre	**7**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Séminaire**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignants : M. Beurard-Valdoye, Mme Gayraud

Objectifs pédagogiques

La Station d'arts poétiques est un programme de recherche théorique et de création dirigé vers l'écriture poétique dans la diversité des formes qu'elle emprunte à l'heure actuelle.
Après une collaboration de plusieurs années avec l'ENS qui débuta en 2006, puis avec le Département Écriture de l'ENSATT, ce programme a élargi celui antérieur de l'atelier d'arts poétiques dispensé au sein de l'Ensba Lyon, par des journées d'études abordant en profondeur la pratique et l'approche théorique d'un auteur invité.
Sont appréhendés et développés par les étudiants des travaux d'écriture, par-delà les genres littéraires institués ou qui l'ont été.
La confrontation de leurs pratiques avec des auteur*es confirmé*es en journées d'études est déterminante.
Les arts poétiques fédèrent ainsi une attitude de recherche pouvant avoir trait tout aussi bien au travail du vers, de la prose, de la poésie visuelle, du «docu-poème», du montage, de la performance poétique et sonore, des rapports texte/image/son : photo, vidéo, film, chant, hypertexte, web (en incluant même la verbalisation restreinte), qu'à celui des formes dialoguées assimilant tout forte de récits, d'essais, et cela dans la diversité des langues et de leurs usages sociaux, du multilinguisme à la textualisation des idiomes et parlures.
Une attention particulière est donnée à l'oralisation des pratiques textuelles.
En cela, il s'agit de faire interagir les pratiques poétiques et les réflexions qui en découlent, avec celles des arts plastiques contemporains.
Cette démarche s'inscrit de plus dans une histoire déjà longue passant par les expériences du Black Mountain College, marqués par les croisements de genres littéraires et la nécessaire induction entre l'acte poétique et sa composante technique et théorique.
L'objectif à moyen terme — inspiré des écoles scandinaves, allemandes et suisses — serait d'accompagner des créateurs et chercheurs dans une réflexion et une connaissance des réseaux d'activité littéraire où la langue et les modes narratifs constituent des lieux d'investigation.
L'accent est mis sur les processus d'émergence individuels et collectifs qui ont trait au travail d'écriture : récurrence, conception, production, diffusion, ainsi que connaissance du champ littéraire et éditorial en France comme à l'étranger.
Un projet piloté par Patrick Beurard-Valdoye et Agnès Gayraud

Contenu

Programme 2020 - 2021
Journées d'études :
mercredi 25 novembre : Séverine Daucourt (en sa présence)
mercredi 13 janvier : Pierre Vinclair (en sa présence)
mercredi 24 février : Laure Gauthier (en sa présence)
Workshop :
conduit par Marie de Quatrebarbes : 23-25 mars 2021

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Bibliographie

Ouvrages des auteures invitées

Atelier 3D / CAO / DAO

Année	**4**	Heures CM	**0**	Caractère	**option**	Code	
Semestre	**7**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Cours**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Responsable : Mme Welinski
Autre enseignant : M. Professeur Invité

Objectifs pédagogiques

Permettre de valider des acquis 3D et CAO / DAO.

Contenu

Approfondissement dans l'apprentissage des outils 3D (fabrication, impression 3D, découpe numérique...fablab).
Acquisition des outils de dessin technique d'édition de plans, coupes...

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Travaux requis

Cours avec usage de vidéo-projection et exercices d'application.

Atelier d' arts poétiques

Année	**4**	Heures CM	**0**	Caractère	**option**	Code	
Semestre	**7**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Studio**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Responsable : M. Beurard-Valdoye

Objectifs pédagogiques

Le studio s'adresse à un groupe d'étudiants concernés par l'écriture : ayant soit déjà une pratique qu'ils désirent approfondir et partager, soit un intérêt qui pourrait déboucher sur une pratique. Il peut aussi s'agir simplement de personnes curieuses de la « chose littéraire », qui ne peut être que stimulante en regard de leur pratique plastique.
L'enjeu pour les étudiants, outre le partage de savoirs, sera la mise en place d'un travail personnel d'écriture. Il sera lui aussi conçu comme une image qu'il s'agira de cristalliser — du dessein mental au « manuscrit », c'est-à-dire au texte dans sa succession et sa construction, et dans la diversité des formes possibles.

Une réflexion est menée sur la relation – parfois la tension – entre narration, forme et medium.
L'oralité - l'oralisation - a son importance, autant lorsque nous écoutons les enregistrements de lectures par leurs auteurs (archives ou actualité), que lorsqu'il s'agit de transmettre son propre travail au groupe, et d'en discuter collectivement.
Dire son texte à haute voix, ou le performer, pose de nombreuses questions. Mais aussi lire le texte d'un tiers. Notre capacité à 'lire autrement', à inventer nos modes de lecture, nos rythmes singuliers et notre propre vitesse, tels que l'écriture artistique l'impose souvent, est au centre des préoccupations.
Dans un second temps, la spatialisation et la gestuelle contribuent aussi à l'existence du texte. Il peut être proposé aussi des expériences et « exercices » visant à produire une expression singulière à partir de la réalité environnante.

Contenu

Il n'y a pas d'exclusivité de genres ou de médiums : prose, vers, récit, journal intime, poésie visuelle, etc. L'appellation d' « arts poétiques » prend son sens. Elle inclut l'écriture du roman ou en théâtre, dès lors qu'il n'y a pas « forme morte » comme disait Claude Simon.
La recherche de la singularité – dans un souci d'authenticité – est un critère principal.

Mode d'évaluation

Evaluation à partir de la « production » et de la présence active de l'étudiant

Travaux requis

Atelier collectif théorique et pratique et suivi individuel.

Eloge de la matière

Année	**4**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**7**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Atelier**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Des Moutis

Objectifs pédagogiques

Prendre connaissance des ressources de l'école

Apprendre à utiliser le parc machine de l'école

Connaître et reconnaître les différents matériaux à disposition dans le pôle BOIS

Développer des capacités de mise en oeuvre et de finitions

S'ouvrir à des problématique d'économie de matière, d'upcycling et de recyclage

Comprendre le cycle complet d'un objet, de sa production à son recyclage.

Contenu

À la suite d'une présentation du pôle volume - bois, des matériaux qu'il rassemble et des différents outils à disposition, les étudiants sont invités à répondre à de petits exercices — sur 3 à 5 séances — autour de paramètres importants à maîtriser dans leurs productions futures : « un minimum de chutes pour un maximum de surface », sans clous ni vis », « un assemblage décoratif » …
Dans le contexte de cette année 2020, le projet a pris une autre direction. Le matériau n'était plus à disposition mais les étudiants étaient invités à expérimenter les combinaisons et autres assemblages sur des matériaux disponibles chez eux ou dans le périmètre de 1 km autour de chez eux.

Mode d'évaluation

Sera évaluer la progression sur les différents exercices et l'investissement dans chacun d'eux
Projets menés individuellement avec la possibilité une fois de travailler en groupe

Mise en oeuvre et développement

Année	**4**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**7**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Responsable : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Développer les capacités de travail à travers l'expérimentation et l'étude dans le cadre du projet personnel et du travail d'atelier.

Contenu

Progressivement, tout au long du cursus, l'étudiant est amené à développer sa capacité de travail ainsi que la puissance et l'efficacité plastique de son projet personnel dans le cadre de l'organisation générale de ses divers travaux et expérimentations à travers un rythme et un processus de réalisation de plus en plus singularisés. L'ensemble des activités plastiques de l'étudiant est en résonance continue avec les enseignements de l'UE2 (problématique, méthodologie, projet).

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Travaux requis

Travail en atelier. Entretiens individuels et semi-collectifs.

Productions

Année	**4**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**7**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Responsable : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Permettre à l'étudiant de concrétiser et finaliser les éléments issus de la recherche et du développement du projet ou du travail.

Contenu

Le terme de production vient ici qualifier le travail d'atelier en phase projet et, dans un registre un peu différent, en phase préparatoire du diplôme DNAT.
On peut raisonnablement considérer que dans le cadre d'un projet personnel pleinement orienté du côté d'une activité de recherche, la finesse de la réflexion sur l'économie générale du travail et sa faisabilité d'une part, et, d'autre part,
l'ajustement du niveau de 'l'agir' dans la complémentarité au 'faire', pour la concrétisation des travaux, pièces et objets, conduisent l'étudiant à 'produire' les signes tangibles et manifestes de son projet.
Production donc, tant dans son acception de 'production de l'esprit', au double sens littéral et ici très adapté de 'génération' et de 'formation', que dans son acception de 'production d'objet' tel que tableau, film, etc.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Bibliographie

Entretiens individuels et semi-collectifs en atelier.

Projet professionnel invité scénographie

Année	**4**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**7**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Atelier**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : Mme Falzon

Scénographie urbaine

Année	**4**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**7**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Atelier**
E.C.T.S.	**3**	Coefficient	**3**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignants : M. Des Moutis, Mme Dicquemare

Objectifs pédagogiques

• Comprendre et intégrer les contraintes et la méthodologie d'un projet de micro-architecture situé dans l'espace urbain et intégrant des données temporelles et événementielles en même temps que des usages. Une importance est donnée aux notions de contextualisation, de scénarisation et de points de vues ainsi qu'à la place du corps dans l'espace.
• Formuler et développer un concept fort et en défendre les enjeux dans la conception autant que dans la représentation.
• Situer des partis pris formels.
• Développer la capacité de définir une échelle et ses propres registres d'intervention.

• Au deuxième semestre s'ajoute à ces objectifs celui d'un travail spécifique sur les éléments de représentation et images de projet. Dans l'optique d'aller vers une singularité non standardisée et non simplifiée par l'usage des outils. Il s'agit d'affirmer à travers un engagement plastique un esprit et un vocabulaire propres, une narration sensible et spéculative.
• En clôture du projet, une mini-exposition sera mise en place à l'école donnant aux étudiant·es l'opportunité d'un travail de scénographie d'exposition et d'une rencontre avec des professionnels invités autour de leurs propositions.

Contenu

Nous avons décidé cette année de nous appuyer sur la 8eédition du concours Minimaousse organisé par la cité de l'architecture, tout en laissant optionnelle la possibilité de le présenter réellement
https://www.citedelarchitecture.fr/fr/minimaousse
Minimaousse est un concours qui invite une jeune génération d'étudiants en Architecture, Art, Design, Paysage et Ingénieur à s'engager dans un processus de recherche-action. Cette confrontation pluri-disciplinaire nous semble intéressante comme contexte de travail.Le projet de L'Aquabane, définie comme « une microarchitecture poétique portant des valeurs écologiques » permettra de poser la question du design dans un monde en nécessaire transition. Et de voir comment les espaces pratiqués et les interrelations sociales participent des cultures urbaines, et de la fabrique du commun. L'Aquabane s'inscrit aussi dans notre géographie locale faite du lien entre la ville, le Rhône et la Saône qui la traversent et y confluent. Elle questionne la présence de l'eau dans les perceptions, les représentations et les imaginaires citadins passés et contemporains.

Mode d'évaluation

> Projet mené individuellement dans un premier temps puis en groupe d'affinité de projet> Évaluation sous forme de présentation collective orale et plastique.
> Sont évalués :
• la qualité plastique des propositions et la capacité de production (succession de plusieurs projets courts)
• la restitution du processus de travail, la qualité d'énonciation des parti-pris formels (oralement et sous forme textuelle)
• l'engagement dans une dynamique de travail (nouveaux éléments amenés d'une séance à l'autre)

Bibliographie

Bernard CLAVEL, « Pirates du Rhône » (1957), Poche , 2003
Alain CORBIN, « Le Territoire du vide. L'Occident et le désir du rivage, 1750-1840 » (1988), Flammarion, coll. «Champs histoire», 2010
Gaston BACHELARD, « L'eau et les rêves – essais sur l'imagination de la matière » (1942), rééd José Corti, 1993
Thierry PAQUOT, « Géopoétique de l'eau. Hommage à Gaston Bachelard », Les Lilas, Eterotopia, 2016
Thierry PAQUOT, « L'espace public », La découverte, Paris, 2009
Pierre SANSOT, « Poétique de la ville » (1973), Réédition Petite Bibliothèque Payot, 2004
Michel MAFFESOLI « Du nomadisme. Vagabondages initiatiques », Paris, Le Livre de Poche,1997
Françoise CHOAY « Pour une anthropologie de l'espace », éditions du Seuil, 2006, collection Points Essais
Paul ARDENNE « Un art contextuel.Création artistique en milieu urbain, en situation, d'intervention, de participation », Flammarion, 2002

Workshops

Année	**4**	Heures CM	**0**	Caractère	**option**	Code	
Semestre	**7**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Responsable : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Acquisition de connaissances dans le cadre d'un atelier intensif d'enseignement dirigé par une personnalité extérieure à l'école, qu'il soit artiste designer ou auteur en collaboration ou non avec un ou des professeurs.

Contenu

La durée (entre 2 et 5 jours) et le fonctionnement du workshop varient selon les enjeux pédagogiques. Les contenus sont très diversifiés et en corrélation avec le travail des personnalités invitées.
Le workshop peut s'inscrire dans un ensemble thématique d'enseignements du type arc/atelier de recherche et de création.

Mode d'évaluation

Evaluation lors du bilan semestriel.

Travaux requis

Travail collectif intensif en atelier.

Analyse / énonciation

Année	**4**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**7**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Responsable : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Acquisition progressive des outils techniques et conceptuels d'analyse permettant à l'étudiant de proposer une lecture (orale et écrite) cohérente, rigoureuse et contextualisée de l'ensemble de ses travaux.

Contenu

Le travail d'analyse critique a lieu tout au long de l'année mais est plus particulièrement mis en évidence lors des séances de présentation spatiale de travaux et lors des bilans semestriels. Ce n'est que progressivement tout au long du cursus que l'étudiant peut acquérir la maîtrise de cet outil.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Contexte culturel du projet

Année	**4**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**7**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Responsable : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Précision et pertinence des références cités lors de la présentation du travail plastique.
Capacité à situer son travail aussi bien dans une perspective historique que contemporaine.

Contenu

Le travail de mise en constellation des références plastiques s'opérera tout au long de l'élaboration du projet qui se développera en résonance à la scène du design contemporain.

Mode d'évaluation

L'évaluation de la pertinence des références et de l'intégration des enjeux du design contemporain seront évalués lors de la présentation des travaux et lors des bilans semestriels.

Dossier personnel

Année	**4**	Heures CM	**0**	Caractère	**option**	Code	
Semestre	**7**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Responsable : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Mise en évidence pratique et conceptuelle du projet général de l'étudiant par le biais d'un support de communication.

Contenu

Tout au long du cursus, il s'agit de mettre en œuvre, réaliser et régulièrement mettre à jour le dossier de travaux personnels que nécessite la communication d'une démarche et d'un projet d'artiste ou de designer.

Mode d'évaluation

Bilan semestriel.

Spatialisation

Année	**4**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**7**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Responsable : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Apprentissage progressif de la mise en espace et de la présentation plastique de l'ensemble des travaux de l'étudiant.

Contenu

Selon l'année et le niveau des études, le travail de spatialisation est mis en œuvre régulièrement tout au long de l'année dans le cadre de séances de présentation de travaux ainsi que lors des bilans semestriels ou le cas échéant au moment d'expositions en dehors du cadre de l'école.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Stage

Année	**4**	Heures CM	**0**	Caractère	**option**	Code	
Semestre	**7**	Heures TD	**0**	Compensable	**non**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**non**		

Enseignant : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Le stage permet d'acquérir une expérience des milieux de création et de production, d'approfondir la connaissance des milieux professionnels (entreprises, milieux culturels et institutionnels) et de développer les compétences pratiques en termes d'outils et de travail en équipe.

Contenu

Ce temps de formation donne lieu à la rédaction par l' étudiant d'un 'rapport de stage' mettant en évidence sa propre approche du milieu professionnel en relation avec l'enseignement proprement dit.
Les périodes de stages obligatoires sont fixées par l'école.
Les périodes de stages hors obligation sont fixées de façon concertée entre l'étudiant, l'équipe pédagogique et l'entreprise.

Mode d'évaluation

Bilan semestriel.

Travaux requis

Stage en milieu professionnel dont la durée peut varier d'une semaine à un semestre en fonction de l'année et de l'option de l'étudiant.

Atelier de langues étrangères - Anglais

Année	**4**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**8**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Cours**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Responsable : M. Byrne

Objectifs pédagogiques

Développer toutes les compétences linguistiques dans la langue enseignée (expression et compréhension écrite et orale) à travers des activités et des supports variés (articles et documents, supports audiovisuels, exercices visant à stimuler l'échange et la pratique orale) ayant un lien étroit avec les options Design d'espace, Design graphique, Design textile.
Donner une vue internationale contemporaine de ces domaines.
Développer un vocabulaire technique et général lié à leur champ d'étude et acquérir une plus grande confiance et spontanéité dans leur utilisation de la langue anglaise.
Donner une préparation à un séjour d'étude, un stage ou un poste, à l'étranger : les différents CV et lettres de motivation adaptés selon le contexte (stage, travail, année Erasmus), présentation du travail (élaboration et réflexion derrière le travail).
Etre informé sur les technologies, tendances et nouveautés artistiques liées aux différentes filières qui pourraient avoir une incidence sur leur travail.
Explorer des aspects culturels et artistiques anglophones dits 'main stream' et dits 'underground'.
Un projet en groupe conçu, préparé, realisé et exécuté en anglais basé sur le création d'un texte et son exploitation dans un contexte réel (en 2008/2009 les textes ont pris la forme d'une édition avec pour thème "le panoptique").
Aborder les aspects linguistiques (grammaire et lexique) selon les besoins collectifs et individuels et dans le but de permettre d'atteindre les objectifs cités ci-dessus.

Contenu

Les principaux thèmes abordés sont :
- La culture contemporaine aux USA et en Europe à travers des articles de presse, sites web, extraits de livres, films, séries télé etc.,
- Les procédés techniques et méthodes utilisés dans plusieurs domaines des arts appliqués (sérigraphie, graphisme, etc.) à travers différents supports, le but de l'activité étant de faire produire un travail de présentation sous forme d'exposé en anglais aux élèves ;
- Préparation d'une présentation d'un travail produit pour une autre matière (graphisme, textile, design d'objets, design d'espaces,etc.) et présentation en classe (travail oral et écrit) ;
- Exploration des réflexions autour de leur travail et du travail des autres, s'exprimer sur les processus de travail ;
- Acquisition et assimilation du vocabulaire nécessaire pour décrire les couleurs, les textures, les matières, les outils, les processus, le mouvement d'un corps, d'une caméra, la succession d'images dans un générique de film, etc. à travers plusieurs exercices oraux et écrits avec des supports audiovisuels, écrits et autres ;
- Analyse et étude des éléments des CV en anglais avec pour objectif la production d'une gamme de CV apdatés selon le contexte, à jour, en anglais pour chaque élève ;
- Travail de documentation et orientation construction d 'un lexique adapté à chaque filière.

Activités diverses qui travailleront les quatre compétences linguistiques (compréhension et expression orales et écrites).

L'étude de la grammaire et de la syntaxe est abordée tout au long des activités avec pour souci principal l'élimination des lacunes dans un contexte d'utilisation réaliste et pratique et l'acquisition de nouvelles connaissances dans un but pratique également.

Mode d'évaluation

Les élèves sont contrôlés dans toutes les compétences linguistiques (oral et écrit) sur les thèmes et activités abordés pendant les cours.

Travaux requis

Cours collectifs en salle + rdv indivisuelles

Bibliographie

- Bailey S., « Dot Dot Dot #17 », Princeton Architectural Press, U.S.A. 2009, 104 p.
- Beckett S., « Three Novels : Molloy, Malone Dies, the Unnamable », Calder Publications Ltd, U.K., 1973, 418 p.
- Burroughs W.S., « Junky », Penguin Books Ltd, U.K., 1977, 176 p.
- Burroughs W.S., « Naked Lunch », The Restored Text, HarperPerennial, U.K., 2005, 208 p.
- Danielewski M Z., « House of leaves », Doubleday, London, 2001, 710 p.

- Danielewski M Z., « Only Revolutions: A Novel », Pantheon, London, 2001, 384 p.
- Eastwood J. , « Practice Grammar », Oxford University Press, 1999, 446 p.
- Frascina F., Harris J., « Art in modern culture : an anthology of critical texts », Phaidon, U.K., 2006, 352 p.
- Murphy J., « New Headway:Student's Book Intermediate level » Oxford University Press, 2003, 160 p.
- Fletcher A., « The art of looking sideways », Phaidon Press Ltd, U.K., 2001, 534 p.
- Holder W. F.R. David, « A for 'orses' », De Appel arts centre, Holland, 2008
- Holder W. F.R. David, « Keep it to Yourself », De Appel arts centre, Holland, 2009
- Holder W. F.R. David, « Stuff and Nonsense », De Appel arts centre, Holland, 2008
- Illich I., « In the Vineyard of the Text », University of Chicago Press, USA, 1996, 162 p.
- K. Dick P., « Second Variety », Gollancz, 1999, U.K., 392 p.
- Knowlson J., « Damned to Fame: Life of Samuel Beckett », Bloomsbury Publishing PLC, U.K., 1997, 896 p.
- Hustwit G., « Helvetica » [DVD], Plexi Film, 2007
- League of Noble Peers, « Steal this film part 2 » [DVD], Britdoc, U.K., 2007

Conférences / Voyages d'études

Année	**4**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**8**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Responsable : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Connaissances de l'art contemporain, qu'il s'agisse des figures majeures ou émergentes de l'art actuel, ou de ses lieux de diffusion. Connaissances des cultures spécifiques propres aux designs (auteurs, structures, évènements et lieux de diffusion).

Contenu

Un cycle hebdomadaire d'interventions du type conférence ou performance est programmé chaque mercredi après-midi à dix-sept heures dans le Grand amphithéâtre :
Sa programmation prend en compte les questionnements et les enjeux artistiques et intellectuels contemporains, ainsi que ceux des cultures spécifiques propres aux designs contemporains Elle est en relation directe avec les enseignements.
L'espace-temps de l'intervention est conçu comme une structure de « travail de la parole ».
La parole de l'intervenant peut relever du commentaire, de la recherche théorique ou de l'expérience artistique, littéraire, etc. L'image, projetée ou diffusée peut jouer le rôle de support, de complément ou de lanceur.
Pendant le temps de la conférence, tous les enseignements sont interrompus afin de permettre la participation de l'ensemble des étudiants et enseignants de l'École, toutes options et années confondues.

Les voyages d'études
auprès des centres majeurs de création soit sur la région soit sur l'international sont importants dans le cadre des études. Ils doivent permettre aux étudiants de découvrir les lieux de diffusion de l'art contemporain et sites remarquables du patrimoine moderne et contemporain ; la fréquentation régulière et autonome de ces lieux est fondamentale pour la poursuite des études.

Mode d'évaluation

Tout au long du cursus de l'étudiant, la participation aux conférences fait l'objet d'une évaluation (notes et références au sein du dossier ou du mémoire), et de l'attribution d'un crédit semestriel (UE1).

Histoire et théorie du design

Année	**4**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**8**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Cours**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Sanitas

Objectifs pédagogiques

Les cours de Théories du design visent à apporter un bagage théorique et historique aux étudiants. Ils s'intéressent aux manières dont les idées s'organisent en design. Quelles ont été les questionnements, débats et controverses qui ont forgé cette discipline tout au long du XXème siècle ? Il s'agit d'amener ces discussions pour familiariser les étudiants à une pensée critique dans l'optique de leur projet d'atelier et de leurs travaux de mémoire. En revenant sur des textes, évènements, expositions et autres marqueurs, ces cours visent à susciter des curiosités et des intérêts pour des démarches en design d'espace. Ils tentent de montrer la multitude de supports et d'outils employée par les designers pour développer une idée. L'approche théorique et historique du design doit permettre aux étudiants de pouvoir situer leurs pratiques au sein du cadre de cette discipline et de développer une posture singulière et personnelle de designer.

Contenu

Les cours de théories du design s'emparent d'évènements contemporains du milieu du design pour en extraire des problématiques. Chaque séance aborde un enjeu contemporain en design, énoncé en avance aux étudiants. L'enjeux est de montrer l'actualité de ces questions en design tout en remontant progressivement leurs fils historiques. L'organisation des cours de théorie du design tente de retrouver les racines théoriques et historiques de nos définitions actuelles du design. L'important est de transmettre le contexte de ces questions aux étudiants. Les cours abordent des thématiques variées mais toujours en lien étroit avec le domaine du design d'espace. Les séances s'articulant autours de fait d'actualités, elles ont pour le moment permis de poser les questions de design et collectivité, design cartographique ou encore d'architecture vernaculaire. Les cours reposent principalement sur un corpus de textes de designers, d'images et d'archives permettant d'expliciter le propos. Ils laissent néanmoins des moments importants de discussions où les étudiants s'approprient ces questions et les relient à leurs propres enjeux du moment.

Mode d'évaluation

Évaluation à partir de travaux et de la présence active de l'étudiant.

Travaux requis

Réalisation d'un corpus et présentation de son sujet personnel.

arc@laboNRV

Année	**4**	Heures CM	**0**	Caractère	**option**	Code	
Semestre	**8**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**ARC**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Responsables : M. Frespech, M. Lartigaud, Mme Welinski

Objectifs pédagogiques

Créer un lieu et un temps, d'effervescence du savoir et des technologies spécifiques, de veille, de questionnement et d'accompagnement du travail de création à l'ère de la réalité numérique. En particulier étudier et s'emparer des incidences cognitives, esthétiques voir politiques, des accidents, des prolongements, des élargissements qui s'opèrent et aussi des rapports qui s'établissent entre digital et analogique dans l'art et le design.
Autrement dit, il sera question d'analyser et questionner les transformations que ces outils imposent à notre manière de vivre, de penser, de comprendre, de voir, de créer et de produire, et examiner comment ce nouveau paradigme est la source de formes qui en découlent et qui ouvrent de nouveaux champs d'expériences et de production.
Il sera aussi question de trouver des interlocuteurs/collaborateurs/prestataires/diffuseurs pour élaborer et accompagner les projets.

Contenu

L'ARC sera l'occasion d'aborder ces questions transversales liés à l'utilisation des TICs.- Le travail, intellectuel et opérationnel, engagé, portera en particulier sur les nouvelles narrations, les transformations des modes d'accès au savoir, la "technomagie", l'interactivité et ses enjeux, la désynchronisation, la convergence, l'Internet des objets, la réalité augmentée voire d'autres champs d'expérimentation déjà apparus et actifs ailleurs en art et en design. Certains projets développés dans ce cadre seront évalués dans les options avec les enseignants responsables.
- L'ARC a pour mode pédagogique la mise en commun et le partage des connaissances, des ressources et des réseaux ainsi que l'autonomie. Quel que soit leur statut (étudiants, enseignants, techniciens, collaborateurs extérieurs…), chaque participant à l'ARC peut être acteur de cette mutualisation.
- Une fois par mois, les participants du Commons'Lab se réuniront pour une conférence avec des personnalités extérieures le matin et un atelier pratique l'après-midi. Cette série d'invitations permettra de questionner les pratiques actuelles, d'approfondir la veille des outils ou des champs opératoires et de rencontrer des partenaires potentiels. La partie pratique permettra l'expérimentation des outils et la mise en œuvre des projets.
La participation à l'ARC implique une contribution active aux enjeux du Commons'Lab, à la réflexion menée et à l'élaboration de ce qui en découle (activités, communication, actes, etc.).
Le Commons'Lab est un lieu associé où se mettent en œuvre les recherches, les expérimentations et les projets.

Mode d'évaluation

Contrôle continu.

Travaux requis

Conférences, visites, ateliers et workshops.
Travail en équipe avec la participation active de David-Olivier Lartigaud, Nicolas Frespech, Nicolas Romarie, Patricia Welinski et les étudiants-chercheurs de l'UR Numérique 3e cycle .

Bibliographie

Bibliographie indicative, d'autres ressources disponibles en ligne :

- Dieter Daniels, Barbara U. Schmidt (dir.), « Artists as Inventors », Ostfildern, Hatje Cantz, 2008
- Zygmunt Bauman, « Le présent liquide », Paris, Seuil, 2007 *
- Peter Lunefeld, « Snap to Grid, « A User's Guide to Digital Arts, Media, and Cultures », Cambridge, MIT Press, 2001*
- Olia Lialina et Dragan Espenschied (dir.), « Digital Folklore », Stuttgart, Merz Akademie, 2009 *
- Mathieu Triclot; « Philosophie des jeux vidéos », Zones, 2011
- Karen O'Rourke, « Walking and Mapping Artists as Cartographers », The MIT Press, 2013
- Jacob von Uexkûll, « Mondes animaux et monde humain », Pocket 2004
- Anthony Dunne, Hertzian Tales, « Electronic products, aesthetic experience, and critical design », Cambridge, MIT Press, 2005
- Bruce Sterling, « Objets bavards », FYP, 2009
- Frédéric Kaplan, « La métamorphose des objets », FYP, 2009
- Clarisse Herrenschmidt, « Les trois écritures », Gallimard, 2007

- Exposition « Design and the elastic mind », MoMA, NY, 2008
http://www.moma.org/interactives/exhibitions/2008/elasticmind/index.html

- Exposition « Talk to me », 2011, MoMA, NY
http://www.moma.org/visit/calendar/exhibitions/1080

- Revue OPEN, n° 11, « Hybrid Space, how wireless media mobilize public space », Rotterdam, NAi Publishers, 2006 *
- Revue POLI, n° 3, « Le spectacle de l'écologie », Paris, 2010

http://www.internetactu.net/tag/internet-des-objets/
http://www.pachube.com/
http://www.arduino.cc/

Disegno

Année	**4**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**8**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Responsable : Mme Welinski

Objectifs pédagogiques

La phase projet en quatrième année design est une phase qui permet, à travers le développement de son univers singulier dans des contextes clairement identifiés de définir ses formes, ses outils propres, ses univers de références et ses territoires de création afin d'affirmer par les projets un positionnement clair dans un ensemble de pratiques et d'usages. Il s'agira ici de conduire des recherches personnelles (culture du projet, ancrage dans un contexte culturel et social contemporain, prospective, expérimentations plastiques...) de les mettre en discussion avec le groupe, de se constituer un faisceau et un réseau de références et de développer une production plastique expérimentale.

Contenu

Disegno signifie à la fois le dessin et le projet. Il nomme le lieu de l'enchevêtrement entre l'acte de projeter (imaginaire) et de dessiner (matériel). Il évoque les relations étroites qu'entretiennent l'acte de penser et son résultat tangible.
Cet atelier nous permettra de dessiner le contexte intellectuelle et plastique singulier de l'étudiant à travers une production expérimentale et le développement d'une culture de projet personnelle. Il s'agira aussi d'envisager le collectif de l'option comme source de création et d'interpellation pour développer son univers propre en travaillant lors de séances communes avec les cinquièmes années et en collaborant sur les diplômes en cours.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Travaux requis

Cours et travail de groupe en atelier.

Bibliographie

- Catherine Geel « Ecrits d'Alessandro Mendini : Architecture, design et projet », presse du réel 2014
- Alexandra Midal « Design l'Anthologie », Cite du Design 2013
- Le design, Essais sur des théories et des pratiques, ed IFM, 2006
- Brian O'Doherty, « White Cube, l'espace de la galerie et son idéologie », JRP Ringier, 2008
- George Nelson, « Display (Interiors Library) », Whitney Publications Inc., 1953
- Jean-Louis Déotte et Pierre-Damien Huygue (dir.), « Le jeu de l'exposition », L'harmattan
- Carlo Scarpa, « L'art d'exposer », JRP Ringier, 2013
- Scénographie d'exposition », Eyrolles, 2010
- Bernd Klüser et Katharina Hegewisch, « L'art de l'exposition », Editions du regard, 1998
- Serge Chaumier, Agnès Levillain, « Qu'est-ce qu'un muséographe ? »
- L'œuvre en scène, ou ce que l'art doit à la scénographie », textes réunis par Claire Lahuerta in « Figure de l'art n° 18 », Presses Universitaires de Pau et des pays de l'Adour
- Michel Côté, « Pratiques de l'exposition », Lyon, Musée des Confluences, 2008
- Mary Anne Stanizewski, « The Power of Display », MIT Press, 1998
- Azimuts », n° 32
- Colloque « Qu'est-ce que la scénographie ? », ENSAD, 21-22 octobre 2011 (http://www.franceculture.fr/qu'est-ce-que-la-scenographie)

Méthodologie spécifique

Année	**4**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**8**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Responsable : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Mise en place progressive d'une méthode de travail de plus en plus individualisée tout au long du cursus et en relation avec les orientations de l'année et de l'option.
Cet objectif est présent à l'intérieur de chaque cours faisant appel à la fois au développement de la capacité perceptive et à l'élaboration d'une mise en œuvre de l'idée.

Une approche plus spécifique sur la méthodologie de recherche peut être développée dans le cadre de modules ou séminaires expressément conçus au croisement des enseignements pratiques et théoriques.

Contenu

La question est de savoir comment construire un objet de réflexion, de travail et de recherche qui coïncide avec les intentions conceptuelles et plastiques initiales. Mais dans ce contexte, il s'agira probablement moins de répondre à cette question que de la volonté d' en énoncer sans cesse les termes et les conditions. Entre théorie et pratique, entre hypothèse et expérimentation se tissent progressivement les liens qui vont permettre la construction complexe d'une singularité agissante au sein du projet artistique au sens large du terme, qu'il relève du champ de l'art ou de celui du design.
Construire donc, sa propre méthode et ses variations, à partir des éléments constitutifs spécifiques du champ de création dans lequel l'étudiant est engagé mais aussi de l'étude des divers dispositifs scientifiques et transversaux qui organisent les subjectivités contemporaines.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Travaux requis

Selon l'option et le niveau, cours collectif et entretiens individuels augmentés de modules spécifiques.

Problématique de projet

Année	**4**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**8**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Responsable : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Savoir de quoi l'on parle et avec quoi on agit ; dans quelle mesure le corpus problématisé s'inscrit dans la réflexion et la création contemporaine inhérentes au champ de recherche dans lequel l'étudiant est en train de s'engager.

Contenu

Tout au long du cursus, depuis le 'sujet' imposé et la thématique, jusqu'à la problématique spécifique du projet individuel et de la recherche, il s'agit de questionner, dans le champ contemporain, à partir du monde réel et des singularités artistiques, dans un continuel aller-retour, à la fois les contenus significatifs mêmes du travail artistique et la façon de penser ce qui précisément le motive, le monde qui nous entoure et nous constitue.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Travaux requis

Cours collectifs et entretiens individuels en atelier et studio.

Projet personnel

Année	**4**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**8**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Responsable : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Dégager une singularité dans l'approche du Projet

Affirmer et soutenir un parti-pris et une problématique de son choix

Programmer un projet de la conception à la résolution

Positionner son travail par rapport à un contexte et à une cible choisie

Contenu

DE4 sont invités à réfléchir/ travailler sur un projet personnel qui initiera le projet de 5e année.

Station d'Arts poétiques

Année	**4**	Heures CM	**0**	Caractère	**option**	Code	
Semestre	**8**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**ARC**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Responsable : M. Beurard-Valdoye

Objectifs pédagogiques

La Station d'arts poétiques est un programme de recherche théorique et de création dirigé vers l'écriture poétique dans la diversité des formes qu'elle emprunte à l'heure actuelle.
Après une collaboration de plusieurs années avec l'ENS qui débuta en 2006, puis avec le Département Écriture de l'ENSATT, ce programme a élargi celui antérieur de l'atelier d'arts poétiques dispensé au sein de l'Ensba Lyon, par des journées d'études abordant en profondeur la pratique et l'approche théorique d'un auteur invité.
Sont appréhendés et développés par les étudiants des travaux d'écriture, par-delà les genres littéraires institués ou qui l'ont été.
La confrontation de leurs pratiques avec des auteur*es confirmé*es en journées d'études est déterminante.
Les arts poétiques fédèrent ainsi une attitude de recherche pouvant avoir trait tout aussi bien au travail du vers, de la prose, de la poésie visuelle, du «docu-poème», du montage, de la performance poétique et sonore, des rapports texte/image/son : photo, vidéo, film, chant, hypertexte, web (en incluant même la verbalisation restreinte), qu'à celui des formes dialoguées assimilant tout forte de récits, d'essais, et cela dans la diversité des langues et de leurs usages sociaux, du multilinguisme à la textualisation des idiomes et parlures.
Une attention particulière est donnée à l'oralisation des pratiques textuelles.
En cela, il s'agit de faire interagir les pratiques poétiques et les réflexions qui en découlent, avec celles des arts plastiques contemporains.
Cette démarche s'inscrit de plus dans une histoire déjà longue passant par les expériences du Black Mountain College, marqués par les croisements de genres littéraires et la nécessaire induction entre l'acte poétique et sa composante technique et théorique.
L'objectif à moyen terme — inspiré des écoles scandinaves, allemandes et suisses — serait d'accompagner des créateurs et chercheurs dans une réflexion et une connaissance des réseaux d'activité littéraire où la langue et les modes narratifs constituent des lieux d'investigation.
L'accent est mis sur les processus d'émergence individuels et collectifs qui ont trait au travail d'écriture : récurrence, conception, production, diffusion, ainsi que connaissance du champ littéraire et éditorial en France comme à l'étranger.
Un projet piloté par Patrick Beurard-Valdoye et Agnès Gayraud

Contenu

Programme 2020 - 2021
Journées d'études :
mercredi 25 novembre : Séverine Daucourt (en sa présence)
mercredi 13 janvier : Pierre Vinclair (en sa présence)
mercredi 24 février : Laure Gauthier (en sa présence)
Workshop :
conduit par Marie de Quatrebarbes : 23-25 mars 2021

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Bibliographie

ouvrages des auteures invitées

'Binome'

Année	**4**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**8**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Des Moutis

Objectifs pédagogiques

À partir du mois de Mai, les étudiants de 4e année seront invités à assister les étudiants de 5e année dans la dernière ligne droite de leur projet de diplôme. Ils devront leur fournir l'aide dont ils auront besoin et assisteront aux échanges avec l'équipe pédagogique.

Contenu

Encourager une pratique en binôme

Entrevoir les enjeux et la méthodologie à mettre en place dans le projet de diplôme

Assister et comprendre les difficultés inhérentes à un projet de diplôme

Stimuler et motiver leur choix pour leur propre projet de diplôme l'année suivante

Mode d'évaluation

1/ En janvier lors du premier accrochage des étudiants de 5e année dans la salle d'exposition, les étudiants de 4e prendront connaissance des thématiques travaillées et se rapprocheront des étudiants qu'ils souhaiteraient assister.

2/ La communication et l'entraide seront favorisées sans que des créneaux soient dévolues à ces échanges.

3/ En mai, les étudiants en 4e année se consacreront pleinement à leur travail d'assistant et accompagneront l'étudiant de 5e année jusqu'à son passage devant le jury.

Atelier d' arts poétiques

Année	**4**	Heures CM	**0**	Caractère	**option**	Code	
Semestre	**8**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Studio**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Responsable : M. Beurard-Valdoye

Objectifs pédagogiques

Le studio s'adresse à un groupe d'étudiants concernés par l'écriture : ayant soit déjà une pratique qu'ils désirent approfondir et partager, soit un intérêt qui pourrait déboucher sur une pratique. Il peut aussi s'agir simplement de personnes curieuses de la « chose littéraire », qui ne peut être que stimulante en regard de leur pratique plastique.
L'enjeu pour les étudiants, outre le partage de savoirs, sera la mise en place d'un travail personnel d'écriture. Il sera lui aussi conçu comme une image qu'il s'agira de cristalliser — du dessein mental au « manuscrit », c'est-à-dire au texte dans sa succession et sa construction, et dans la diversité des formes possibles.

Une réflexion est menée sur la relation – parfois la tension – entre narration, forme et medium.
La discontinuité du narratif et l'hétérogénéité du récit, qui caractérisent souvent les arts poétiques, est objet d'attention, ainsi que le système de ponctuation adopté.
L'oralité - l'oralisation - a son importance, autant lorsque nous écoutons les enregistrements de lectures par leurs auteurs (archives historiques ou actualité), que lorsqu'il s'agit de transmettre son propre travail au groupe, et d'en discuter collectivement.
Dire son texte à haute voix, ou le performer, pose de nombreuses questions. Mais aussi lire le texte d'un tiers. Notre capacité à 'lire autrement', à inventer nos modes de lecture, nos rythmes singuliers et notre propre vitesse, tels que l'écriture artistique l'impose souvent, est au centre des préoccupations.
Dans un second temps, la spatialisation et la gestuelle contribuent aussi à l'existence du texte. Il peut être proposé aussi des expériences et « exercices » visant à produire une expression singulière à partir de la réalité environnante.

Il n'y a pas d'exclusivité de genres ou de médiums : prose, vers, récit, journal intime, poésie visuelle, etc. L'appellation d' « arts poétiques » prend son sens. Elle inclut l'écriture du roman ou en théâtre, dès lors qu'il n'y a pas « forme morte » comme disait Claude Simon.
La recherche de la singularité – dans un souci d'authenticité – est un critère principal.

Contenu

Il n'y a pas d'exclusivité de genres ou de médiums : prose, vers, récit, journal intime, poésie visuelle, etc. L'appellation d' « arts poétiques » prend son sens. Elle inclut l'écriture du roman ou en théâtre, dès lors qu'il n'y a pas « forme morte » comme disait Claude Simon.
La recherche de la singularité – dans un souci d'authenticité – est un critère principal.

Mode d'évaluation

Evaluation à partir de la « production » et de la présence active de l'étudiant.

Travaux requis

Atelier collectif théorique et pratique et suivi individuel.

Effets spatiaux

Année	**4**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**8**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Atelier**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : Mme Welinski

Objectifs pédagogiques

Le projet FluXsite dans le cadre de l'atelier effets spatiaux permettra d'expérimenter en vraie grandeur des situations d'interactivité sonores mises en œuvre grâce à des outils accessibles (carte Arduino de programmation, puces RFID).
En collaboration avec le CNSMD nous élaborerons des propositions en vue d'une présentation publique pendant le festival des Fabricants au Bac à Trailles le 30 avril 2021.
À travers les expérimentations il s'agira de voir comment des dispositifs sonores et interactifs peuvent agir sur notre perception de l'espace, du son et des autres. Après une conférence de Christophe Lebreton et une initiation aux différents outils, nous questionnerons, à partir du site et pour le site, des situations possibles et proposerons une scénographie sonore à expérimenter.

Contenu

L'intrusion et la dispersion des nouvelles technologies impliquent une transformation de notre rapport à l'espace immédiat, aux objets et au savoir. Les designers et les artistes s'emparent de ces nouvelles possibilités pour proposer des situations d'interactivité, de diffusion et d'hybridation entre le « réel » et le virtuel. La crise sanitaire que nous traversons nous oblige à une utilisation systématique des outils numériques dont nous expérimentons autant les possibilités que les limites. Dans ce projet nous traiterons d'une hybridation qui permet non plus d'interagir à distance mais d'amplifier, grâce aux technologies d'interactivité, notre présence au lieu et aux autres dans un moment partagé.

Mode d'évaluation

Bilan semestriel et contrôle continu

Travaux requis

Connaissances et apprentissage des outils
Pertinence des propositions
Finalisation
Qualité des réalisations

Bibliographie

Jacob von Uexkûll, Mondes animaux et monde humain, Jacob von Uexkûll, édition Pocket 2004
Bruce Sterling, Objets bavards, éditions FYP, 2009
Frédéric Kaplan, La métamorphose des objets, éditions FYP, 2009.
Exposition : »Design and the elastic mind » Moma NY 2008
http://www.moma.org/interactives/exhibitions/2008/elasticmind/index.html
Exposition « Talk to me » 2011 Moma NY
http://www.moma.org/visit/calendar/exhibitions/1080
http://www.internetactu.net/tag/internet-des-objets/
http://www.pachube.com/
http://www.arduino.cc/

Mise en oeuvre et développement

Année	**4**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**8**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Responsable : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Développer les capacités de travail à travers l'expérimentation et l'étude dans le cadre du projet personnel et du travail d'atelier.

Contenu

Progressivement, tout au long du cursus, l'étudiant est amené à développer sa capacité de travail ainsi que la puissance et l'efficacité plastique de son projet personnel dans le cadre de l'organisation générale de ses divers travaux et expérimentations à travers un rythme et un processus de réalisation de plus en plus singularisés. L'ensemble des activités plastiques de l'étudiant est en résonance continue avec les enseignements de l'UE2 (problématique, méthodologie, projet).

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Travaux requis

Travail en atelier. Entretiens individuels et semi-collectifs.

Productions

Année	**4**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**8**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**4**	Coefficient	**4**	Session de rattrapage	**oui**		

Responsable : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Permettre à l'étudiant de concrétiser et finaliser les éléments issus de la recherche et du développement du projet ou du travail.

Contenu

Le terme de production vient ici qualifier le travail d'atelier en phase projet et, dans un registre un peu différent, en phase préparatoire du diplôme DNAT.
On peut raisonnablement considérer que dans le cadre d'un projet personnel pleinement orienté du côté d'une activité de recherche, la finesse de la réflexion sur l'économie générale du travail et sa faisabilité d'une part, et, d'autre part,
l'ajustement du niveau de 'l'agir' dans la complémentarité au 'faire', pour la concrétisation des travaux, pièces et objets, conduisent l'étudiant à 'produire' les signes tangibles et manifestes de son projet.
Production donc, tant dans son acception de 'production de l'esprit', au double sens littéral et ici très adapté de 'génération' et de 'formation', que dans son acception de 'production d'objet' tel que tableau, film, etc.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Bibliographie

Entretiens individuels et semi-collectifs en atelier.

Projet partenaire

Année	**4**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**8**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**3**	Coefficient	**3**	Session de rattrapage	**oui**		

Responsable : M. Des Moutis

Objectifs pédagogiques

Encourager une pratique en binôme avec un partenaire extérieur

Travailler les outils de la représentation et de la communication d'un projet

Définir et affirmer un positionnement fort face à un problème choisi

Contenu

Le projet Partenaire a pour but d'inviter les étudiants à observer l'environnement dans lequel ils vivent
et à trouver leur place de designer dans la société. Amorcé en début d'année, l'étudiant devra identifier un problème dans notre environnement produit pour le solutionner en binôme avec un partenaire extérieur choisi.

1/ À partir d'un cahier des charges précis, les étudiants réfléchiront individuellement à la réponse qu'il souhaite apporter. Un travail de groupe pourra s'enclencher dans le cas d'une réponse d'envergure.

2/ Assister par les techniciens et l'équipe pédagogique, le projet sera réalisé dans les ateliers.

3/ Une restitution/ présentation des/ du prototype viendra clôturer ce projet relativement court (3mois)

Mode d'évaluation

1/ D'octobre à janvier, les étudiants devront identifier et analyser un problème dans leur environnement produit

2/ À partir de janvier, un partenaire extérieur pertinent sera contacté afin d'enclencher un travail en binôme
pour réaliser le projet

3/ Une réalisation échelle 1 : 1 sera réalisée et testée.

Projet / Mémoire

Année	**4**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**8**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**4**	Coefficient	**4**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : Mme di Pietrantonio

Objectifs pédagogiques

Les objectifs de ce cours sont la conception, l'élaboration et la rédaction d'un mémoire de fin d'études dont la soutenance constitue une des épreuves du Diplôme national supérieur d'expression plastique (DNSEP). La rédaction du mémoire définit la perspective de recherche de l'étudiant, au sens large, et finalise un travail théorique en relation étroite ou distanciée, selon le cas, avec la pratique plastique.

Contenu

« La formalisation du mémoire relève du choix de l'étudiant, en lien avec l'équipe pédagogique, de son projet de diplôme, ou de tout sujet articulé avec celui-ci, et de ses projets ultérieurs. Le travail écrit est au centre de l'exercice, il peut être accompagné d'un travail sur d'autres supports ». Ce mémoire combine une exigence méthodologique de niveau Master avec des partis pris justifiés par le projet plastique d'une part, par un souci d'expression et de forme écrites d'autre part. Il s'agirait de rendre compte de la pensée comme de l'expérience de la pensée. L'étudiant s'engage dans une recherche qui permet de nourrir sa pratique, voire de l'expliquer mais aussi d'en formuler les enjeux.
Des compétences rédactionnelles sont exigées.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel ; communication du mémoire au collège des professeurs.

Travaux requis

Entretiens individuels et séances collectives.
Le travail du mémoire en quatrième année est compris comme une première étape dans la perspective du mémoire de diplôme, autant qu'un approfondissement du travail d'une initiation à ces logiques de recherche et d'écriture, entreprises depuis l'année 1 et poursuivies en phase programme (années 2 et 3).

Workshops

Année	**4**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**8**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Responsable : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Acquisition de connaissances dans le cadre d'un atelier intensif d'enseignement dirigé par une personnalité extérieure à l'école, qu'il soit artiste designer ou auteur en collaboration ou non avec un ou des professeurs.

Contenu

La durée (entre 2 et 5 jours) et le fonctionnement du workshop varient selon les enjeux pédagogiques. Les contenus sont très diversifiés et en corrélation avec le travail des personnalités invitées.
Le workshop peut s'inscrire dans un ensemble thématique d'enseignements du type arc/atelier de recherche et de création.

Mode d'évaluation

Evaluation lors du bilan semestriel.

Travaux requis

Travail collectif intensif en atelier.

Analyse / énonciation

Année	**4**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**8**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Responsable : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Acquisition progressive des outils techniques et conceptuels d'analyse permettant à l'étudiant de proposer une lecture (orale et écrite) cohérente, rigoureuse et contextualisée de l'ensemble de ses travaux.

Contenu

Le travail d'analyse critique a lieu tout au long de l'année mais est plus particulièrement mis en évidence lors des séances de présentation spatiale de travaux et lors des bilans semestriels. Ce n'est que progressivement tout au long du cursus que l'étudiant peut acquérir la maîtrise de cet outil.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Contexte culturel du projet

Année	**4**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**8**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Responsable : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Précision et pertinence des références cités lors de la présentation du travail plastique.
Capacité à situer son travail aussi bien dans une perspective historique que contemporaine.

Contenu

Le travail de mise en constellation des références plastiques s'opérera tout au long de l'élaboration du projet qui se développera en résonance à la scène du design contemporain.

Mode d'évaluation

L'évaluation de la pertinence des références et de l'intégration des enjeux du design contemporain seront évalués lors de la présentation des travaux et lors des bilans semestriels.

Dossier personnel

Année	**4**	Heures CM	**0**	Caractère	**option**	Code	
Semestre	**8**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Responsable : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Mise en évidence pratique et conceptuelle du projet général de l'étudiant par le biais d'un support de communication.

Contenu

Tout au long du cursus, il s'agit de mettre en œuvre, réaliser et régulièrement mettre à jour le dossier de travaux personnels que nécessite la communication d'une démarche et d'un projet d'artiste ou de designer.

Mode d'évaluation

Bilan semestriel.

Professionnalisation

Année	**4**	Heures CM	**0**	Caractère	**option**	Code	
Semestre	**8**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Des Moutis

Objectifs pédagogiques

Acquisition de connaissances et compétences inhérentes et annexes à la fonction de designer et d'auteur en matière d'organisation et de production. La question de la professionnalisation pose, dans son énoncé même, l'enjeu du statut de l'artiste auteur et créateur. Il s'agit d'aider les futurs designers, étudiants et ex-étudiants nouvellement diplômés intéressés, à se repérer dans le paysage culturel, technique et économique. Il ne s'agit ni de donner des recettes ni d'être dans une systématisation stratégique mais d'apporter de façon concrète et pragmatique des réponses à leur questionnement sur et pendant l'après école et de les aider à définir et déterminer leur positionnement d'auteurs.

Contenu

Entité transversale qui s'inscrit dans les rencontres avec les 4e et 5e années et jeunes diplômés désireux de participer.
Rencontres avec des opérateurs du design dans la société : designers, éditeurs, avocats, agents, imprimeur, comptable, assitant à la maîtrise d'œuvre (marchés publics), prototypiste, etc. Au-delà de la stratégie et sans a priori de « recettes », il s'agira d'envisager le passage et l'inscription dans le monde professionnel à la suite de l'école, et d'acquérir des outils et pistes pour se repérer dans le circuit professionnel. Les personnalités invitées ou visitées nous renseigneront sur leur parcours et leur expérience pratique, sous forme de conférence-débat en amphithéâtre et/ou de visite d'atelier.

Mode d'évaluation

Contrôle continu.

Travaux requis

- Rencontres au cours de l'année avec : designers, éditeurs, prototypiste, chef d'entreprise industrielle, commanditaires.
- Questions autour du CV et de la constitution du dossier personnel, mais aussi des possibilités de demande de bourses et de résidences, des principes du concours en marché public.

Ouvert aux étudiants diplômés.

Bibliographie

- Petit guide de la DAP à l'usage des jeunes artistes et créateurs
http://www.scenographes.fr/scenographes.fr/accueil.html
http://uniondesscenographes.fr.over-blog.com/article-23763654.html

Spatialisation

Année	**4**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**8**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Responsable : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Apprentissage progressif de la mise en espace et de la présentation plastique de l'ensemble des travaux de l'étudiant.

Contenu

Selon l'année et le niveau des études, le travail de spatialisation est mis en œuvre régulièrement tout au long de l'année dans le cadre de séances de présentation de travaux ainsi que lors des bilans semestriels ou le cas échéant au moment d'expositions en dehors du cadre de l'école.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Stage

Année	**4**	Heures CM	**0**	Caractère	**option**	Code	
Semestre	**8**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Responsable : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Le stage permet d'acquérir une expérience des milieux de création et de production, d'approfondir la connaissance des milieux professionnels (entreprises, milieux culturels et institutionnels) et de développer les compétences pratiques en termes d'outils et de travail en équipe.

Contenu

Ce temps de formation donne lieu à la rédaction par l' étudiant d'un 'rapport de stage' mettant en évidence sa propre approche du milieu professionnel en relation avec l'enseignement proprement dit.
Les périodes de stages obligatoires sont fixées par l'école.
Les périodes de stages hors obligation sont fixées de façon concertée entre l'étudiant, l'équipe pédagogique et l'entreprise.

Mode d'évaluation

Bilan semestriel.

Travaux requis

Stage en milieu professionnel dont la durée peut varier d'une semaine à un semestre en fonction de l'année et de l'option de l'étudiant.

Atelier de langues étrangères

Année	**5**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**9**	Heures TD	**0**	Compensable	**non**	Mode	**Cours**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Responsables : M. Berry, M. Byrne

Objectifs pédagogiques

Maîtriser la présentation personnelle ainsi que la présentation de ses travaux (écrit et oral).

Contenu

Présentation de travaux (écrit et oral).
Rédaction et prise de parole.
Contribution au développement du portfolio artistique.

Mode d'évaluation

Contrôle continu, oral et écrit. Traductions des textes français en anglais.

Travaux requis

Séminaire/atelier collectif et entretien individuel.

Bibliographie

- « 20th Century Words », Oxford University Press
- L. Clandsfield, « Global English (Upper Intermediate, Advanced) », Macmillan Press
- « The Oxford Guide to English Usage », Oxford University Press
- J. Berger, « About Looking », Vintage International

Conférences / Voyages d'études

Année	**5**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**9**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Responsable : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Connaissances de l'art contemporain, qu'il s'agisse des figures majeures ou émergentes de l'art actuel, ou de ses lieux de diffusion. Connaissances des cultures spécifiques propres aux designs (auteurs, structures, évènements et lieux de diffusion).

Contenu

Un cycle hebdomadaire d'interventions du type conférence ou performance est programmé chaque mercredi après-midi à dix-sept heures dans le Grand amphithéâtre :
Sa programmation prend en compte les questionnements et les enjeux artistiques et intellectuels contemporains, ainsi que ceux des cultures spécifiques propres aux designs contemporains Elle est en relation directe avec les enseignements.
L'espace-temps de l'intervention est conçu comme une structure de « travail de la parole ».
La parole de l'intervenant peut relever du commentaire, de la recherche théorique ou de l'expérience artistique, littéraire, etc. L'image, projetée ou diffusée peut jouer le rôle de support, de complément ou de lanceur.
Pendant le temps de la conférence, tous les enseignements sont interrompus afin de permettre la participation de l'ensemble des étudiants et enseignants de l'École, toutes options et années confondues.

Les voyages d'études
auprès des centres majeurs de création soit sur la région soit sur l'international sont importants dans le cadre des études. Ils doivent permettre aux étudiants de découvrir les lieux de diffusion de l'art contemporain et sites remarquables du patrimoine moderne et contemporain ; la fréquentation régulière et autonome de ces lieux est fondamentale pour la poursuite des études.

Mode d'évaluation

Tout au long du cursus de l'étudiant, la participation aux conférences fait l'objet d'une évaluation (notes et références au sein du dossier ou du mémoire), et de l'attribution d'un crédit semestriel (UE1).

Histoire et théorie du design

Année	**5**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**9**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Cours**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Sanitas

Objectifs pédagogiques

Les cours de Théories du design visent à apporter un bagage théorique et historique aux étudiants. Ils s'intéressent aux manières dont les idées s'organisent en design. Quelles ont été les questionnements, débats et controverses qui ont forgé cette discipline tout au long du XXème siècle ? Il s'agit d'amener ces discussions pour familiariser les étudiants à une pensée critique dans l'optique de leur projet d'atelier et de leurs travaux de mémoire.
En revenant sur des textes, évènements, expositions et autres marqueurs, ces cours visent à susciter des curiosités et des intérêts pour des démarches en design d'espace. Ils tentent de montrer la multitude de supports et d'outils employée par les designers pour développer une idée. L'approche théorique et historique du design doit permettre aux étudiants de pouvoir situer leurs pratiques au sein du cadre de cette discipline et de développer une posture singulière et personnelle de designer.

Contenu

Les cours de théories du design s'emparent d'évènements contemporains du milieu du design pour en extraire des problématiques. Chaque séance aborde un enjeu contemporain en design, énoncé en avance aux étudiants. L'enjeux est de montrer l'actualité de ces questions en design tout en remontant progressivement leurs fils historiques. L'organisation des cours de théorie du design tente de retrouver les racines théoriques et historiques de nos définitions actuelles du design. L'important est de transmettre le contexte de ces questions aux étudiants.
Les cours abordent des thématiques variées mais toujours en lien étroit avec le domaine du design d'espace. Les séances s'articulant autours de fait d'actualités, elles ont pour le moment permis de poser les questions de design et collectivité, design cartographique ou encore d'architecture vernaculaire.
Les cours reposent principalement sur un corpus de textes de designers, d'images et d'archives permettant d'expliciter le propos. Ils laissent néanmoins des moments importants de discussions où les étudiants s'approprient ces questions et les relient à leurs propres enjeux du moment.

Mode d'évaluation

Évaluation à partir de travaux et de la présence active de l'étudiant.

Travaux requis

Réalisation d'un corpus et présentation de son sujet personnel.

La forme de la formation

Année	**5**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**9**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Cours**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Beurard-Valdoye

Objectifs pédagogiques

La forme de la formation

Les arts et les pensées des années 1950-1980 se fondent en partie sur de nouvelles conceptions de l'histoire (fin espérée des histoires nationales ; récits à nouveau 'crédibles' ; post-histoire ; micro-histoire ; histoire des femmes ; histoire des minorités) comme de nouvelles approches de l'éducation (pédagogie réformée ; contestation des modes d'apprentissage patriarcaux et autoritaires ; remise en cause de l'uniformité des systèmes scolaire et universitaire ; pédagogie par l'expérience artistique).
Souvent l'on rencontre à cet endroit les artistes novateur*es, vecteur*es d'utopies.

Contenu

C'est le cas au Black Mountain College, où le poète (et recteur) Charles Olson, lors d'une série de conférences performées en 1956, pose les paradigmes d'une nouvelle histoire, nommée post-histoire (à partir de la notion de l'historien Arnold Toynbee).
C'est également le cas de Joseph Beuys qui, après avoir quitté le navire de la Kunstakademie de Düsseldorf, crée la Freie Internationale Universität (Allemagne ; Dublin) dont un principe pédagogique s'inspire de celui de son art : la conférence permanente itinérante.
Comment ces utopies, qui inventent une forme à la formation, furent-elles poussées à l'exil dans les années 1980 par le vent, puis la tempête néo-libérale et mondialiste ?
Simultanément les relais de pensée et d'action abandonnent la déconstruction des réalités politiques, économiques et culturelles sous l'angle d'une théologie politique. Or, Michel Foucault, comme l'historien et philosophe Ivan Illich — qui prédit, voici quarante ans, des systèmes de santé contre-productifs, dont nous sommes témoins ou victimes à présent — et plus récemment Giorgio Agamben, montrent comment les institutions occidentales, les systèmes (scolaires ; politiques, financiers ; sanitaires ; pénitenciers, etc.) se fondent et fonctionnent selon les principes implicites de souveraineté, de croyance et de reconnaissance, calqués sur l'archétype clérical. Amnésiques, nous serions gouvernés par du religieux sans en avoir conscience. Comme le montrent Beuys, Illich puis Agamben, l'argent, par exemple, ne relève-t-il pas de l'être divinisé, avec ses mystères et sa sacralité, avec la confusion entre créance et croyance, mais aussi avec sa maladie, dont les spécialistes ignoreraient la cause ?
Les premiers à avoir mis en évidence, à la fin de la première guerre mondiale, le paradigme du fantôme religieux dans l'espace démocratique - outre l'historien Toynbee - sont trois amis qui vivaient à Bern : le philosophe Ernst Bloch, l'écrivain et ex-dadaïste Hugo Ball, et Walter Benjamin, philosophe et poète (auteur de soixante-dix sonnets, non publiés en français).
La première séance est consacrée principalement aux Thèses sur le concept d'histoire écrites juste avant la mort tragique de Benjamin. C'est l'occasion de réfléchir au monument commémoratif de Dani Karavan à Portbou (ainsi qu'à son monument à la mémoire des Rroms et Sintis, à Berlin). S'appuyant sur une conception du langage et une pensée poétique nomade d'une part, sur le marxisme et sur le messianisme juif d'autre part, Benjamin ouvre quasi prophétiquement le sas de l'après Shoa et de l'après Hiroshima. Pour qui veut bien l'entendre. Ce que peut-être fit Charles Olson dans The Special View of History (non traduit en français). Enfin, on revient sur Helen Frankenthaler, dont le bref passage par le Black Mountain College fit bifurquer la peinture vers le flux.
Pourra-t-on, à la fin de ce cycle de conférences, répondre un peu mieux à la question : qu'est-ce que l'art ?

6 conférences-performées, le vendredi 14h-17h en semaines paires à partir du 16 octobre.

Mode d'évaluation

présence active en séance

Travaux requis

complément en bibliothèque

Bibliographie

fournie en cours

Support de cours

conférences performées avec projections iconographiques, filmiques et sonores. Lectures

arc@laboNRV

Année	**5**	Heures CM	**0**	Caractère	**option**	Code	
Semestre	**9**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignants : M. Frespech, M. Lartigaud, Mme Welinski

Objectifs pédagogiques

Créer un lieu et un temps, d'effervescence du savoir et des technologies spécifiques, de veille, de questionnement et d'accompagnement du travail de création à l'ère de la réalité numérique. En particulier étudier et s'emparer des incidences cognitives, esthétiques voir politiques, des accidents, des prolongements, des élargissements qui s'opèrent et aussi des rapports qui s'établissent entre digital et analogique dans l'art et le design.
Autrement dit, il sera question d'analyser et questionner les transformations que ces outils imposent à notre manière de vivre, de penser, de comprendre, de voir, de créer et de produire, et examiner comment ce nouveau paradigme est la source de formes qui en découlent et qui ouvrent de nouveaux champs d'expériences et de production.
Il sera aussi question de trouver des interlocuteurs/collaborateurs/prestataires/diffuseurs pour élaborer et accompagner les projets.

Contenu

L'ARC sera l'occasion d'aborder ces questions transversales liés à l'utilisation des TICs.- Le travail, intellectuel et opérationnel, engagé, portera en particulier sur les nouvelles narrations, les transformations des modes d'accès au savoir, la "technomagie", l'interactivité et ses enjeux, la désynchronisation, la convergence, l'Internet des objets, la réalité augmentée voire d'autres champs d'expérimentation déjà apparus et actifs ailleurs en art et en design. Certains projets développés dans ce cadre seront évalués dans les options avec les enseignants responsables.
- L'ARC a pour mode pédagogique la mise en commun et le partage des connaissances, des ressources et des réseaux ainsi que l'autonomie. Quel que soit leur statut (étudiants, enseignants, techniciens, collaborateurs extérieurs…), chaque participant à l'ARC peut être acteur de cette mutualisation.
- Une fois par mois, les participants du Commons'Lab se réuniront pour une conférence avec des personnalités extérieures le matin et un atelier pratique l'après-midi. Cette série d'invitations permettra de questionner les pratiques actuelles, d'approfondir la veille des outils ou des champs opératoires et de rencontrer des partenaires potentiels. La partie pratique permettra l'expérimentation des outils et la mise en œuvre des projets.
La participation à l'ARC implique une contribution active aux enjeux du Commons'Lab, à la réflexion menée et à l'élaboration de ce qui en découle (activités, communication, actes, etc.).
Le Commons'Lab est un lieu associé où se mettent en œuvre les recherches, les expérimentations et les projets.

Mode d'évaluation

Contrôle continu.

Travaux requis

Conférences, visites, ateliers et workshops.
Travail en équipe avec la participation active de David-Olivier Lartigaud, Nicolas Frespech, Nicolas Romarie, Patricia Welinski et les étudiants-chercheurs de l'UR Numérique 3e cycle .

Bibliographie

Bibliographie indicative, d'autres ressources disponibles en ligne :

- Dieter Daniels, Barbara U. Schmidt (dir.), « Artists as Inventors », Ostfildern, Hatje Cantz, 2008
- Zygmunt Bauman, « Le présent liquide », Paris, Seuil, 2007 *
- Peter Lunefeld, « Snap to Grid, « A User's Guide to Digital Arts, Media, and Cultures », Cambridge, MIT Press, 2001*
- Olia Lialina et Dragan Espenschied (dir.), « Digital Folklore », Stuttgart, Merz Akademie, 2009 *
- Mathieu Triclot; « Philosophie des jeux vidéos », Zones, 2011
- Karen O'Rourke, « Walking and Mapping Artists as Cartographers », The MIT Press, 2013
- Jacob von Uexkûll, « Mondes animaux et monde humain », Pocket 2004
- Anthony Dunne, Hertzian Tales, « Electronic products, aesthetic experience, and critical design », Cambridge, MIT Press, 2005
- Bruce Sterling, « Objets bavards », FYP, 2009
- Frédéric Kaplan, « La métamorphose des objets », FYP, 2009
- Clarisse Herrenschmidt, « Les trois écritures », Gallimard, 2007
- Exposition « Design and the elastic mind », MoMA, NY, 2008
http://www.moma.org/interactives/exhibitions/2008/elasticmind/index.html

- Exposition « Talk to me », 2011, MoMA, NY
http://www.moma.org/visit/calendar/exhibitions/1080

- Revue OPEN, n° 11, « Hybrid Space, how wireless media mobilize public space », Rotterdam, NAi Publishers, 2006 *
- Revue POLI, n° 3, « Le spectacle de l'écologie », Paris, 2010

http://www.internetactu.net/tag/internet-des-objets/
http://www.pachube.com/
http://www.arduino.cc/

Méthodologie spécifique

Année	**5**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**9**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**3**	Coefficient	**3**	Session de rattrapage	**oui**		

Responsable : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Mise en place progressive d'une méthode de travail de plus en plus individualisée tout au long du cursus et en relation avec les orientations de l'année et de l'option.
Cet objectif est présent à l'intérieur de chaque cours faisant appel à la fois au développement de la capacité perceptive et à l'élaboration d'une mise en œuvre de l'idée.

Une approche plus spécifique sur la méthodologie de recherche peut être développée dans le cadre de modules ou séminaires expressément conçus au croisement des enseignements pratiques et théoriques.

Contenu

La question est de savoir comment construire un objet de réflexion, de travail et de recherche qui coïncide avec les intentions conceptuelles et plastiques initiales. Mais dans ce contexte, il s'agira probablement moins de répondre à cette question que de la volonté d' en énoncer sans cesse les termes et les conditions. Entre théorie et pratique, entre hypothèse et expérimentation se tissent progressivement les liens qui vont permettre la construction complexe d'une singularité agissante au sein du projet artistique au sens large du terme, qu'il relève du champ de l'art ou de celui du design.
Construire donc, sa propre méthode et ses variations, à partir des éléments constitutifs spécifiques du champ de création dans lequel l'étudiant est engagé mais aussi de l'étude des divers dispositifs scientifiques et transversaux qui organisent les subjectivités contemporaines.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Travaux requis

Selon l'option et le niveau, cours collectif et entretiens individuels augmentés de modules spécifiques.

Problématique de projet

Année	**5**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**9**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**3**	Coefficient	**3**	Session de rattrapage	**oui**		

Responsable : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Savoir de quoi l'on parle et avec quoi on agit ; dans quelle mesure le corpus problématisé s'inscrit dans la réflexion et la création contemporaine inhérentes au champ de recherche dans lequel l'étudiant est en train de s'engager.

Contenu

Tout au long du cursus, depuis le 'sujet' imposé et la thématique, jusqu'à la problématique spécifique du projet individuel et de la recherche, il s'agit de questionner, dans le champ contemporain, à partir du monde réel et des singularités artistiques, dans un continuel aller-retour, à la fois les contenus significatifs mêmes du travail artistique et la façon de penser ce qui précisément le motive, le monde qui nous entoure et nous constitue.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Travaux requis

Cours collectifs et entretiens individuels en atelier et studio.

Projet / Mémoire

Année	**5**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**9**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Cours**
E.C.T.S.	**4**	Coefficient	**4**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : Mme di Pietrantonio

Objectifs pédagogiques

Les objectifs de ce cours sont la conception, l'élaboration et la rédaction d'un mémoire de fin d'études dont la soutenance constitue une des épreuves du Diplôme national supérieur d'expression plastique (DNSEP). La rédaction du mémoire définit la perspective de recherche de l'étudiant, au sens large, et finalise un travail théorique en relation étroite ou distanciée, selon le cas, avec la pratique plastique.

Contenu

« La formalisation du mémoire relève du choix de l'étudiant, en lien avec l'équipe pédagogique, de son projet de diplôme, ou de tout sujet articulé avec celui-ci, et de ses projets ultérieurs. Le travail écrit est au centre de l'exercice, il peut être accompagné d'un travail sur d'autres supports ». Ce mémoire combine une exigence méthodologique de niveau Master avec des partis pris justifiés par le projet plastique d'une part, par un souci d'expression et de forme écrites d'autre part. Il s'agirait de rendre compte de la pensée comme de l'expérience de la pensée. L'étudiant s'engage dans une recherche qui permet de nourrir sa pratique, voire de l'expliquer mais aussi d'en formuler les enjeux. Il essaie de répondre à une série de questions : Comment puis-je problématiser ma réflexion ? Sur quelles références s'appuie-t-elle ? Comment les analyser en sorte qu'elles éclairent mes intentions ? Quelles sont mes hypothèses de travail, celles auxquelles répondront, le cas échéant, les réalisations du diplôme ? Dans cette approche d'écriture, l'étudiant se positionne en auteur, par l'autonomie de la phase d'écriture, par son appréhension sensible autant qu'analytique.
Des compétences rédactionnelles sont exigées.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel ; communication du mémoire au collège des professeurs.

Travaux requis

Entretiens individuels et séances collectives.
La rédaction du mémoire doit être achevée mi-décembre du semestre 9 et imprimé début janvier semestre 9.
La soutenance dans le cadre du DNSEP a lieu fin février.
Le jury de soutenance du mémoire est composé de l'un des professeurs représentants de l'école et l'une des trois personnalités qualifiées du jury de soutenance du projet plastique. Il est présidé par un docteur.

Station d'Arts poétiques

Année	**5**	Heures CM	**0**	Caractère	**option**	Code	
Semestre	**9**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**ARC**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Beurard-Valdoye

Objectifs pédagogiques

La Station d'arts poétiques est un programme de recherche théorique et de création dirigé vers l'écriture poétique dans la diversité des formes qu'elle emprunte à l'heure actuelle.
Après une collaboration de plusieurs années avec l'ENS qui débuta en 2006, puis avec le Département Écriture de l'ENSATT, ce programme a élargi celui antérieur de l'atelier d'arts poétiques dispensé au sein de l'Ensba Lyon, par des journées d'études abordant en profondeur la pratique et l'approche théorique d'un auteur invité.
Sont appréhendés et développés par les étudiants des travaux d'écriture, par-delà les genres littéraires institués ou qui l'ont été.
La confrontation de leurs pratiques avec des auteur*es confirmé*es en journées d'études est déterminante.
Les arts poétiques fédèrent ainsi une attitude de recherche pouvant avoir trait tout aussi bien au travail du vers, de la prose, de la poésie visuelle, du «docu-poème», du montage, de la performance poétique et sonore, des rapports texte/image/son : photo, vidéo, film, chant, hypertexte, web (en incluant même la verbalisation restreinte), qu'à celui des formes dialoguées assimilant tout forte de récits, d'essais, et cela dans la diversité des langues et de leurs usages sociaux, du multilinguisme à la textualisation des idiomes et parlures.
Une attention particulière est donnée à l'oralisation des pratiques textuelles.
En cela, il s'agit de faire interagir les pratiques poétiques et les réflexions qui en découlent, avec celles des arts plastiques contemporains.
Cette démarche s'inscrit de plus dans une histoire déjà longue passant par les expériences du Black Mountain College, marqués par les croisements de genres littéraires et la nécessaire induction entre l'acte poétique et sa composante technique et théorique.
L'objectif à moyen terme — inspiré des écoles scandinaves, allemandes et suisses — serait d'accompagner des créateurs et chercheurs dans une réflexion et une connaissance des réseaux d'activité littéraire où la langue et les modes narratifs constituent des lieux d'investigation.
L'accent est mis sur les processus d'émergence individuels et collectifs qui ont trait au travail d'écriture : récurrence, conception, production, diffusion, ainsi que connaissance du champ littéraire et éditorial en France comme à l'étranger.
Un projet piloté par Patrick Beurard-Valdoye et Agnès Gayraud

Contenu

Programme 2020 - 2021
Journées d'études :
mercredi 25 novembre : Séverine Daucourt (en sa présence)
mercredi 13 janvier : Pierre Vinclair (en sa présence)
mercredi 24 février : Laure Gauthier (en sa présence)
Workshop :
conduit par Marie de Quatrebarbes : 23-25 mars 2021

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Bibliographie

Ouvrages d'es auteures invitées

Atelier 3D /CAO / DAO

Année	**5**	Heures CM	**0**	Caractère	**option**	Code	
Semestre	**9**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Professeur Invité

Objectifs pédagogiques

Permettre de valider des acquis 3D et CAO / DAO.

Contenu

Approfondissement dans l'apprentissage des outils 3D (fabrication, impression 3D, découpe numérique...fablab).
Acquisition des outils de dessin technique d'édition de plans, coupes...

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Travaux requis

Cours avec usage de vidéo-projection et exercices d'application.

Atelier d' arts poétiques

Année	**5**	Heures CM	**0**	Caractère	**option**	Code	
Semestre	**9**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Studio**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Beurard-Valdoye

Objectifs pédagogiques

Le studio s'adresse à un groupe d'étudiants concernés par l'écriture : ayant soit déjà une pratique qu'ils désirent approfondir et partager, soit un intérêt qui pourrait déboucher sur une pratique. Il peut aussi s'agir simplement de personnes curieuses de la « chose littéraire », qui ne peut être que stimulante en regard de leur pratique plastique.
L'enjeu pour les étudiants, outre le partage de savoirs, sera la mise en place d'un travail personnel d'écriture. Il sera lui aussi conçu comme une image qu'il s'agira de cristalliser — du dessein mental au « manuscrit », c'est-à-dire au texte dans sa succession et sa construction, et dans la diversité des formes possibles.

Une réflexion est menée sur la relation – parfois la tension – entre narration, forme et medium.
La discontinuité du narratif et l'hétérogénéité du récit, qui caractérisent souvent les arts poétiques, est objet d'attention, ainsi que le système de ponctuation adopté.
L'oralité - l'oralisation - a son importance, autant lorsque nous écoutons les enregistrements de lectures par leurs auteurs (archives historiques ou actualité), que lorsqu'il s'agit de transmettre son propre travail au groupe, et d'en discuter collectivement.
Dire son texte à haute voix, ou le performer, pose de nombreuses questions. Mais aussi lire le texte d'un tiers. Notre capacité à 'lire autrement', à inventer nos modes de lecture, nos rythmes singuliers et notre propre vitesse, tels que l'écriture artistique l'impose souvent, est au centre des préoccupations.
Dans un second temps, la spatialisation et la gestuelle contribuent aussi à l'existence du texte. Il peut être proposé aussi des expériences et « exercices » visant à produire une expression singulière à partir de la réalité environnante.

Contenu

Il n'y a pas d'exclusivité de genres ou de médiums : prose, vers, récit, journal intime, poésie visuelle, etc. L'appellation d' « arts poétiques » prend son sens. Elle inclut l'écriture du roman ou en théâtre, dès lors qu'il n'y a pas « forme morte » comme disait Claude Simon.
La recherche de la singularité – dans un souci d'authenticité – est un critère principal.

Mode d'évaluation

Evaluation à partir de la « production » et de la présence active de l'étudiant par les deux professeurs.

Travaux requis

Atelier collectif théorique et pratique et suivi individuel.

Mise en oeuvre et développement

Année	**5**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**9**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**3**	Coefficient	**3**	Session de rattrapage	**oui**		

Responsable : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Développer les capacités de travail à travers l'expérimentation et l'étude dans le cadre du projet personnel et du travail d'atelier.

Contenu

Progressivement, tout au long du cursus, l'étudiant est amené à développer sa capacité de travail ainsi que la puissance et l'efficacité plastique de son projet personnel dans le cadre de l'organisation générale de ses divers travaux et expérimentations à travers un rythme et un processus de réalisation de plus en plus singularisés. L'ensemble des activités plastiques de l'étudiant est en résonance continue avec les enseignements de l'UE2 (problématique, méthodologie, projet).

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Travaux requis

Travail en atelier. Entretiens individuels et semi-collectifs.

Productions

Année	**5**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**9**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**4**	Coefficient	**4**	Session de rattrapage	**oui**		

Responsable : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Permettre à l'étudiant de concrétiser et finaliser les éléments issus de la recherche et du développement du projet ou du travail.

Contenu

Le terme de production vient ici qualifier le travail d'atelier en phase projet et, dans un registre un peu différent, en phase préparatoire du diplôme DNAT.
On peut raisonnablement considérer que dans le cadre d'un projet personnel pleinement orienté du côté d'une activité de recherche, la finesse de la réflexion sur l'économie générale du travail et sa faisabilité d'une part, et, d'autre part,
l'ajustement du niveau de 'l'agir' dans la complémentarité au 'faire', pour la concrétisation des travaux, pièces et objets, conduisent l'étudiant à 'produire' les signes tangibles et manifestes de son projet.
Production donc, tant dans son acception de 'production de l'esprit', au double sens littéral et ici très adapté de 'génération' et de 'formation', que dans son acception de 'production d'objet' tel que tableau, film, etc.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Bibliographie

Entretiens individuels et semi-collectifs en atelier.

Story Telling

Année	**5**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**9**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Atelier**
E.C.T.S.	**3**	Coefficient	**3**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignants : M. Des Moutis, Mme Welinski

Objectifs pédagogiques

Parce que la mise en espace d'un événement, d'une exposition ou d'un projet doit être plus qu'un simple accrochage, techniquement maîtrisé. Il sera demandé aux étudiants de comprendre et d'appréhender la dimension narrative de la monstration appliquée à leurs recherches personnelles.

Contenu

Les étudiants seront invités à réfléchir et à réaliser 5 mises en espace de leur projet personnel tout au long de l'année.

Mode d'évaluation

5 ateliers sur l'année.

Travaux requis

Travail individuel

Bibliographie

. Le langage des nouveaux médias, Lev Manovich, Les presses du réel
. Installations, Itzhak Goldberg, CNRS Editions
. Hippie Modernism, Andrew Blauvelt, Walker Art Center

Workshops

Année	**5**	Heures CM	**0**	Caractère	**option**	Code	
Semestre	**9**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Responsable : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Acquisition de connaissances dans le cadre d'un atelier intensif d'enseignement dirigé par une personnalité extérieure à l'école, qu'il soit artiste designer ou auteur en collaboration ou non avec un ou des professeurs.

Contenu

La durée (entre 2 et 5 jours) et le fonctionnement du workshop varient selon les enjeux pédagogiques. Les contenus sont très diversifiés et en corrélation avec le travail des personnalités invitées.
Le workshop peut s'inscrire dans un ensemble thématique d'enseignements du type arc/atelier de recherche et de création.

Mode d'évaluation

Evaluation lors du bilan semestriel.

Travaux requis

Travail collectif intensif en atelier.

Analyse / énonciation

Année	**5**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**9**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Responsable : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Acquisition progressive des outils techniques et conceptuels d'analyse permettant à l'étudiant de proposer une lecture (orale et écrite) cohérente, rigoureuse et contextualisée de l'ensemble de ses travaux.

Contenu

Le travail d'analyse critique a lieu tout au long de l'année mais est plus particulièrement mis en évidence lors des séances de présentation spatiale de travaux et lors des bilans semestriels. Ce n'est que progressivement tout au long du cursus que l'étudiant peut acquérir la maîtrise de cet outil.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Contexte culturel du projet

Année	**5**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**9**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Responsable : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Précision et pertinence des références cités lors de la présentation du travail plastique.
Capacité à situer son travail aussi bien dans une perspective historique que contemporaine.

Contenu

Le travail de mise en constellation des références plastiques s'opérera tout au long de l'élaboration du projet qui se développera en résonance à la scène du design contemporain.

Mode d'évaluation

L'évaluation de la pertinence des références et de l'intégration des enjeux du design contemporain seront évalués lors de la présentation des travaux et lors des bilans semestriels.

Dossier personnel

Année	**5**	Heures CM	**0**	Caractère	**option**	Code	
Semestre	**9**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Responsable : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Mise en évidence pratique et conceptuelle du projet général de l'étudiant par le biais d'un support de communication.

Contenu

Tout au long du cursus, il s'agit de mettre en œuvre, réaliser et régulièrement mettre à jour le dossier de travaux personnels que nécessite la communication d'une démarche et d'un projet d'artiste ou de designer.

Mode d'évaluation

Bilan semestriel.

Professionnalisation

Année	**5**	Heures CM	**0**	Caractère	**option**	Code	
Semestre	**9**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Des Moutis

Objectifs pédagogiques

Acquisition de connaissances et compétences inhérentes et annexes à la fonction de designer et d'auteur en matière d'organisation et de production. La question de la professionnalisation pose, dans son énoncé même, l'enjeu du statut de l'artiste auteur et créateur. Il s'agit d'aider les futurs designers, étudiants et ex-étudiants nouvellement diplômés intéressés, à se repérer dans le paysage culturel, technique et économique. Il ne s'agit ni de donner des recettes ni d'être dans une systématisation stratégique mais d'apporter de façon concrète et pragmatique des réponses à leur questionnement sur et pendant l'après école et de les aider à définir et déterminer leur positionnement d'auteurs.

Contenu

Entité transversale qui s'inscrit dans les rencontres avec les 4e et 5e années et jeunes diplômés désireux de participer.
Rencontres avec des opérateurs du design dans la société : designers, éditeurs, avocats, agents, imprimeur, comptable, assitant à la maîtrise d'œuvre (marchés publics), prototypiste, etc. Au-delà de la stratégie et sans a priori de « recettes », il s'agira d'envisager le passage et l'inscription dans le monde professionnel à la suite de l'école, et d'acquérir des outils et pistes pour se repérer dans le circuit professionnel. Les personnalités invitées ou visitées nous renseigneront sur leur parcours et leur expérience pratique, sous forme de conférence-débat en amphithéâtre et/ou de visite d'atelier.

Mode d'évaluation

Contrôle continu.

Travaux requis

- Rencontres au cours de l'année avec : designers, éditeurs, prototypiste, chef d'entreprise industrielle, commanditaires.
- Questions autour du CV et de la constitution du dossier personnel, mais aussi des possibilités de demande de bourses et de résidences, des principes du concours en marché public.

Ouvert aux étudiants diplômés.

Bibliographie

- Petit guide de la DAP à l'usage des jeunes artistes et créateurs
http://www.scenographes.fr/scenographes.fr/accueil.html
http://uniondesscenographes.fr.over-blog.com/article-23763654.html

Spatialisation

Année	**5**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**9**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Responsable : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Apprentissage progressif de la mise en espace et de la présentation plastique de l'ensemble des travaux de l'étudiant.

Contenu

Selon l'année et le niveau des études, le travail de spatialisation est mis en œuvre régulièrement tout au long de l'année dans le cadre de séances de présentation de travaux ainsi que lors des bilans semestriels ou le cas échéant au moment d'expositions en dehors du cadre de l'école.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Stage

Année	**5**	Heures CM	**0**	Caractère	**option**	Code	
Semestre	**9**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Le stage permet d'acquérir une expérience des milieux de création et de production, d'approfondir la connaissance des milieux professionnels (entreprises, milieux culturels et institutionnels) et de développer les compétences pratiques en termes d'outils et de travail en équipe.

Contenu

Ce temps de formation donne lieu à la rédaction par l' étudiant d'un 'rapport de stage' mettant en évidence sa propre approche du milieu professionnel en relation avec l'enseignement proprement dit.
Les périodes de stages obligatoires sont fixées par l'école.
Les périodes de stages hors obligation sont fixées de façon concertée entre l'étudiant, l'équipe pédagogique et l'entreprise.

Mode d'évaluation

Bilan semestriel.

Travaux requis

Stage en milieu professionnel dont la durée peut varier d'une semaine à un semestre en fonction de l'année et de l'option de l'étudiant.

DNSEP

Année	**5**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**10**	Heures TD	**0**	Compensable	**non**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**30**	Coefficient	**30**	Session de rattrapage	**non**		

Responsable : M. Jury de Diplôme

Contenu

La délivrance du diplôme déclenche l'obtention des 30 ECTS affectés au semestre 10 et permet la capitalisation des 300 ECTS attachés au diplôme.
Diplôme Niveau 1 de l'Enseignement Supérieur Français (Bac + 5). Le diplôme est assorti de mentions qui sont décernées en fonction des notes attribuées lors de la soutenance du projet de diplôme devant le jury : 'Félicitations' du jury lorsque la moyenne est supérieure ou égale à 16/20 'Mention' spécifiée par le jury lorsque la moyenne est comprise entre 16/20 et 14/20. Il n'existe pas de mention attribuée aux UE lors des bilans semestriels.

Stage

Année	**0**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**0**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
		Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Objectifs pédagogiques

Pendant son année de césure, l'étudiant peut désirer faire un stage.
Le stage permet d'acquérir une expérience des milieux de création et de production, d'approfondir la connaissance des milieux professionnels (entreprises, milieux culturels et institutionnels) et de développer les compétences pratiques en termes d'outils et de travail en équipe.

Atelier de langues étrangères - Anglais

Année	**2**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**3**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Atelier**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Responsable : M. Byrne

Objectifs pédagogiques

Développer toutes les compétences linguistiques dans la langue enseignée (expression et compréhension écrite et orale) à travers des activités et des supports variés (articles et documents, supports audiovisuels, exercices visant à stimuler l'échange et la pratique orale) ayant un lien étroit avec les options Design d'espace, Design graphique, Design textile.
Donner une vue internationale contemporaine de ces domaines.
Développer un vocabulaire technique et général lié à leur champ d'étude et acquérir une plus grande confiance et spontanéité dans leur utilisation de la langue anglaise.

Aborder les aspects linguistiques (grammaire et lexique) selon les besoins collectifs et individuels et dans le but de permettre d'atteindre les objectifs cités ci-dessus.

Contenu

Les principaux thèmes abordés sont :
- La culture contemporaine aux USA et en Europe à travers des articles de presse, sites web, extraits de livres, films, séries télé etc.,
- Les procédés techniques et méthodes utilisés dans plusieurs domaines des arts appliqués (sérigraphie, graphisme, etc.) à travers différents supports, le but de l'activité étant de faire produire un travail de présentation sous forme d'exposé en anglais aux élèves ;
- Préparation d'une présentation d'un travail produit pour une autre matière (graphisme, textile, design d'objets, design d'espaces,etc.) et présentation en classe (travail oral et écrit) ;
- Exploration des réflexions autour de leur travail et du travail des autres, s'exprimer sur les processus de travail ;
- Acquisition et assimilation du vocabulaire nécessaire pour décrire les couleurs, les textures, les matières, les outils, les processus, le mouvement d'un corps, d'une caméra, la succession d'images dans un générique de film, etc. à travers plusieurs exercices oraux et écrits avec des supports audiovisuels, écrits et autres ;

- Travail de documentation et orientation construction d 'un lexique adapté à chaque filière.

Activités diverses qui travailleront les quatre compétences linguistiques (compréhension et expression orales et écrites).

L'étude de la grammaire et de la syntaxe est abordée tout au long des activités avec pour souci principal l'élimination des lacunes dans un contexte d'utilisation réaliste et pratique et l'acquisition de nouvelles connaissances dans un but pratique également.

Mode d'évaluation

Les élèves sont contrôlés dans toutes les compétences linguistiques (oral et écrit) sur les thèmes et activités abordés pendant les cours.

Travaux requis

Cours collectifs en collaboration avec les autres enseignants.

Bibliographie

- Bailey S., « Dot Dot Dot #17 », Princeton Architectural Press, U.S.A. 2009, 104 p.
- Beckett S., « Three Novels : Molloy, Malone Dies, the Unnamable », Calder Publications Ltd, U.K., 1973, 418 p.
- Burroughs W.S., « Junky », Penguin Books Ltd, U.K., 1977, 176 p.
- Burroughs W.S., « Naked Lunch », The Restored Text, HarperPerennial, U.K., 2005, 208 p.
- Danielewski M Z., « House of leaves », Doubleday, London, 2001, 710 p.
- Danielewski M Z., « Only Revolutions: A Novel », Pantheon, London, 2001, 384 p.
- Eastwood J. , « Practice Grammar », Oxford University Press, 1999, 446 p.
- Frascina F., Harris J., « Art in modern culture : an anthology of critical texts », Phaidon, U.K., 2006, 352 p.
- Murphy J., « New Headway:Student's Book Intermediate level » Oxford University Press, 2003, 160 p.
- Fletcher A., « The art of looking sideways », Phaidon Press Ltd, U.K., 2001, 534 p.

- Holder W. F.R. David, « A for 'orses' », De Appel arts centre, Holland, 2008
- Holder W. F.R. David, « Keep it to Yourself », De Appel arts centre, Holland, 2009
- Holder W. F.R. David, « Stuff and Nonsense », De Appel arts centre, Holland, 2008
- Illich I., « In the Vineyard of the Text », University of Chicago Press, USA, 1996, 162 p.
- K. Dick P., « Second Variety », Gollancz, 1999, U.K., 392 p.
- Knowlson J., « Damned to Fame: Life of Samuel Beckett », Bloomsbury Publishing PLC, U.K., 1997, 896 p.
- Hustwit G., « Helvetica » [DVD], Plexi Film, 2007
- League of Noble Peers, « Steal this film part 2 » [DVD], Britdoc, U.K., 2007

Conférences / Voyages d'études

Année	**2**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**3**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Responsable : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Connaissances de l'art contemporain, qu'il s'agisse des figures majeures ou émergentes de l'art actuel, ou de ses lieux de diffusion. Connaissances des cultures spécifiques propres aux designs (auteurs, structures, évènements et lieux de diffusion).

Contenu

Un cycle hebdomadaire d'interventions du type conférence ou performance est programmé chaque mercredi après-midi à dix-sept heures dans le Grand amphithéâtre :
Sa programmation prend en compte les questionnements et les enjeux artistiques et intellectuels contemporains, ainsi que ceux des cultures spécifiques propres aux designs contemporains Elle est en relation directe avec les enseignements.
L'espace-temps de l'intervention est conçu comme une structure de « travail de la parole ».
La parole de l'intervenant peut relever du commentaire, de la recherche théorique ou de l'expérience artistique, littéraire, etc. L'image, projetée ou diffusée peut jouer le rôle de support, de complément ou de lanceur.
Pendant le temps de la conférence, tous les enseignements sont interrompus afin de permettre la participation de l'ensemble des étudiants et enseignants de l'École, toutes options et années confondues.

Les voyages d'études
auprès des centres majeurs de création soit sur la région soit sur l'international sont importants dans le cadre des études. Ils doivent permettre aux étudiants de découvrir les lieux de diffusion de l'art contemporain et sites remarquables du patrimoine moderne et contemporain ; la fréquentation régulière et autonome de ces lieux est fondamentale pour la poursuite des études.

Mode d'évaluation

Tout au long du cursus de l'étudiant, la participation aux conférences fait l'objet d'une évaluation (notes et références au sein du dossier ou du mémoire), et de l'attribution d'un crédit semestriel (UE1).

Ecriture

Année	**2**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**3**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Cours**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Responsable : M. Pageard

Objectifs pédagogiques

Lors de ce cours, l'étudiant.e sera amené.e à acquérir les méthodes d'une recherche historique et théorique liée à son domaine d'expérimentation pratique. Ces méthodes permettront d'aborder l'écriture comme un moyen d'appréhender des pensées et des pratiques historiques et contemporaines. Son objectif est de délimiter un premier champ de recherche et d'écriture en vue de la rédaction de son écrit de diplôme du DNAT, puis de DNSEP.

Contenu

Il sera proposé à l'ensemble des étudiants une série de lectures, d'exercices et de comptes rendus oraux et écrits nécessitant une par active de leur part. Chacun de ces exercices fera l'objet d'un retour individuel et collectif dans le but de préparer une recherche individuelle s'inscrivant dans un dialogue collectif.

Mode d'évaluation

L'évaluation prend en compte la présence des étudiants et la notation des rendus réguliers exigés à partir des activités développées en cours.

Travaux requis

Travail individuel et en groupe.

Bibliographie

Bibliographie enrichie selon les thèmes de recherche tout au long de l'année.

Histoire et théorie du design

Année	**2**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**3**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Cours**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Responsable : M. Pageard

Objectifs pédagogiques

L'objectif de ce cours est d'apporter aux étudiant.e.s des connaissances approfondies sur l'histoire de l'art et du design moderne et contemporain, tout en les initiant aux méthodes historiques et critiques. Ce cours a pour objectif de leur permettre d'acquérir une solide base historique et historiographique afin de leur permettre d'aborder leurs propres travaux et ceux plus historiques appartenant à leur discipline.

Contenu

Le cours se penchera cette année sur une histoire critique et politique du design en cherchant à le mettre en relation avec des problématiques contemporaines. En s'appuyant principalement sur la fin du XIXe siècle, il s'agira d'observer comment l'histoire du design anglais se forme dans une opposition à l'industrie tout autant que dans un rapport à la nature qui peut aujourd'hui être questionné. Qu'il s'agisse de William Morris, de John Ruskin ou d'Edward Carpenter, les propositions théoriques, politiques et artistiques, de même que certains de leurs choix de vie et économiques, seront donc interrogés à l'aune de l'anthropocène et du capitalocène.
Il s'agira d'observer comment ces notions proposées par des auteurs.trice contemporain.e.s peuvent être effectives pour saisir des pratiques qui entretenaient, tout comme la société de l'époque, un rapport ambigüe à la nature.
Centré sur le XIX° siècle, le cours n'oubliera pas d'informer ses réflexions d'un regard sur les pratiques contemporaines.

Mode d'évaluation

L'évaluation se fera sur la base de la présence et du rendu des travaux écrits demandés.

Travaux requis

Deux travaux écrits seront à fournir au cours de l'année.

Bibliographie

Florence Alibert, Cathédrales de poche : William Morris et l'art du livre, La Fresnaie-Fayel, Otrante, 2018.
Isobel Armstrong, Victorian Glassworlds, Galss Culture and Imagination 1830-1880, Oxford, 2008.
Cédric Biagini et Guillaume Carnino (dir.), Les luddites en France : Résistance à l'industrialisation et à l'informatisation, Montreuil, l'Échappée, 2010.
Auguste Blanqui, L'éternité par les astres, Paris, Les impressions nouvelles, 2012.
Samir Boumediene, La Colonisation du savoir, Une histoire des plantes médicinales du « Nouveau Monde » (1492-1750), Paris, Éditions des mondes à faire, 2016.
Vincent Bourdeau, François Jarrige, Julien Vincent, Les luddites : bris de machines, économie politique et histoire, Maisons-Alfort, Ère, 2006.
Edward Carpenter, La Civilisation, ses causes, et ses remèdes, Paris, Sandre, 2009.
Edward Carpenter, The Selected Works 1884-1909, New York, Prism Key Press, 2012.
Edward Carpenter, Vers une vie simple, Paris, L'échappée, 2020.
Collectif, Anarchy & beauty : William Morris and his Legacy, 1860-1960, New Haven, Yale University Press, 2014.
Collectif, Relire Ruskin, Paris, Musée du Louvre - École nationale supérieure des beaux-arts, 2004.
Collectif, Whistler 1834-1903, Paris, Réunion des Musée nationaux, 1995.
Jonathan Crary, Techniques de l'observateur. Vision et modernité au XIXe, Paris, Dehors, 2016.
Michel Foucault, Les mots et les choses, Paris, Gallimard, 1966.
Rike Frank, Grant Watson (dir.), Textiles : Open Letter, Berlin, Sternberg Press, 2015.
Donna J. Harraway, Vivre avec le trouble, Paris, Editions des mondes à faires, 2020.
Robin Kinross, La typographie moderne. Un essai d'histoire critique, Paris, B42, 2019.
Eduardo Kohn, Comment pensent les forêts, Bruxelles, Zones sensibles, 2017.
Sale Kirkpatrick, La Révolte luddite : briseurs de machines à l'ère de l'industrialisation, trad. Celia Izoard, Paris, l'Échappée, 2006.
Andreas Malm, l'anthopocène contre l'histoire. Le Réchauffement climatique à l'ère du capital, Paris, La Fabrique, 2017.
Guillaume Morel, Les Préraphaélites : de Rossetti à Burne-Jones, Paris, Place des Victoires, 2013.
William Morris, Comment nous vivons, comment nous pourrions vivre, Paris, Payot & Rivage, 2013.
William Morris, L'Âge de l'ersatz et autres textes contre la civilisation moderne, Paris, éd. De l'encyclopédie des nuisances, 1996.
William Morris, La Civilisation et le travail, Neuilly en Champagne, Éditions le passager, 2013.

William Morris, L'Art et l'artisanat, Paris, Payot & Rivage, 2011.
William Morris, Nouvelles de nulle part ou Une ère de repos, trad. V. Dupont, Paris, L'Altiplano, 2009.
Jacques Rancière, Le temps du paysage, Paris, La Fabrique, 2020.
Sheila Rowbotham, Edward Carpenter. A Life of Liberty and Love, Londres, Verso, 2008.
John Ruskin, Les Sept lampes de l'architecture, Paris, Klincksieck, 2008.
Debora L. Silverman, L'art nouveau en France. Politique, Psychologie et style fin de siècle, Paris, Flammarion, 1994.
Alexis Zimmer, Brouillard toxiques, Bruxelles, Zones sensibles, 2016.
Tsuzuki Chuishichi, Edward Carpenter, Prophet of Human Fellowship, Cambridge, Cambridge University Press, 1980.

Les promesses de la nuit

Année	**2**	Heures CM	**0**	Caractère	**facultatif**	Code	
Semestre	**3**	Heures TD	**0**	Compensable	**non**	Mode	**ARC**
		Coefficient	**0**	Session de rattrapage	**non**		

Enseignants : M. Aubart, M. Lebrun

Objectifs pédagogiques

Généralement lorsque l'on parle de musique, on parle de productions. Que l'on fasse des listes des meilleurs albums ou l'histoire d'un courant, que l'on compare des réalisations ou des façons de faire, il est toujours question de ce qu'on entend. Évidemment, la musique a de tous temps été produite pour inventer des nouvelles formes et faire évoluer un genre. Pourtant son but est aussi de réunir des gens, un public. C'est à ce versant social que nous voudrions consacrer cette année de recherche. Pour cela nous nous intéresserons aux nombreuses façons dont la musique réunit, crée des habitudes, des rituels, des pratiques ou encore des façons de vivre. Autrement dit, nous observerons ce qui se passe lorsque se forme une scène, lorsque se forme ce que l'on pourrait appeler une bulle sociale.
Depuis que la musique s'enregistre, on peut réécouter des productions de toutes périodes. Cependant, il ne reste rien de ce qu'elles faisaient, de la chaleur des salles concerts, de la fièvre de la foule ou de son ennui, de son statut d'ambiance pour d'autres activités, celles liées au fait de passer une soirée avec d'autres personnes. En outre ces enregistrements, savamment composés en studio, sont parfois loin de leurs versions en direct, modifiées par les aléas d'un moment, d'un environnement ou d'interactions. Ainsi, ce que nous voudrions envisager dans le cadre de cet atelier c'est comment la musique est vécue, les histoires culturelles et sociales qui se tissent autour d'elle.

Contenu

Pour cela réunion d'un groupe de travail composé d'étudiant·es en 2ème année en Design Graphique et en Art pour mener des recherches sur ce sujet afin de nourrir des rencontres, des événements et, en fin d'année, la publication d'un livre. Le but ainsi est de se confronter au partage d'idées et à la mise en place de projets en collectif.

Recherches théoriques

Année	**2**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**3**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Responsable : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Il s'agit d'acquérir ou de développer les éléments constitutifs d'une culture théorique (critique, esthétique et philosophique) en relation avec le projet général de l'étudiant et dans la continuité du travail entrepris en année 1 dans le cadre du projet-mémoire.

Contenu

En années 2 et 3, dans des registres spécifiques, les contenus des recherches théoriques, sont directement induits par le niveau de connaissances et d'engagement de l'étudiant et les enjeux conceptuels et artistiques de son projet.
Ce travail amène progressivement l'étudiant à la maîtrise des outils conceptuels nécessaires à la soutenance de son diplôme et permet en phase projet, d'aborder le mémoire de fin d'études avec les compétences minimum requises dans le cadre d'une introduction à la recherche.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Travaux requis

Entretiens individuels.

Ressources et documentation

Année	**2**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**3**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Responsable : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Découvrir et développer l'activité de recherche d'informations et la constitution d'une base de données nécessaires à l'élaboration d'une méthode de travail et à la mise en place d'une problématique individuelle.

Contenu

Le travail de documentation fait partie intégrante des enseignements théoriques et plastiques. Ses orientations et contenus sont directement liés à l'enseignement en question et aux décisions quant à la constitution même du travail de l'étudiant.
Ainsi, si la collection d'informations s'avère un moment indispensable à toute démarche de création (l'archive comme matière), en design tout autant qu'en art, il est tout aussi important de se poser la question des modalités de production d'informations et d'archives de cette démarche même (la matière comme archive), quand celle-ci ne va pas jusqu'à se superposer à elle pour construire un travail d'auteur qui se veuille 'documentariste'.
À noter que le travail de documentation est pour partie constitué d'éléments exogènes aux champs de la création et, qu'il peut, de par la nature de leur traitement, permettre d'interroger les limites de ces derniers.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Travaux requis

Au semestre 1, cet enseignement est pleinement intégré aux différents cours et ateliers.

Méthodologie spécifique

Année	**2**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**3**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Responsable : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Mise en place progressive d'une méthode de travail de plus en plus individualisée tout au long du cursus et en relation avec les orientations de l'année et de l'option.
Cet objectif est présent à l'intérieur de chaque cours faisant appel à la fois au développement de la capacité perceptive et à l'élaboration d'une mise en œuvre de l'idée.

Une approche plus spécifique sur la méthodologie de recherche peut être développée dans le cadre de modules ou séminaires expressément conçus au croisement des enseignements pratiques et théoriques.

Contenu

La question est de savoir comment construire un objet de réflexion, de travail et de recherche qui coïncide avec les intentions conceptuelles et plastiques initiales. Mais dans ce contexte, il s'agira probablement moins de répondre à cette question que de la volonté d' en énoncer sans cesse les termes et les conditions. Entre théorie et pratique, entre hypothèse et expérimentation se tissent progressivement les liens qui vont permettre la construction complexe d'une singularité agissante au sein du projet artistique au sens large du terme, qu'il relève du champ de l'art ou de celui du design.
Construire donc, sa propre méthode et ses variations, à partir des éléments constitutifs spécifiques du champ de création dans lequel l'étudiant est engagé mais aussi de l'étude des divers dispositifs scientifiques et transversaux qui organisent les subjectivités contemporaines.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Travaux requis

Selon l'option et le niveau, cours collectif et entretiens individuels augmentés de modules spécifiques.

Problématique de projet

Année	**2**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**3**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Responsable : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Savoir de quoi l'on parle et avec quoi on agit ; dans quelle mesure le corpus problématisé s'inscrit dans la réflexion et la création contemporaine inhérentes au champ de recherche dans lequel l'étudiant est en train de s'engager.

Contenu

Tout au long du cursus, depuis le 'sujet' imposé et la thématique, jusqu'à la problématique spécifique du projet individuel et de la recherche, il s'agit de questionner, dans le champ contemporain, à partir du monde réel et des singularités artistiques, dans un continuel aller-retour, à la fois les contenus significatifs mêmes du travail artistique et la façon de penser ce qui précisément le motive, le monde qui nous entoure et nous constitue.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Travaux requis

Cours collectifs et entretiens individuels en atelier et studio.

Bibliothèques

Année	**2**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**3**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Atelier**
E.C.T.S.	**3**	Coefficient	**3**	Session de rattrapage	**oui**		

Responsable : M. Balgiu

Objectifs pédagogiques

L'atelier *Bibliothèques* investit la pratique du design graphique comme partage des savoirs, interrogeant la matérialité des objets, l'histoire des formes, la signification et la portée des gestes de l'édition, la vie des connaissances et comment y prêter attention. Il est ici question du travail graphique comme lecture active, vivante, et réflexive mêlant démarche conceptuelle et sensible dans une perspective d'ouverture, d'inclusivité et de diversité.

Contenu

À partir de séances de lectures collectives où chacun.e apporte des matières à partager — un jardin des savoirs où discours et formes se lient et se déplient — l'atelier se développe à partir de thématiques semestrielles spécifiques et évolutives, ayant pour point commun une approche expérimentale, curieuse et généreuse. Les outils et techniques graphiques sont investies comme une palette élargie et consciente, contribuant à l'élaboration d'écritures graphiques qui invitent, interrogent, portent et racontent.

Mode d'évaluation

Présence et participation.

Bibliographie

Vito Acconci & Bernadette Mayer, *0 to 9: The Complete Magazine*, Brooklyn, NY: Ugly Duckling Presse, 2006
Walter Benjamin, *Je déballe ma bibliothèque*, Paris: Rivages Poche, 2015
Christine Brooke-Rose, *Thru*, London: Hamish Hamilton, 1975
Jacques Derrida, *Glas*, Paris: Galilée, 1974
Steven Clay & Jerome Rothenberg, *A Book of the Book*, New York: Granary Books, 2000
Johanna Drucker, *Diagrammatic Writing*, Eindhoven: Onomatopee, 2013
Johanna Drucker, *The Visible Word—Experimental Typography and Modern Art, 1909-1923*, The University of Chicago Press, 1994
Craig Dworkin, *The Perverse Library*, York: Information as material, 2010
Lucien Febvre & Henri-Jean Martin, *L'apparition du livre*, Paris: Albin Michel, 1999
Simone Forti, *Handbook in Motion*, The Press of the Nova Scotia College of Art and Design, 1974
Maryam Fanni, Matilda Flodmark & Sara Kaaman, *Natural Enemies of Books*, London: Occasional Papers, 2020
Robert Filliou, *Teaching and Learning as Performing Arts*, London: Occasional Papers, 2014
Maria Fusco & Ian Hunt, *Put about: a critical anthology on independent publishing*, London: Book Works, 2004
Ryan Gander & Jonathan P. Watts, *The Annotated Reader*, London: Dent-de-Leone, 2019
Annette Gilbert (ed.), Publishing as Artistic Practice*, Berlin: Sternberg Press, 2016
Madeline Gins, *Word Rain*, New York: Grossman Publishers, 1969
Lawrence Halprin (ed.), *Taking Part: A Workshop Approach to Collective Creativity*, Cambridge, MA: MIT Press, 1974
Susan Howe, *Spontaneous Particulars: The Telepathy of the Archives*, New York: Christine Burgin/New Directions, 2014
Alison Knowles *The Big Book*, Berlin: Passenger Books, 2013
Alison Knowles & Annea Lockwood (eds.), *Womens Work*, Brooklyn, NY: Primary Information, 2019
Louis Lüthi. *The Self-Reflexive Page*, Amsterdam: Roma Publications, 2010
Pauline Oliveros, *Software for People: Collected Writings 1963-80*, Baltimore: Smith Publications, 1984
Lisa Pearson (ed.), *It Is Almost That—A Collection of Image+Text Work by Women Artists & Writers*, Catskill, NY: Siglio Press, 2011
N. H. Pritchard, *The Matrix: 1960-1970*, Garden City, NY: Doubleday, 1970
Jacques Rancière. Le maître ignorant, Paris: 10/18, 2004
Jerome Rothenberg, *Revolution of the word*, New York: The Seabury Press, 1974
Astrid Seme, *Baroness Elsa's em dashes—An anthology of dashing in print, poetry and performance*, Vienna: Mark Pezinger Books, 2019
Hannah Weiner, *Clairvoyant Journal 1974*, Paris: Bat éditions, 2014

Dessin de caractère

Année	**2**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**3**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Atelier**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Responsable : Mme Nugue

Objectifs pédagogiques

Au cours de cet atelier la typographie sera étudié aussi bien dans son ensemble que son détail.
L'étudiant sera capable de comprendre la structure et le fonctionnement d'un caractère grâce à l'étude des fondamentaux.
Après avoir découvert la construction et la cohérence d'un caractère typographique, nous en explorerons les applications. Les formes et les usages seront interrogés.
L'objectif n'est pas de devenir un dessinateur de caractères expert, mais d'être en mesure d'observer, d'analyser et de choisir avec soin ses outils de composition typographique.

Contenu

Les semestres seront régulièrement ponctués d'exercices et de projets au long cours. Un workshop sera mené par un dessinateur de caractères invité.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et évaluation semestrielle. L'étudiant sera évalué sur sa capacité à explorer, à développer et à finaliser.

Bibliographie

— Damien Gautier, « Typographie guide pratique », Pyramyd, 2001
— Damien & Claire Gautier, « Mise en page(s), etc. », Pyramyd, 2009
— Jost Hochuli, « Le détail en typographie », B42, 2010
— Gerard Unger, « Pendant la lecture », B42, année 2015
— Cyrus Highsmith, « Espaces du paragraphe : précis de typographie », Bibliothèque typographique, Ypsilon, 2014
— Muriel Paris, « Le Petit manuel de composition typographique », 1999
— Yves Perrousseaux, « Histoire de l'écriture typographique », Atelier Perrousseaux, 2005

Espace-Temps

Année	**2**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**3**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Atelier**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Responsable : M. Lebrun

Objectifs pédagogiques

L'atelier « Espace-Temps » permet aux étudiants d'aborder la pratique du design éditorial par la relation du contenant (espace) et de ses contenus (temps). L'espace est ce volume tridimensionnel dont le praticien évalue les liens formels, fonctionnels et matériels. Le temps est le processus, de la conception, de la production et de la diffusion (« lent et durable », « encore et toujours », Christophe Keller « Books make friends », Lettre à Roger Willems, 2005).

Contenu

L'atelier sera le lieu de l'expérimentation, de la réussite (et de l'échec), de la position individuelle et de l'émulation collective, du discours critique et de l'échange. L'étudiant, à travers sujets et projets, développera une méthodologie propre, questionnera des matériaux (textes, iconographiques), des matérialités, des économies, des audiences, des temporalités, argumentera en regard d'une histoire et d'une époque - contemporaine - dans laquelle il s'inscrit.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Travaux requis

Atelier collectif et entretiens individuels

Bibliographie

Bibliographie :
Theodore Adorno, « Temps-libre », dans Modèles critiques. Interventions, répliques, Payot, 1984
John Berger, « Ways of Seeing », Penguin, 1972
Stewart Brand, « Whole Earth Catalog », Menlo Park, Portola Institute, 1968-1972
Susanne Burner, « Vanishing Point: How to disappear in America without a trace », Revolver, 2008
Italo Calvino, « Le Baron Perché », Éditions du Seuil, 1960
Ulises Carrión, « Quant aux livres / On Books », Heros-limite, 2008
Philip K. Dick, « Payez l'imprimeur », dans Le Livre d'or de la science-fiction, Pocket, 1979
David Horvitz, « How to Shoplift Books », Publication Studio, 2014
KLF, « The Manual (How to Have a Number One the Easy Way) », KLF Publications, 1988
James Goggin, « The Matta-Clark Complex: Materials, Interpretation and the Designer », dans The Form of the Book Book, Occasional Papers, 2009
Armand Mevis, « Every Book Starts with an Idea », dans The Form of the Book Book, Occasional Papers, 2009
Hartmut Rosa, « Aliénation et accélération. Vers une théorie critique de la modernité tardive », La Découverte, 2012
André Schiffrin, « L'édition sans éditeurs », La Fabrique, 1999
André Schiffrin, « Le contrôle de la parole », La Fabrique, 2005
Harald Szeemann, « When Attitudes Become Form: Works – Concepts – Processes – Situations - Information / Live in Your Head », Kunsthalle Bern, 1969

Filmographie:
Michelangelo Antonioni, « Zabriskie Point », 1970
Godfrey Reggio, « Koyaanisqatsi », 1982
Claude Sautet, « Les Choses de la vie », 1970
François Truffaut, « Fahrenheit 451 », 1966

Webographie:
www.monoskop.org/log
www.servinglibrary.org
www.ubuweb.com

Etude et pratiques

Année	**2**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**3**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Atelier**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Responsable : M. Ollagnon

Objectifs pédagogiques

Approfondissement de l'étude et de l'apprentissage du design graphique en DNA par des volets pratiques, techniques et critiques.
Permettre aux élèves d'acquérir les connaissances, techniques et usages nécessaires à la pratique du métier de designer graphique. Leur offrir de prendre conscience et d'expérimenter le rapport entre fond (culture, analyse, idée) et forme (connaissance techniques, constitution d'un langage graphique propre) inhérent à la pratique du design et permettant la mise en en forme d'une idée, de se conception à sa production. Leur apporter les connaissances des outils principaux et les guider dans leur maîtrise. Donner les clefs de l'organisation complète d'un projet. Permettre d'acquérir les codes et règles professionnelles nécessaires en vue d'exercer seul ou au sein de structures de toutes natures et de tous types.

Contenu

ANALYSE + CRITIQUE
Comprendre et analyser

— Culture artistique, graphique et visuelle
— Observation critique et connaissance de la pratique des langages graphiques
— Mise en perspective de la pratique du design
— Étude du sens, de l'intention, de l'idée

Lectures critique, exposés, essais
Analyse de projets, d'écrits
Culture visuelle
Exercices

PRATIQUE + TECHNIQUE
Faire et apprendre à faire

— Connaissance et maniement des outils
— Apprentissage des techniques et des langages
— Pratique fondamentale et apprentissage empirique
— Expérimentations et recherches formelles

Exercices courts
Cours magistraux en formation technique
Ateliers de pratique et de recherche

Mode d'évaluation

Bilan semestriel.

Bibliographie

LA TYPOGRAPHIE MODERNE
un essai d'histoire critique
Robin kinross

LE VERTIGE DU FUNAMBULE
LE DESIGN GRAPHIQUE, ENTRE ÉCONOMIE
ET MORALE

Annick Lantenois

MAX BILL / JAN TSCHICHOLD
LA QUERELLE TYPOGRAPHIQUE DES MODERNES
Hans-Rudolf Bosshard, Jost Hochuli

L'ABÉCÉDAIRE D'UN TYPOGRAPHE
Jost Hochuli, Gerrit Noordzij

PENDANT LA LECTURE
Gerard Unger

DESIGNING PROGRAMMES
Karl Gerstner

DESIGN ET COMMUNICATION VISUELLE
Bruno Munari

ESPÈCES D'ESPACES
Georges Perec

SCIENCES DU DESIGN
Presses Universitaires de France

GRAPHISME & ÉDITION
Geneviève Chaudoye

LIVRE ET TYPOGRAPHIE
Jan Tschichold

LES PROBLÈMES D'UN ARTISTE GRAPHIQUE
J. Müller-Brockmann

Graphique / Plastique

Année	**2**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**3**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Atelier**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Nawrot

Objectifs pédagogiques

Cet atelier de dessin intitulé Histoires naturelles est basé sur la transmission des bases techniques de ce langage pour développer chez les étudiants un regard singulier sur le monde qu'ils occupent, leur apprendre à l'analyser et le traduire en images et, par sa pratique régulière, se constituer un catalogue mental de formes qui leur permettra de nourrir leur démarche personnelle. La pratique du dessin est envisagée ici comme un véhicule pour cheminer entre différentes idées et pratiques (graphisme, photographie, sculpture, typographie etc.).

Contenu

L'énergie collective, dégagée par ces sessions denses à la temporalité condensée, permet d'aboutir à des résultats plus bruts. La notion de réussite et d'échec est prédominante jusqu'au rendu final – un moment où les étudiants se confrontent à l'accrochage, premiers questionnements sur la manière de présenter leurs travaux à un public. Deux journées seront consacrées à la recherche (esquisses, croquis, etc.) et deux journées seront consacrées à la réalisation jusqu'au rendu final, mise en espace des travaux réalisés.

Mode d'évaluation

Présence et participation active

Bibliographie

A discuter selon la sensibilité des étudiants.

Graphique / Plastique

Année	**2**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**3**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Atelier**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : Mme Dziuba

Objectifs pédagogiques

Répliques Le livre
Découvrir les potentialités du dessin au sens large : dessin d'observation, collage, dessin numérique, crayonné rapide au dessin de grands formats Il s'agira pour chaque étudiant.e d'expérimenter le dessin par le biais de différentes techniques, d'exprimer ses idées, de travailler le cadrage et la composition, d'affiner son trait.

Contenu

L'étudiant.e aura plusieurs missions à accomplir qui lui permettront de trouver sa propre écriture par le biais de support tels que des images ou des livres. L'étudiant.e affinera son regard, sélectionnant ce qu'il/elle souhaitera révéler et mettre en valeur dans ses dessins. Il/elle devra affirmer ses choix car les yeux voient plus de détails qu'il/elle ne pourra jamais reproduire.
L'atelier sera composé de différentes propositions à réaliser à la journée ainsi qu'un accrochage mélangeant les résultats des dg2 et dg3. Des présentations de livres d'artistes, fanzines et catalogues seront régulières.

Mode d'évaluation

Présence et participation.

Bibliographie

-Collection Revue, n°1 au 6, 2010-2020…
-Revue Roven, Roven éditions, 15 numéros disponibles
-Jeu de construction, Paul Cox, éditions B42
-Devenir un expert du Rakugaki, Bumpei Yorifuji, éditions B42
-Collection Art Graphique - la collection du Centre Pompidou, Musée National D'art Moderne-Centre De Création Industrielle - Angliviel de La Beaumelle Agnès
-Revue Faire, numéro 10, Une ligne : Robert Brownjohn, Étienne Hervy,
Natasha Leluc, 2018
-Exhibition views ? la photographie à l'exposition, Remi Parcollet, Revue Faire N°25, 2020
-Rambo, Beni Bischof, Nieves, 2016
-Throwing stones, Stefanie Leinhos, produced on demand
-Le monde, mardi 19 septembre 2006, Alexandre Giroux, 2006
-Le musée de la tortue, Sammy Stein, Calipso press, L'Institut sérigraphique, 2017
-Visages du temps, Sammy Stein, édition Matière, 2020
-A book with twenty pages with twenty drawings of twenty lines, Jose Quintanar, Ruja press, 2019
-A cookbook, Dorothy Iannone, Clément Dirié, 2019

Prototype

Année	**2**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**3**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Atelier**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Responsables : M. Delmas, M. Lallemand

Objectifs pédagogiques

Acquisition des connaissances et compétences liées au champ du graphisme numérique.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Bibliographie

Atelier collectif, entretiens individuels.

Workshop

Année	**2**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**3**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Responsable : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Acquisition de connaissances dans le cadre d'un atelier intensif d'enseignement dirigé par une personnalité extérieure à l'école, qu'il soit artiste designer ou auteur en collaboration ou non avec un ou des professeurs.

Contenu

La durée (entre 2 et 5 jours) et le fonctionnement du workshop varient selon les enjeux pédagogiques. Les contenus sont très diversifiés et en corrélation avec le travail des personnalités invitées.
Le workshop peut s'inscrire dans un ensemble thématique d'enseignements du type arc/atelier de recherche et de création.

Mode d'évaluation

Evaluation lors du bilan semestriel.

Travaux requis

Travail collectif intensif en atelier.

Analyse / énonciation

Année	**2**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**3**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Responsable : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Acquisition progressive des outils techniques et conceptuels d'analyse permettant à l'étudiant de proposer une lecture (orale et écrite) cohérente, rigoureuse et contextualisée de l'ensemble de ses travaux.

Contenu

Le travail d'analyse critique a lieu tout au long de l'année mais est plus particulièrement mis en évidence lors des séances de présentation spatiale de travaux et lors des bilans semestriels. Ce n'est que progressivement tout au long du cursus que l'étudiant peut acquérir la maîtrise de cet outil.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Dossier personnel

Année	**2**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**3**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Responsable : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Mise en évidence pratique et conceptuelle du projet général de l'étudiant par le biais d'un support de communication.

Contenu

Tout au long du cursus, il s'agit de mettre en œuvre, réaliser et régulièrement mettre à jour le dossier de travaux personnels que nécessite la communication d'une démarche et d'un projet d'artiste ou de designer.

Mode d'évaluation

Bilan semestriel.

Spatialisation

Année	**2**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**3**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Responsable : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Apprentissage progressif de la mise en espace et de la présentation plastique de l'ensemble des travaux de l'étudiant.

Contenu

Selon l'année et le niveau des études, le travail de spatialisation est mis en œuvre régulièrement tout au long de l'année dans le cadre de séances de présentation de travaux ainsi que lors des bilans semestriels ou le cas échéant au moment d'expositions en dehors du cadre de l'école.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Atelier de langues étrangères - Anglais

Année	**2**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**4**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Atelier**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Responsable : M. Byrne

Objectifs pédagogiques

Développer toutes les compétences linguistiques dans la langue enseignée (expression et compréhension écrite et orale) à travers des activités et des supports variés (articles et documents, supports audiovisuels, exercices visant à stimuler l'échange et la pratique orale) ayant un lien étroit avec les options Design d'espace, Design graphique, Design textile.
Donner une vue internationale contemporaine de ces domaines.
Développer un vocabulaire technique et général lié à leur champ d'étude et acquérir une plus grande confiance et spontanéité dans leur utilisation de la langue anglaise.
Donner une préparation à un séjour d'étude, un stage ou un poste, à l'étranger : les différents CV et lettres de motivation adaptés selon le contexte (stage, travail, année Erasmus), présentation du travail (élaboration et réflexion derrière le travail).
Etre informé sur les technologies, tendances et nouveautés artistiques liées aux différentes filières qui pourraient avoir une incidence sur leur travail.

Aborder les aspects linguistiques (grammaire et lexique) selon les besoins collectifs et individuels et dans le but de permettre d'atteindre les objectifs cités ci-dessus.

Contenu

Les principaux thèmes abordés sont :
- La culture contemporaine aux USA et en Europe à travers des articles de presse, sites web, extraits de livres, films, séries télé etc.,
- Les procédés techniques et méthodes utilisés dans plusieurs domaines des arts appliqués (sérigraphie, graphisme, etc.) à travers différents supports, le but de l'activité étant de faire produire un travail de présentation sous forme d'exposé en anglais aux élèves ;
- Préparation d'une présentation d'un travail produit pour une autre matière (graphisme, textile, design d'objets, design d'espaces,etc.) et présentation en classe (travail oral et écrit) ;
- Exploration des réflexions autour de leur travail et du travail des autres, s'exprimer sur les processus de travail ;
- Acquisition et assimilation du vocabulaire nécessaire pour décrire les couleurs, les textures, les matières, les outils, les processus, le mouvement d'un corps, d'une caméra, la succession d'images dans un générique de film, etc. à travers plusieurs exercices oraux et écrits avec des supports audiovisuels, écrits et autres ;
- Analyse et étude des éléments des CV en anglais avec pour objectif la production d'une gamme de CV apdatés selon le contexte, à jour, en anglais pour chaque élève ;
- Travail de documentation et orientation construction d 'un lexique adapté à chaque filière.

Activités diverses qui travailleront les quatre compétences linguistiques (compréhension et expression orales et écrites).

L'étude de la grammaire et de la syntaxe est abordée tout au long des activités avec pour souci principal l'élimination des lacunes dans un contexte d'utilisation réaliste et pratique et l'acquisition de nouvelles connaissances dans un but pratique également.

Mode d'évaluation

Les élèves sont contrôlés dans toutes les compétences linguistiques (oral et écrit) sur les thèmes et activités abordés pendant les cours.

Travaux requis

Cours collectifs en salle.

Bibliographie

- Bailey S., « Dot Dot Dot #17 », Princeton Architectural Press, U.S.A. 2009, 104 p.
- Beckett S., « Three Novels : Molloy, Malone Dies, the Unnamable », Calder Publications Ltd, U.K., 1973, 418 p.
- Burroughs W.S., « Junky », Penguin Books Ltd, U.K., 1977, 176 p.
- Burroughs W.S., « Naked Lunch », The Restored Text, HarperPerennial, U.K., 2005, 208 p.
- Danielewski M Z., « House of leaves », Doubleday, London, 2001, 710 p.
- Danielewski M Z., « Only Revolutions: A Novel », Pantheon, London, 2001, 384 p.

- Eastwood J. , « Practice Grammar », Oxford University Press, 1999, 446 p.
- Frascina F., Harris J., « Art in modern culture : an anthology of critical texts », Phaidon, U.K., 2006, 352 p.
- Murphy J., « New Headway:Student's Book Intermediate level » Oxford University Press, 2003, 160 p.
- Fletcher A., « The art of looking sideways », Phaidon Press Ltd, U.K., 2001, 534 p.
- Holder W. F.R. David, « A for 'orses' », De Appel arts centre, Holland, 2008
- Holder W. F.R. David, « Keep it to Yourself », De Appel arts centre, Holland, 2009
- Holder W. F.R. David, « Stuff and Nonsense », De Appel arts centre, Holland, 2008
- Illich I., « In the Vineyard of the Text », University of Chicago Press, USA, 1996, 162 p.
- K. Dick P., « Second Variety », Gollancz, 1999, U.K., 392 p.
- Knowlson J., « Damned to Fame: Life of Samuel Beckett », Bloomsbury Publishing PLC, U.K., 1997, 896 p.
- Hustwit G., « Helvetica » [DVD], Plexi Film, 2007
- League of Noble Peers, « Steal this film part 2 » [DVD], Britdoc, U.K., 2007

Conférences / Voyages d'études

Année	**2**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**4**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Responsable : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Connaissances de l'art contemporain, qu'il s'agisse des figures majeures ou émergentes de l'art actuel, ou de ses lieux de diffusion. Connaissances des cultures spécifiques propres aux designs (auteurs, structures, évènements et lieux de diffusion).

Contenu

Un cycle hebdomadaire d'interventions du type conférence ou performance est programmé chaque mercredi après-midi à dix-sept heures dans le Grand amphithéâtre :
Sa programmation prend en compte les questionnements et les enjeux artistiques et intellectuels contemporains, ainsi que ceux des cultures spécifiques propres aux designs contemporains Elle est en relation directe avec les enseignements.
L'espace-temps de l'intervention est conçu comme une structure de « travail de la parole ».
La parole de l'intervenant peut relever du commentaire, de la recherche théorique ou de l'expérience artistique, littéraire, etc. L'image, projetée ou diffusée peut jouer le rôle de support, de complément ou de lanceur.
Pendant le temps de la conférence, tous les enseignements sont interrompus afin de permettre la participation de l'ensemble des étudiants et enseignants de l'École, toutes options et années confondues.

Les voyages d'études
auprès des centres majeurs de création soit sur la région soit sur l'international sont importants dans le cadre des études. Ils doivent permettre aux étudiants de découvrir les lieux de diffusion de l'art contemporain et sites remarquables du patrimoine moderne et contemporain ; la fréquentation régulière et autonome de ces lieux est fondamentale pour la poursuite des études.

Mode d'évaluation

Tout au long du cursus de l'étudiant, la participation aux conférences fait l'objet d'une évaluation (notes et références au sein du dossier ou du mémoire), et de l'attribution d'un crédit semestriel (UE1).

Ecriture

Année	**2**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**4**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Cours**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Responsable : M. Pageard

Objectifs pédagogiques

Lors de ce cours, l'étudiant.e sera amené.e à acquérir les méthodes d'une recherche historique et théorique liée à son domaine d'expérimentation pratique. Ces méthodes permettront d'aborder l'écriture comme un moyen d'appréhender des pensées et des pratiques historiques et contemporaines. Son objectif est de délimiter un premier champ de recherche et d'écriture en vue de la rédaction de son écrit de diplôme du DNAT, puis de DNSEP.

Contenu

Il sera proposé à l'ensemble des étudiants une série de lectures, d'exercices et de comptes rendus oraux et écrits nécessitant une par active de leur part. Chacun de ces exercices fera l'objet d'un retour individuel et collectif dans le but de préparer une recherche individuelle s'inscrivant dans un dialogue collectif.

Mode d'évaluation

L'évaluation prend en compte la présence des étudiants et la notation des rendus réguliers exigés à partir des activités développées en cours.

Travaux requis

Travail individuel et en groupe.

Bibliographie

Bibliographie enrichie selon les thèmes de recherche tout au long de l'année.

Histoire et théorie du design

Année	**2**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**4**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Cours**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Responsable : M. Pageard

Objectifs pédagogiques

L'objectif de ce cours est d'apporter aux étudiant.e.s des connaissances approfondies sur l'histoire de l'art et du design moderne et contemporain, tout en les initiant aux méthodes historiques et critiques. Ce cours a pour objectif de leur permettre d'acquérir une solide base historique et historiographique afin de leur permettre d'aborder leurs propres travaux et ceux plus historiques appartenant à leur discipline.

Contenu

Le cours se penchera cette année sur une histoire critique et politique du design en cherchant à le mettre en relation avec des problématiques contemporaines. En s'appuyant principalement sur la fin du XIXe siècle, il s'agira d'observer comment l'histoire du design anglais se forme dans une opposition à l'industrie tout autant que dans un rapport à la nature qui peut aujourd'hui être questionné. Qu'il s'agisse de William Morris, de John Ruskin ou d'Edward Carpenter, les propositions théoriques, politiques et artistiques, de même que certains de leurs choix de vie et économiques, seront donc interrogés à l'aune de l'anthropocène et du capitalocène.
Il s'agira d'observer comment ces notions proposées par des auteurs.trice contemporain.e.s peuvent être effectives pour saisir des pratiques qui entretenaient, tout comme la société de l'époque, un rapport ambigüe à la nature.
Centré sur le XIX° siècle, le cours n'oubliera pas d'informer ses réflexions d'un regard sur les pratiques contemporaines.

Mode d'évaluation

L'évaluation se fera sur la base de la présence et du rendu des travaux écrits demandés.

Travaux requis

Deux travaux écrits seront à fournir au cours de l'année.

Bibliographie

Florence Alibert, Cathédrales de poche : William Morris et l'art du livre, La Fresnaie-Fayel, Otrante, 2018.
Isobel Armstrong, Victorian Glassworlds, Galss Culture and Imagination 1830-1880, Oxford, 2008.
Cédric Biagini et Guillaume Carnino (dir.), Les luddites en France : Résistance à l'industrialisation et à l'informatisation, Montreuil, l'Échappée, 2010.
Auguste Blanqui, L'éternité par les astres, Paris, Les impressions nouvelles, 2012.
Samir Boumediene, La Colonisation du savoir, Une histoire des plantes médicinales du « Nouveau Monde » (1492-1750), Paris, Éditions des mondes à faire, 2016.
Vincent Bourdeau, François Jarrige, Julien Vincent, Les luddites : bris de machines, économie politique et histoire, Maisons-Alfort, Ère, 2006.
Edward Carpenter, La Civilisation, ses causes, et ses remèdes, Paris, Sandre, 2009.
Edward Carpenter, The Selected Works 1884-1909, New York, Prism Key Press, 2012.
Edward Carpenter, Vers une vie simple, Paris, L'échappée, 2020.
Collectif, Anarchy & beauty : William Morris and his Legacy, 1860-1960, New Haven, Yale University Press, 2014.
Collectif, Relire Ruskin, Paris, Musée du Louvre - École nationale supérieure des beaux-arts, 2004.
Collectif, Whistler 1834-1903, Paris, Réunion des Musée nationaux, 1995.
Jonathan Crary, Techniques de l'observateur. Vision et modernité au XIXe, Paris, Dehors, 2016.
Michel Foucault, Les mots et les choses, Paris, Gallimard, 1966.
Rike Frank, Grant Watson (dir.), Textiles : Open Letter, Berlin, Sternberg Press, 2015.
Donna J. Harraway, Vivre avec le trouble, Paris, Editions des mondes à faires, 2020.
Robin Kinross, La typographie moderne. Un essai d'histoire critique, Paris, B42, 2019.
Eduardo Kohn, Comment pensent les forêts, Bruxelles, Zones sensibles, 2017.
Sale Kirkpatrick, La Révolte luddite : briseurs de machines à l'ère de l'industrialisation, trad. Celia Izoard, Paris, l'Échappée, 2006.
Andreas Malm, l'anthopocène contre l'histoire. Le Réchauffement climatique à l'ère du capital, Paris, La Fabrique, 2017.
Guillaume Morel, Les Préraphaélites : de Rossetti à Burne-Jones, Paris, Place des Victoires, 2013.
William Morris, Comment nous vivons, comment nous pourrions vivre, Paris, Payot & Rivage, 2013.
William Morris, L'Âge de l'ersatz et autres textes contre la civilisation moderne, Paris, éd. De l'encyclopédie des nuisances, 1996.
William Morris, La Civilisation et le travail, Neuilly en Champagne, Éditions le passager, 2013.

William Morris, L’Art et l’artisanat, Paris, Payot & Rivage, 2011.
William Morris, Nouvelles de nulle part ou Une ère de repos, trad. V. Dupont, Paris, L'Altiplano, 2009.
Jacques Rancière, Le temps du paysage, Paris, La Fabrique, 2020.
Sheila Rowbotham, Edward Carpenter. A Life of Liberty and Love, Londres, Verso, 2008.
John Ruskin, Les Sept lampes de l’architecture, Paris, Klincksieck, 2008.
Debora L. Silverman, L’art nouveau en France. Politique, Psychologie et style fin de siècle, Paris, Flammarion, 1994.
Alexis Zimmer, Brouillard toxiques, Bruxelles, Zones sensibles, 2016.
Tsuzuki Chuishichi, Edward Carpenter, Prophet of Human Fellowship, Cambridge, Cambridge University Press, 1980.

Les promesses de la nuit

Année	**2**	Heures CM	**0**	Caractère	**facultatif**	Code	
Semestre	**4**	Heures TD	**0**	Compensable	**non**	Mode	**ARC**
		Coefficient	**0**	Session de rattrapage	**non**		

Enseignants : M. Aubart, M. Lebrun

Objectifs pédagogiques

Généralement lorsque l'on parle de musique, on parle de productions. Que l'on fasse des listes des meilleurs albums ou l'histoire d'un courant, que l'on compare des réalisations ou des façons de faire, il est toujours question de ce qu'on entend. Évidemment, la musique a de tous temps été produite pour inventer des nouvelles formes et faire évoluer un genre. Pourtant son but est aussi de réunir des gens, un public. C'est à ce versant social que nous voudrions consacrer cette année de recherche. Pour cela nous nous intéresserons aux nombreuses façons dont la musique réunit, crée des habitudes, des rituels, des pratiques ou encore des façons de vivre. Autrement dit, nous observerons ce qui se passe lorsque se forme une scène, lorsque se forme ce que l'on pourrait appeler une bulle sociale.
Depuis que la musique s'enregistre, on peut réécouter des productions de toutes périodes. Cependant, il ne reste rien de ce qu'elles faisaient, de la chaleur des salles concerts, de la fièvre de la foule ou de son ennui, de son statut d'ambiance pour d'autres activités, celles liées au fait de passer une soirée avec d'autres personnes. En outre ces enregistrements, savamment composés en studio, sont parfois loin de leurs versions en direct, modifiées par les aléas d'un moment, d'un environnement ou d'interactions. Ainsi, ce que nous voudrions envisager dans le cadre de cet atelier c'est comment la musique est vécue, les histoires culturelles et sociales qui se tissent autour d'elle.

Contenu

Pour cela réunion d'un groupe de travail composé d'étudiant·es en 2ème année en Design Graphique et en Art pour mener des recherches sur ce sujet afin de nourrir des rencontres, des événements et, en fin d'année, la publication d'un livre. Le but ainsi est de se confronter au partage d'idées et à la mise en place de projets en collectif.

Recherches théoriques

Année	**2**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**4**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Il s'agit d'acquérir ou de développer les éléments constitutifs d'une culture théorique (critique, esthétique et philosophique) en relation avec le projet général de l'étudiant et dans la continuité du travail entrepris en année 1 dans le cadre du projet-mémoire.

Contenu

En années 2 et 3, dans des registres spécifiques, les contenus des recherches théoriques, sont directement induits par le niveau de connaissances et d'engagement de l'étudiant et les enjeux conceptuels et artistiques de son projet.
Ce travail amène progressivement l'étudiant à la maîtrise des outils conceptuels nécessaires à la soutenance de son diplôme et permet en phase projet, d'aborder le mémoire de fin d'études avec les compétences minimum requises dans le cadre d'une introduction à la recherche.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Travaux requis

Entretiens individuels.

Ressources et documentation

Année	**2**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**4**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Responsable : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Découvrir et développer l'activité de recherche d'informations et la constitution d'une base de données nécessaires à l'élaboration d'une méthode de travail et à la mise en place d'une problématique individuelle.

Contenu

Le travail de documentation fait partie intégrante des enseignements théoriques et plastiques. Ses orientations et contenus sont directement liés à l'enseignement en question et aux décisions quant à la constitution même du travail de l'étudiant.
Ainsi, si la collection d'informations s'avère un moment indispensable à toute démarche de création (l'archive comme matière), en design tout autant qu'en art, il est tout aussi important de se poser la question des modalités de production d'informations et d'archives de cette démarche même (la matière comme archive), quand celle-ci ne va pas jusqu'à se superposer à elle pour construire un travail d'auteur qui se veuille 'documentariste'.
À noter que le travail de documentation est pour partie constitué d'éléments exogènes aux champs de la création et, qu'il peut, de par la nature de leur traitement, permettre d'interroger les limites de ces derniers.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Travaux requis

Au semestre 1, cet enseignement est pleinement intégré aux différents cours et ateliers.

Méthodologie spécifique

Année	**2**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**4**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Responsable : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Mise en place progressive d'une méthode de travail de plus en plus individualisée tout au long du cursus et en relation avec les orientations de l'année et de l'option.
Cet objectif est présent à l'intérieur de chaque cours faisant appel à la fois au développement de la capacité perceptive et à l'élaboration d'une mise en œuvre de l'idée.

Une approche plus spécifique sur la méthodologie de recherche peut être développée dans le cadre de modules ou séminaires expressément conçus au croisement des enseignements pratiques et théoriques.

Contenu

La question est de savoir comment construire un objet de réflexion, de travail et de recherche qui coïncide avec les intentions conceptuelles et plastiques initiales. Mais dans ce contexte, il s'agira probablement moins de répondre à cette question que de la volonté d' en énoncer sans cesse les termes et les conditions. Entre théorie et pratique, entre hypothèse et expérimentation se tissent progressivement les liens qui vont permettre la construction complexe d'une singularité agissante au sein du projet artistique au sens large du terme, qu'il relève du champ de l'art ou de celui du design.
Construire donc, sa propre méthode et ses variations, à partir des éléments constitutifs spécifiques du champ de création dans lequel l'étudiant est engagé mais aussi de l'étude des divers dispositifs scientifiques et transversaux qui organisent les subjectivités contemporaines.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Travaux requis

Selon l'option et le niveau, cours collectif et entretiens individuels augmentés de modules spécifiques.

Problématique de projet

Année	**2**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**4**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Responsable : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Savoir de quoi l'on parle et avec quoi on agit ; dans quelle mesure le corpus problématisé s'inscrit dans la réflexion et la création contemporaine inhérentes au champ de recherche dans lequel l'étudiant est en train de s'engager.

Contenu

Tout au long du cursus, depuis le 'sujet' imposé et la thématique, jusqu'à la problématique spécifique du projet individuel et de la recherche, il s'agit de questionner, dans le champ contemporain, à partir du monde réel et des singularités artistiques, dans un continuel aller-retour, à la fois les contenus significatifs mêmes du travail artistique et la façon de penser ce qui précisément le motive, le monde qui nous entoure et nous constitue.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Travaux requis

Cours collectifs et entretiens individuels en atelier et studio.

Bibliothèques

Année	**2**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**4**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Atelier**
E.C.T.S.	**3**	Coefficient	**3**	Session de rattrapage	**oui**		

Responsable : M. Balgiu

Objectifs pédagogiques

L'atelier *Bibliothèques* investit la pratique du design graphique comme partage des savoirs, interrogeant la matérialité des objets, l'histoire des formes, la signification et la portée des gestes de l'édition, la vie des connaissances et comment y prêter attention. Il est ici question du travail graphique comme lecture active, vivante, et réflexive mêlant démarche conceptuelle et sensible dans une perspective d'ouverture, d'inclusivité et de diversité.

Contenu

À partir de séances de lectures collectives où chacun.e apporte des matières à partager — un jardin des savoirs où discours et formes se lient et se déplient — l'atelier se développe à partir de thématiques semestrielles spécifiques et évolutives, ayant pour point commun une approche expérimentale, curieuse et généreuse. Les outils et techniques graphiques sont investies comme une palette élargie et consciente, contribuant à l'élaboration d'écritures graphiques qui invitent, interrogent, portent et racontent.

Mode d'évaluation

Présence et participation.

Bibliographie

Vito Acconci & Bernadette Mayer, *0 to 9: The Complete Magazine*, Brooklyn, NY: Ugly Duckling Presse, 2006
Walter Benjamin, *Je déballe ma bibliothèque*, Paris: Rivages Poche, 2015
Christine Brooke-Rose, *Thru*, London: Hamish Hamilton, 1975
Jacques Derrida, *Glas*, Paris: Galilée, 1974
Steven Clay & Jerome Rothenberg, *A Book of the Book*, New York: Granary Books, 2000
Johanna Drucker, *Diagrammatic Writing*, Eindhoven: Onomatopee, 2013
Johanna Drucker, *The Visible Word—Experimental Typography and Modern Art, 1909-1923*, The University of Chicago Press, 1994
Craig Dworkin, *The Perverse Library*, York: Information as material, 2010
Lucien Febvre & Henri-Jean Martin, *L'apparition du livre*, Paris: Albin Michel, 1999
Simone Forti, *Handbook in Motion*, The Press of the Nova Scotia College of Art and Design, 1974
Maryam Fanni, Matilda Flodmark & Sara Kaaman, *Natural Enemies of Books*, London: Occasional Papers, 2020
Robert Filliou, *Teaching and Learning as Performing Arts*, London: Occasional Papers, 2014
Maria Fusco & Ian Hunt, *Put about: a critical anthology on independent publishing*, London: Book Works, 2004
Ryan Gander & Jonathan P. Watts, *The Annotated Reader*, London: Dent-de-Leone, 2019
Annette Gilbert (ed.), Publishing as Artistic Practice*, Berlin: Sternberg Press, 2016
Madeline Gins, *Word Rain*, New York: Grossman Publishers, 1969
Lawrence Halprin (ed.), *Taking Part: A Workshop Approach to Collective Creativity*, Cambridge, MA: MIT Press, 1974
Susan Howe, *Spontaneous Particulars: The Telepathy of the Archives*, New York: Christine Burgin/New Directions, 2014
Alison Knowles *The Big Book*, Berlin: Passenger Books, 2013
Alison Knowles & Annea Lockwood (eds.), *Womens Work*, Brooklyn, NY: Primary Information, 2019
Louis Lüthi. *The Self-Reflexive Page*, Amsterdam: Roma Publications, 2010
Pauline Oliveros, *Software for People: Collected Writings 1963-80*, Baltimore: Smith Publications, 1984
Lisa Pearson (ed.), *It Is Almost That—A Collection of Image+Text Work by Women Artists & Writers*, Catskill, NY: Siglio Press, 2011
N. H. Pritchard, *The Matrix: 1960-1970*, Garden City, NY: Doubleday, 1970
Jacques Rancière. Le maître ignorant, Paris: 10/18, 2004
Jerome Rothenberg, *Revolution of the word*, New York: The Seabury Press, 1974
Astrid Seme, *Baroness Elsa's em dashes—An anthology of dashing in print, poetry and performance*, Vienna: Mark Pezinger Books, 2019
Hannah Weiner, *Clairvoyant Journal 1974*, Paris: Bat éditions, 2014

Création d'images (dessin, etc.)

Année	**2**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**4**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Atelier**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : Mme Prader

Objectifs pédagogiques

Création d'images (dessin, etc.)
L'objectif de ce cours est d'amener les étudiants.es à produire leur propre contenu visuel dans un contexte de design graphique et de les positionner comme auteurs.
• Découvrir leur language visuel/plastique.
• Expérimenter différentes techniques visuelles (dessin, photo, etc)
• Travailler le rapport entre le texte et les images.
• Construire leur propre narration.
• Intégrer les notions de reproduction et d'utilisation de leurs visuels dans un contexte industriel/appliqué.
• Explorer les techniques d'impression

Contenu

L'atelier sera divisé en plusieurs sujets rapides qui débuteront par des ateliers pratiques d'expérimentations visuelles en dessin et en photographie qui participeront à l'élaboration d'écritures graphiques et plastiques qui seront interrogées et mises en contexte. Tous les sujets donneront lieu à des productions imprimées.

Mode d'évaluation

Présence, engagement, qualité plastique, qualité du résultat final.

Dessin de caractère

Année	**2**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**4**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Atelier**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Responsable : Mme Nugue

Objectifs pédagogiques

Au cours de cet atelier la typographie sera étudié aussi bien dans son ensemble que son détail.
L'étudiant sera capable de comprendre la structure et le fonctionnement d'un caractère grâce à l'étude des fondamentaux.
Après avoir découvert la construction et la cohérence d'un caractère typographique, nous en explorerons les applications. Les formes et les usages seront interrogés.
L'objectif n'est pas de devenir un dessinateur de caractères expert, mais d'être en mesure d'observer, d'analyser et de choisir avec soin ses outils de composition typographique.

Contenu

Les semestres seront régulièrement ponctués d'exercices et de projets au long cours. Un workshop sera mené par un dessinateur de caractères invité.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et évaluation semestrielle. L'étudiant sera évalué sur sa capacité à explorer, à développer et à finaliser.

Bibliographie

— Damien Gautier, « Typographie guide pratique », Pyramyd, 2001
— Damien & Claire Gautier, « Mise en page(s), etc. », Pyramyd, 2009
— Jost Hochuli, « Le détail en typographie », B42, 2010
— Gerard Unger, « Pendant la lecture », B42, année 2015
— Cyrus Highsmith, « Espaces du paragraphe : précis de typographie », Bibliothèque typographique, Ypsilon, 2014
— Muriel Paris, « Le Petit manuel de composition typographique », 1999
— Yves Perrousseaux, « Histoire de l'écriture typographique », Atelier Perrousseaux, 2005

Échelle 1:1

Année	**2**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**4**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Atelier**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Responsable : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Dans le cadre de la formation et par le biais de partenariats — ponctuels ou au long cours — les étudiants auront à produire des formes et des objets pour des projets en lien avec des projets réels. Ainsi les étudiants apprendront à mener un projet depuis la phase de consultation, de présentation des besoins et des enjeux jusqu'à la production des objets, y compris leur fabrication.
Cet espace de travail sera également l'endroit du travail en groupen, de l'apprentissage des méthode et outils de partage et de travail collectif.
Les projets, a priori longs, permettront aux étudiants d'apprendre également la conduite de projets. Ils apprendront ainsi à:
– rédiger des notes d'intention
– rédiger des compte-rendus de réunions
– préparer une présentation, défendre un point de vue, écouter
– établir un budget et pour ce faire mener les études techniques nécessaires, prendre contact avec des prestataires
…
Les modalités de travail pourront varier selon les projets.

Contenu

Selon la nature du projet et du partenariat, les étudiants aborderont des questions d'identités visuelles, de communication, d'édition ou de scénographie

Mode d'évaluation

Les projets « échelle 1:1 » sont conduits par plusieurs enseignants qui apporteront leur savoir-faire et leur expérience spécifique. L'évaluation sera faite par le collège des professeurs.

Travaux requis

Dans le cadre de ces projets réels, les étudiants produiront les objets nécéssaires à la bonne compréghension de leur analyse et de leur proposition: textes, maquettes, maquettes en blanc, test d'impression, etc.

Ecriture / Langue / Traduction

Année	**2**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**4**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Atelier**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignants : M. Balgiu, Mme Bergvall

Objectifs pédagogiques

L'atelier *écriture, langue, traduction* constitue un temps d'expérimentation et de recherche dédié aux pratiques éditoriales de la création poétique. Le travail d'écriture est ici approché avec sensibilité et attention graphiques, réflechissant les aspects de production et de distribution inhérents aux chemins de l'édition — avec pour objectif l'ouverture à la matérialité de l'écriture, à ses correspondances avec la voix et le geste: dessiner des espaces pour la poésie diffusée.

Contenu

Par le biais d'interventions d'auteurs/trices, graphistes, éditeurs/trices, traducteurs/trices, cet atelier intermedia et protéiforme s'articule autour de temps forts de rencontres, d'échange et d'expérimentation conjuguant théorie et pratique, dans un même mouvement: pour l'étude de la matérialité de la langue, dans toute son ouverture et sa diversité.

Mode d'évaluation

Contrôle continu.

Bibliographie

Alex Balgiu & Mónica de la Torre, *Women in Concrete Poetry: 1959-1979*, New York: Primary Information, 2020
Caroline Bergvall, *Drift*, Brooklyn, NY: Nightboat Books, 2014
Caroline Bergvall, *Meddle English*, Brooklyn, NY: Nightboat Books, 2011
Charles Bernstein, *Close Listening*, Oxford University Press, 1998
Steve Clay & Ken Friedman (eds), *Dick Higgins: Intermedia, Fluxus and the Something Else Press—Selected Writings*, Catskill, NY: Siglio Press, 2018
Johanna Drucker, *The Visible Word—Experimental Typography and Modern Art, 1909-1923*, The University of Chicago Press, 1994
Irene Gammel & Suzanne Zelazo (eds.), *Body Sweats: The Uncensored Writings of Elsa von Freytag-Loringhoven*, Cambridge, MA: MIT Press, 2011
Richard Kostelanetz (ed.), *Text-Sound Texts*, New York: William Morrow & Co, 1980
Louis Lüthi. *The Self-Reflexive Page*, Amsterdam: Roma Publications, 2010
N. H. Pritchard, *The Matrix: 1960-1970*, Garden City, NY: Doubleday, 1970
Jerome Rothenberg, *Technicians of the Sacred*, New York: Anchor, 1969
Astrid Seme, *Baroness Elsa's em dashes—An anthology of dashing in print, poetry and performance*, Vienna: Mark Pezinger Books, 2019
Hannah Weiner, *Clairvoyant Journal 1974*, Paris: Bat éditions, 2014

Espace-Temps

Année	**2**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**4**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Atelier**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Responsable : M. Lebrun

Objectifs pédagogiques

L'atelier « Espace-Temps » permet aux étudiants d'aborder la pratique du design éditorial par la relation du contenant (espace) et de ses contenus (temps). L'espace est ce volume tridimensionnel dont le praticien évalue les liens formels, fonctionnels et matériels. Le temps est le processus, de la conception, de la production et de la diffusion (« lent et durable », « encore et toujours », Christophe Keller « Books make friends », Lettre à Roger Willems, 2005).

Contenu

L'atelier sera le lieu de l'expérimentation, de la réussite (et de l'échec), de la position individuelle et de l'émulation collective, du discours critique et de l'échange. L'étudiant, à travers sujets et projets, développera une méthodologie propre, questionnera des matériaux (textes, iconographiques), des matérialités, des économies, des audiences, des temporalités, argumentera en regard d'une histoire et d'une époque - contemporaine - dans laquelle il s'inscrit.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Travaux requis

Atelier collectif et entretiens individuels

Bibliographie

Bibliographie :
Theodore Adorno, « Temps-libre », dans Modèles critiques. Interventions, répliques, Payot, 1984
John Berger, « Ways of Seeing », Penguin, 1972
Stewart Brand, « Whole Earth Catalog », Menlo Park, Portola Institute, 1968-1972
Susanne Burner, « Vanishing Point: How to disappear in America without a trace », Revolver, 2008
Italo Calvino, « Le Baron Perché », Éditions du Seuil, 1960
Ulises Carrión, « Quant aux livres / On Books », Heros-limite, 2008
Philip K. Dick, « Payez l'imprimeur », dans Le Livre d'or de la science-fiction, Pocket, 1979
David Horvitz, « How to Shoplift Books », Publication Studio, 2014
KLF, « The Manual (How to Have a Number One the Easy Way) », KLF Publications, 1988
James Goggin, « The Matta-Clark Complex: Materials, Interpretation and the Designer », dans The Form of the Book Book, Occasional Papers, 2009
Armand Mevis, « Every Book Starts with an Idea », dans The Form of the Book Book, Occasional Papers, 2009
Hartmut Rosa, « Aliénation et accélération. Vers une théorie critique de la modernité tardive », La Découverte, 2012
André Schiffrin, « L'édition sans éditeurs », La Fabrique, 1999
André Schiffrin, « Le contrôle de la parole », La Fabrique, 2005
Harald Szeemann, « When Attitudes Become Form: Works – Concepts – Processes – Situations - Information / Live in Your Head », Kunsthalle Bern, 1969

Filmographie:
Michelangelo Antonioni, « Zabriskie Point », 1970
Godfrey Reggio, « Koyaanisqatsi », 1982
Claude Sautet, « Les Choses de la vie », 1970
François Truffaut, « Fahrenheit 451 », 1966

Webographie:
www.monoskop.org/log
www.servinglibrary.org
www.ubuweb.com

Production graphique

Année	**2**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**4**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignants : M. Balgiu, M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Dans le cadre du cursus en design graphique, une attention toute particulière est portée par l'équipe pédagogique à la dimension transversale de la production graphique de l'étudiant.e., émergeant des recherches graphiques déployées au sein des enseignements spécifiques. Il s'agit ici d'accompagner et de soutenir collégialement le développement et la cohérence de l'écriture graphique de chaque étudiant.e durant son parcours au sein du premier cycle, et cela tout particulièrement durant l'année diplomante.

Contenu

La notion d'*écriture graphique* identifie ici la capacité de l'étudiant.e à définir et à préciser son approche graphique, sur le plan conceptuel comme formel. C'est-à-dire: observer, penser et orienter son propre travail; percevoir les liens existant entre ses différents projets; articuler recherche personnelle et projet appliqué. À la recherche d'un positionnement personnel fort et intentionnel, conjugué à l'ouverture, l'écoute et l'inclusivité essentielles au travail graphique.

Mode d'évaluation

Contrôle continu.

Workshop

Année	**2**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**4**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Workshop**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Responsable : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Acquisition de connaissances dans le cadre d'un atelier intensif d'enseignement dirigé par une personnalité extérieure à l'école, qu'il soit artiste designer ou auteur en collaboration ou non avec un ou des professeurs.

Contenu

La durée (entre 2 et 5 jours) et le fonctionnement du workshop varient selon les enjeux pédagogiques. Les contenus sont très diversifiés et en corrélation avec le travail des personnalités invitées.
Le workshop peut s'inscrire dans un ensemble thématique d'enseignements du type arc/atelier de recherche et de création.

Mode d'évaluation

Evaluation lors du bilan semestriel.

Travaux requis

Travail collectif intensif en atelier.

Analyse / énonciation

Année	**2**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**4**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Responsable : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Acquisition progressive des outils techniques et conceptuels d'analyse permettant à l'étudiant de proposer une lecture (orale et écrite) cohérente, rigoureuse et contextualisée de l'ensemble de ses travaux.

Contenu

Le travail d'analyse critique a lieu tout au long de l'année mais est plus particulièrement mis en évidence lors des séances de présentation spatiale de travaux et lors des bilans semestriels. Ce n'est que progressivement tout au long du cursus que l'étudiant peut acquérir la maîtrise de cet outil.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Dossier personnel

Année	**2**	Heures CM	**0**	Caractère	**option**	Code	
Semestre	**4**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Responsable : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Mise en évidence pratique et conceptuelle du projet général de l'étudiant par le biais d'un support de communication.

Contenu

Tout au long du cursus, il s'agit de mettre en œuvre, réaliser et régulièrement mettre à jour le dossier de travaux personnels que nécessite la communication d'une démarche et d'un projet d'artiste ou de designer.

Mode d'évaluation

Bilan semestriel.

Spatialisation

Année	**2**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**4**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Responsable : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Apprentissage progressif de la mise en espace et de la présentation plastique de l'ensemble des travaux de l'étudiant.

Contenu

Selon l'année et le niveau des études, le travail de spatialisation est mis en œuvre régulièrement tout au long de l'année dans le cadre de séances de présentation de travaux ainsi que lors des bilans semestriels ou le cas échéant au moment d'expositions en dehors du cadre de l'école.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Atelier de langues étrangères - Anglais

Année	**3**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**5**	Heures TD	**0**	Compensable	**non**	Mode	**Atelier**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Responsable : M. Byrne

Objectifs pédagogiques

Développer toutes les compétences linguistiques dans la langue enseignée (expression et compréhension écrite et orale) à travers des activités et des supports variés (articles et documents, supports audiovisuels, exercices visant à stimuler l'échange et la pratique orale) ayant un lien étroit avec les options Design d'espace, Design graphique, Design textile.
Donner une vue internationale contemporaine de ces domaines.
Développer un vocabulaire technique et général lié à leur champ d'étude et acquérir une plus grande confiance et spontanéité dans leur utilisation de la langue anglaise.
Donner une préparation à un séjour d'étude, un stage ou un poste, à l'étranger : les différents CV et lettres de motivation adaptés selon le contexte (stage, travail, année Erasmus), présentation du travail (élaboration et réflexion derrière le travail).
Etre informé sur les technologies, tendances et nouveautés artistiques liées aux différentes filières qui pourraient avoir une incidence sur leur travail.
Explorer des aspects culturels et artistiques anglophones dits 'main stream' et dits 'underground'.
Un projet en groupe conçu, préparé, realisé et exécuté en anglais basé sur le création d'un texte et son exploitation dans un contexte réel (en 2008/2009 les textes ont pris la forme d'une édition avec pour thème "le panoptique").
Aborder les aspects linguistiques (grammaire et lexique) selon les besoins collectifs et individuels et dans le but de permettre d'atteindre les objectifs cités ci-dessus.

Contenu

Les principaux thèmes abordés sont :
- La culture contemporaine aux USA et en Europe à travers des articles de presse, sites web, extraits de livres, films, séries télé etc.,
- Les procédés techniques et méthodes utilisés dans plusieurs domaines des arts appliqués (sérigraphie, graphisme, etc.) à travers différents supports, le but de l'activité étant de faire produire un travail de présentation sous forme d'exposé en anglais aux élèves ;
- Préparation d'une présentation d'un travail produit pour une autre matière (graphisme, textile, design d'objets, design d'espaces,etc.) et présentation en classe (travail oral et écrit) ;
- Exploration des réflexions autour de leur travail et du travail des autres, s'exprimer sur les processus de travail ;
- Acquisition et assimilation du vocabulaire nécessaire pour décrire les couleurs, les textures, les matières, les outils, les processus, le mouvement d'un corps, d'une caméra, la succession d'images dans un générique de film, etc. à travers plusieurs exercices oraux et écrits avec des supports audiovisuels, écrits et autres ;
- Analyse et étude des éléments des CV en anglais avec pour objectif la production d'une gamme de CV apdatés selon le contexte, à jour, en anglais pour chaque élève ;
- Travail de documentation et orientation construction d 'un lexique adapté à chaque filière.

Activités diverses qui travailleront les quatre compétences linguistiques (compréhension et expression orales et écrites).

L'étude de la grammaire et de la syntaxe est abordée tout au long des activités avec pour souci principal l'élimination des lacunes dans un contexte d'utilisation réaliste et pratique et l'acquisition de nouvelles connaissances dans un but pratique également.

Mode d'évaluation

Les élèves sont contrôlés dans toutes les compétences linguistiques (oral et écrit) sur les thèmes et activités abordés pendant les cours.

Travaux requis

Cours collectifs en salle.

Bibliographie

- Bailey S., « Dot Dot Dot #17 », Princeton Architectural Press, U.S.A. 2009, 104 p.
- Beckett S., « Three Novels : Molloy, Malone Dies, the Unnamable », Calder Publications Ltd, U.K., 1973, 418 p.
- Burroughs W.S., « Junky », Penguin Books Ltd, U.K., 1977, 176 p.
- Burroughs W.S., « Naked Lunch », The Restored Text, HarperPerennial, U.K., 2005, 208 p.

- Danielewski M Z., « House of leaves », Doubleday, London, 2001, 710 p.
- Danielewski M Z., « Only Revolutions: A Novel », Pantheon, London, 2001, 384 p.
- Eastwood J. , « Practice Grammar », Oxford University Press, 1999, 446 p.
- Frascina F., Harris J., « Art in modern culture : an anthology of critical texts », Phaidon, U.K., 2006, 352 p.
- Murphy J., « New Headway:Student's Book Intermediate level » Oxford University Press, 2003, 160 p.
- Fletcher A., « The art of looking sideways », Phaidon Press Ltd, U.K., 2001, 534 p.
- Holder W. F.R. David, « A for 'orses' », De Appel arts centre, Holland, 2008
- Holder W. F.R. David, « Keep it to Yourself », De Appel arts centre, Holland, 2009
- Holder W. F.R. David, « Stuff and Nonsense », De Appel arts centre, Holland, 2008
- Illich I., « In the Vineyard of the Text », University of Chicago Press, USA, 1996, 162 p.
- K. Dick P., « Second Variety », Gollancz, 1999, U.K., 392 p.
- Knowlson J., « Damned to Fame: Life of Samuel Beckett », Bloomsbury Publishing PLC, U.K., 1997, 896 p.
- Hustwit G., « Helvetica » [DVD], Plexi Film, 2007
- League of Noble Peers, « Steal this film part 2 » [DVD], Britdoc, U.K., 2007

Conférences / Voyages d'études

Année	**3**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**5**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Responsable : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Connaissances de l'art contemporain, qu'il s'agisse des figures majeures ou émergentes de l'art actuel, ou de ses lieux de diffusion. Connaissances des cultures spécifiques propres aux designs (auteurs, structures, évènements et lieux de diffusion).

Contenu

Un cycle hebdomadaire d'interventions du type conférence ou performance est programmé chaque mercredi après-midi à dix-sept heures dans le Grand amphithéâtre :
Sa programmation prend en compte les questionnements et les enjeux artistiques et intellectuels contemporains, ainsi que ceux des cultures spécifiques propres aux designs contemporains Elle est en relation directe avec les enseignements.
L'espace-temps de l'intervention est conçu comme une structure de « travail de la parole ».
La parole de l'intervenant peut relever du commentaire, de la recherche théorique ou de l'expérience artistique, littéraire, etc. L'image, projetée ou diffusée peut jouer le rôle de support, de complément ou de lanceur.
Pendant le temps de la conférence, tous les enseignements sont interrompus afin de permettre la participation de l'ensemble des étudiants et enseignants de l'École, toutes options et années confondues.

Les voyages d'études
auprès des centres majeurs de création soit sur la région soit sur l'international sont importants dans le cadre des études. Ils doivent permettre aux étudiants de découvrir les lieux de diffusion de l'art contemporain et sites remarquables du patrimoine moderne et contemporain ; la fréquentation régulière et autonome de ces lieux est fondamentale pour la poursuite des études.

Mode d'évaluation

Tout au long du cursus de l'étudiant, la participation aux conférences fait l'objet d'une évaluation (notes et références au sein du dossier ou du mémoire), et de l'attribution d'un crédit semestriel (UE1).

Ecriture

Année	**3**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**5**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Cours**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Responsable : M. Pageard

Objectifs pédagogiques

Le diplôme DNA comprend un écrit rédigé. Il n'a pas pour objet de décrire les productions de l'étudiant.e, mais plutôt de constituer un discours capable de donner du corps, une assise, un cadre théorique à la pratique. S'il fait suite au travail de formalisation qui a été mené en seconde année, il doit, à ce stade des études, passer par la formulation écrite.
Cet écrit doit donc faire état des recherches théoriques et des évolutions du propos de l'étudiant.

Contenu

Le diplôme DNA comprend un écrit rédigé. Il n'a pas pour objet de décrire les productions de l'étudiant.e, mais plutôt de constituer un discours capable de donner du corps, une assise, un cadre théorique à la pratique. S'il fait suite au travail de formalisation qui a été mené en seconde année, il doit, à ce stade des études, passer par la formulation écrite.
Cet écrit doit donc faire état des recherches théoriques et des évolutions du propos de l'étudiant.
Ce texte comptera 15 000 signes environ.

Mode d'évaluation

L'étudiant.e doit faire preuve sur toute l'année d'un investissement dans l'organisation et l'élaboration de ce travail d'écriture.
Seront évalués les rendus écrits réguliers et l'assiduité des étudiant.e.s.

Travaux requis

Le suivi sera à la fois collectif et individuel suivant un calendrier préalablement défini.

Histoire et théorie du design

Année	**3**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**5**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Cours**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Responsable : M. Pageard

Objectifs pédagogiques

L'objectif de ce cours est d'apporter aux étudiant.e.s des connaissances approfondies sur l'histoire de l'art et du design moderne et contemporain, tout en les initiant aux méthodes historiques et critiques. Ce cours a pour objectif de leur permettre d'acquérir une solide base historique et historiographique afin de leur permettre d'aborder leurs propres travaux et ceux plus historiques appartenant à leur discipline.

Contenu

Le cours se penchera cette année sur une histoire critique et politique du design et de l'architecture de la seconde moitié du XIXe siècle en Italie.
Le cours trouvera son point de départ dans la figure de l'activiste, sociologue et écrivain sicilien Danilo Dolci. En se focalisant sur ces activités politiques, sociales, architecturales et pédagogiques en Sicile occidentale entre 1950 et 1970, il s'agira de situer un contexte théorique et historique sur l'histoire de l'architecture et les enjeux critiques et politiques de l'époque. Le cours traversera les œuvres de Danilo Montaldi et Enersto de Martino, tout autant que les réalisations de l'architecte Giancarlo de Carlo. Une attention particulière sera portée à la reconstruction de Gibellina nuova en Sicile et à l'architecture postmoderne.
Dans un second temps, il s'agira de revenir sur l'histoire du design italien autour des groupes Global Tools et Superstudio. Ces pratiques seront mises en parallèle avec des réalisations alors contemporaines aux États-Unis de manière à tenter de mettre en perspective les questionnements critiques de l'époque.

Mode d'évaluation

L'évaluation se fera sur la base de la présence et du rendu des travaux écrits demandés.

Travaux requis

Deux travaux écrits seront à fournir au cours de l'année.

Bibliographie

Franco Alasia et Danilo Montaldi, Milano, Corea. Inchiesta sugli immigati negli anni del « miracolo », Donzelli, 2010.
Nanni Baltestrini et Primo Moroni, La Horde d'or. La Grande vague révolutionnaire et créative, politique et existentielle. Italie 1968-1977, L'éclat, 2017.
Patrick Boucheron, De l'éloquence architecturale, B2, 2018.
valerio Borgonuovo et Silvia Franceschini, Global Tools, 1973-1975, Salt, 2015.
Giordana Charuty, Ernesto de Martino, Les vies antérieures d'un anthropologue, Parenthèses / MMSH, 2009.
Giancarlo de Carlo, Architecture et liberté, Édition du linteau, 2015.
Ernesto de Martino, Italie du Sud et magie, Les Empêcheurs de Penser en Rond, 1999.
Ernesto de Martino, La Terre du remords, Les Empêcheurs de Penser en Rond, 1999.
Ernesto de Martino, Le Monde magique, Les Empêcheurs de Penser en Rond, 2003.
Vittorio de Seta, Diario di un maestro, L'arachnéen, 2019.
Danilo Dolci, Enquête à Palerme, Julliard, 1957.
Danilo Dolci, Gaspillage, Maspero, 1963.
Danilo Dolci, Il Limone lunare. Poema per la radio dei poveri cristi, Laterza, 1970.
Danilo Dolci, Inventer le future, Desclée de Brouwer, 1973.
Danilo Dolci, The World is One Creature, Amity House, 1984.
Danilo Dolci, Creature of Creatures. Selected Poems, Anma Libri, 1980.
Philippe Duboÿ, Carlo Scarpa, L'art d'exposer, JRP/RIngier-La maison rouge, 2017.
Célestin Freinet, Pour une école du peuple - Guide pratique pour l'organisation matérielle, technique et pédagogique de l'école populaire, FM / Maspero, 1969.
Roberto Gargani et Beatrice Lamparello, Le monument continu de Superstudio, B2, 2019.
Antonio Gramsci, La cité future, Éditions critiques, 2017.
Antonio Gramsci, Guerre de mouvement et guerre de position, La Fabrique, 2011.
Andrew G. Kirk, Countercultrue Green. The Whole Earth Catalog and the American Environmentalism, University Press of Kansas, 2007.
Caroline Maniqaue-Benton, French Encounters with the American Counterculture. 1960-1980, Ashgaten, 2011.

John McKean, Giancarlo de Carlo. Des lieux, des hommes, Centre Pompidou-Axel Menges, 2004.
Alessandro Mendini, Ecrits d'Alessandro Mendini (architecture, design et projet), les presses du réel, 2014.
Felicity D. Scott, Architecture or Techno-utopia. Politics after modernism, MIT Press, 2010.
Fred Turner, From Counterculture to Cyberculture : Stewart Brand, the Whole Earth Network, and the Rise of Digital Utopianism, University Of Chicago Press, 2006.

Recherches théoriques

Année	**3**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**5**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Responsable : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Il s'agit d'acquérir ou de développer les éléments constitutifs d'une culture théorique (critique, esthétique et philosophique) en relation avec le projet général de l'étudiant et dans la continuité du travail entrepris en année 1 dans le cadre du projet-mémoire.

Contenu

En années 2 et 3, dans des registres spécifiques, les contenus des recherches théoriques, sont directement induits par le niveau de connaissances et d'engagement de l'étudiant et les enjeux conceptuels et artistiques de son projet.
Ce travail amène progressivement l'étudiant à la maîtrise des outils conceptuels nécessaires à la soutenance de son diplôme et permet en phase projet, d'aborder le mémoire de fin d'études avec les compétences minimum requises dans le cadre d'une introduction à la recherche.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Travaux requis

Entretiens individuels.

Ressources et documentation

Année	**3**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**5**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Responsable : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Découvrir et développer l'activité de recherche d'informations et la constitution d'une base de données nécessaires à l'élaboration d'une méthode de travail et à la mise en place d'une problématique individuelle.

Contenu

Le travail de documentation fait partie intégrante des enseignements théoriques et plastiques. Ses orientations et contenus sont directement liés à l'enseignement en question et aux décisions quant à la constitution même du travail de l'étudiant.
Ainsi, si la collection d'informations s'avère un moment indispensable à toute démarche de création (l'archive comme matière), en design tout autant qu'en art, il est tout aussi important de se poser la question des modalités de production d'informations et d'archives de cette démarche même (la matière comme archive), quand celle-ci ne va pas jusqu'à se superposer à elle pour construire un travail d'auteur qui se veuille 'documentariste'.
À noter que le travail de documentation est pour partie constitué d'éléments exogènes aux champs de la création et, qu'il peut, de par la nature de leur traitement, permettre d'interroger les limites de ces derniers.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Travaux requis

Au semestre 1, cet enseignement est pleinement intégré aux différents cours et ateliers.

Méthodologie spécifique

Année	**3**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**5**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Responsable : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Mise en place progressive d'une méthode de travail de plus en plus individualisée tout au long du cursus et en relation avec les orientations de l'année et de l'option.
Cet objectif est présent à l'intérieur de chaque cours faisant appel à la fois au développement de la capacité perceptive et à l'élaboration d'une mise en œuvre de l'idée.

Une approche plus spécifique sur la méthodologie de recherche peut être développée dans le cadre de modules ou séminaires expressément conçus au croisement des enseignements pratiques et théoriques.

Contenu

La question est de savoir comment construire un objet de réflexion, de travail et de recherche qui coïncide avec les intentions conceptuelles et plastiques initiales. Mais dans ce contexte, il s'agira probablement moins de répondre à cette question que de la volonté d' en énoncer sans cesse les termes et les conditions. Entre théorie et pratique, entre hypothèse et expérimentation se tissent progressivement les liens qui vont permettre la construction complexe d'une singularité agissante au sein du projet artistique au sens large du terme, qu'il relève du champ de l'art ou de celui du design.
Construire donc, sa propre méthode et ses variations, à partir des éléments constitutifs spécifiques du champ de création dans lequel l'étudiant est engagé mais aussi de l'étude des divers dispositifs scientifiques et transversaux qui organisent les subjectivités contemporaines.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Travaux requis

Selon l'option et le niveau, cours collectif et entretiens individuels augmentés de modules spécifiques.

Problématique de projet

Année	**3**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**5**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Responsable : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Savoir de quoi l'on parle et avec quoi on agit ; dans quelle mesure le corpus problématisé s'inscrit dans la réflexion et la création contemporaine inhérentes au champ de recherche dans lequel l'étudiant est en train de s'engager.

Contenu

Tout au long du cursus, depuis le 'sujet' imposé et la thématique, jusqu'à la problématique spécifique du projet individuel et de la recherche, il s'agit de questionner, dans le champ contemporain, à partir du monde réel et des singularités artistiques, dans un continuel aller-retour, à la fois les contenus significatifs mêmes du travail artistique et la façon de penser ce qui précisément le motive, le monde qui nous entoure et nous constitue.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Travaux requis

Cours collectifs et entretiens individuels en atelier et studio.

Atelier Moyen-Âge

Année	**3**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**5**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Atelier**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignants : M. Lebrun, M. Pageard

Objectifs pédagogiques

L'objectif de ce cours est que chacun.e des étudiant.e.s, qu'il ou elle soit en groupe ou individuellement, parvienne élaborer un raisonnement théorique et une production graphique face à un corpus historique.
Il s'agit de développer l'autonomie pratique et réflexive des étudiant.e.s., qu'ils opèrent des liaisons historiques et sensibles du passé vers le contemporain.

Contenu

Confrontés à un ensemble de documents (PDFs de manuscrits, textes historiques et théoriques, objets contemporains), les étudiant.e.s sont invité.e.s à s'en saisir afin, dans un premier temps, de produire une réflexion collective. Engageant une discussion avec l'ensemble du groupe sous quelque forme que ce soit, cette reflexion sera le lieu d'une mise en forme pour sa communication et d'une lecture particulière de l'histoire de l'édition, son passé, son présent, et pourquoi pas son futur.
Dans un second temps, il s'agira de réfléchir à l'articulation de productions collectives et individuelles au sein d'un objet édité, imprimé ou numérique.

Mode d'évaluation

Présence et engagement des étudiant.e.s dans le projet.
Pertinence des propositions et des réflexions.

Travaux requis

Un travail collectif de présentation.
Un travail de mise en forme éditorial.

Bibliographie

La bibliographie et les supports de cours sont transmis de manière numérique au début de l'année.
L'un et l'autre évolue au cours du projet.

Bibliothèques

Année	**3**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**5**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Atelier**
E.C.T.S.	**3**	Coefficient	**3**	Session de rattrapage	**oui**		

Responsable : M. Balgiu

Objectifs pédagogiques

L'atelier *Bibliothèques* investit la pratique du design graphique comme partage des savoirs, interrogeant la matérialité des objets, l'histoire des formes, la signification et la portée des gestes de l'édition, la vie des connaissances et comment y prêter attention. Il est ici question du travail graphique comme lecture active, vivante, et réflexive mêlant démarche conceptuelle et sensible dans une perspective d'ouverture, d'inclusivité et de diversité.

Contenu

À partir de séances de lectures collectives où chacun.e apporte des matières à partager — un jardin des savoirs où discours et formes se lient et se déplient — l'atelier se développe à partir de thématiques semestrielles spécifiques et évolutives, ayant pour point commun une approche expérimentale, curieuse et généreuse. Les outils et techniques graphiques sont investies comme une palette élargie et consciente, contribuant à l'élaboration d'écritures graphiques qui invitent, interrogent, portent et racontent.

Mode d'évaluation

Présence et participation.

Bibliographie

Vito Acconci & Bernadette Mayer, *0 to 9: The Complete Magazine*, Brooklyn, NY: Ugly Duckling Presse, 2006
Walter Benjamin, *Je déballe ma bibliothèque*, Paris: Rivages Poche, 2015
Christine Brooke-Rose, *Thru*, London: Hamish Hamilton, 1975
Jacques Derrida, *Glas*, Paris: Galilée, 1974
Steven Clay & Jerome Rothenberg, *A Book of the Book*, New York: Granary Books, 2000
Johanna Drucker, *Diagrammatic Writing*, Eindhoven: Onomatopee, 2013
Johanna Drucker, *The Visible Word—Experimental Typography and Modern Art, 1909-1923*, The University of Chicago Press, 1994
Craig Dworkin, *The Perverse Library*, York: Information as material, 2010
Lucien Febvre & Henri-Jean Martin, *L'apparition du livre*, Paris: Albin Michel, 1999
Simone Forti, *Handbook in Motion*, The Press of the Nova Scotia College of Art and Design, 1974
Maryam Fanni, Matilda Flodmark & Sara Kaaman, *Natural Enemies of Books*, London: Occasional Papers, 2020
Robert Filliou, *Teaching and Learning as Performing Arts*, London: Occasional Papers, 2014
Maria Fusco & Ian Hunt, *Put about: a critical anthology on independent publishing*, London: Book Works, 2004
Ryan Gander & Jonathan P. Watts, *The Annotated Reader*, London: Dent-de-Leone, 2019
Annette Gilbert (ed.), Publishing as Artistic Practice*, Berlin: Sternberg Press, 2016
Madeline Gins, *Word Rain*, New York: Grossman Publishers, 1969
Lawrence Halprin (ed.), *Taking Part: A Workshop Approach to Collective Creativity*, Cambridge, MA: MIT Press, 1974
Susan Howe, *Spontaneous Particulars: The Telepathy of the Archives*, New York: Christine Burgin/New Directions, 2014
Alison Knowles *The Big Book*, Berlin: Passenger Books, 2013
Alison Knowles & Annea Lockwood (eds.), *Womens Work*, Brooklyn, NY: Primary Information, 2019
Louis Lüthi. *The Self-Reflexive Page*, Amsterdam: Roma Publications, 2010
Pauline Oliveros, *Software for People: Collected Writings 1963-80*, Baltimore: Smith Publications, 1984
Lisa Pearson (ed.), *It Is Almost That—A Collection of Image+Text Work by Women Artists & Writers*, Catskill, NY: Siglio Press, 2011
N. H. Pritchard, *The Matrix: 1960-1970*, Garden City, NY: Doubleday, 1970
Jacques Rancière. Le maître ignorant, Paris: 10/18, 2004
Jerome Rothenberg, *Revolution of the word*, New York: The Seabury Press, 1974
Astrid Seme, *Baroness Elsa's em dashes—An anthology of dashing in print, poetry and performance*, Vienna: Mark Pezinger Books, 2019
Hannah Weiner, *Clairvoyant Journal 1974*, Paris: Bat éditions, 2014

Dessin de caractère

Année	**3**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**5**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Atelier**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Responsable : Mme Nugue

Objectifs pédagogiques

Au cours de cet atelier la typographie sera étudié aussi bien dans son ensemble que son détail.
L'étudiant sera capable de comprendre la structure et le fonctionnement d'un caractère grâce à l'étude des fondamentaux.
Après avoir découvert la construction et la cohérence d'un caractère typographique, nous en explorerons les applications. Les formes et les usages seront interrogés.
L'objectif n'est pas de devenir un dessinateur de caractères expert, mais d'être en mesure d'observer, d'analyser et de choisir avec soin ses outils de composition typographique.

Contenu

Les semestres seront régulièrement ponctués d'exercices et de projets au long cours. Un workshop sera mené par un dessinateur de caractères invité.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et évaluation semestrielle. L'étudiant sera évalué sur sa capacité à explorer, à développer et à finaliser.

Bibliographie

— Damien Gautier, « Typographie guide pratique », Pyramyd, 2001
— Damien & Claire Gautier, « Mise en page(s), etc. », Pyramyd, 2009
— Jost Hochuli, « Le détail en typographie », B42, 2010
— Gerard Unger, « Pendant la lecture », B42, année 2015
— Cyrus Highsmith, « Espaces du paragraphe : précis de typographie », Bibliothèque typographique, Ypsilon, 2014
— Muriel Paris, « Le Petit manuel de composition typographique », 1999
— Yves Perrousseaux, « Histoire de l'écriture typographique », Atelier Perrousseaux, 2005

Enquête / Corpus

Année	**3**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**5**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Atelier**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Responsable : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Enquête et Corpus sont des ateliers au long cours animés par un collège de professeurs. Ils visent à développer des modes de recherches autonomes, par le développement des écritures – textuelles et formelles.

Contenu

L'étudiant.e investigue dans Enquête une relation à la pratique par le biais d'une figure.
Dans Corpus il s'agit d'un sujet plus large, parfois monographique, dont les enjeux sont mêlés au montage, à la langue (anglais), la traduction et la retranscription formelle.
Dans les deux cas, la question de l'interprétation et de la transformation est mise en avant. La relation d'un sujet et d'un objet aussi.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Travaux requis

Atelier collectif par le biais d'accrochages, entretiens individuels, objets publiés.

Bibliographie

• John Berger, « Ways of Seeing », Penguin, 1972
• Richard Hamilton, « Le Grand Déchiffreur : Richard Hamilton sur Marcel Duchamp. Une sélection d'écrits, d'entretiens et de lettres », JRP Ringier, 2009

Espace-Temps

Année	**3**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**5**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Atelier**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Responsable : M. Lebrun

Objectifs pédagogiques

L'atelier « Espace-Temps » permet aux étudiants d'aborder la pratique du design éditorial par la relation du contenant (espace) et de ses contenus (temps). L'espace est ce volume tridimensionnel dont le praticien évalue les liens formels, fonctionnels et matériels. Le temps est le processus, de la conception, de la production et de la diffusion (« lent et durable », « encore et toujours », Christophe Keller « Books make friends », Lettre à Roger Willems, 2005).

Contenu

L'atelier sera le lieu de l'expérimentation, de la réussite (et de l'échec), de la position individuelle et de l'émulation collective, du discours critique et de l'échange. L'étudiant, à travers sujets et projets, développera une méthodologie propre, questionnera des matériaux (textes, iconographiques), des matérialités, des économies, des audiences, des temporalités, argumentera en regard d'une histoire et d'une époque - contemporaine - dans laquelle il s'inscrit.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Travaux requis

Atelier collectif et entretiens individuels

Bibliographie

Bibliographie :
Theodore Adorno, « Temps-libre », dans Modèles critiques. Interventions, répliques, Payot, 1984
John Berger, « Ways of Seeing », Penguin, 1972
Stewart Brand, « Whole Earth Catalog », Menlo Park, Portola Institute, 1968-1972
Susanne Burner, « Vanishing Point: How to disappear in America without a trace », Revolver, 2008
Italo Calvino, « Le Baron Perché », Éditions du Seuil, 1960
Ulises Carrión, « Quant aux livres / On Books », Heros-limite, 2008
Philip K. Dick, « Payez l'imprimeur », dans Le Livre d'or de la science-fiction, Pocket, 1979
David Horvitz, « How to Shoplift Books », Publication Studio, 2014
KLF, « The Manual (How to Have a Number One the Easy Way) », KLF Publications, 1988
James Goggin, « The Matta-Clark Complex: Materials, Interpretation and the Designer », dans The Form of the Book Book, Occasional Papers, 2009
Armand Mevis, « Every Book Starts with an Idea », dans The Form of the Book Book, Occasional Papers, 2009
Hartmut Rosa, « Aliénation et accélération. Vers une théorie critique de la modernité tardive », La Découverte, 2012
André Schiffrin, « L'édition sans éditeurs », La Fabrique, 1999
André Schiffrin, « Le contrôle de la parole », La Fabrique, 2005
Harald Szeemann, « When Attitudes Become Form: Works – Concepts – Processes – Situations - Information / Live in Your Head », Kunsthalle Bern, 1969

Filmographie:
Michelangelo Antonioni, « Zabriskie Point », 1970
Godfrey Reggio, « Koyaanisqatsi », 1982
Claude Sautet, « Les Choses de la vie », 1970
François Truffaut, « Fahrenheit 451 », 1966

Webographie:
www.monoskop.org/log
www.servinglibrary.org
www.ubuweb.com

Graphique / Plastique

Année	**3**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**5**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Atelier**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Nawrot

Objectifs pédagogiques

Cet atelier de dessin intitulé Histoires naturelles est basé sur la transmission des bases techniques de ce langage pour développer chez les étudiants un regard singulier sur le monde qu'ils occupent, leur apprendre à l'analyser et le traduire en images et, par sa pratique régulière, se constituer un catalogue mental de formes qui leur permettra de nourrir leur démarche personnelle. La pratique du dessin est envisagée ici comme un véhicule pour cheminer entre différentes idées et pratiques (graphisme, photographie, sculpture, typographie etc.).

Contenu

L'énergie collective, dégagée par ces sessions denses à la temporalité condensée,
permet d'aboutir à des résultats plus bruts. La notion de réussite et d'échec est prédominante jusqu'au rendu final – un moment où les étudiants se confrontent à l'accrochage, premiers questionnements sur la manière de présenter leurs travaux à un public. Deux journées seront consacrées à la recherche (esquisses, croquis, etc.) et deux journées seront consacrées à la réalisation jusqu'au rendu final, mise en espace des travaux réalisés.

Mode d'évaluation

Présence et participation active

Bibliographie

A discuter selon la sensibilité des étudiants.

Graphique / Plastique

Année	**3**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**5**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Atelier**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : Mme Dziuba

Objectifs pédagogiques

Répliques Le musée
Découvrir les potentialités du dessin au sens large : dessin d'observation, collage, dessin numérique, crayonné rapide au dessin de grands formats Il s'agira pour chaque étudiant.e d'expérimenter le dessin par le biais de différentes techniques, d'exprimer ses idées, de travailler le cadrage et la composition, d'affiner son trait.

Contenu

L'étudiant.e aura plusieurs missions à accomplir qui lui permettront de trouver sa propre écriture par le biais de support tels que des images ou des livres. L'étudiant.e affinera son regard, sélectionnant ce qu'il/elle souhaitera révéler et mettre en valeur dans ses dessins. Il/elle devra affirmer ses choix car les yeux voient plus de détails qu'il/elle ne pourra jamais reproduire.
L'atelier sera composé de différentes propositions à réaliser à la journée ainsi qu'un accrochage mélangeant les résultats des dg2 et dg3. Des présentations de livres d'artistes, fanzines et catalogues seront régulières.

Mode d'évaluation

Présence et participation.

Bibliographie

-Collection Revue, n°1 au 6, 2010-2020…
-Revue Roven, Roven éditions, 15 numéros disponibles
-Jeu de construction, Paul Cox, éditions B42
-Devenir un expert du Rakugaki, Bumpei Yorifuji, éditions B42
-Collection Art Graphique - la collection du Centre Pompidou, Musée National D'art Moderne-Centre De Création Industrielle - Angliviel de La Beaumelle Agnès
-Revue Faire, numéro 10, Une ligne : Robert Brownjohn, Étienne Hervy,
Natasha Leluc, 2018
-Exhibition views ? la photographie à l'exposition, Remi Parcollet, Revue Faire N°25, 2020
-Rambo, Beni Bischof, Nieves, 2016
-Throwing stones, Stefanie Leinhos, produced on demand
-Le monde, mardi 19 septembre 2006, Alexandre Giroux, 2006
-Le musée de la tortue, Sammy Stein, Calipso press, L'Institut sérigraphique, 2017
-Visages du temps, Sammy Stein, édition Matière, 2020
-A book with twenty pages with twenty drawings of twenty lines, Jose Quintanar, Ruja press, 2019
-A cookbook, Dorothy Iannone, Clément Dirié, 2019

Production graphique

Année	**3**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**5**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignants : M. Balgiu, M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Dans le cadre du cursus en design graphique, une attention toute particulière est portée par l'équipe pédagogique à la dimension transversale de la production graphique de l'étudiant.e., émergeant des recherches graphiques déployées au sein des enseignements spécifiques. Il s'agit ici d'accompagner et de soutenir collégialement le développement et la cohérence de l'écriture graphique de chaque étudiant.e durant son parcours au sein du premier cycle, et cela tout particulièrement durant l'année diplomante.

Contenu

La notion d'*écriture graphique* identifie ici la capacité de l'étudiant.e à définir et à préciser son approche graphique, sur le plan conceptuel comme formel. C'est-à-dire: observer, penser et orienter son propre travail; percevoir les liens existant entre ses différents projets; articuler recherche personnelle et projet appliqué. À la recherche d'un positionnement personnel fort et intentionnel, conjugué à l'ouverture, l'écoute et l'inclusivité essentielles au travail graphique.

Mode d'évaluation

Contrôle continu.

Workshop

Année	**3**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**5**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Workshop**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Responsable : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Acquisition de connaissances dans le cadre d'un atelier intensif d'enseignement dirigé par une personnalité extérieure à l'école, qu'il soit artiste designer ou auteur en collaboration ou non avec un ou des professeurs

Contenu

La durée (entre 2 et 5 jours) et le fonctionnement du workshop varient selon les enjeux pédagogiques. Les contenus sont très diversifiés et en corrélation avec le travail des personnalités invitées.
Le workshop peut s'inscrire dans un ensemble thématique d'enseignements du type arc/atelier de recherche et de création.

Mode d'évaluation

Evaluation lors du bilan semestriel.

Travaux requis

Travail collectif intensif en atelier.

Analyse / énonciation

Année	**3**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**5**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Responsable : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Acquisition progressive des outils techniques et conceptuels d'analyse permettant à l'étudiant de proposer une lecture (orale et écrite) cohérente, rigoureuse et contextualisée de l'ensemble de ses travaux.

Contenu

Le travail d'analyse critique a lieu tout au long de l'année mais est plus particulièrement mis en évidence lors des séances de présentation spatiale de travaux et lors des bilans semestriels. Ce n'est que progressivement tout au long du cursus que l'étudiant peut acquérir la maîtrise de cet outil.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Dossier personnel

Année	**3**	Heures CM	**0**	Caractère	**option**	Code	
Semestre	**5**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Responsable : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Mise en évidence pratique et conceptuelle du projet général de l'étudiant par le biais d'un support de communication.

Contenu

Tout au long du cursus, il s'agit de mettre en œuvre, réaliser et régulièrement mettre à jour le dossier de travaux personnels que nécessite la communication d'une démarche et d'un projet d'artiste ou de designer.

Mode d'évaluation

Bilan semestriel.

Spatialisation

Année	**3**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**5**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Responsable : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Apprentissage progressif de la mise en espace et de la présentation plastique de l'ensemble des travaux de l'étudiant.

Contenu

Selon l'année et le niveau des études, le travail de spatialisation est mis en œuvre régulièrement tout au long de l'année dans le cadre de séances de présentation de travaux ainsi que lors des bilans semestriels ou le cas échéant au moment d'expositions en dehors du cadre de l'école.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Atelier de langues étrangères - Anglais

Année	**3**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**6**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Atelier**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Responsable : M. Byrne

Objectifs pédagogiques

Développer toutes les compétences linguistiques dans la langue enseignée (expression et compréhension écrite et orale) à travers des activités et des supports variés (articles et documents, supports audiovisuels, exercices visant à stimuler l'échange et la pratique orale) ayant un lien étroit avec les options Design d'espace, Design graphique, Design textile.
Donner une vue internationale contemporaine de ces domaines.
Développer un vocabulaire technique et général lié à leur champ d'étude et acquérir une plus grande confiance et spontanéité dans leur utilisation de la langue anglaise.
Donner une préparation à un séjour d'étude, un stage ou un poste, à l'étranger : les différents CV et lettres de motivation adaptés selon le contexte (stage, travail, année Erasmus), présentation du travail (élaboration et réflexion derrière le travail).
Etre informé sur les technologies, tendances et nouveautés artistiques liées aux différentes filières qui pourraient avoir une incidence sur leur travail.
Explorer des aspects culturels et artistiques anglophones dits 'main stream' et dits 'underground'.
Un projet en groupe conçu, préparé, realisé et exécuté en anglais basé sur le création d'un texte et son exploitation dans un contexte réel (en 2008/2009 les textes ont pris la forme d'une édition avec pour thème "le panoptique").
Aborder les aspects linguistiques (grammaire et lexique) selon les besoins collectifs et individuels et dans le but de permettre d'atteindre les objectifs cités ci-dessus.

Contenu

Les principaux thèmes abordés sont :
- La culture contemporaine aux USA et en Europe à travers des articles de presse, sites web, extraits de livres, films, séries télé etc.,
- Les procédés techniques et méthodes utilisés dans plusieurs domaines des arts appliqués (sérigraphie, graphisme, etc.) à travers différents supports, le but de l'activité étant de faire produire un travail de présentation sous forme d'exposé en anglais aux élèves ;
- Préparation d'une présentation d'un travail produit pour une autre matière (graphisme, textile, design d'objets, design d'espaces,etc.) et présentation en classe (travail oral et écrit) ;
- Exploration des réflexions autour de leur travail et du travail des autres, s'exprimer sur les processus de travail ;
- Acquisition et assimilation du vocabulaire nécessaire pour décrire les couleurs, les textures, les matières, les outils, les processus, le mouvement d'un corps, d'une caméra, la succession d'images dans un générique de film, etc. à travers plusieurs exercices oraux et écrits avec des supports audiovisuels, écrits et autres ;
- Analyse et étude des éléments des CV en anglais avec pour objectif la production d'une gamme de CV apdatés selon le contexte, à jour, en anglais pour chaque élève ;
- Travail de documentation et orientation construction d 'un lexique adapté à chaque filière.

Activités diverses qui travailleront les quatre compétences linguistiques (compréhension et expression orales et écrites).

L'étude de la grammaire et de la syntaxe est abordée tout au long des activités avec pour souci principal l'élimination des lacunes dans un contexte d'utilisation réaliste et pratique et l'acquisition de nouvelles connaissances dans un but pratique également.

Mode d'évaluation

Les élèves sont contrôlés dans toutes les compétences linguistiques (oral et écrit) sur les thèmes et activités abordés pendant les cours.

Travaux requis

Cours collectifs en salle.

Bibliographie

- Bailey S., « Dot Dot Dot #17 », Princeton Architectural Press, U.S.A. 2009, 104 p.
- Beckett S., « Three Novels : Molloy, Malone Dies, the Unnamable », Calder Publications Ltd, U.K., 1973, 418 p.
- Burroughs W.S., « Junky », Penguin Books Ltd, U.K., 1977, 176 p.
- Burroughs W.S., « Naked Lunch », The Restored Text, HarperPerennial, U.K., 2005, 208 p.

- Danielewski M Z., « House of leaves », Doubleday, London, 2001, 710 p.
- Danielewski M Z., « Only Revolutions: A Novel », Pantheon, London, 2001, 384 p.
- Eastwood J. , « Practice Grammar », Oxford University Press, 1999, 446 p.
- Frascina F., Harris J., « Art in modern culture : an anthology of critical texts », Phaidon, U.K., 2006, 352 p.
- Murphy J., « New Headway:Student's Book Intermediate level » Oxford University Press, 2003, 160 p.
- Fletcher A., « The art of looking sideways », Phaidon Press Ltd, U.K., 2001, 534 p.
- Holder W. F.R. David, « A for 'orses' », De Appel arts centre, Holland, 2008
- Holder W. F.R. David, « Keep it to Yourself », De Appel arts centre, Holland, 2009
- Holder W. F.R. David, « Stuff and Nonsense », De Appel arts centre, Holland, 2008
- Illich I., « In the Vineyard of the Text », University of Chicago Press, USA, 1996, 162 p.
- K. Dick P., « Second Variety », Gollancz, 1999, U.K., 392 p.
- Knowlson J., « Damned to Fame: Life of Samuel Beckett », Bloomsbury Publishing PLC, U.K., 1997, 896 p.
- Hustwit G., « Helvetica » [DVD], Plexi Film, 2007
- League of Noble Peers, « Steal this film part 2 » [DVD], Britdoc, U.K., 2007

Conférences / Voyages d'études

Année	**3**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**6**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Responsable : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Connaissances de l'art contemporain, qu'il s'agisse des figures majeures ou émergentes de l'art actuel, ou de ses lieux de diffusion. Connaissances des cultures spécifiques propres aux designs (auteurs, structures, évènements et lieux de diffusion).

Contenu

Un cycle hebdomadaire d'interventions du type conférence ou performance est programmé chaque mercredi après-midi à dix-sept heures dans le Grand amphithéâtre :
Sa programmation prend en compte les questionnements et les enjeux artistiques et intellectuels contemporains, ainsi que ceux des cultures spécifiques propres aux designs contemporains Elle est en relation directe avec les enseignements.
L'espace-temps de l'intervention est conçu comme une structure de « travail de la parole ».
La parole de l'intervenant peut relever du commentaire, de la recherche théorique ou de l'expérience artistique, littéraire, etc. L'image, projetée ou diffusée peut jouer le rôle de support, de complément ou de lanceur.
Pendant le temps de la conférence, tous les enseignements sont interrompus afin de permettre la participation de l'ensemble des étudiants et enseignants de l'École, toutes options et années confondues.

Les voyages d'études
auprès des centres majeurs de création soit sur la région soit sur l'international sont importants dans le cadre des études. Ils doivent permettre aux étudiants de découvrir les lieux de diffusion de l'art contemporain et sites remarquables du patrimoine moderne et contemporain ; la fréquentation régulière et autonome de ces lieux est fondamentale pour la poursuite des études.

Mode d'évaluation

Tout au long du cursus de l'étudiant, la participation aux conférences fait l'objet d'une évaluation (notes et références au sein du dossier ou du mémoire), et de l'attribution d'un crédit semestriel (UE1).

Ecriture

Année	**3**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**6**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Cours**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Responsable : M. Pageard

Objectifs pédagogiques

Le diplôme DNA comprend un écrit rédigé. Il n'a pas pour objet de décrire les productions de l'étudiant.e, mais plutôt de constituer un discours capable de donner du corps, une assise, un cadre théorique à la pratique. S'il fait suite au travail de formalisation qui a été mené en seconde année, il doit, à ce stade des études, passer par la formulation écrite.
Cet écrit doit donc faire état des recherches théoriques et des évolutions du propos de l'étudiant.

Contenu

Le diplôme DNA comprend un écrit rédigé. Il n'a pas pour objet de décrire les productions de l'étudiant.e, mais plutôt de constituer un discours capable de donner du corps, une assise, un cadre théorique à la pratique. S'il fait suite au travail de formalisation qui a été mené en seconde année, il doit, à ce stade des études, passer par la formulation écrite.
Cet écrit doit donc faire état des recherches théoriques et des évolutions du propos de l'étudiant.
Ce texte comptera 15 000 signes environ.

Mode d'évaluation

L'étudiant.e doit faire preuve sur toute l'année d'un investissement dans l'organisation et l'élaboration de ce travail d'écriture.
Seront évalués les rendus écrits réguliers et l'assiduité des étudiant.e.s.

Travaux requis

Le suivi sera à la fois collectif et individuel suivant un calendrier préalablement défini.

Histoire et théorie du design

Année	**3**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**6**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Cours**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Pageard

Objectifs pédagogiques

L'objectif de ce cours est d'apporter aux étudiant.e.s des connaissances approfondies sur l'histoire de l'art et du design moderne et contemporain, tout en les initiant aux méthodes historiques et critiques. Ce cours a pour objectif de leur permettre d'acquérir une solide base historique et historiographique afin de leur permettre d'aborder leurs propres travaux et ceux plus historiques appartenant à leur discipline.

Contenu

Le cours se penchera cette année sur une histoire critique et politique du design et de l'architecture de la seconde moitié du XIXe siècle en Italie.
Le cours trouvera son point de départ dans la figure de l'activiste, sociologue et écrivain sicilien Danilo Dolci. En se focalisant sur ces activités politiques, sociales, architecturales et pédagogiques en Sicile occidentale entre 1950 et 1970, il s'agira de situer un contexte théorique et historique sur l'histoire de l'architecture et les enjeux critiques et politiques de l'époque. Le cours traversera les œuvres de Danilo Montaldi et Enersto de Martino, tout autant que les réalisations de l'architecte Giancarlo de Carlo. Une attention particulière sera portée à la reconstruction de Gibellina nuova en Sicile et à l'architecture postmoderne.
Dans un second temps, il s'agira de revenir sur l'histoire du design italien autour des groupes Global Tools et Superstudio. Ces pratiques seront mises en parallèle avec des réalisations alors contemporaines aux États-Unis de manière à tenter de mettre en perspective les questionnements critiques de l'époque.

Mode d'évaluation

L'évaluation se fera sur la base de la présence et du rendu des travaux écrits demandés.

Travaux requis

Deux travaux écrits seront à fournir au cours de l'année.

Bibliographie

Franco Alasia et Danilo Montaldi, Milano, Corea. Inchiesta sugli immigati negli anni del « miracolo », Donzelli, 2010.
Nanni Baltestrini et Primo Moroni, La Horde d'or. La Grande vague révolutionnaire et créative, politique et existentielle. Italie 1968-1977, L'éclat, 2017.
Patrick Boucheron, De l'éloquence architecturale, B2, 2018.
valerio Borgonuovo et Silvia Franceschini, Global Tools, 1973-1975, Salt, 2015.
Giordana Charuty, Ernesto de Martino, Les vies antérieures d'un anthropologue, Parenthèses / MMSH, 2009.
Giancarlo de Carlo, Architecture et liberté, Édition du linteau, 2015.
Ernesto de Martino, Italie du Sud et magie, Les Empêcheurs de Penser en Rond, 1999.
Ernesto de Martino, La Terre du remords, Les Empêcheurs de Penser en Rond, 1999.
Ernesto de Martino, Le Monde magique, Les Empêcheurs de Penser en Rond, 2003.
Vittorio de Seta, Diario di un maestro, L'arachnéen, 2019.
Danilo Dolci, Enquête à Palerme, Julliard, 1957.
Danilo Dolci, Gaspillage, Maspero, 1963.
Danilo Dolci, Il Limone lunare. Poema per la radio dei poveri cristi, Laterza, 1970.
Danilo Dolci, Inventer le future, Desclée de Brouwer, 1973.
Danilo Dolci, The World is One Creature, Amity House, 1984.
Danilo Dolci, Creature of Creatures. Selected Poems, Anma Libri, 1980.
Philippe Duboÿ, Carlo Scarpa, L'art d'exposer, JRP/RIngier-La maison rouge, 2017.
Célestin Freinet, Pour une école du peuple - Guide pratique pour l'organisation matérielle, technique et pédagogique de l'école populaire, FM / Maspero, 1969.
Roberto Gargani et Beatrice Lamparello, Le monument continu de Superstudio, B2, 2019.
Antonio Gramsci, La cité future, Éditions critiques, 2017.
Antonio Gramsci, Guerre de mouvement et guerre de position, La Fabrique, 2011.
Andrew G. Kirk, Countercultrue Green. The Whole Earth Catalog and the American Environmentalism, University Press of Kansas, 2007.
Caroline Maniqaue-Benton, French Encounters with the American Counterculture. 1960-1980, Ashgaten, 2011.

John McKean, Giancarlo de Carlo. Des lieux, des hommes, Centre Pompidou-Axel Menges, 2004.
Alessandro Mendini, Ecrits d'Alessandro Mendini (architecture, design et projet), les presses du réel, 2014.
Felicity D. Scott, Architecture or Techno-utopia. Politics after modernism, MIT Press, 2010.
Fred Turner, From Counterculture to Cyberculture : Stewart Brand, the Whole Earth Network, and the Rise of Digital Utopianism, University Of Chicago Press, 2006.

Recherches théoriques

Année	**3**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**6**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Responsable : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Il s'agit d'acquérir ou de développer les éléments constitutifs d'une culture théorique (critique, esthétique et philosophique) en relation avec le projet général de l'étudiant et dans la continuité du travail entrepris en année 1 dans le cadre du projet-mémoire.

Contenu

En années 2 et 3, dans des registres spécifiques, les contenus des recherches théoriques, sont directement induits par le niveau de connaissances et d'engagement de l'étudiant et les enjeux conceptuels et artistiques de son projet.
Ce travail amène progressivement l'étudiant à la maîtrise des outils conceptuels nécessaires à la soutenance de son diplôme et permet en phase projet, d'aborder le mémoire de fin d'études avec les compétences minimum requises dans le cadre d'une introduction à la recherche.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Travaux requis

Entretiens individuels.

Méthodologie spécifique

Année	**3**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**6**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Responsable : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Mise en place progressive d'une méthode de travail de plus en plus individualisée tout au long du cursus et en relation avec les orientations de l'année et de l'option.
Cet objectif est présent à l'intérieur de chaque cours faisant appel à la fois au développement de la capacité perceptive et à l'élaboration d'une mise en œuvre de l'idée.

Une approche plus spécifique sur la méthodologie de recherche peut être développée dans le cadre de modules ou séminaires expressément conçus au croisement des enseignements pratiques et théoriques.

Contenu

La question est de savoir comment construire un objet de réflexion, de travail et de recherche qui coïncide avec les intentions conceptuelles et plastiques initiales. Mais dans ce contexte, il s'agira probablement moins de répondre à cette question que de la volonté d' en énoncer sans cesse les termes et les conditions. Entre théorie et pratique, entre hypothèse et expérimentation se tissent progressivement les liens qui vont permettre la construction complexe d'une singularité agissante au sein du projet artistique au sens large du terme, qu'il relève du champ de l'art ou de celui du design.
Construire donc, sa propre méthode et ses variations, à partir des éléments constitutifs spécifiques du champ de création dans lequel l'étudiant est engagé mais aussi de l'étude des divers dispositifs scientifiques et transversaux qui organisent les subjectivités contemporaines.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Travaux requis

Selon l'option et le niveau, cours collectif et entretiens individuels augmentés de modules spécifiques.

Problématique de projet

Année	**3**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**6**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Responsable : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Savoir de quoi l'on parle et avec quoi on agit ; dans quelle mesure le corpus problématisé s'inscrit dans la réflexion et la création contemporaine inhérentes au champ de recherche dans lequel l'étudiant est en train de s'engager.

Contenu

Tout au long du cursus, depuis le 'sujet' imposé et la thématique, jusqu'à la problématique spécifique du projet individuel et de la recherche, il s'agit de questionner, dans le champ contemporain, à partir du monde réel et des singularités artistiques, dans un continuel aller-retour, à la fois les contenus significatifs mêmes du travail artistique et la façon de penser ce qui précisément le motive, le monde qui nous entoure et nous constitue.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Travaux requis

Cours collectifs et entretiens individuels en atelier et studio.

Productions

Année	**3**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**6**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**4**	Coefficient	**4**	Session de rattrapage	**oui**		

Responsable : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Permettre à l'étudiant de concrétiser et finaliser les éléments issus de la recherche et du développement du projet ou du travail.

Contenu

Le terme de production vient ici qualifier le travail d'atelier en phase projet et, dans un registre un peu différent, en phase préparatoire du diplôme DNAT.
On peut raisonnablement considérer que dans le cadre d'un projet personnel pleinement orienté du côté d'une activité de recherche, la finesse de la réflexion sur l'économie générale du travail et sa faisabilité d'une part, et, d'autre part,
l'ajustement du niveau de 'l'agir' dans la complémentarité au 'faire', pour la concrétisation des travaux, pièces et objets, conduisent l'étudiant à 'produire' les signes tangibles et manifestes de son projet.
Production donc, tant dans son acception de 'production de l'esprit', au double sens littéral et ici très adapté de 'génération' et de 'formation', que dans son acception de 'production d'objet' tel que tableau, film, etc.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Bibliographie

Entretiens individuels et semi-collectifs en atelier.

Stage

Année	**3**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**6**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**non**		

Objectifs pédagogiques

Le stage permet d'acquérir une expérience des milieux de création et de production, d'approfondir la connaissance des milieux professionnels (entreprises, milieux culturels et institutionnels) et de développer les compétences pratiques en termes d'outils et de travail en équipe.

Contenu

Ce temps de formation donne lieu à la rédaction par l' étudiant d'un 'rapport de stage' mettant en évidence sa propre approche du milieu professionnel en relation avec l'enseignement proprement dit.
Les périodes de stages obligatoires sont fixées par l'école.
Les périodes de stages hors obligation sont fixées de façon concertée entre l'étudiant, l'équipe pédagogique et l'entreprise.

Mode d'évaluation

Bilan semestriel.

Travaux requis

Stage en milieu professionnel dont la durée peut varier d'une semaine à un semestre en fonction de l'année et de l'option de l'étudiant.

DNA

Année	**3**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**6**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**15**	Coefficient	**15**	Session de rattrapage	**oui**		

Responsable : M. Jury de Diplôme

Objectifs pédagogiques

L'épreuve du diplôme national d'art, d'une durée de trente minutes, prend la forme d'un entretien avec le jury comprenant la présentation par l'étudiant d'un projet plastique accompagné par une sélection de travaux plastiques et d'un document écrit sélectionné parmi ceux réalisés pendant les semestres 5 et 6.

Stage

Année	**0**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**0**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
		Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Objectifs pédagogiques

Pendant son année de césure, l'étudiant peut désirer faire un stage.
Le stage permet d'acquérir une expérience des milieux de création et de production, d'approfondir la connaissance des milieux professionnels (entreprises, milieux culturels et institutionnels) et de développer les compétences pratiques en termes d'outils et de travail en équipe.

Atelier de langues étrangères - Anglais

Année	**4**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**7**	Heures TD	**0**	Compensable	**non**	Mode	**Atelier**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Responsable : M. Byrne

Objectifs pédagogiques

Développer toutes les compétences linguistiques dans la langue enseignée (expression et compréhension écrite et orale) à travers des activités et des supports variés (articles et documents, supports audiovisuels, exercices visant à stimuler l'échange et la pratique orale) ayant un lien étroit avec les options Design d'espace, Design graphique, Design textile.
Donner une vue internationale contemporaine de ces domaines.
Développer un vocabulaire technique et général lié à leur champ d'étude et acquérir une plus grande confiance et spontanéité dans leur utilisation de la langue anglaise.
Donner une préparation à un séjour d'étude, un stage ou un poste, à l'étranger : les différents CV et lettres de motivation adaptés selon le contexte (stage, travail, année Erasmus), présentation du travail (élaboration et réflexion derrière le travail).
Etre informé sur les technologies, tendances et nouveautés artistiques liées aux différentes filières qui pourraient avoir une incidence sur leur travail.
Explorer des aspects culturels et artistiques anglophones dits 'main stream' et dits 'underground'.
Un projet en groupe conçu, préparé, realisé et exécuté en anglais basé sur le création d'un texte et son exploitation dans un contexte réel (en 2008/2009 les textes ont pris la forme d'une édition avec pour thème "le panoptique").
Aborder les aspects linguistiques (grammaire et lexique) selon les besoins collectifs et individuels et dans le but de permettre d'atteindre les objectifs cités ci-dessus.

Contenu

Les principaux thèmes abordés sont :
- La culture contemporaine aux USA et en Europe à travers des articles de presse, sites web, extraits de livres, films, séries télé etc.,
- Les procédés techniques et méthodes utilisés dans plusieurs domaines des arts appliqués (sérigraphie, graphisme, etc.) à travers différents supports, le but de l'activité étant de faire produire un travail de présentation sous forme d'exposé en anglais aux élèves ;
- Préparation d'une présentation d'un travail produit pour une autre matière (graphisme, textile, design d'objets, design d'espaces,etc.) et présentation en classe (travail oral et écrit) ;
- Exploration des réflexions autour de leur travail et du travail des autres, s'exprimer sur les processus de travail ;
- Acquisition et assimilation du vocabulaire nécessaire pour décrire les couleurs, les textures, les matières, les outils, les processus, le mouvement d'un corps, d'une caméra, la succession d'images dans un générique de film, etc. à travers plusieurs exercices oraux et écrits avec des supports audiovisuels, écrits et autres ;
- Analyse et étude des éléments des CV en anglais avec pour objectif la production d'une gamme de CV apdatés selon le contexte, à jour, en anglais pour chaque élève ;
- Travail de documentation et orientation construction d 'un lexique adapté à chaque filière.

Activités diverses qui travailleront les quatre compétences linguistiques (compréhension et expression orales et écrites).

L'étude de la grammaire et de la syntaxe est abordée tout au long des activités avec pour souci principal l'élimination des lacunes dans un contexte d'utilisation réaliste et pratique et l'acquisition de nouvelles connaissances dans un but pratique également.

Mode d'évaluation

Les élèves sont contrôlés dans toutes les compétences linguistiques (oral et écrit) sur les thèmes et activités abordés pendant les cours.

Travaux requis

Cours collectifs en salle.

Bibliographie

- Bailey S., « Dot Dot Dot #17 », Princeton Architectural Press, U.S.A. 2009, 104 p.
- Beckett S., « Three Novels : Molloy, Malone Dies, the Unnamable », Calder Publications Ltd, U.K., 1973, 418 p.
- Burroughs W.S., « Junky », Penguin Books Ltd, U.K., 1977, 176 p.
- Burroughs W.S., « Naked Lunch », The Restored Text, HarperPerennial, U.K., 2005, 208 p.
- Danielewski M Z., « House of leaves », Doubleday, London, 2001, 710 p.

- Danielewski M Z., « Only Revolutions: A Novel », Pantheon, London, 2001, 384 p.
- Eastwood J. , « Practice Grammar », Oxford University Press, 1999, 446 p.
- Frascina F., Harris J., « Art in modern culture : an anthology of critical texts », Phaidon, U.K., 2006, 352 p.
- Murphy J., « New Headway:Student's Book Intermediate level » Oxford University Press, 2003, 160 p.
- Fletcher A., « The art of looking sideways », Phaidon Press Ltd, U.K., 2001, 534 p.
- Holder W. F.R. David, « A for 'orses' », De Appel arts centre, Holland, 2008
- Holder W. F.R. David, « Keep it to Yourself », De Appel arts centre, Holland, 2009
- Holder W. F.R. David, « Stuff and Nonsense », De Appel arts centre, Holland, 2008
- Illich I., « In the Vineyard of the Text », University of Chicago Press, USA, 1996, 162 p.
- K. Dick P., « Second Variety », Gollancz, 1999, U.K., 392 p.
- Knowlson J., « Damned to Fame: Life of Samuel Beckett », Bloomsbury Publishing PLC, U.K., 1997, 896 p.
- Hustwit G., « Helvetica » [DVD], Plexi Film, 2007
- League of Noble Peers, « Steal this film part 2 » [DVD], Britdoc, U.K., 2007

Conférences / Voyages d'études

Année	**4**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**7**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Responsable : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Connaissances de l'art contemporain, qu'il s'agisse des figures majeures ou émergentes de l'art actuel, ou de ses lieux de diffusion. Connaissances des cultures spécifiques propres aux designs (auteurs, structures, évènements et lieux de diffusion).

Contenu

Un cycle hebdomadaire d'interventions du type conférence ou performance est programmé chaque mercredi après-midi à dix-sept heures dans le Grand amphithéâtre :
Sa programmation prend en compte les questionnements et les enjeux artistiques et intellectuels contemporains, ainsi que ceux des cultures spécifiques propres aux designs contemporains Elle est en relation directe avec les enseignements.
L'espace-temps de l'intervention est conçu comme une structure de « travail de la parole ».
La parole de l'intervenant peut relever du commentaire, de la recherche théorique ou de l'expérience artistique, littéraire, etc. L'image, projetée ou diffusée peut jouer le rôle de support, de complément ou de lanceur.
Pendant le temps de la conférence, tous les enseignements sont interrompus afin de permettre la participation de l'ensemble des étudiants et enseignants de l'École, toutes options et années confondues.

Les voyages d'études
auprès des centres majeurs de création soit sur la région soit sur l'international sont importants dans le cadre des études. Ils doivent permettre aux étudiants de découvrir les lieux de diffusion de l'art contemporain et sites remarquables du patrimoine moderne et contemporain ; la fréquentation régulière et autonome de ces lieux est fondamentale pour la poursuite des études.

Mode d'évaluation

Tout au long du cursus de l'étudiant, la participation aux conférences fait l'objet d'une évaluation (notes et références au sein du dossier ou du mémoire), et de l'attribution d'un crédit semestriel (UE1).

Histoire et Théorie du design

Année	**4**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**7**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Cours**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Objectifs pédagogiques

Comment s'insère le designer dans un monde complexe ? Comprendre les processus dialectiques parfois expliqués trop simplement entre design, art et marketing. Rentrer dans la réflexion historique et critique.

Contenu

Ce cours se base sur une analyse inversée de la fonction du marketing. Soit une relecture de l'importance prise par le système moderne marchand et de circulation des biens dans le travail des designers, ou des artiste, et plus globalement tel qu'il s'établit dès les XVIII et XIXème siècle aux Etats-Unis, une terre vierge où le tri des outils (économiques et politiques) européens va établir une nouvelle donne.
On passe ainsi d'une perspective historique mise en place au XIXème siècle à l'examen des schémas de globalisation des projets, des échelles économiques et de l'intervention du designer et de l'artiste.
Ce cours met en jeu des textes de chercheurs étrangers et nécessite la lecture de K. Marx, M. Weber, R. Williams etc.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel

Travaux requis

Séminaire : exposé des professeurs, lectures de textes, réaction des étudiants et discussions, rédactions rapides de plan et de problématiques.

Bibliographie

Theodor W. Adorno, Minima Moralia [1951], Paris, Coll. Petite Bibliothèque, Payot, 1984.
Stanley Abercrombie, George Nelson: The Design of Modern Design, The MIT Press, 1994,
Olivier Assouly, Le Capitalisme esthétique, Essai sur l'industrialisation du goût, Paris, « Humanités », Editions du Cerf, 2008.
Jean Baudrillard, Pour une économie politique du signe [1972], Paris, Les Essais, Gallimard, 1972
Pierre Bourdieu, « La production de la croyance. Contribution à une économie des biens symboliques », Actes de la Recherche en Sciences Sociales, n° 13, p. 4-43, février 1977
Pierre Bourdieu, « L'opinion publique n'existe pas », Temps modernes, Vol. 29, n°318, p. 1292-1309, 1973
Alfred Chandler, La main visible des managers [1977]], Paris, Economica, 1988
Franck Cochoy, Une histoire du marketing - Discipliner l'économie de marché, Paris, Coll. Textes à l'appui, Editions de La Découverte, 1999
Ernst Dichter, La stratégie du désir. Une philosophie de la vente, [1960], Paris, Fayard, 1961
Sigmund Freud, Malaise dans la civilisation, Paris, PUF, 1992. waren.free.fr/masterpsychonantes/.../Freud_malaise_civilisation.pdf
Bruce Gordon, Eliot Noyes, Londres, Phaidon, 2007
Steven Heller (direction), Paul Rand, Londres, Phaidon, 2007
Raymond Loew], La laideur se vend mal [1952], Paris, Tel, Gallimard, 1963
Frédéric Lordon, Capitalisme, désir et servitude. Marx et Spinoza, Paris, La fabrique, 2010
Karl Marx, Le Capital, Paris, coll. La Pléiade, Editions Gallimard, 1963 http://www.marxists.org/francais/marx/works/1867/Capital-I/index.htm
W.J.T. Mitchell, Iconlogie, image, texte, idéologie [1986], trad. M.Boidy, S.Roth, Paris, La fabrique, 2010
Wally Olins, The Corporate Identity, Making Business Strategy Visible Trough Design, Londres, Thames & Hudson Ltd, 1989
Bernard Stiegler, De la misère symbolique. 1 – L'époque hyperindustrielle, Paris, Galilée, 2004.
Max Weber, L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme[[1904/05] Paris, Coll.Agora, Plon-pocket, 1964.
Raymond Williams, Culture & matérialisme [1966-1988], trad. N. Alvé et E.Dobenesque, Paris, Les prairies ordinaries, 2009.

La forme de la formation

Année	**4**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**7**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Cours**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Responsable : M. Beurard-Valdoye

Objectifs pédagogiques

Les arts et les pensées des années 1950-1980 se fondent en partie sur de nouvelles conceptions de l'histoire (fin espérée des histoires nationales ; récits à nouveau 'crédibles' ; post-histoire ; micro-histoire ; histoire des femmes ; histoire des minorités) comme de nouvelles approches de l'éducation (pédagogie réformée ; contestation des modes d'apprentissage patriarcaux et autoritaires ; remise en cause de l'uniformité des systèmes scolaire et universitaire ; pédagogie par l'expérience artistique).
Souvent l'on rencontre à cet endroit les artistes novateur*es, vecteur*es d'utopies.

Contenu

C'est le cas au Black Mountain College, où le poète (et recteur) Charles Olson, lors d'une série de conférences performées en 1956, pose les paradigmes d'une nouvelle histoire, nommée post-histoire (à partir de la notion de l'historien Arnold Toynbee).
C'est également le cas de Joseph Beuys qui, après avoir quitté le navire de la Kunstakademie de Düsseldorf, crée la Freie Internationale Universität (Allemagne ; Dublin) dont un principe pédagogique s'inspire de celui de son art : la conférence permanente itinérante.
Comment ces utopies, qui inventent une forme à la formation, furent-elles poussées à l'exil dans les années 1980 par le vent, puis la tempête néo-libérale et mondialiste ?
Simultanément les relais de pensée et d'action abandonnent la déconstruction des réalités politiques, économiques et culturelles sous l'angle d'une théologie politique. Or, Michel Foucault, comme l'historien et philosophe Ivan Illich — qui prédit, voici quarante ans, des systèmes de santé contre-productifs, dont nous sommes témoins ou victimes à présent — et plus récemment Giorgio Agamben, montrent comment les institutions occidentales, les systèmes (scolaires ; politiques, financiers ; sanitaires ; pénitenciers, etc.) se fondent et fonctionnent selon les principes implicites de souveraineté, de croyance et de reconnaissance, calqués sur l'archétype clérical. Amnésiques, nous serions gouvernés par du religieux sans en avoir conscience. Comme le montrent Beuys, Illich puis Agamben, l'argent, par exemple, ne relève-t-il pas de l'être divinisé, avec ses mystères et sa sacralité, avec la confusion entre créance et croyance, mais aussi avec sa maladie, dont les spécialistes ignoreraient la cause ?
Les premiers à avoir mis en évidence, à la fin de la première guerre mondiale, le paradigme du fantôme religieux dans l'espace démocratique - outre l'historien Toynbee - sont trois amis qui vivaient à Bern : le philosophe Ernst Bloch, l'écrivain et ex-dadaïste Hugo Ball, et Walter Benjamin, philosophe et poète (auteur de soixante-dix sonnets, non publiés en français).
La première séance est consacrée principalement aux Thèses sur le concept d'histoire écrites juste avant la mort tragique de Benjamin. C'est l'occasion de réfléchir au monument commémoratif de Dani Karavan à Portbou (ainsi qu'à son monument à la mémoire des Rroms et Sintis, à Berlin). S'appuyant sur une conception du langage et une pensée poétique nomade d'une part, sur le marxisme et sur le messianisme juif d'autre part, Benjamin ouvre quasi prophétiquement le sas de l'après Shoa et de l'après Hiroshima. Pour qui veut bien l'entendre. Ce que peut-être fit Charles Olson dans The Special View of History (non traduit en français). Enfin, on revient sur Helen Frankenthaler, dont le bref passage par le Black Mountain College fit bifurquer la peinture vers le flux.
Pourra-t-on, à la fin de ce cycle de conférences, répondre un peu mieux à la question : qu'est-ce que l'art ?

Mode d'évaluation

présence continue et active aux séances

Travaux requis

complément en bibliothèque

Bibliographie

fournie en cours

Support de cours

6 conférences-performées, le vendredi 14h-17h en semaines paires à partir du 16 octobre. projections iconographiques, filmiques et sonores. Lectures.

Méthodologie spécifique

Année	**4**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**7**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Responsable : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Mise en place progressive d'une méthode de travail de plus en plus individualisée tout au long du cursus et en relation avec les orientations de l'année et de l'option.
Cet objectif est présent à l'intérieur de chaque cours faisant appel à la fois au développement de la capacité perceptive et à l'élaboration d'une mise en œuvre de l'idée.

Une approche plus spécifique sur la méthodologie de recherche peut être développée dans le cadre de modules ou séminaires expressément conçus au croisement des enseignements pratiques et théoriques.

Contenu

La question est de savoir comment construire un objet de réflexion, de travail et de recherche qui coïncide avec les intentions conceptuelles et plastiques initiales. Mais dans ce contexte, il s'agira probablement moins de répondre à cette question que de la volonté d' en énoncer sans cesse les termes et les conditions. Entre théorie et pratique, entre hypothèse et expérimentation se tissent progressivement les liens qui vont permettre la construction complexe d'une singularité agissante au sein du projet artistique au sens large du terme, qu'il relève du champ de l'art ou de celui du design.
Construire donc, sa propre méthode et ses variations, à partir des éléments constitutifs spécifiques du champ de création dans lequel l'étudiant est engagé mais aussi de l'étude des divers dispositifs scientifiques et transversaux qui organisent les subjectivités contemporaines.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Travaux requis

Selon l'option et le niveau, cours collectif et entretiens individuels augmentés de modules spécifiques.

Problématique de projet

Année	**4**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**7**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Responsable : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Savoir de quoi l'on parle et avec quoi on agit ; dans quelle mesure le corpus problématisé s'inscrit dans la réflexion et la création contemporaine inhérentes au champ de recherche dans lequel l'étudiant est en train de s'engager.

Contenu

Tout au long du cursus, depuis le 'sujet' imposé et la thématique, jusqu'à la problématique spécifique du projet individuel et de la recherche, il s'agit de questionner, dans le champ contemporain, à partir du monde réel et des singularités artistiques, dans un continuel aller-retour, à la fois les contenus significatifs mêmes du travail artistique et la façon de penser ce qui précisément le motive, le monde qui nous entoure et nous constitue.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Travaux requis

Cours collectifs et entretiens individuels en atelier et studio.

Projet / Mémoire

Année	**4**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**7**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Atelier**
E.C.T.S.	**3**	Coefficient	**3**	Session de rattrapage	**oui**		

Responsable : Mme Guiral

Objectifs pédagogiques

Les objectifs de ce cours sont la conception, l'élaboration et la rédaction d'un mémoire de fin d'études dont la soutenance constitue une des épreuves du Diplôme national supérieur d'expression plastique (DNSEP). La rédaction du mémoire définit la perspective de recherche de l'étudiant, au sens large, et finalise un travail théorique en relation étroite ou distanciée, selon le cas, avec la pratique plastique.

Contenu

« La formalisation du mémoire relève du choix de l'étudiant, en lien avec l'équipe pédagogique, de son projet de diplôme, ou de tout sujet articulé avec celui-ci, et de ses projets ultérieurs. Le travail écrit est au centre de l'exercice, il peut être accompagné d'un travail sur d'autres supports ». Ce mémoire combine une exigence méthodologique de niveau Master avec des partis pris justifiés par le projet plastique d'une part, par un souci d'expression et de forme écrites d'autre part. Il s'agirait de rendre compte de la pensée comme de l'expérience de la pensée. L'étudiant s'engage dans une recherche qui permet de nourrir sa pratique, voire de l'expliquer mais aussi d'en formuler les enjeux. Il essaie de répondre à une série de questions : Comment puis-je problématiser ma réflexion ? Sur quelles références s'appuie-t-elle ? Comment les analyser en sorte qu'elles éclairent mes intentions ? Quelles sont mes hypothèses de travail, celles auxquelles répondront, le cas échéant, les réalisations du diplôme ? Dans cette approche d'écriture, l'étudiant se positionne en auteur, par l'autonomie de la phase d'écriture, par son appréhension sensible autant qu'analytique.
Des compétences rédactionnelles sont exigées.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel ; communication du mémoire au collège des professeurs.

Travaux requis

Entretiens individuels et séances collectives.
La rédaction du mémoire doit être achevée mi-décembre du semestre 9 et imprimé début janvier semestre 9.
La soutenance dans le cadre du DNSEP a lieu fin mars.
Le jury de soutenance du mémoire est composé de l'un des professeurs représentants de l'école et l'une des trois personnalités qualifiées du jury de soutenance du projet plastique. Il est présidé par un docteur.
Le travail du mémoire en quatrième année est compris comme une première étape dans la perspective du mémoire de diplôme, autant qu'un approfondissement du travail d' une initiation à ces logiques de recherche et d'écriture, entreprises depuis l'année 1 et poursuivies en phase programme (années 2 et 3).

Séminaires

Année	**4**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**7**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Séminaire**
E.C.T.S.	**4**	Coefficient	**4**	Session de rattrapage	**oui**		

Responsable : M. Collège Des Professeurs
Autre enseignant : M. Donné

Objectifs pédagogiques

Les Séminaires proposés dans le cadre du master design graphique sont toujours corrélés à un Atelier : ensemble ils composent les entités dénommées Ateliers/Séminaires.
L'objectif de ces Ateliers/Séminaires n'est pas de pousser les étudiants à devenir les spécialistes d'une question théorique. Il s'agit plutôt d'une part d'amener les étudiants à envisager l'investigation théorique comme forme privilégiée d'une réflexion centripète sur sa propre pratique — sur ses enjeux contemporains comme sur son histoire —, d'autre part comme un moyen centrifuge de mener des enquêtes susceptibles de nourrir un projet éditorial.
Toutes les formes d'écriture peuvent être mobilisées : du compte rendu écrit au texte d'analyse, en passant par l'enquête iconographique, au montage d'archives, etc. Les séminaires sont aussi l'occasion de constituer des bibliographies de références voir de construire des plateformes de ressources disponibles pour l'ensemble des étudiants du master.
Les investigations menées au sein du master dans le cadre des Ateliers/Séminaires peuvent prendre des directions très différentes. On peut citer, par exemple le projet ARCHITECTURE & TYPOGRAPHIE, qui donna lieu à la publication d'un ouvrage (éditions B42), et qui explorait différents aspects des relations existant entre ces deux disciplines ; SEULE OU ACCOMPAGNÉE qui étudiait la question de l'édition des images, et plus particulièrement la question des relations toujours problématiques de l'iconographique et du discursif ; EXEMPLAIRES, projet de biennale de l'édition, dont la première édition a eu lieu au printemps 2015 à l'Ensba Lyon, et qui est l'occasion de réfléchir à la question de l'évaluation d'un projet éditorial dans lequel la mise en forme participe de manière significative à l'expérience de lecture qu'il propose.
La restitution au sein des Ateliers des investigations menées dans le cadre de ces différents Séminaires, est l'occasion d'amener les étudiants à proposer et assumer un point de vue éditorial au sens large du terme, qui inclurait un travail de recherche, de production, de sélection et de montage de documents, ainsi que le travail de réalisation graphique des différentes publications dans lesquelles sont restituées ces investigations, quelle que soit leur forme (édition imprimée ou en ligne, exposition, film).

Contenu

Dans le cadre du Séminaire il s'agira d'élaborer et d'explorer collectivement une bibliographie de référence sur le sujet que l'Atelier/Séminaire a pour but de traiter. Des comptes rendus oraux de lecture auront lieu régulièrement. Ils sont l'occasion d'explorer cette bibliographie et de continuer à l'élaborer en l'augmentant de nouvelles références.
L'exploration et l'élaboration de cette bibliographie doit également déboucher sur la définition du contenu de la publication quelle que soit la forme qu'elle prendra (édition imprimée ou en ligne, exposition, film). Par ailleurs, des conférences peuvent être programmées à l'école en relation avec l'Atelier/Séminaire, qui feront l'objet de discussions au sein du Séminaire. Il s'agira notamment de réfléchir à la pertinence de leur édition dans la publication.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Travaux requis

Séminaires collectifs.

Bibliographie

Une première bibliographie est communiquée aux étudiants. Elle s'étoffera au cours de l'année académique.

Station d'Arts poétiques

Année	**4**	Heures CM	**0**	Caractère	**option**	Code	
Semestre	**7**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**ARC**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignants : M. Beurard-Valdoye, Mme Gayraud

Objectifs pédagogiques

La Station d'arts poétiques est un programme de recherche théorique et de création dirigé vers l'écriture poétique dans la diversité des formes qu'elle emprunte à l'heure actuelle.
Après une collaboration de plusieurs années avec l'ENS qui débuta en 2006, puis avec le Département Écriture de l'ENSATT, ce programme a élargi celui antérieur de l'atelier d'arts poétiques dispensé au sein de l'Ensba Lyon, par des journées d'études abordant en profondeur la pratique et l'approche théorique d'un auteur invité.
Sont appréhendés et développés par les étudiants des travaux d'écriture, par-delà les genres littéraires institués ou qui l'ont été.
La confrontation de leurs pratiques avec des auteur*es confirmé*es en journées d'études est déterminante.
Les arts poétiques fédèrent ainsi une attitude de recherche pouvant avoir trait tout aussi bien au travail du vers, de la prose, de la poésie visuelle, du «docu-poème», du montage, de la performance poétique et sonore, des rapports texte/image/son : photo, vidéo, film, chant, hypertexte, web (en incluant même la verbalisation restreinte), qu'à celui des formes dialoguées assimilant tout forte de récits, d'essais, et cela dans la diversité des langues et de leurs usages sociaux, du multilinguisme à la textualisation des idiomes et parlures.
Une attention particulière est donnée à l'oralisation des pratiques textuelles.
En cela, il s'agit de faire interagir les pratiques poétiques et les réflexions qui en découlent, avec celles des arts plastiques contemporains.
Cette démarche s'inscrit de plus dans une histoire déjà longue passant par les expériences du Black Mountain College, marqués par les croisements de genres littéraires et la nécessaire induction entre l'acte poétique et sa composante technique et théorique.
L'objectif à moyen terme — inspiré des écoles scandinaves, allemandes et suisses — serait d'accompagner des créateurs et chercheurs dans une réflexion et une connaissance des réseaux d'activité littéraire où la langue et les modes narratifs constituent des lieux d'investigation.
L'accent est mis sur les processus d'émergence individuels et collectifs qui ont trait au travail d'écriture : récurrence, conception, production, diffusion, ainsi que connaissance du champ littéraire et éditorial en France comme à l'étranger.
Un projet piloté par Patrick Beurard-Valdoye et Agnès Gayraud

Contenu

Programme 2020 - 2021
Journées d'études :
mercredi 25 novembre : Séverine Daucourt (en sa présence)
mercredi 13 janvier : Pierre Vinclair (en sa présence)
mercredi 24 février : Laure Gauthier (en sa présence)
Workshop :
conduit par Marie de Quatrebarbes : 23-25 mars 2021

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Bibliographie

Ouvrages des auteures invitées

Ateliers & Projets

Année	**4**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**7**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Atelier**
E.C.T.S.	**6**	Coefficient	**6**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Les ateliers proposés dans le cadre du DNSEP/master design graphique sont toujours corrélés à un séminaire : ensemble, ils composent l' entité Atelier/Séminaire.
L'objectif de ces Atelier/Séminaire n'est pas de pousser les étudiants à devenir les spécialistes d'une question théorique. Il s'agit plutôt d'une part d'amener les étudiants à envisager l'investigation théorique comme forme privilégiée d'une réflexion centripète sur sa propre pratique — sur ses enjeux contemporains comme sur son histoire —, d'autre part comme un moyen centrifuge de mener des enquêtes susceptibles de nourrir un projet éditorial.
Toutes les formes d'écriture peuvent être mobilisées : du compte rendu écrit au texte d'analyse, en passant par l'enquête iconographique, au montage d'archives, etc. Les Séminaires sont aussi l'occasion de constituer des bibliographies de références, voire de construire des plateformes de ressources disponibles pour l'ensemble des étudiants du master.
Les investigations menées dans le cadre des Ateliers/Séminaires peuvent prendre des directions très différentes. On peut citer, par exemple le projet ARCHITECTURE & TYPOGRAPHIE, qui donna lieu à la publication d'un ouvrage (éditions B42), et qui explorait différents aspects des relations existant entre ces deux disciplines ; SEULE OU ACCOMPAGNÉE qui étudiait la question de l'édition des images, et plus particulièrement la question des relations toujours problématiques de l'iconographique et du discursif; ou encore, EXEMPLAIRES, projet de biennale de l'édition, dont la première édition a eu lieu au printemps 2015 à l'Ensba Lyon, et qui est l'occasion de réfléchir à la question de l'évaluation d'un projet éditorial dans lequel la mise en forme participe de manière significative à l'expérience de lecture qu'il propose.
La restitution au sein des Ateliers, des investigations menées dans le cadre de ces différents Séminaires, est l'occasion d'amener les étudiants à proposer et assumer un point de vue éditorial au sens large du terme, qui inclurait un travail de recherche, de production, de sélection et de montage de documents, ainsi que le travail de réalisation graphique des différentes publications dans lesquelles sont restituées ces investigations, quelle que soit leur forme (édition imprimée ou en ligne, exposition, film).

Contenu

Dans le cadre de l'Atelier, il s'agira de réfléchir à la mise en forme éditoriale de la publication qui viendra rendre compte des investigations menées. Celle-ci sera abordée par différents biais : tant du point de vue de son organisation générale (en tant qu'elle induit certaines réponses en termes de design) que du point de vue de la forme. Car celle-ci, du fait même des sujets traités (qui ont toujours partie liée avec la question du typographique ou de l'édition dans sa dimension plastique), sera simultanément véhicule de connaissance et objet de réflexion, écriture en même temps que sujet de l'écriture.
Le processus de mise en forme éditoriale combinera, le plus souvent, des moments de recherche individuelle, et des temps de travail collaboratif.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Travaux requis

Atelier.

Bibliographie

Une première bibliographie est communiquée à la rentrée aux étudiants. Elle s'étoffe au cours de l'année académique.

Mise en oeuvre et développement

Année	**4**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**7**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Développer les capacités de travail à travers l'expérimentation et l'étude dans le cadre du projet personnel et du travail d'atelier.

Contenu

Progressivement, tout au long du cursus, l'étudiant est amené à développer sa capacité de travail ainsi que la puissance et l'efficacité plastique de son projet personnel dans le cadre de l'organisation générale de ses divers travaux et expérimentations à travers un rythme et un processus de réalisation de plus en plus singularisés. L'ensemble des activités plastiques de l'étudiant est en résonance continue avec les enseignements de l'UE2 (problématique, méthodologie, projet).

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Travaux requis

Travail en atelier. Entretiens individuels et semi-collectifs.

Productions

Année	**4**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**7**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Permettre à l'étudiant de concrétiser et finaliser les éléments issus de la recherche et du développement du projet ou du travail.

Contenu

Le terme de production vient ici qualifier le travail d'atelier en phase projet et, dans un registre un peu différent, en phase préparatoire du diplôme DNAT.
On peut raisonnablement considérer que dans le cadre d'un projet personnel pleinement orienté du côté d'une activité de recherche, la finesse de la réflexion sur l'économie générale du travail et sa faisabilité d'une part, et, d'autre part,
l'ajustement du niveau de 'l'agir' dans la complémentarité au 'faire', pour la concrétisation des travaux, pièces et objets, conduisent l'étudiant à 'produire' les signes tangibles et manifestes de son projet.
Production donc, tant dans son acception de 'production de l'esprit', au double sens littéral et ici très adapté de 'génération' et de 'formation', que dans son acception de 'production d'objet' tel que tableau, film, etc.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Bibliographie

Entretiens individuels et semi-collectifs en atelier.

Workshops

Année	**4**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**7**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Workshop**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Acquisition de connaissances dans le cadre d'un atelier intensif d'enseignement dirigé par une personnalité extérieure à l'école, qu'il soit artiste designer ou auteur en collaboration ou non avec un ou des professeurs.

Contenu

La durée (entre 2 et 5 jours) et le fonctionnement du workshop varient selon les enjeux pédagogiques. Les contenus sont très diversifiés et en corrélation avec le travail des personnalités invitées.
Le workshop peut s'inscrire dans un ensemble thématique d'enseignements du type arc/atelier de recherche et de création.

Mode d'évaluation

Evaluation lors du bilan semestriel.

Travaux requis

Travail collectif intensif en atelier.

Analyse / énonciation

Année	**4**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**7**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Acquisition progressive des outils techniques et conceptuels d'analyse permettant à l'étudiant de proposer une lecture (orale et écrite) cohérente, rigoureuse et contextualisée de l'ensemble de ses travaux.

Contenu

Le travail d'analyse critique a lieu tout au long de l'année mais est plus particulièrement mis en évidence lors des séances de présentation spatiale de travaux et lors des bilans semestriels. Ce n'est que progressivement tout au long du cursus que l'étudiant peut acquérir la maîtrise de cet outil.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Dossier personnel

Année	**4**	Heures CM	**0**	Caractère	**option**	Code	
Semestre	**7**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Mise en évidence pratique et conceptuelle du projet général de l'étudiant par le biais d'un support de communication.

Contenu

Tout au long du cursus, il s'agit de mettre en œuvre, réaliser et régulièrement mettre à jour le dossier de travaux personnels que nécessite la communication d'une démarche et d'un projet d'artiste ou de designer.

Mode d'évaluation

Bilan semestriel.

Spatialisation

Année	**4**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**7**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Responsable : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Apprentissage progressif de la mise en espace et de la présentation plastique de l'ensemble des travaux de l'étudiant.

Contenu

Selon l'année et le niveau des études, le travail de spatialisation est mis en œuvre régulièrement tout au long de l'année dans le cadre de séances de présentation de travaux ainsi que lors des bilans semestriels ou le cas échéant au moment d'expositions en dehors du cadre de l'école.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Stage

Année	**4**	Heures CM	**0**	Caractère	**option**	Code	
Semestre	**7**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Le stage permet d'acquérir une expérience des milieux de création et de production, d'approfondir la connaissance des milieux professionnels (entreprises, milieux culturels et institutionnels) et de développer les compétences pratiques en termes d'outils et de travail en équipe.

Contenu

Ce temps de formation donne lieu à la rédaction par l' étudiant d'un 'rapport de stage' mettant en évidence sa propre approche du milieu professionnel en relation avec l'enseignement proprement dit.
Les périodes de stages obligatoires sont fixées par l'école.
Les périodes de stages hors obligation sont fixées de façon concertée entre l'étudiant, l'équipe pédagogique et l'entreprise.

Mode d'évaluation

Bilan semestriel.

Travaux requis

Stage en milieu professionnel dont la durée peut varier d'une semaine à un semestre en fonction de l'année et de l'option de l'étudiant.

Atelier de langues étrangères - Anglais

Année	**4**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**8**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Atelier**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Responsable : M. Byrne

Objectifs pédagogiques

Développer toutes les compétences linguistiques dans la langue enseignée (expression et compréhension écrite et orale) à travers des activités et des supports variés (articles et documents, supports audiovisuels, exercices visant à stimuler l'échange et la pratique orale) ayant un lien étroit avec les options Design d'espace, Design graphique, Design textile.
Donner une vue internationale contemporaine de ces domaines.
Développer un vocabulaire technique et général lié à leur champ d'étude et acquérir une plus grande confiance et spontanéité dans leur utilisation de la langue anglaise.
Donner une préparation à un séjour d'étude, un stage ou un poste, à l'étranger : les différents CV et lettres de motivation adaptés selon le contexte (stage, travail, année Erasmus), présentation du travail (élaboration et réflexion derrière le travail).
Etre informé sur les technologies, tendances et nouveautés artistiques liées aux différentes filières qui pourraient avoir une incidence sur leur travail.
Explorer des aspects culturels et artistiques anglophones dits 'main stream' et dits 'underground'.
Un projet en groupe conçu, préparé, realisé et exécuté en anglais basé sur le création d'un texte et son exploitation dans un contexte réel (en 2008/2009 les textes ont pris la forme d'une édition avec pour thème "le panoptique").
Aborder les aspects linguistiques (grammaire et lexique) selon les besoins collectifs et individuels et dans le but de permettre d'atteindre les objectifs cités ci-dessus.

Contenu

Les principaux thèmes abordés sont :
- La culture contemporaine aux USA et en Europe à travers des articles de presse, sites web, extraits de livres, films, séries télé etc.,
- Les procédés techniques et méthodes utilisés dans plusieurs domaines des arts appliqués (sérigraphie, graphisme, etc.) à travers différents supports, le but de l'activité étant de faire produire un travail de présentation sous forme d'exposé en anglais aux élèves ;
- Préparation d'une présentation d'un travail produit pour une autre matière (graphisme, textile, design d'objets, design d'espaces,etc.) et présentation en classe (travail oral et écrit) ;
- Exploration des réflexions autour de leur travail et du travail des autres, s'exprimer sur les processus de travail ;
- Acquisition et assimilation du vocabulaire nécessaire pour décrire les couleurs, les textures, les matières, les outils, les processus, le mouvement d'un corps, d'une caméra, la succession d'images dans un générique de film, etc. à travers plusieurs exercices oraux et écrits avec des supports audiovisuels, écrits et autres ;
- Analyse et étude des éléments des CV en anglais avec pour objectif la production d'une gamme de CV apdatés selon le contexte, à jour, en anglais pour chaque élève ;
- Travail de documentation et orientation construction d 'un lexique adapté à chaque filière.

Activités diverses qui travailleront les quatre compétences linguistiques (compréhension et expression orales et écrites).

L'étude de la grammaire et de la syntaxe est abordée tout au long des activités avec pour souci principal l'élimination des lacunes dans un contexte d'utilisation réaliste et pratique et l'acquisition de nouvelles connaissances dans un but pratique également.

Mode d'évaluation

Les élèves sont contrôlés dans toutes les compétences linguistiques (oral et écrit) sur les thèmes et activités abordés pendant les cours.

Travaux requis

Cours collectifs en salle + rdv individuelles

Bibliographie

- Bailey S., « Dot Dot Dot #17 », Princeton Architectural Press, U.S.A. 2009, 104 p.
- Beckett S., « Three Novels : Molloy, Malone Dies, the Unnamable », Calder Publications Ltd, U.K., 1973, 418 p.
- Burroughs W.S., « Junky », Penguin Books Ltd, U.K., 1977, 176 p.
- Burroughs W.S., « Naked Lunch », The Restored Text, HarperPerennial, U.K., 2005, 208 p.
- Danielewski M Z., « House of leaves », Doubleday, London, 2001, 710 p.

- Danielewski M Z., « Only Revolutions: A Novel », Pantheon, London, 2001, 384 p.
- Eastwood J. , « Practice Grammar », Oxford University Press, 1999, 446 p.
- Frascina F., Harris J., « Art in modern culture : an anthology of critical texts », Phaidon, U.K., 2006, 352 p.
- Murphy J., « New Headway:Student's Book Intermediate level » Oxford University Press, 2003, 160 p.
- Fletcher A., « The art of looking sideways », Phaidon Press Ltd, U.K., 2001, 534 p.
- Holder W. F.R. David, « A for 'orses' », De Appel arts centre, Holland, 2008
- Holder W. F.R. David, « Keep it to Yourself », De Appel arts centre, Holland, 2009
- Holder W. F.R. David, « Stuff and Nonsense », De Appel arts centre, Holland, 2008
- Illich I., « In the Vineyard of the Text », University of Chicago Press, USA, 1996, 162 p.
- K. Dick P., « Second Variety », Gollancz, 1999, U.K., 392 p.
- Knowlson J., « Damned to Fame: Life of Samuel Beckett », Bloomsbury Publishing PLC, U.K., 1997, 896 p.
- Hustwit G., « Helvetica » [DVD], Plexi Film, 2007
- League of Noble Peers, « Steal this film part 2 » [DVD], Britdoc, U.K., 2007

Conférences / Voyages d'études

Année	**4**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**8**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Responsable : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Connaissances de l'art contemporain, qu'il s'agisse des figures majeures ou émergentes de l'art actuel, ou de ses lieux de diffusion. Connaissances des cultures spécifiques propres aux designs (auteurs, structures, évènements et lieux de diffusion).

Contenu

Un cycle hebdomadaire d'interventions du type conférence ou performance est programmé chaque mercredi après-midi à dix-sept heures dans le Grand amphithéâtre :
Sa programmation prend en compte les questionnements et les enjeux artistiques et intellectuels contemporains, ainsi que ceux des cultures spécifiques propres aux designs contemporains Elle est en relation directe avec les enseignements.
L'espace-temps de l'intervention est conçu comme une structure de « travail de la parole ».
La parole de l'intervenant peut relever du commentaire, de la recherche théorique ou de l'expérience artistique, littéraire, etc. L'image, projetée ou diffusée peut jouer le rôle de support, de complément ou de lanceur.
Pendant le temps de la conférence, tous les enseignements sont interrompus afin de permettre la participation de l'ensemble des étudiants et enseignants de l'École, toutes options et années confondues.

Les voyages d'études
auprès des centres majeurs de création soit sur la région soit sur l'international sont importants dans le cadre des études. Ils doivent permettre aux étudiants de découvrir les lieux de diffusion de l'art contemporain et sites remarquables du patrimoine moderne et contemporain ; la fréquentation régulière et autonome de ces lieux est fondamentale pour la poursuite des études.

Mode d'évaluation

Tout au long du cursus de l'étudiant, la participation aux conférences fait l'objet d'une évaluation (notes et références au sein du dossier ou du mémoire), et de l'attribution d'un crédit semestriel (UE1).

Séminaire théorique

Année	**4**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**8**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Séminaire**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : Mme Guiral

Objectifs pédagogiques

Apprendre à rythmer les allers et retours entre recherche théorique, recherches de projet, conception du plan de mémoire et avancement de l'écriture.

Contenu

RDV mensuel d'une heure individuel ou à deux étudiants avec les références en cours de lecture et les parties écrites du mémoire qui doit être rendu en juin.

Mode d'évaluation

Evaluation des écrits et de la cohérence du plan en avril

Travaux requis

RDV individuel – ou à deux étudiants -de une heure.

Bibliographie

MATTELART Armand et Eric NEVEU, Introduction aux Cultural Studies, Paris, « Repères », La Découverte, 2005

BAL, Mieke, Tavelling Concept in the Humanities ; a Rough Guide, Toronto, University of Toronto, 2002

Méthodologie spécifique

Année	**4**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**8**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Mise en place progressive d'une méthode de travail de plus en plus individualisée tout au long du cursus et en relation avec les orientations de l'année et de l'option.
Cet objectif est présent à l'intérieur de chaque cours faisant appel à la fois au développement de la capacité perceptive et à l'élaboration d'une mise en œuvre de l'idée.

Une approche plus spécifique sur la méthodologie de recherche peut être développée dans le cadre de modules ou séminaires expressément conçus au croisement des enseignements pratiques et théoriques.

Contenu

La question est de savoir comment construire un objet de réflexion, de travail et de recherche qui coïncide avec les intentions conceptuelles et plastiques initiales. Mais dans ce contexte, il s'agira probablement moins de répondre à cette question que de la volonté d' en énoncer sans cesse les termes et les conditions. Entre théorie et pratique, entre hypothèse et expérimentation se tissent progressivement les liens qui vont permettre la construction complexe d'une singularité agissante au sein du projet artistique au sens large du terme, qu'il relève du champ de l'art ou de celui du design.
Construire donc, sa propre méthode et ses variations, à partir des éléments constitutifs spécifiques du champ de création dans lequel l'étudiant est engagé mais aussi de l'étude des divers dispositifs scientifiques et transversaux qui organisent les subjectivités contemporaines.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Travaux requis

Selon l'option et le niveau, cours collectif et entretiens individuels augmentés de modules spécifiques.

Problématique de projet

Année	**4**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**8**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Savoir de quoi l'on parle et avec quoi on agit ; dans quelle mesure le corpus problématisé s'inscrit dans la réflexion et la création contemporaine inhérentes au champ de recherche dans lequel l'étudiant est en train de s'engager.

Contenu

Tout au long du cursus, depuis le 'sujet' imposé et la thématique, jusqu'à la problématique spécifique du projet individuel et de la recherche, il s'agit de questionner, dans le champ contemporain, à partir du monde réel et des singularités artistiques, dans un continuel aller-retour, à la fois les contenus significatifs mêmes du travail artistique et la façon de penser ce qui précisément le motive, le monde qui nous entoure et nous constitue.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Travaux requis

Cours collectifs et entretiens individuels en atelier et studio.

Projet / Mémoire

Année	**4**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**8**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**4**	Coefficient	**4**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : Mme Guiral

Objectifs pédagogiques

Les objectifs de ce cours sont la conception, l'élaboration et la rédaction d'un mémoire de fin d'études dont la soutenance constitue une des épreuves du Diplôme national supérieur d'expression plastique (DNSEP). La rédaction du mémoire définit la perspective de recherche de l'étudiant, au sens large, et finalise un travail théorique en relation étroite ou distanciée, selon le cas, avec la pratique plastique.

Contenu

« La formalisation du mémoire relève du choix de l'étudiant, en lien avec l'équipe pédagogique, de son projet de diplôme, ou de tout sujet articulé avec celui-ci, et de ses projets ultérieurs. Le travail écrit est au centre de l'exercice, il peut être accompagné d'un travail sur d'autres supports ». Ce mémoire combine une exigence méthodologique de niveau Master avec des partis pris justifiés par le projet plastique d'une part, par un souci d'expression et de forme écrites d'autre part. Il s'agirait de rendre compte de la pensée comme de l'expérience de la pensée. L'étudiant s'engage dans une recherche qui permet de nourrir sa pratique, voire de l'expliquer mais aussi d'en formuler les enjeux. Il essaie de répondre à une série de questions : Comment puis-je problématiser ma réflexion ? Sur quelles références s'appuie-t-elle ? Comment les analyser en sorte qu'elles éclairent mes intentions ? Quelles sont mes hypothèses de travail, celles auxquelles répondront, le cas échéant, les réalisations du diplôme ? Dans cette approche d'écriture, l'étudiant se positionne en auteur, par l'autonomie de la phase d'écriture, par son appréhension sensible autant qu'analytique.
Des compétences rédactionnelles sont exigées.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel ; communication du mémoire au collège des professeurs.

Travaux requis

Entretiens individuels et séances collectives.
La rédaction du mémoire doit être achevée mi-décembre du semestre 9 et imprimé début janvier semestre 9.
La soutenance dans le cadre du DNSEP a lieu fin mars.
Le jury de soutenance du mémoire est composé de l'un des professeurs représentants de l'école et l'une des trois personnalités qualifiées du jury de soutenance du projet plastique. Il est présidé par un docteur.
Le travail du mémoire en quatrième année est compris comme une première étape dans la perspective du mémoire de diplôme, autant qu'un approfondissement du travail d' une initiation à ces logiques de recherche et d'écriture, entreprises depuis l'année 1 et poursuivies en phase programme (années 2 et 3).

Séminaires

Année	**4**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**8**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Atelier**
E.C.T.S.	**3**	Coefficient	**3**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Les Séminaires proposés dans le cadre du master design graphique sont toujours corrélés à un Atelier : ensemble ils composent les entités dénommées Ateliers/Séminaires.
L'objectif de ces Ateliers/Séminaires n'est pas de pousser les étudiants à devenir les spécialistes d'une question théorique. Il s'agit plutôt d'une part d'amener les étudiants à envisager l'investigation théorique comme forme privilégiée d'une réflexion centripète sur sa propre pratique — sur ses enjeux contemporains comme sur son histoire —, d'autre part comme un moyen centrifuge de mener des enquêtes susceptibles de nourrir un projet éditorial.
Toutes les formes d'écriture peuvent être mobilisées : du compte rendu écrit au texte d'analyse, en passant par l'enquête iconographique, au montage d'archives, etc. Les séminaires sont aussi l'occasion de constituer des bibliographies de références voir de construire des plateformes de ressources disponibles pour l'ensemble des étudiants du master.
Les investigations menées au sein du master dans le cadre des Ateliers/Séminaires peuvent prendre des directions très différentes. On peut citer, par exemple le projet ARCHITECTURE & TYPOGRAPHIE, qui donna lieu à la publication d'un ouvrage (éditions B42), et qui explorait différents aspects des relations existant entre ces deux disciplines ; SEULE OU ACCOMPAGNÉE qui étudiait la question de l'édition des images, et plus particulièrement la question des relations toujours problématiques de l'iconographique et du discursif ; EXEMPLAIRES, projet de biennale de l'édition, dont la première édition a eu lieu au printemps 2015 à l'Ensba Lyon, et qui est l'occasion de réfléchir à la question de l'évaluation d'un projet éditorial dans lequel la mise en forme participe de manière significative à l'expérience de lecture qu'il propose.
La restitution au sein des Ateliers des investigations menées dans le cadre de ces différents Séminaires, est l'occasion d'amener les étudiants à proposer et assumer un point de vue éditorial au sens large du terme, qui inclurait un travail de recherche, de production, de sélection et de montage de documents, ainsi que le travail de réalisation graphique des différentes publications dans lesquelles sont restituées ces investigations, quelle que soit leur forme (édition imprimée ou en ligne, exposition, film).

Contenu

Dans le cadre du Séminaire il s'agira d'élaborer et d'explorer collectivement une bibliographie de référence sur le sujet que l'Atelier/Séminaire a pour but de traiter. Des comptes rendus oraux de lecture auront lieu régulièrement. Ils sont l'occasion d'explorer cette bibliographie et de continuer à l'élaborer en l'augmentant de nouvelles références.
L'exploration et l'élaboration de cette bibliographie doit également déboucher sur la définition du contenu de la publication quelle que soit la forme qu'elle prendra (édition imprimée ou en ligne, exposition, film). Par ailleurs, des conférences peuvent être programmées à l'école en relation avec l'Atelier/Séminaire, qui feront l'objet de discussions au sein du Séminaire. Il s'agira notamment de réfléchir à la pertinence de leur édition dans la publication.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Travaux requis

Séminaires collectifs.

Bibliographie

Une première bibliographie est communiquée aux étudiants. Elle s'étoffera au cours de l'année académique.

Station d'Arts poétiques

Année	**4**	Heures CM	**0**	Caractère	**option**	Code	
Semestre	**8**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**ARC**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignants : M. Beurard-Valdoye, Mme Gayraud

Objectifs pédagogiques

La Station d'arts poétiques est un programme de recherche théorique et de création dirigé vers l'écriture poétique dans la diversité des formes qu'elle emprunte à l'heure actuelle.
Après une collaboration de plusieurs années avec l'ENS qui débuta en 2006, puis avec le Département Écriture de l'ENSATT, ce programme a élargi celui antérieur de l'atelier d'arts poétiques dispensé au sein de l'Ensba Lyon, par des journées d'études abordant en profondeur la pratique et l'approche théorique d'un auteur invité.
Sont appréhendés et développés par les étudiants des travaux d'écriture, par-delà les genres littéraires institués ou qui l'ont été.
La confrontation de leurs pratiques avec des auteur*es confirmé*es en journées d'études est déterminante.
Les arts poétiques fédèrent ainsi une attitude de recherche pouvant avoir trait tout aussi bien au travail du vers, de la prose, de la poésie visuelle, du «docu-poème», du montage, de la performance poétique et sonore, des rapports texte/image/son : photo, vidéo, film, chant, hypertexte, web (en incluant même la verbalisation restreinte), qu'à celui des formes dialoguées assimilant tout forte de récits, d'essais, et cela dans la diversité des langues et de leurs usages sociaux, du multilinguisme à la textualisation des idiomes et parlures.
Une attention particulière est donnée à l'oralisation des pratiques textuelles.
En cela, il s'agit de faire interagir les pratiques poétiques et les réflexions qui en découlent, avec celles des arts plastiques contemporains.
Cette démarche s'inscrit de plus dans une histoire déjà longue passant par les expériences du Black Mountain College, marqués par les croisements de genres littéraires et la nécessaire induction entre l'acte poétique et sa composante technique et théorique.
L'objectif à moyen terme — inspiré des écoles scandinaves, allemandes et suisses — serait d'accompagner des créateurs et chercheurs dans une réflexion et une connaissance des réseaux d'activité littéraire où la langue et les modes narratifs constituent des lieux d'investigation.
L'accent est mis sur les processus d'émergence individuels et collectifs qui ont trait au travail d'écriture : récurrence, conception, production, diffusion, ainsi que connaissance du champ littéraire et éditorial en France comme à l'étranger.
Un projet piloté par Patrick Beurard-Valdoye et Agnès Gayraud

Contenu

Programme 2020 - 2021
Journées d'études :
mercredi 25 novembre : Séverine Daucourt (en sa présence)
mercredi 13 janvier : Pierre Vinclair (en sa présence)
mercredi 24 février : Laure Gauthier (en sa présence)
Workshop :
conduit par Marie de Quatrebarbes : 23-25 mars 2021

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Bibliographie

ouvrages des auteures invitées

Ateliers & Projets

Année	**4**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**8**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Atelier**
E.C.T.S.	**6**	Coefficient	**6**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Les ateliers proposés dans le cadre du DNSEP/master design graphique sont toujours corrélés à un séminaire : ensemble, ils composent l' entité Atelier/Séminaire.
L'objectif de ces Atelier/Séminaire n'est pas de pousser les étudiants à devenir les spécialistes d'une question théorique. Il s'agit plutôt d'une part d'amener les étudiants à envisager l'investigation théorique comme forme privilégiée d'une réflexion centripète sur sa propre pratique — sur ses enjeux contemporains comme sur son histoire —, d'autre part comme un moyen centrifuge de mener des enquêtes susceptibles de nourrir un projet éditorial.
Toutes les formes d'écriture peuvent être mobilisées : du compte rendu écrit au texte d'analyse, en passant par l'enquête iconographique, au montage d'archives, etc. Les Séminaires sont aussi l'occasion de constituer des bibliographies de références, voire de construire des plateformes de ressources disponibles pour l'ensemble des étudiants du master.
Les investigations menées dans le cadre des Ateliers/Séminaires peuvent prendre des directions très différentes. On peut citer, par exemple le projet ARCHITECTURE & TYPOGRAPHIE, qui donna lieu à la publication d'un ouvrage (éditions B42), et qui explorait différents aspects des relations existant entre ces deux disciplines ; SEULE OU ACCOMPAGNÉE qui étudiait la question de l'édition des images, et plus particulièrement la question des relations toujours problématiques de l'iconographique et du discursif; ou encore, EXEMPLAIRES, projet de biennale de l'édition, dont la première édition a eu lieu au printemps 2015 à l'Ensba Lyon, et qui est l'occasion de réfléchir à la question de l'évaluation d'un projet éditorial dans lequel la mise en forme participe de manière significative à l'expérience de lecture qu'il propose.
La restitution au sein des Ateliers, des investigations menées dans le cadre de ces différents Séminaires, est l'occasion d'amener les étudiants à proposer et assumer un point de vue éditorial au sens large du terme, qui inclurait un travail de recherche, de production, de sélection et de montage de documents, ainsi que le travail de réalisation graphique des différentes publications dans lesquelles sont restituées ces investigations, quelle que soit leur forme (édition imprimée ou en ligne, exposition, film).

Contenu

Dans le cadre de l'Atelier, il s'agira de réfléchir à la mise en forme éditoriale de la publication qui viendra rendre compte des investigations menées. Celle-ci sera abordée par différents biais : tant du point de vue de son organisation générale (en tant qu'elle induit certaines réponses en termes de design) que du point de vue de la forme. Car celle-ci, du fait même des sujets traités (qui ont toujours partie liée avec la question du typographique ou de l'édition dans sa dimension plastique), sera simultanément véhicule de connaissance et objet de réflexion, écriture en même temps que sujet de l'écriture.
Le processus de mise en forme éditoriale combinera, le plus souvent, des moments de recherche individuelle, et des temps de travail collaboratif.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Travaux requis

Atelier.

Bibliographie

Une première bibliographie est communiquée à la rentrée aux étudiants. Elle s'étoffe au cours de l'année académique.

Mise en oeuvre et développement

Année	**4**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**8**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Développer les capacités de travail à travers l'expérimentation et l'étude dans le cadre du projet personnel et du travail d'atelier.

Contenu

Progressivement, tout au long du cursus, l'étudiant est amené à développer sa capacité de travail ainsi que la puissance et l'efficacité plastique de son projet personnel dans le cadre de l'organisation générale de ses divers travaux et expérimentations à travers un rythme et un processus de réalisation de plus en plus singularisés. L'ensemble des activités plastiques de l'étudiant est en résonance continue avec les enseignements de l'UE2 (problématique, méthodologie, projet).

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Travaux requis

Travail en atelier. Entretiens individuels et semi-collectifs.

Productions

Année	**4**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**8**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Permettre à l'étudiant de concrétiser et finaliser les éléments issus de la recherche et du développement du projet ou du travail.

Contenu

Le terme de production vient ici qualifier le travail d'atelier en phase projet et, dans un registre un peu différent, en phase préparatoire du diplôme DNAT.
On peut raisonnablement considérer que dans le cadre d'un projet personnel pleinement orienté du côté d'une activité de recherche, la finesse de la réflexion sur l'économie générale du travail et sa faisabilité d'une part, et, d'autre part,
l'ajustement du niveau de 'l'agir' dans la complémentarité au 'faire', pour la concrétisation des travaux, pièces et objets, conduisent l'étudiant à 'produire' les signes tangibles et manifestes de son projet.
Production donc, tant dans son acception de 'production de l'esprit', au double sens littéral et ici très adapté de 'génération' et de 'formation', que dans son acception de 'production d'objet' tel que tableau, film, etc.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Bibliographie

Entretiens individuels et semi-collectifs en atelier.

Workshops

Année	**4**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**8**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Workshop**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Acquisition de connaissances dans le cadre d'un atelier intensif d'enseignement dirigé par une personnalité extérieure à l'école, qu'il soit artiste designer ou auteur en collaboration ou non avec un ou des professeurs.

Contenu

La durée (entre 2 et 5 jours) et le fonctionnement du workshop varient selon les enjeux pédagogiques. Les contenus sont très diversifiés et en corrélation avec le travail des personnalités invitées.
Le workshop peut s'inscrire dans un ensemble thématique d'enseignements du type arc/atelier de recherche et de création.

Mode d'évaluation

Evaluation lors du bilan semestriel.

Travaux requis

Travail collectif intensif en atelier.

Analyse / énonciation

Année	**4**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**8**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Acquisition progressive des outils techniques et conceptuels d'analyse permettant à l'étudiant de proposer une lecture (orale et écrite) cohérente, rigoureuse et contextualisée de l'ensemble de ses travaux.

Contenu

Le travail d'analyse critique a lieu tout au long de l'année mais est plus particulièrement mis en évidence lors des séances de présentation spatiale de travaux et lors des bilans semestriels. Ce n'est que progressivement tout au long du cursus que l'étudiant peut acquérir la maîtrise de cet outil.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Dossier personnel

Année	**4**	Heures CM	**0**	Caractère	**option**	Code	
Semestre	**8**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Mise en évidence pratique et conceptuelle du projet général de l'étudiant par le biais d'un support de communication.

Contenu

Tout au long du cursus, il s'agit de mettre en œuvre, réaliser et régulièrement mettre à jour le dossier de travaux personnels que nécessite la communication d'une démarche et d'un projet d'artiste ou de designer.

Mode d'évaluation

Bilan semestriel.

Spatialisation

Année	**4**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**8**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Apprentissage progressif de la mise en espace et de la présentation plastique de l'ensemble des travaux de l'étudiant.

Contenu

Selon l'année et le niveau des études, le travail de spatialisation est mis en œuvre régulièrement tout au long de l'année dans le cadre de séances de présentation de travaux ainsi que lors des bilans semestriels ou le cas échéant au moment d'expositions en dehors du cadre de l'école.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Stage

Année	**4**	Heures CM	**0**	Caractère	**option**	Code	
Semestre	**8**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Le stage permet d'acquérir une expérience des milieux de création et de production, d'approfondir la connaissance des milieux professionnels (entreprises, milieux culturels et institutionnels) et de développer les compétences pratiques en termes d'outils et de travail en équipe.

Contenu

Ce temps de formation donne lieu à la rédaction par l' étudiant d'un 'rapport de stage' mettant en évidence sa propre approche du milieu professionnel en relation avec l'enseignement proprement dit.
Les périodes de stages obligatoires sont fixées par l'école.
Les périodes de stages hors obligation sont fixées de façon concertée entre l'étudiant, l'équipe pédagogique et l'entreprise.

Mode d'évaluation

Bilan semestriel.

Travaux requis

Stage en milieu professionnel dont la durée peut varier d'une semaine à un semestre en fonction de l'année et de l'option de l'étudiant.

Atelier de langues étrangères

Année	**5**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**9**	Heures TD	**0**	Compensable	**non**	Mode	**Atelier**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Responsable : M. Byrne

Objectifs pédagogiques

Maîtriser la présentation personnelle ainsi que la présentation de ses travaux (écrit et oral).

Contenu

Présentation de travaux (écrit et oral).
Rédaction et prise de parole.
Contribution au développement du portfolio artistique.

Mode d'évaluation

Contrôle continu, oral et écrit. Traductions des textes français en anglais.

Travaux requis

Séminaire/atelier collectif et entretien individuel.

Bibliographie

- « 20th Century Words », Oxford University Press
- L. Clandsfield, « Global English (Upper Intermediate, Advanced) », Macmillan Press
- « The Oxford Guide to English Usage », Oxford University Press
- J. Berger, « About Looking », Vintage International

Conférences / Voyages d'études

Année	**5**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**9**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Responsable : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Connaissances de l'art contemporain, qu'il s'agisse des figures majeures ou émergentes de l'art actuel, ou de ses lieux de diffusion. Connaissances des cultures spécifiques propres aux designs (auteurs, structures, évènements et lieux de diffusion).

Contenu

Un cycle hebdomadaire d'interventions du type conférence ou performance est programmé chaque mercredi après-midi à dix-sept heures dans le Grand amphithéâtre :
Sa programmation prend en compte les questionnements et les enjeux artistiques et intellectuels contemporains, ainsi que ceux des cultures spécifiques propres aux designs contemporains Elle est en relation directe avec les enseignements.
L'espace-temps de l'intervention est conçu comme une structure de « travail de la parole ».
La parole de l'intervenant peut relever du commentaire, de la recherche théorique ou de l'expérience artistique, littéraire, etc. L'image, projetée ou diffusée peut jouer le rôle de support, de complément ou de lanceur.
Pendant le temps de la conférence, tous les enseignements sont interrompus afin de permettre la participation de l'ensemble des étudiants et enseignants de l'École, toutes options et années confondues.

Les voyages d'études
auprès des centres majeurs de création soit sur la région soit sur l'international sont importants dans le cadre des études. Ils doivent permettre aux étudiants de découvrir les lieux de diffusion de l'art contemporain et sites remarquables du patrimoine moderne et contemporain ; la fréquentation régulière et autonome de ces lieux est fondamentale pour la poursuite des études.

Mode d'évaluation

Tout au long du cursus de l'étudiant, la participation aux conférences fait l'objet d'une évaluation (notes et références au sein du dossier ou du mémoire), et de l'attribution d'un crédit semestriel (UE1).

Histoire et théorie du design

Année	**5**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**9**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Objectifs pédagogiques

Comment s'insère le designer dans un monde complexe ? Comprendre les processus dialectiques parfois expliqués trop simplement entre design, art et marketing. Rentrer dans la réflexion historique et critique.

Contenu

Ce cours se base sur une analyse inversée de la fonction du marketing. Soit une relecture de l'importance prise par le système moderne marchand et de circulation des biens dans le travail des designers, ou des artiste, et plus globalement tel qu'il s'établit dès les XVIII et XIXème siècle aux Etats-Unis, une terre vierge où le tri des outils (économiques et politiques) européens va établir une nouvelle donne.
On passe ainsi d'une perspective historique mise en place au XIXème siècle à l'examen des schémas de globalisation des projets, des échelles économiques et de l'intervention du designer et de l'artiste.
Ce cours met en jeu des textes de chercheurs étrangers et nécessite la lecture de K. Marx, M. Weber, R. Williams etc.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel

Travaux requis

Séminaire : exposé des professeurs, lectures de textes, réaction des étudiants et discussions, rédactions rapides de plan et de problématiques.

Bibliographie

Theodor W. Adorno, Minima Moralia [1951], Paris, Coll. Petite Bibliothèque, Payot, 1984.
Stanley Abercrombie, George Nelson: The Design of Modern Design, The MIT Press, 1994,
Olivier Assouly, Le Capitalisme esthétique, Essai sur l'industrialisation du goût, Paris, « Humanités », Editions du Cerf, 2008.
Jean Baudrillard, Pour une économie politique du signe [1972], Paris, Les Essais, Gallimard, 1972
Pierre Bourdieu, « La production de la croyance. Contribution à une économie des biens symboliques », Actes de la Recherche en Sciences Sociales, n° 13, p. 4-43, février 1977
Pierre Bourdieu, « L'opinion publique n'existe pas », Temps modernes, Vol. 29, n°318, p. 1292-1309, 1973
Alfred Chandler, La main visible des managers [1977]], Paris, Economica, 1988
Franck Cochoy, Une histoire du marketing - Discipliner l'économie de marché, Paris, Coll. Textes à l'appui, Editions de La Découverte, 1999
Ernst Dichter, La stratégie du désir. Une philosophie de la vente, [1960], Paris, Fayard, 1961
Sigmund Freud, Malaise dans la civilisation, Paris, PUF, 1992. waren.free.fr/masterpsychonantes/.../Freud_malaise_civilisation.pdf
Bruce Gordon, Eliot Noyes, Londres, Phaidon, 2007
Steven Heller (direction), Paul Rand, Londres, Phaidon, 2007
Raymond Loew], La laideur se vend mal [1952], Paris, Tel, Gallimard, 1963
Frédéric Lordon, Capitalisme, désir et servitude. Marx et Spinoza, Paris, La fabrique, 2010
Karl Marx, Le Capital, Paris, coll. La Pléiade, Editions Gallimard, 1963 http://www.marxists.org/francais/marx/works/1867/Capital-I/index.htm
W.J.T. Mitchell, Iconlogie, image, texte, idéologie [1986], trad. M.Boidy, S.Roth, Paris, La fabrique, 2010
Wally Olins, The Corporate Identity, Making Business Strategy Visible Trough Design, Londres, Thames & Hudson Ltd, 1989
Bernard Stiegler, De la misère symbolique. 1 – L'époque hyperindustrielle, Paris, Galilée, 2004.
Max Weber, L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme[[1904/05] Paris, Coll.Agora, Plon-pocket, 1964.
Raymond Williams, Culture & matérialisme [1966-1988], trad. N. Alvé et E.Dobenesque, Paris, Les prairies ordinaries, 2009.

La forme de la formation

Année	**5**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**9**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Cours**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Beurard-Valdoye

Objectifs pédagogiques

Les arts et les pensées des années 1950-1980 se fondent en partie sur de nouvelles conceptions de l'histoire (fin espérée des histoires nationales ; récits à nouveau 'crédibles' ; post-histoire ; micro-histoire ; histoire des femmes ; histoire des minorités) comme de nouvelles approches de l'éducation (pédagogie réformée ; contestation des modes d'apprentissage patriarcaux et autoritaires ; remise en cause de l'uniformité des systèmes scolaire et universitaire ; pédagogie par l'expérience artistique).
Souvent l'on rencontre à cet endroit les artistes novateur*es, vecteur*es d'utopies.

Contenu

C'est le cas au Black Mountain College, où le poète (et recteur) Charles Olson, lors d'une série de conférences performées en 1956, pose les paradigmes d'une nouvelle histoire, nommée post-histoire (à partir de la notion de l'historien Arnold Toynbee).
C'est également le cas de Joseph Beuys qui, après avoir quitté le navire de la Kunstakademie de Düsseldorf, crée la Freie Internationale Universität (Allemagne ; Dublin) dont un principe pédagogique s'inspire de celui de son art : la conférence permanente itinérante.
Comment ces utopies, qui inventent une forme à la formation, furent-elles poussées à l'exil dans les années 1980 par le vent, puis la tempête néo-libérale et mondialiste ?
Simultanément les relais de pensée et d'action abandonnent la déconstruction des réalités politiques, économiques et culturelles sous l'angle d'une théologie politique. Or, Michel Foucault, comme l'historien et philosophe Ivan Illich — qui prédit, voici quarante ans, des systèmes de santé contre-productifs, dont nous sommes témoins ou victimes à présent — et plus récemment Giorgio Agamben, montrent comment les institutions occidentales, les systèmes (scolaires ; politiques, financiers ; sanitaires ; pénitenciers, etc.) se fondent et fonctionnent selon les principes implicites de souveraineté, de croyance et de reconnaissance, calqués sur l'archétype clérical. Amnésiques, nous serions gouvernés par du religieux sans en avoir conscience. Comme le montrent Beuys, Illich puis Agamben, l'argent, par exemple, ne relève-t-il pas de l'être divinisé, avec ses mystères et sa sacralité, avec la confusion entre créance et croyance, mais aussi avec sa maladie, dont les spécialistes ignoreraient la cause ?
Les premiers à avoir mis en évidence, à la fin de la première guerre mondiale, le paradigme du fantôme religieux dans l'espace démocratique - outre l'historien Toynbee - sont trois amis qui vivaient à Bern : le philosophe Ernst Bloch, l'écrivain et ex-dadaïste Hugo Ball, et Walter Benjamin, philosophe et poète (auteur de soixante-dix sonnets, non publiés en français).
La première séance est consacrée principalement aux Thèses sur le concept d'histoire écrites juste avant la mort tragique de Benjamin. C'est l'occasion de réfléchir au monument commémoratif de Dani Karavan à Portbou (ainsi qu'à son monument à la mémoire des Rroms et Sintis, à Berlin). S'appuyant sur une conception du langage et une pensée poétique nomade d'une part, sur le marxisme et sur le messianisme juif d'autre part, Benjamin ouvre quasi prophétiquement le sas de l'après Shoa et de l'après Hiroshima. Pour qui veut bien l'entendre. Ce que peut-être fit Charles Olson dans The Special View of History (non traduit en français). Enfin, on revient sur Helen Frankenthaler, dont le bref passage par le Black Mountain College fit bifurquer la peinture vers le flux.
Pourra-t-on, à la fin de ce cycle de conférences, répondre un peu mieux à la question : qu'est-ce que l'art ?

Mode d'évaluation

présence continue et active aux séances

Travaux requis

complément en bibliothèque

Bibliographie

fournie en cours

Support de cours

6 conférences-performées, le vendredi 14h-17h en semaines paires à partir du 16 octobre. projections iconographiques, filmiques et sonores. Lectures.

Méthodologie spécifique

Année	**5**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**9**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**3**	Coefficient	**3**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Mise en place progressive d'une méthode de travail de plus en plus individualisée tout au long du cursus et en relation avec les orientations de l'année et de l'option.
Cet objectif est présent à l'intérieur de chaque cours faisant appel à la fois au développement de la capacité perceptive et à l'élaboration d'une mise en œuvre de l'idée.

Une approche plus spécifique sur la méthodologie de recherche peut être développée dans le cadre de modules ou séminaires expressément conçus au croisement des enseignements pratiques et théoriques.

Contenu

La question est de savoir comment construire un objet de réflexion, de travail et de recherche qui coïncide avec les intentions conceptuelles et plastiques initiales. Mais dans ce contexte, il s'agira probablement moins de répondre à cette question que de la volonté d' en énoncer sans cesse les termes et les conditions. Entre théorie et pratique, entre hypothèse et expérimentation se tissent progressivement les liens qui vont permettre la construction complexe d'une singularité agissante au sein du projet artistique au sens large du terme, qu'il relève du champ de l'art ou de celui du design.
Construire donc, sa propre méthode et ses variations, à partir des éléments constitutifs spécifiques du champ de création dans lequel l'étudiant est engagé mais aussi de l'étude des divers dispositifs scientifiques et transversaux qui organisent les subjectivités contemporaines.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Travaux requis

Selon l'option et le niveau, cours collectif et entretiens individuels augmentés de modules spécifiques.

Problématique de projet

Année	**5**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**9**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**3**	Coefficient	**3**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Savoir de quoi l'on parle et avec quoi on agit ; dans quelle mesure le corpus problématisé s'inscrit dans la réflexion et la création contemporaine inhérentes au champ de recherche dans lequel l'étudiant est en train de s'engager.

Contenu

Tout au long du cursus, depuis le 'sujet' imposé et la thématique, jusqu'à la problématique spécifique du projet individuel et de la recherche, il s'agit de questionner, dans le champ contemporain, à partir du monde réel et des singularités artistiques, dans un continuel aller-retour, à la fois les contenus significatifs mêmes du travail artistique et la façon de penser ce qui précisément le motive, le monde qui nous entoure et nous constitue.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Travaux requis

Cours collectifs et entretiens individuels en atelier et studio.

Projet / Mémoire

Année	**5**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**9**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Atelier**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : Mme Guiral

Objectifs pédagogiques

Les objectifs de ce cours sont la conception, l'élaboration et la rédaction d'un mémoire de fin d'études dont la soutenance constitue une des épreuves du Diplôme national supérieur d'expression plastique (DNSEP). La rédaction du mémoire définit la perspective de recherche de l'étudiant, au sens large, et finalise un travail théorique en relation étroite ou distanciée, selon le cas, avec la pratique plastique.

Contenu

« La formalisation du mémoire relève du choix de l'étudiant, en lien avec l'équipe pédagogique, de son projet de diplôme, ou de tout sujet articulé avec celui-ci, et de ses projets ultérieurs. Le travail écrit est au centre de l'exercice, il peut être accompagné d'un travail sur d'autres supports ». Ce mémoire combine une exigence méthodologique de niveau Master avec des partis pris justifiés par le projet plastique d'une part, par un souci d'expression et de forme écrites d'autre part. Il s'agirait de rendre compte de la pensée comme de l'expérience de la pensée. L'étudiant s'engage dans une recherche qui permet de nourrir sa pratique, voire de l'expliquer mais aussi d'en formuler les enjeux. Il essaie de répondre à une série de questions : Comment puis-je problématiser ma réflexion ? Sur quelles références s'appuie-t-elle ? Comment les analyser en sorte qu'elles éclairent mes intentions ? Quelles sont mes hypothèses de travail, celles auxquelles répondront, le cas échéant, les réalisations du diplôme ? Dans cette approche d'écriture, l'étudiant se positionne en auteur, par l'autonomie de la phase d'écriture, par son appréhension sensible autant qu'analytique.
Des compétences rédactionnelles sont exigées.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel ; communication du mémoire au collège des professeurs.

Travaux requis

Entretiens individuels et séances collectives.
La rédaction du mémoire doit être achevée mi-décembre du semestre 9 et imprimé début janvier semestre 9.
La soutenance dans le cadre du DNSEP a lieu fin mars.
Le jury de soutenance du mémoire est composé de l'un des professeurs représentants de l'école et l'une des trois personnalités qualifiées du jury de soutenance du projet plastique. Il est présidé par un docteur.
Le travail du mémoire en quatrième année est compris comme une première étape dans la perspective du mémoire de diplôme, autant qu'un approfondissement du travail d' une initiation à ces logiques de recherche et d'écriture, entreprises depuis l'année 1 et poursuivies en phase programme (années 2 et 3).

Séminaires

Année	**5**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**9**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Les Séminaires proposés dans le cadre du master design graphique sont toujours corrélés à un Atelier : ensemble ils composent les entités dénommées Ateliers/Séminaires.
L'objectif de ces Ateliers/Séminaires n'est pas de pousser les étudiants à devenir les spécialistes d'une question théorique. Il s'agit plutôt d'une part d'amener les étudiants à envisager l'investigation théorique comme forme privilégiée d'une réflexion centripète sur sa propre pratique — sur ses enjeux contemporains comme sur son histoire —, d'autre part comme un moyen centrifuge de mener des enquêtes susceptibles de nourrir un projet éditorial.
Toutes les formes d'écriture peuvent être mobilisées : du compte rendu écrit au texte d'analyse, en passant par l'enquête iconographique, au montage d'archives, etc. Les séminaires sont aussi l'occasion de constituer des bibliographies de références voir de construire des plateformes de ressources disponibles pour l'ensemble des étudiants du master.
Les investigations menées au sein du master dans le cadre des Ateliers/Séminaires peuvent prendre des directions très différentes. On peut citer, par exemple le projet ARCHITECTURE & TYPOGRAPHIE, qui donna lieu à la publication d'un ouvrage (éditions B42), et qui explorait différents aspects des relations existant entre ces deux disciplines ; SEULE OU ACCOMPAGNÉE qui étudiait la question de l'édition des images, et plus particulièrement la question des relations toujours problématiques de l'iconographique et du discursif ; EXEMPLAIRES, projet de biennale de l'édition, dont la première édition a eu lieu au printemps 2015 à l'Ensba Lyon, et qui est l'occasion de réfléchir à la question de l'évaluation d'un projet éditorial dans lequel la mise en forme participe de manière significative à l'expérience de lecture qu'il propose.
La restitution au sein des Ateliers des investigations menées dans le cadre de ces différents Séminaires, est l'occasion d'amener les étudiants à proposer et assumer un point de vue éditorial au sens large du terme, qui inclurait un travail de recherche, de production, de sélection et de montage de documents, ainsi que le travail de réalisation graphique des différentes publications dans lesquelles sont restituées ces investigations, quelle que soit leur forme (édition imprimée ou en ligne, exposition, film).

Contenu

Dans le cadre du Séminaire il s'agira d'élaborer et d'explorer collectivement une bibliographie de référence sur le sujet que l'Atelier/Séminaire a pour but de traiter. Des comptes rendus oraux de lecture auront lieu régulièrement. Ils sont l'occasion d'explorer cette bibliographie et de continuer à l'élaborer en l'augmentant de nouvelles références.
L'exploration et l'élaboration de cette bibliographie doit également déboucher sur la définition du contenu de la publication quelle que soit la forme qu'elle prendra (édition imprimée ou en ligne, exposition, film). Par ailleurs, des conférences peuvent être programmées à l'école en relation avec l'Atelier/Séminaire, qui feront l'objet de discussions au sein du Séminaire. Il s'agira notamment de réfléchir à la pertinence de leur édition dans la publication.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Travaux requis

Séminaires collectifs.

Bibliographie

Une première bibliographie est communiquée aux étudiants. Elle s'étoffera au cours de l'année académique.

Station d'Arts poétiques

Année	**5**	Heures CM	**0**	Caractère	**option**	Code	
Semestre	**9**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**ARC**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignants : M. Beurard-Valdoye, Mme Gayraud

Objectifs pédagogiques

La Station d'arts poétiques est un programme de recherche théorique et de création dirigé vers l'écriture poétique dans la diversité des formes qu'elle emprunte à l'heure actuelle.
Après une collaboration de plusieurs années avec l'ENS qui débuta en 2006, puis avec le Département Écriture de l'ENSATT, ce programme a élargi celui antérieur de l'atelier d'arts poétiques dispensé au sein de l'Ensba Lyon, par des journées d'études abordant en profondeur la pratique et l'approche théorique d'un auteur invité.
Sont appréhendés et développés par les étudiants des travaux d'écriture, par-delà les genres littéraires institués ou qui l'ont été.
La confrontation de leurs pratiques avec des auteur*es confirmé*es en journées d'études est déterminante.
Les arts poétiques fédèrent ainsi une attitude de recherche pouvant avoir trait tout aussi bien au travail du vers, de la prose, de la poésie visuelle, du «docu-poème», du montage, de la performance poétique et sonore, des rapports texte/image/son : photo, vidéo, film, chant, hypertexte, web (en incluant même la verbalisation restreinte), qu'à celui des formes dialoguées assimilant tout forte de récits, d'essais, et cela dans la diversité des langues et de leurs usages sociaux, du multilinguisme à la textualisation des idiomes et parlures.
Une attention particulière est donnée à l'oralisation des pratiques textuelles.
En cela, il s'agit de faire interagir les pratiques poétiques et les réflexions qui en découlent, avec celles des arts plastiques contemporains.
Cette démarche s'inscrit de plus dans une histoire déjà longue passant par les expériences du Black Mountain College, marqués par les croisements de genres littéraires et la nécessaire induction entre l'acte poétique et sa composante technique et théorique.
L'objectif à moyen terme — inspiré des écoles scandinaves, allemandes et suisses — serait d'accompagner des créateurs et chercheurs dans une réflexion et une connaissance des réseaux d'activité littéraire où la langue et les modes narratifs constituent des lieux d'investigation.
L'accent est mis sur les processus d'émergence individuels et collectifs qui ont trait au travail d'écriture : récurrence, conception, production, diffusion, ainsi que connaissance du champ littéraire et éditorial en France comme à l'étranger.
Un projet piloté par Patrick Beurard-Valdoye et Agnès Gayraud

Contenu

Programme 2020 - 2021
Journées d'études :
mercredi 25 novembre : Séverine Daucourt (en sa présence)
mercredi 13 janvier : Pierre Vinclair (en sa présence)
mercredi 24 février : Laure Gauthier (en sa présence)
Workshop :
conduit par Marie de Quatrebarbes : 23-25 mars 2021

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Bibliographie

Ouvrages des auteures invitées

Atelier / Projet / Diplôme

Année	**5**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**9**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Atelier**
E.C.T.S.	**4**	Coefficient	**4**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

L'atelier est à la fois outil et espace d'évaluation. Il est le lieu d'un suivi des recherches relatives au projet de diplôme. Il permet aux étudiants de tester leurs hypothèses de travail tout en les confrontant à une critique constructive leur permettant d'appliquer une méthodologie de travail adéquate. L'étudiant acquiert ainsi les moyens de structurer son travail et de l'inscrire dans une durée progressive et évolutive.

Contenu

Les «matinées projet de diplôme» ont lieu toutes les deux semaines, sur inscription. Des suivis individuels, mais aussi collectifs permettent de ne pas simplement présenter son travail, mais aussi de le questionner lors de ces suivis, moyen d'être à la fois spectateur et critique de son travail, mais aussi de celui des autres.

Mode d'évaluation

Contrôle continu

Travaux requis

Recherches, méthodologie, « state of the art » (état des lieux des pratiques), références, maquettes de travail, texte de présentation des travaux.

Bibliographie

Une bibliographie adaptée aux projets de chacun est échangée et discutée lors des séances en va-et-viens.

Support de cours

Fiche de suivi

Ateliers et Projets

Année	**5**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**9**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Atelier**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Les ateliers proposés dans le cadre du DNSEP/master design graphique sont toujours corrélés à un séminaire : ensemble, ils composent l' entité Atelier/Séminaire.
L'objectif de ces Atelier/Séminaire n'est pas de pousser les étudiants à devenir les spécialistes d'une question théorique. Il s'agit plutôt d'une part d'amener les étudiants à envisager l'investigation théorique comme forme privilégiée d'une réflexion centripète sur sa propre pratique — sur ses enjeux contemporains comme sur son histoire —, d'autre part comme un moyen centrifuge de mener des enquêtes susceptibles de nourrir un projet éditorial.
Toutes les formes d'écriture peuvent être mobilisées : du compte rendu écrit au texte d'analyse, en passant par l'enquête iconographique, au montage d'archives, etc. Les Séminaires sont aussi l'occasion de constituer des bibliographies de références, voire de construire des plateformes de ressources disponibles pour l'ensemble des étudiants du master.
Les investigations menées dans le cadre des Ateliers/Séminaires peuvent prendre des directions très différentes. On peut citer, par exemple le projet ARCHITECTURE & TYPOGRAPHIE, qui donna lieu à la publication d'un ouvrage (éditions B42), et qui explorait différents aspects des relations existant entre ces deux disciplines ; SEULE OU ACCOMPAGNÉE qui étudiait la question de l'édition des images, et plus particulièrement la question des relations toujours problématiques de l'iconographique et du discursif; ou encore, EXEMPLAIRES, projet de biennale de l'édition, dont la première édition a eu lieu au printemps 2015 à l'Ensba Lyon, et qui est l'occasion de réfléchir à la question de l'évaluation d'un projet éditorial dans lequel la mise en forme participe de manière significative à l'expérience de lecture qu'il propose.
La restitution au sein des Ateliers, des investigations menées dans le cadre de ces différents Séminaires, est l'occasion d'amener les étudiants à proposer et assumer un point de vue éditorial au sens large du terme, qui inclurait un travail de recherche, de production, de sélection et de montage de documents, ainsi que le travail de réalisation graphique des différentes publications dans lesquelles sont restituées ces investigations, quelle que soit leur forme (édition imprimée ou en ligne, exposition, film).

Contenu

Dans le cadre de l'Atelier, il s'agira de réfléchir à la mise en forme éditoriale de la publication qui viendra rendre compte des investigations menées. Celle-ci sera abordée par différents biais : tant du point de vue de son organisation générale (en tant qu'elle induit certaines réponses en termes de design) que du point de vue de la forme. Car celle-ci, du fait même des sujets traités (qui ont toujours partie liée avec la question du typographique ou de l'édition dans sa dimension plastique), sera simultanément véhicule de connaissance et objet de réflexion, écriture en même temps que sujet de l'écriture.
Le processus de mise en forme éditoriale combinera, le plus souvent, des moments de recherche individuelle, et des temps de travail collaboratif.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Travaux requis

Atelier.

Bibliographie

Une première bibliographie est communiquée à la rentrée aux étudiants. Elle s'étoffe au cours de l'année académique.

Mise en oeuvre et développement

Année	**5**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**9**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Développer les capacités de travail à travers l'expérimentation et l'étude dans le cadre du projet personnel et du travail d'atelier.

Contenu

Progressivement, tout au long du cursus, l'étudiant est amené à développer sa capacité de travail ainsi que la puissance et l'efficacité plastique de son projet personnel dans le cadre de l'organisation générale de ses divers travaux et expérimentations à travers un rythme et un processus de réalisation de plus en plus singularisés. L'ensemble des activités plastiques de l'étudiant est en résonance continue avec les enseignements de l'UE2 (problématique, méthodologie, projet).

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Travaux requis

Travail en atelier. Entretiens individuels et semi-collectifs.

Productions

Année	**5**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**9**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Permettre à l'étudiant de concrétiser et finaliser les éléments issus de la recherche et du développement du projet ou du travail.

Contenu

Le terme de production vient ici qualifier le travail d'atelier en phase projet et, dans un registre un peu différent, en phase préparatoire du diplôme DNAT.
On peut raisonnablement considérer que dans le cadre d'un projet personnel pleinement orienté du côté d'une activité de recherche, la finesse de la réflexion sur l'économie générale du travail et sa faisabilité d'une part, et, d'autre part,
l'ajustement du niveau de 'l'agir' dans la complémentarité au 'faire', pour la concrétisation des travaux, pièces et objets, conduisent l'étudiant à 'produire' les signes tangibles et manifestes de son projet.
Production donc, tant dans son acception de 'production de l'esprit', au double sens littéral et ici très adapté de 'génération' et de 'formation', que dans son acception de 'production d'objet' tel que tableau, film, etc.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Bibliographie

Entretiens individuels et semi-collectifs en atelier.

Workshops

Année	**5**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**9**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Workshop**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Acquisition de connaissances dans le cadre d'un atelier intensif d'enseignement dirigé par une personnalité extérieure à l'école, qu'il soit artiste designer ou auteur en collaboration ou non avec un ou des professeurs.

Contenu

La durée (entre 2 et 5 jours) et le fonctionnement du workshop varient selon les enjeux pédagogiques. Les contenus sont très diversifiés et en corrélation avec le travail des personnalités invitées.
Le workshop peut s'inscrire dans un ensemble thématique d'enseignements du type arc/atelier de recherche et de création.

Mode d'évaluation

Evaluation lors du bilan semestriel.

Travaux requis

Travail collectif intensif en atelier.

Analyse / énonciation

Année	**5**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**9**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Acquisition progressive des outils techniques et conceptuels d'analyse permettant à l'étudiant de proposer une lecture (orale et écrite) cohérente, rigoureuse et contextualisée de l'ensemble de ses travaux.

Contenu

Le travail d'analyse critique a lieu tout au long de l'année mais est plus particulièrement mis en évidence lors des séances de présentation spatiale de travaux et lors des bilans semestriels. Ce n'est que progressivement tout au long du cursus que l'étudiant peut acquérir la maîtrise de cet outil.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Dossier personnel

Année	**5**	Heures CM	**0**	Caractère	**option**	Code	
Semestre	**9**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Mise en évidence pratique et conceptuelle du projet général de l'étudiant par le biais d'un support de communication.

Contenu

Tout au long du cursus, il s'agit de mettre en œuvre, réaliser et régulièrement mettre à jour le dossier de travaux personnels que nécessite la communication d'une démarche et d'un projet d'artiste ou de designer.

Mode d'évaluation

Bilan semestriel.

Spatialisation

Année	**5**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**9**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Apprentissage progressif de la mise en espace et de la présentation plastique de l'ensemble des travaux de l'étudiant.

Contenu

Selon l'année et le niveau des études, le travail de spatialisation est mis en œuvre régulièrement tout au long de l'année dans le cadre de séances de présentation de travaux ainsi que lors des bilans semestriels ou le cas échéant au moment d'expositions en dehors du cadre de l'école.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Stage

Année	**5**	Heures CM	**0**	Caractère	**option**	Code	
Semestre	**9**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Objectifs pédagogiques

Le stage permet d'acquérir une expérience des milieux de création et de production, d'approfondir la connaissance des milieux professionnels (entreprises, milieux culturels et institutionnels) et de développer les compétences pratiques en termes d'outils et de travail en équipe.

Contenu

Ce temps de formation donne lieu à la rédaction par l' étudiant d'un 'rapport de stage' mettant en évidence sa propre approche du milieu professionnel en relation avec l'enseignement proprement dit.
Les périodes de stages obligatoires sont fixées par l'école.
Les périodes de stages hors obligation sont fixées de façon concertée entre l'étudiant, l'équipe pédagogique et l'entreprise.

Mode d'évaluation

Bilan semestriel.

Travaux requis

Stage en milieu professionnel dont la durée peut varier d'une semaine à un semestre en fonction de l'année et de l'option de l'étudiant.

DNSEP

Année	**5**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**10**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**30**	Coefficient	**30**	Session de rattrapage	**oui**		

Contenu

La délivrance du diplôme déclenche l'obtention des 30 ECTS affectés au semestre 10 et permet la capitalisation des 300 ECTS attachés au diplôme.
Diplôme Niveau 1 de l'Enseignement Supérieur Français (Bac + 5). Le diplôme est assorti de mentions qui sont décernées en fonction des notes attribuées lors de la soutenance du projet de diplôme devant le jury : 'Félicitations' du jury lorsque la moyenne est supérieure ou égale à 16/20 'Mention' spécifiée par le jury lorsque la moyenne est comprise entre 16/20 et 14/20. Il n'existe pas de mention attribuée aux UE lors des bilans semestriels.

Atelier de langues étrangères - Anglais

Année	**2**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**3**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Atelier**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Responsable : M. Byrne

Objectifs pédagogiques

Développer toutes les compétences linguistiques dans la langue enseignée (expression et compréhension écrite et orale) à travers des activités et des supports variés (articles et documents, supports audiovisuels, exercices visant à stimuler l'échange et la pratique orale) ayant un lien étroit avec les options Design d'espace, Design graphique, Design textile.
Donner une vue internationale contemporaine de ces domaines.
Développer un vocabulaire technique et général lié à leur champ d'étude et acquérir une plus grande confiance et spontanéité dans leur utilisation de la langue anglaise.
Donner une préparation à un séjour d'étude, un stage ou un poste, à l'étranger : les différents CV et lettres de motivation adaptés selon le contexte (stage, travail, année Erasmus), présentation du travail (élaboration et réflexion derrière le travail).
Etre informé sur les technologies, tendances et nouveautés artistiques liées aux différentes filières qui pourraient avoir une incidence sur leur travail.
Explorer des aspects culturels et artistiques anglophones dits 'main stream' et dits 'underground'.
Un projet en groupe conçu, préparé, realisé et exécuté en anglais basé sur le création d'un texte et son exploitation dans un contexte réel (en 2008/2009 les textes ont pris la forme d'une édition avec pour thème "le panoptique").
Aborder les aspects linguistiques (grammaire et lexique) selon les besoins collectifs et individuels et dans le but de permettre d'atteindre les objectifs cités ci-dessus.

Contenu

Les principaux thèmes abordés sont :
- La culture contemporaine aux USA et en Europe à travers des articles de presse, sites web, extraits de livres, films, séries télé etc.,
- Les procédés techniques et méthodes utilisés dans plusieurs domaines des arts appliqués (sérigraphie, graphisme, etc.) à travers différents supports, le but de l'activité étant de faire produire un travail de présentation sous forme d'exposé en anglais aux élèves ;
- Préparation d'une présentation d'un travail produit pour une autre matière (graphisme, textile, design d'objets, design d'espaces,etc.) et présentation en classe (travail oral et écrit) ;
- Exploration des réflexions autour de leur travail et du travail des autres, s'exprimer sur les processus de travail ;
- Acquisition et assimilation du vocabulaire nécessaire pour décrire les couleurs, les textures, les matières, les outils, les processus, le mouvement d'un corps, d'une caméra, la succession d'images dans un générique de film, etc. à travers plusieurs exercices oraux et écrits avec des supports audiovisuels, écrits et autres ;
- Analyse et étude des éléments des CV en anglais avec pour objectif la production d'une gamme de CV apdatés selon le contexte, à jour, en anglais pour chaque élève ;
- Travail de documentation et orientation construction d 'un lexique adapté à chaque filière.

Activités diverses qui travailleront les quatre compétences linguistiques (compréhension et expression orales et écrites).

L'étude de la grammaire et de la syntaxe est abordée tout au long des activités avec pour souci principal l'élimination des lacunes dans un contexte d'utilisation réaliste et pratique et l'acquisition de nouvelles connaissances dans un but pratique également.

Mode d'évaluation

Les élèves sont contrôlés dans toutes les compétences linguistiques (oral et écrit) sur les thèmes et activités abordés pendant les cours.

Travaux requis

Cours collectifs en salle.

Bibliographie

- Bailey S., « Dot Dot Dot #17 », Princeton Architectural Press, U.S.A. 2009, 104 p.
- Beckett S., « Three Novels : Molloy, Malone Dies, the Unnamable », Calder Publications Ltd, U.K., 1973, 418 p.
- Burroughs W.S., « Junky », Penguin Books Ltd, U.K., 1977, 176 p.
- Burroughs W.S., « Naked Lunch », The Restored Text, HarperPerennial, U.K., 2005, 208 p.
- Danielewski M Z., « House of leaves », Doubleday, London, 2001, 710 p.

- Danielewski M Z., « Only Revolutions: A Novel », Pantheon, London, 2001, 384 p.
- Eastwood J. , « Practice Grammar », Oxford University Press, 1999, 446 p.
- Frascina F., Harris J., « Art in modern culture : an anthology of critical texts », Phaidon, U.K., 2006, 352 p.
- Murphy J., « New Headway:Student's Book Intermediate level » Oxford University Press, 2003, 160 p.
- Fletcher A., « The art of looking sideways », Phaidon Press Ltd, U.K., 2001, 534 p.
- Holder W. F.R. David, « A for 'orses' », De Appel arts centre, Holland, 2008
- Holder W. F.R. David, « Keep it to Yourself », De Appel arts centre, Holland, 2009
- Holder W. F.R. David, « Stuff and Nonsense », De Appel arts centre, Holland, 2008
- Illich I., « In the Vineyard of the Text », University of Chicago Press, USA, 1996, 162 p.
- K. Dick P., « Second Variety », Gollancz, 1999, U.K., 392 p.
- Knowlson J., « Damned to Fame: Life of Samuel Beckett », Bloomsbury Publishing PLC, U.K., 1997, 896 p.
- Hustwit G., « Helvetica » [DVD], Plexi Film, 2007
- League of Noble Peers, « Steal this film part 2 » [DVD], Britdoc, U.K., 2007

Conférences / Voyages d'études

Année	**2**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**3**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Responsable : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Connaissances de l'art contemporain, qu'il s'agisse des figures majeures ou émergentes de l'art actuel, ou de ses lieux de diffusion. Connaissances des cultures spécifiques propres aux designs (auteurs, structures, évènements et lieux de diffusion).

Contenu

Un cycle hebdomadaire d'interventions du type conférence ou performance est programmé chaque mercredi après-midi à dix-sept heures dans le Grand amphithéâtre :
Sa programmation prend en compte les questionnements et les enjeux artistiques et intellectuels contemporains, ainsi que ceux des cultures spécifiques propres aux designs contemporains Elle est en relation directe avec les enseignements.
L'espace-temps de l'intervention est conçu comme une structure de « travail de la parole ».
La parole de l'intervenant peut relever du commentaire, de la recherche théorique ou de l'expérience artistique, littéraire, etc. L'image, projetée ou diffusée peut jouer le rôle de support, de complément ou de lanceur.
Pendant le temps de la conférence, tous les enseignements sont interrompus afin de permettre la participation de l'ensemble des étudiants et enseignants de l'École, toutes options et années confondues.

Les voyages d'études
auprès des centres majeurs de création soit sur la région soit sur l'international sont importants dans le cadre des études. Ils doivent permettre aux étudiants de découvrir les lieux de diffusion de l'art contemporain et sites remarquables du patrimoine moderne et contemporain ; la fréquentation régulière et autonome de ces lieux est fondamentale pour la poursuite des études.

Mode d'évaluation

Tout au long du cursus de l'étudiant, la participation aux conférences fait l'objet d'une évaluation (notes et références au sein du dossier ou du mémoire), et de l'attribution d'un crédit semestriel (UE1).

Ecriture

Année	**2**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**3**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Cours**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Responsable : M. Pageard

Objectifs pédagogiques

Lors de ce cours, l'étudiant.e sera amené.e à acquérir les méthodes d'une recherche historique et théorique liée à son domaine d'expérimentation pratique. Ces méthodes permettront d'aborder l'écriture comme un moyen d'appréhender des pensées et des pratiques historiques et contemporaines. Son objectif est de délimiter un premier champ de recherche et d'écriture en vue de la rédaction de son écrit de diplôme du DNA, puis du mémoire lors du DNSEP.

Contenu

Il sera proposé à l'ensemble des étudiants une série de lectures, d'exercices et de comptes rendus oraux et écrits nécessitant une par active de leur part. Chacun de ces exercices fera l'objet d'un retour individuel et collectif dans le but de préparer une recherche individuelle s'inscrivant dans un dialogue collectif.

Mode d'évaluation

L'évaluation prend en compte la présence des étudiants et la notation des rendus réguliers exigés à partir des activités développées en cours.

Travaux requis

Travail individuel et en groupe.

Bibliographie

Bibliographie enrichie selon les thèmes de recherche tout au long de l'année.

Histoire et théorie du design

Année	**2**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**3**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Cours**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Responsable : M. Pageard

Objectifs pédagogiques

L'objectif de ce cours est d'apporter aux étudiant.e.s des connaissances approfondies sur l'histoire de l'art et du design moderne et contemporain, tout en les initiant aux méthodes historiques et critiques. Ce cours a pour objectif de leur permettre d'acquérir une solide base historique et historiographique afin de leur permettre d'aborder leurs propres travaux et ceux plus historiques appartenant à leur discipline.

Contenu

Le cours se penchera cette année sur une histoire critique et politique du design en cherchant à le mettre en relation avec des problématiques contemporaines. En s'appuyant principalement sur la fin du XIXe siècle, il s'agira d'observer comment l'histoire du design anglais se forme dans une opposition à l'industrie tout autant que dans un rapport à la nature qui peut aujourd'hui être questionné. Qu'il s'agisse de William Morris, de John Ruskin ou d'Edward Carpenter, les propositions théoriques, politiques et artistiques, de même que certains de leurs choix de vie et économiques, seront donc interrogés à l'aune de l'anthropocène et du capitalocène.
Il s'agira d'observer comment ces notions proposées par des auteurs.trice contemporain.e.s peuvent être effectives pour saisir des pratiques qui entretenaient, tout comme la société de l'époque, un rapport ambigüe à la nature.
Centré sur le XIX° siècle, le cours n'oubliera pas d'informer ses réflexions d'un regard sur les pratiques contemporaines.

Mode d'évaluation

L'évaluation se fera sur la base de la présence et du rendu des travaux écrits demandés.

Travaux requis

Deux travaux écrits seront à fournir au cours de l'année.

Bibliographie

Florence Alibert, Cathédrales de poche : William Morris et l'art du livre, La Fresnaie-Fayel, Otrante, 2018.
Isobel Armstrong, Victorian Glassworlds, Galss Culture and Imagination 1830-1880, Oxford, 2008.
Cédric Biagini et Guillaume Carnino (dir.), Les luddites en France : Résistance à l'industrialisation et à l'informatisation, Montreuil, l'Échappée, 2010.
Auguste Blanqui, L'éternité par les astres, Paris, Les impressions nouvelles, 2012.
Samir Boumediene, La Colonisation du savoir, Une histoire des plantes médicinales du « Nouveau Monde » (1492-1750), Paris, Éditions des mondes à faire, 2016.
Vincent Bourdeau, François Jarrige, Julien Vincent, Les luddites : bris de machines, économie politique et histoire, Maisons-Alfort, Ère, 2006.
Edward Carpenter, La Civilisation, ses causes, et ses remèdes, Paris, Sandre, 2009.
Edward Carpenter, The Selected Works 1884-1909, New York, Prism Key Press, 2012.
Edward Carpenter, Vers une vie simple, Paris, L'échappée, 2020.
Collectif, Anarchy & beauty : William Morris and his Legacy, 1860-1960, New Haven, Yale University Press, 2014.
Collectif, Relire Ruskin, Paris, Musée du Louvre - École nationale supérieure des beaux-arts, 2004.
Collectif, Whistler 1834-1903, Paris, Réunion des Musée nationaux, 1995.
Jonathan Crary, Techniques de l'observateur. Vision et modernité au XIXe, Paris, Dehors, 2016.
Michel Foucault, Les mots et les choses, Paris, Gallimard, 1966.
Rike Frank, Grant Watson (dir.), Textiles : Open Letter, Berlin, Sternberg Press, 2015.
Donna J. Harraway, Vivre avec le trouble, Paris, Editions des mondes à faires, 2020.
Robin Kinross, La typographie moderne. Un essai d'histoire critique, Paris, B42, 2019.
Eduardo Kohn, Comment pensent les forêts, Bruxelles, Zones sensibles, 2017.
Sale Kirkpatrick, La Révolte luddite : briseurs de machines à l'ère de l'industrialisation, trad. Celia Izoard, Paris, l'Échappée, 2006.
Andreas Malm, l'anthopocène contre l'histoire. Le Réchauffement climatique à l'ère du capital, Paris, La Fabrique, 2017.
Guillaume Morel, Les Préraphaélites : de Rossetti à Burne-Jones, Paris, Place des Victoires, 2013.
William Morris, Comment nous vivons, comment nous pourrions vivre, Paris, Payot & Rivage, 2013.
William Morris, L'Âge de l'ersatz et autres textes contre la civilisation moderne, Paris, éd. De l'encyclopédie des nuisances, 1996.
William Morris, La Civilisation et le travail, Neuilly en Champagne, Éditions le passager, 2013.
William Morris, L'Art et l'artisanat, Paris, Payot & Rivage, 2011.

William Morris, Nouvelles de nulle part ou Une ère de repos, trad. V. Dupont, Paris, L'Altiplano, 2009.
Jacques Rancière, Le temps du paysage, Paris, La Fabrique, 2020.
Sheila Rowbotham, Edward Carpenter. A Life of Liberty and Love, Londres, Verso, 2008.
John Ruskin, Les Sept lampes de l'architecture, Paris, Klincksieck, 2008.
Debora L. Silverman, L'art nouveau en France. Politique, Psychologie et style fin de siècle, Paris, Flammarion, 1994.
Alexis Zimmer, Brouillard toxiques, Bruxelles, Zones sensibles, 2016.
Tsuzuki Chuishichi, Edward Carpenter, Prophet of Human Fellowship, Cambridge, Cambridge University Press, 1980.

Recherches théoriques

Année	**2**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**3**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Responsable : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Il s'agit d'acquérir ou de développer les éléments constitutifs d'une culture théorique (critique, esthétique et philosophique) en relation avec le projet général de l'étudiant et dans la continuité du travail entrepris en année 1 dans le cadre du projet-mémoire.

Contenu

En années 2 et 3, dans des registres spécifiques, les contenus des recherches théoriques, sont directement induits par le niveau de connaissances et d'engagement de l'étudiant et les enjeux conceptuels et artistiques de son projet.
Ce travail amène progressivement l'étudiant à la maîtrise des outils conceptuels nécessaires à la soutenance de son diplôme et permet en phase projet, d'aborder le mémoire de fin d'études avec les compétences minimum requises dans le cadre d'une introduction à la recherche.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Travaux requis

Entretiens individuels.

Ressources et documentation

Année	**2**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**3**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Découvrir et développer l'activité de recherche d'informations et la constitution d'une base de données nécessaires à l'élaboration d'une méthode de travail et à la mise en place d'une problématique individuelle.

Contenu

Le travail de documentation fait partie intégrante des enseignements théoriques et plastiques. Ses orientations et contenus sont directement liés à l'enseignement en question et aux décisions quant à la constitution même du travail de l'étudiant.
Ainsi, si la collection d'informations s'avère un moment indispensable à toute démarche de création (l'archive comme matière), en design tout autant qu'en art, il est tout aussi important de se poser la question des modalités de production d'informations et d'archives de cette démarche même (la matière comme archive), quand celle-ci ne va pas jusqu'à se superposer à elle pour construire un travail d'auteur qui se veuille 'documentariste'.
À noter que le travail de documentation est pour partie constitué d'éléments exogènes aux champs de la création et, qu'il peut, de par la nature de leur traitement, permettre d'interroger les limites de ces derniers.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Travaux requis

Au semestre 1, cet enseignement est pleinement intégré aux différents cours et ateliers.

Méthodologie spécifique

Année	**2**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**3**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Responsable : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Mise en place progressive d'une méthode de travail de plus en plus individualisée tout au long du cursus et en relation avec les orientations de l'année et de l'option.
Cet objectif est présent à l'intérieur de chaque cours faisant appel à la fois au développement de la capacité perceptive et à l'élaboration d'une mise en œuvre de l'idée.

Une approche plus spécifique sur la méthodologie de recherche peut être développée dans le cadre de modules ou séminaires expressément conçus au croisement des enseignements pratiques et théoriques.

Contenu

La question est de savoir comment construire un objet de réflexion, de travail et de recherche qui coïncide avec les intentions conceptuelles et plastiques initiales. Mais dans ce contexte, il s'agira probablement moins de répondre à cette question que de la volonté d' en énoncer sans cesse les termes et les conditions. Entre théorie et pratique, entre hypothèse et expérimentation se tissent progressivement les liens qui vont permettre la construction complexe d'une singularité agissante au sein du projet artistique au sens large du terme, qu'il relève du champ de l'art ou de celui du design.
Construire donc, sa propre méthode et ses variations, à partir des éléments constitutifs spécifiques du champ de création dans lequel l'étudiant est engagé mais aussi de l'étude des divers dispositifs scientifiques et transversaux qui organisent les subjectivités contemporaines.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Travaux requis

Selon l'option et le niveau, cours collectif et entretiens individuels augmentés de modules spécifiques.

Problématique de projet

Année	**2**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**3**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Responsable : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Savoir de quoi l'on parle et avec quoi on agit ; dans quelle mesure le corpus problématisé s'inscrit dans la réflexion et la création contemporaine inhérentes au champ de recherche dans lequel l'étudiant est en train de s'engager.

Contenu

Tout au long du cursus, depuis le 'sujet' imposé et la thématique, jusqu'à la problématique spécifique du projet individuel et de la recherche, il s'agit de questionner, dans le champ contemporain, à partir du monde réel et des singularités artistiques, dans un continuel aller-retour, à la fois les contenus significatifs mêmes du travail artistique et la façon de penser ce qui précisément le motive, le monde qui nous entoure et nous constitue.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Travaux requis

Cours collectifs et entretiens individuels en atelier et studio.

Design numérique textile

Année	**2**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**3**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Atelier**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Chevalier

Objectifs pédagogiques

Maîtrise des outils infographiques illustrator et photoshop dans la perspective spécifique d'une production 'textile'.
Appréhender et exploiter les spécificités plastiques et fonctionnelles d'un 'objet graphique' numérique et l'intégrer dans sa production de dessin textile.
Aide à la communication des projets par l'exploitation des techniques du photomontage.

Contenu

- Découvertes des interfaces logiciels ;
- Mises en formes de projets types ;
- Production en atelier d'objets graphiques numériques pour l'utilisation textile ;
- Découverte des productions contemporaines utilisant ces techniques ;
- Travaux en collaboration avec l'atelier de production textile de Carole Vuagnat-Fromenty.

Mode d'évaluation

Bilan semestriel, évaluation.

Travaux requis

Cours généraux en salle d'infographie.
Suivi individuel pour les projets étudiants en atelier et sur rendez-vous.
Projection en amphi ou en salle pour les focus créations numériques.

Bibliographie

- Melanie Bowles, Ceri Isaac, « Digital Textile Design », Portfolio Skills, 2009
- Marina Rehbein, « Digital textile printing and the influence on design », 2010
- Kevin Tallon, « Digital Fashion Print With Photoshop and Illustrator: With Photoshop and Illustrator », 2011
- Drusilla Cole, « Textiles Now »
- Bradley Quinn, « Textile Designers at the Cutting Edge »
- Jackie Herald, « Experimental pattern sourcebook », Rockport
- Drusilla Cole , « Patterns New Surface Design »
- « The Journal Of Cloth and Culture: Digital Dialogues 1: Texiles and Technology: Issue 3 », 2004
- Julia Gaimster, « Visual Research Methods in Fashion »

http://blog.ounodesign.com/tag/textile-design/
http://blog.ponoko.com/2010/02/13/dressing-in-digital-prints/

Design textile

Année	**2**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**3**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Atelier**
E.C.T.S.	**3**	Coefficient	**3**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : Mme Fromenty

Objectifs pédagogiques

L'objectif est de former un designer textile capable de créer des éléments qui personnalisent le produit et lui confèrent une dimension de marqueur symbolique. Il doit être capable d'analyser tous les paramètres d'une question liée à ces domaines et de proposer un ensemble de solutions professionnelles dont il dirigera la mise en œuvre et la communication. Il doit assurer sa fonction de concepteur de la recherche à la réalisation dans un univers industriel hétérogène et polymorphe,

Contenu

Le cours vise à donner à l'étudiant une méthodologie de travail et une ouverture sur son futur milieu professionnel mais aussi sur les multiples champs d'investigations artistiques qui s'offrent à lui. Il tend également à lui transmettre des théories, des pratiques et des techniques qui l'aideront à mettre en œuvre ses projets textiles. À travers des projets plus ou moins longs, sur des thèmes imposés ou sur une proposition de l'étudiant quand il en acquiert l'autonomie, celui-ci est amené à déterminer et argumenter son propos personnel, à envisager des possibilités de réponses plastiques, à intégrer la faisabilité, à constituer une collection ou une gamme de produits cohérente, à réaliser ses maquettes ou prototypes, à élaborer des partenariats industriels et à communiquer ses projets.

Mode d'évaluation

Bilan semestriel et contrôle de fin de module ou de session (projets).

Travaux requis

Cours collectif et entretien individuel.
De nombreux projets sont menés en étroite collaboration avec les différents pôles techniques de l'école.
D'autres projets sont réalisés dans le cadre de partenariats externes avec des entreprises textiles ou autres ainsi que des lieux culturels.

Bibliographie

- Jacques Bril, « Origines et symbolisme des productions textiles / de la toile et du fil », Clancier-Guenaud, 1984, 154 p.
- L. Wisbrun, 'Initiation au design textile ' guide complet de l'impression textile.
- Martine Parcineau, 'Fibres, fils, tissus: De l'artisanat à l'industrie. Mémento à l'usage des designers textile'. 2015
- Marie-Christine Noel et Michael Cailloux ,'Design textile'
- Christine Buci-Glucksmann, « Philosophie de l'ornement d'Orient en Occident », Galilée, 2008, 149 p.
- Patrice Hugues, Régis Debray, « Dictionnaire culturel du tissu », Editions Babylone et librairie Arthéme Fayard, Paris 2005, 347 p.
- Patrice Hugues, « Le langage du tissu », Colombes/Textile-Art-Langage, 1982, 464 p.
- Nicole Renaud, « L'étoffe au fil des civilisations », Edisud, Aix-en-Provence, 2000, 183 p.
- Norman Potter, 'Qu'est ce qu'un designer : objets , lieux , messages' 1969
- Tim Ingold, 'Une brève histoire des lignes' 2011
- Gilbert Lascaux, 'Boucles et noeuds ' 1981
- Emanuele Coccia, 'La Vie sensible' 2010

Design textile

Année	**2**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**3**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Atelier**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : Mme Charroin

Objectifs pédagogiques

Découvrir le design textile de manière expérimentale.
Élargir son champs de possibles grâce au support tissu.
Travailler en groupe sur un projet et communiquer dessus.
Appréhender la surface tissu, sa matière, techniques libre sur la matière.
Définir la notion de collection.

Contenu

Aider l'élève à travailler des nouvelles techniques lié au médium tissu.
Découvrir des contemporains utilisant ce médium dans le champs de l'art et du design.
Axer sur des références actuelles, artistes émergeants, designers textiles.

Dessin

Année	**2**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**3**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Atelier**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : Mme Kosiak

Objectifs pédagogiques

Le dessin implique une réflexion personnelle profonde et permet le développement d' un regard sur le monde, la représentation d'idées et de pensées ; il sert aussi à la visualisation de projets. Le dessin se consacre à la ligne et ses qualités sous toutes ses formes. Le geste, corollaire de l'idée d'individu, constitue la base d'une écriture singulière en dessin.

Contenu

Depuis l'acquisition des fondamentaux jusqu'à l'approfondissement et la mise en place d'une singularité, une curiosité pour les différentes pratiques et moyens d'expression du dessin ainsi que pour l'art contemporain, sont indispensables. Inscrire le dessin dans une pratique contemporaine.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Travaux requis

Pratique d'atelier : prise de notes, croquis, carnets de recherche, exercices communs, éditions, mise en espace du dessin.
Entretiens individuels et collectifs.

Bibliographie

Développement par étapes d'un sujet donné, mise en place d'une méthode où les recherches théoriques liées au dessin et à la sensibilité de l'étudiant amènent à un travail pertinent, singulier et abouti.

Infographie / Médiation de projet

Année	**2**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**3**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Atelier**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Chevalier

Objectifs pédagogiques

Outre l'acquisition des moyens de base de logiciels de mise en page, ce module d'enseignement a pour objectif la sensibilisation aux problématiques de médiation(s) de projets par :

- la mobilisation des compétences infographiques pour la conception,
- la documentation et l'acquisition d'une culture graphique contemporaine d'édition,
- la compréhension des structures générales d'un document de communication (hiérarchisation des messages, codes couleurs, univers stylistique etc.),
- l'élaboration d'un document individuel lié à leur travail d'infographie.

La médiation de projet sera approchée en année 3, dans sa dimension scénographique (accrochage, éclairage, cartels, support de présentation, circuit, points de vue), à travers la conception d'une structure d'exposition, qui sera - en fonction des opportunités et partenariats annuels -, testée en 'grandeur réelle'.

Contenu

Travail en atelier à travers des exercices pratiques en infographie le plus souvent à partir de leur travail de production textile.
Conception de documents de communication (textes/images).
Recherches documentaires en bibliothèque.
Travail en collaboration avec l'atelier de production textile.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan individuel.

Travaux requis

Cours en atelier (salle d'infographie).
Rendez-vous individuels (suivi de projets).

Projet / image et expression

Année	**2**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**3**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Atelier**
E.C.T.S.	**3**	Coefficient	**3**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : Mme Deau

Objectifs pédagogiques

L'étudiant explore les modes de représentation, de l'élaboration de l'image à la manipulation de ses codes.
En approfondissant la pertinence du rapport entre plasticité et intention, il prend conscience des problématiques en jeu dans sa production et de leurs résonances dans les champs artistiques et professionnels.

Contenu

- SUIVI DE PROJET :
Dans l'objectif de former un auteur préoccupé de faire du motif un vecteur de sens, investissant de façon plus réflexive les domaines de l'habitat, de la mode et plus globalement du design, ce cours amène l'étudiant à articuler ses expérimentations plastiques à des questionnements spécifiques aux professions de l'imprimé.
La mode renvoie aux symboliques du corps et du tissu et le vêtement à des notions d'apparence relevant du psychologique et du social. Le domaine de l'ameublement interroge les notions de surface, de décor. Au travers de sujets spécifiques, l'étudiant affirme son univers et détermine ses champs d'application.

- APPORT THEORIQUE :
Si le design global a ses théoriciens, la culture spécifique du motif est peu relayée. Ce cours rend compte de l'histoire des styles dans le domaine de l'imprimé et des récentes évolutions de l'ornement et de son sujet.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Travaux requis

Atelier - cours collectif - entretien individuel.

Bibliographie

- Jacques Soulillou, « Le décoratif », Klincksieck, Paris, 1990
- Gilles Lipovetsky, « L'empire de l'éphémère », Gallimard, Paris, 1987
- « AC/DC art contemporain design contemporain », actes du colloque, Genève, HEAD 2007
- « Dysfashional », catalogue d'exposition, Luxembourg, MUDAM, 2007
- « Métissages », catalogue d'exposition. Textile/art contemporain, Filigranes, 2003
- « Art Wall Sticker collection » (en ligne), disponible sur : < http://art-wall-sticker.com 2001

Workshops

Année	**2**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**3**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Workshop**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Acquisition de connaissances dans le cadre d'un atelier intensif d'enseignement dirigé par une personnalité extérieure à l'école, qu'il soit artiste designer ou auteur en collaboration ou non avec un ou des professeurs.

Contenu

La durée (entre 2 et 5 jours) et le fonctionnement du workshop varient selon les enjeux pédagogiques. Les contenus sont très diversifiés et en corrélation avec le travail des personnalités invitées.
Le workshop peut s'inscrire dans un ensemble thématique d'enseignements du type arc/atelier de recherche et de création.

Mode d'évaluation

Evaluation lors du bilan semestriel.

Travaux requis

Travail collectif intensif en atelier.

Analyse / énonciation

Année	**2**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**3**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Acquisition progressive des outils techniques et conceptuels d'analyse permettant à l'étudiant de proposer une lecture (orale et écrite) cohérente, rigoureuse et contextualisée de l'ensemble de ses travaux.

Contenu

Le travail d'analyse critique a lieu tout au long de l'année mais est plus particulièrement mis en évidence lors des séances de présentation spatiale de travaux et lors des bilans semestriels. Ce n'est que progressivement tout au long du cursus que l'étudiant peut acquérir la maîtrise de cet outil.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Dossier personnel

Année	**2**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**3**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Mise en évidence pratique et conceptuelle du projet général de l'étudiant par le biais d'un support de communication.

Contenu

Tout au long du cursus, il s'agit de mettre en œuvre, réaliser et régulièrement mettre à jour le dossier de travaux personnels que nécessite la communication d'une démarche et d'un projet d'artiste ou de designer.

Mode d'évaluation

Bilan semestriel.

Spatialisation

Année	**2**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**3**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Apprentissage progressif de la mise en espace et de la présentation plastique de l'ensemble des travaux de l'étudiant.

Contenu

Selon l'année et le niveau des études, le travail de spatialisation est mis en œuvre régulièrement tout au long de l'année dans le cadre de séances de présentation de travaux ainsi que lors des bilans semestriels ou le cas échéant au moment d'expositions en dehors du cadre de l'école.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Atelier de langues étrangères - Anglais

Année	**2**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**4**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Atelier**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Byrne

Objectifs pédagogiques

Développer toutes les compétences linguistiques dans la langue enseignée (expression et compréhension écrite et orale) à travers des activités et des supports variés (articles et documents, supports audiovisuels, exercices visant à stimuler l'échange et la pratique orale) ayant un lien étroit avec les options Design d'espace, Design graphique, Design textile.
Donner une vue internationale contemporaine de ces domaines.
Développer un vocabulaire technique et général lié à leur champ d'étude et acquérir une plus grande confiance et spontanéité dans leur utilisation de la langue anglaise.
Donner une préparation à un séjour d'étude, un stage ou un poste, à l'étranger : les différents CV et lettres de motivation adaptés selon le contexte (stage, travail, année Erasmus), présentation du travail (élaboration et réflexion derrière le travail).
Etre informé sur les technologies, tendances et nouveautés artistiques liées aux différentes filières qui pourraient avoir une incidence sur leur travail.
Explorer des aspects culturels et artistiques anglophones dits 'main stream' et dits 'underground'.
Un projet en groupe conçu, préparé, realisé et exécuté en anglais basé sur le création d'un texte et son exploitation dans un contexte réel (en 2008/2009 les textes ont pris la forme d'une édition avec pour thème "le panoptique").
Aborder les aspects linguistiques (grammaire et lexique) selon les besoins collectifs et individuels et dans le but de permettre d'atteindre les objectifs cités ci-dessus.

Contenu

Les principaux thèmes abordés sont :
- La culture contemporaine aux USA et en Europe à travers des articles de presse, sites web, extraits de livres, films, séries télé etc.,
- Les procédés techniques et méthodes utilisés dans plusieurs domaines des arts appliqués (sérigraphie, graphisme, etc.) à travers différents supports, le but de l'activité étant de faire produire un travail de présentation sous forme d'exposé en anglais aux élèves ;
- Préparation d'une présentation d'un travail produit pour une autre matière (graphisme, textile, design d'objets, design d'espaces,etc.) et présentation en classe (travail oral et écrit) ;
- Exploration des réflexions autour de leur travail et du travail des autres, s'exprimer sur les processus de travail ;
- Acquisition et assimilation du vocabulaire nécessaire pour décrire les couleurs, les textures, les matières, les outils, les processus, le mouvement d'un corps, d'une caméra, la succession d'images dans un générique de film, etc. à travers plusieurs exercices oraux et écrits avec des supports audiovisuels, écrits et autres ;
- Analyse et étude des éléments des CV en anglais avec pour objectif la production d'une gamme de CV apdatés selon le contexte, à jour, en anglais pour chaque élève ;
- Travail de documentation et orientation construction d 'un lexique adapté à chaque filière.

Activités diverses qui travailleront les quatre compétences linguistiques (compréhension et expression orales et écrites).

L'étude de la grammaire et de la syntaxe est abordée tout au long des activités avec pour souci principal l'élimination des lacunes dans un contexte d'utilisation réaliste et pratique et l'acquisition de nouvelles connaissances dans un but pratique également.

Mode d'évaluation

Les élèves sont contrôlés dans toutes les compétences linguistiques (oral et écrit) sur les thèmes et activités abordés pendant les cours.

Travaux requis

Cours collectifs en salle.

Bibliographie

- Bailey S., « Dot Dot Dot #17 », Princeton Architectural Press, U.S.A. 2009, 104 p.
- Beckett S., « Three Novels : Molloy, Malone Dies, the Unnamable », Calder Publications Ltd, U.K., 1973, 418 p.
- Burroughs W.S., « Junky », Penguin Books Ltd, U.K., 1977, 176 p.
- Burroughs W.S., « Naked Lunch », The Restored Text, HarperPerennial, U.K., 2005, 208 p.
- Danielewski M Z., « House of leaves », Doubleday, London, 2001, 710 p.

- Danielewski M Z., « Only Revolutions: A Novel », Pantheon, London, 2001, 384 p.
- Eastwood J. , « Practice Grammar », Oxford University Press, 1999, 446 p.
- Frascina F., Harris J., « Art in modern culture : an anthology of critical texts », Phaidon, U.K., 2006, 352 p.
- Murphy J., « New Headway:Student's Book Intermediate level » Oxford University Press, 2003, 160 p.
- Fletcher A., « The art of looking sideways », Phaidon Press Ltd, U.K., 2001, 534 p.
- Holder W. F.R. David, « A for 'orses' », De Appel arts centre, Holland, 2008
- Holder W. F.R. David, « Keep it to Yourself », De Appel arts centre, Holland, 2009
- Holder W. F.R. David, « Stuff and Nonsense », De Appel arts centre, Holland, 2008
- Illich I., « In the Vineyard of the Text », University of Chicago Press, USA, 1996, 162 p.
- K. Dick P., « Second Variety », Gollancz, 1999, U.K., 392 p.
- Knowlson J., « Damned to Fame: Life of Samuel Beckett », Bloomsbury Publishing PLC, U.K., 1997, 896 p.
- Hustwit G., « Helvetica » [DVD], Plexi Film, 2007
- League of Noble Peers, « Steal this film part 2 » [DVD], Britdoc, U.K., 2007

Conférences / Voyages d'études

Année	**2**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**4**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Connaissances de l'art contemporain, qu'il s'agisse des figures majeures ou émergentes de l'art actuel, ou de ses lieux de diffusion. Connaissances des cultures spécifiques propres aux designs (auteurs, structures, évènements et lieux de diffusion).

Contenu

Un cycle hebdomadaire d'interventions du type conférence ou performance est programmé chaque mercredi après-midi à dix-sept heures dans le Grand amphithéâtre :
Sa programmation prend en compte les questionnements et les enjeux artistiques et intellectuels contemporains, ainsi que ceux des cultures spécifiques propres aux designs contemporains Elle est en relation directe avec les enseignements.
L'espace-temps de l'intervention est conçu comme une structure de « travail de la parole ».
La parole de l'intervenant peut relever du commentaire, de la recherche théorique ou de l'expérience artistique, littéraire, etc. L'image, projetée ou diffusée peut jouer le rôle de support, de complément ou de lanceur.
Pendant le temps de la conférence, tous les enseignements sont interrompus afin de permettre la participation de l'ensemble des étudiants et enseignants de l'École, toutes options et années confondues.

Les voyages d'études
auprès des centres majeurs de création soit sur la région soit sur l'international sont importants dans le cadre des études. Ils doivent permettre aux étudiants de découvrir les lieux de diffusion de l'art contemporain et sites remarquables du patrimoine moderne et contemporain ; la fréquentation régulière et autonome de ces lieux est fondamentale pour la poursuite des études.

Mode d'évaluation

Tout au long du cursus de l'étudiant, la participation aux conférences fait l'objet d'une évaluation (notes et références au sein du dossier ou du mémoire), et de l'attribution d'un crédit semestriel (UE1).

Ecriture

Année	**2**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**4**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Cours**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Pageard

Objectifs pédagogiques

Lors de ce cours, l'étudiant.e sera amené.e à acquérir les méthodes d'une recherche historique et théorique liée à son domaine d'expérimentation pratique. Ces méthodes permettront d'aborder l'écriture comme un moyen d'appréhender des pensées et des pratiques historiques et contemporaines. Son objectif est de délimiter un premier champ de recherche et d'écriture en vue de la rédaction de son écrit de diplôme du DNA, puis du mémoire en DNSEP.

Contenu

Il sera proposé à l'ensemble des étudiants une série de lectures, d'exercices et de comptes rendus oraux et écrits nécessitant une par active de leur part. Chacun de ces exercices fera l'objet d'un retour individuel et collectif dans le but de préparer une recherche individuelle s'inscrivant dans un dialogue collectif.

Mode d'évaluation

L'évaluation prend en compte la présence des étudiants et la notation des rendus réguliers exigés à partir des activités développées en cours.

Travaux requis

Travail individuel et en groupe.

Bibliographie

Bibliographie enrichie selon les thèmes de recherche tout au long de l'année.

Histoire et théorie du design

Année	**2**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**4**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Cours**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Pageard

Objectifs pédagogiques

L'objectif de ce cours est d'apporter aux étudiant.e.s des connaissances approfondies sur l'histoire de l'art et du design moderne et contemporain, tout en les initiant aux méthodes historiques et critiques. Ce cours a pour objectif de leur permettre d'acquérir une solide base historique et historiographique afin de leur permettre d'aborder leurs propres travaux et ceux plus historiques appartenant à leur discipline.

Contenu

Le cours se penchera cette année sur une histoire critique et politique du design en cherchant à le mettre en relation avec des problématiques contemporaines. En s'appuyant principalement sur la fin du XIXe siècle, il s'agira d'observer comment l'histoire du design anglais se forme dans une opposition à l'industrie tout autant que dans un rapport à la nature qui peut aujourd'hui être questionné. Qu'il s'agisse de William Morris, de John Ruskin ou d'Edward Carpenter, les propositions théoriques, politiques et artistiques, de même que certains de leurs choix de vie et économiques, seront donc interrogés à l'aune de l'anthropocène et du capitalocène.
Il s'agira d'observer comment ces notions proposées par des auteurs.trice contemporain.e.s peuvent être effectives pour saisir des pratiques qui entretenaient, tout comme la société de l'époque, un rapport ambigüe à la nature.
Centré sur le XIX° siècle, le cours n'oubliera pas d'informer ses réflexions d'un regard sur les pratiques contemporaines.

Mode d'évaluation

L'évaluation se fera sur la base de la présence et du rendu des travaux écrits demandés.

Travaux requis

Deux travaux écrits seront à fournir au cours de l'année.

Bibliographie

Florence Alibert, Cathédrales de poche : William Morris et l'art du livre, La Fresnaie-Fayel, Otrante, 2018.
Isobel Armstrong, Victorian Glassworlds, Galss Culture and Imagination 1830-1880, Oxford, 2008.
Cédric Biagini et Guillaume Carnino (dir.), Les luddites en France : Résistance à l'industrialisation et à l'informatisation, Montreuil, l'Échappée, 2010.
Auguste Blanqui, L'éternité par les astres, Paris, Les impressions nouvelles, 2012.
Samir Boumediene, La Colonisation du savoir, Une histoire des plantes médicinales du « Nouveau Monde » (1492-1750), Paris, Éditions des mondes à faire, 2016.
Vincent Bourdeau, François Jarrige, Julien Vincent, Les luddites : bris de machines, économie politique et histoire, Maisons-Alfort, Ère, 2006.
Edward Carpenter, La Civilisation, ses causes, et ses remèdes, Paris, Sandre, 2009.
Edward Carpenter, The Selected Works 1884-1909, New York, Prism Key Press, 2012.
Edward Carpenter, Vers une vie simple, Paris, L'échappée, 2020.
Collectif, Anarchy & beauty : William Morris and his Legacy, 1860-1960, New Haven, Yale University Press, 2014.
Collectif, Relire Ruskin, Paris, Musée du Louvre - École nationale supérieure des beaux-arts, 2004.
Collectif, Whistler 1834-1903, Paris, Réunion des Musée nationaux, 1995.
Jonathan Crary, Techniques de l'observateur. Vision et modernité au XIXe, Paris, Dehors, 2016.
Michel Foucault, Les mots et les choses, Paris, Gallimard, 1966.
Rike Frank, Grant Watson (dir.), Textiles : Open Letter, Berlin, Sternberg Press, 2015.
Donna J. Harraway, Vivre avec le trouble, Paris, Editions des mondes à faires, 2020.
Robin Kinross, La typographie moderne. Un essai d'histoire critique, Paris, B42, 2019.
Eduardo Kohn, Comment pensent les forêts, Bruxelles, Zones sensibles, 2017.
Sale Kirkpatrick, La Révolte luddite : briseurs de machines à l'ère de l'industrialisation, trad. Celia Izoard, Paris, l'Échappée, 2006.
Andreas Malm, l'anthopocène contre l'histoire. Le Réchauffement climatique à l'ère du capital, Paris, La Fabrique, 2017.
Guillaume Morel, Les Préraphaélites : de Rossetti à Burne-Jones, Paris, Place des Victoires, 2013.
William Morris, Comment nous vivons, comment nous pourrions vivre, Paris, Payot & Rivage, 2013.
William Morris, L'Âge de l'ersatz et autres textes contre la civilisation moderne, Paris, éd. De l'encyclopédie des nuisances, 1996.
William Morris, La Civilisation et le travail, Neuilly en Champagne, Éditions le passager, 2013.
William Morris, L'Art et l'artisanat, Paris, Payot & Rivage, 2011.

William Morris, Nouvelles de nulle part ou Une ère de repos, trad. V. Dupont, Paris, L'Altiplano, 2009.
Jacques Rancière, Le temps du paysage, Paris, La Fabrique, 2020.
Sheila Rowbotham, Edward Carpenter. A Life of Liberty and Love, Londres, Verso, 2008.
John Ruskin, Les Sept lampes de l'architecture, Paris, Klincksieck, 2008.
Debora L. Silverman, L'art nouveau en France. Politique, Psychologie et style fin de siècle, Paris, Flammarion, 1994.
Alexis Zimmer, Brouillard toxiques, Bruxelles, Zones sensibles, 2016.
Tsuzuki Chuishichi, Edward Carpenter, Prophet of Human Fellowship, Cambridge, Cambridge University Press, 1980.

Recherches théoriques

Année	**2**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**4**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Il s'agit d'acquérir ou de développer les éléments constitutifs d'une culture théorique (critique, esthétique et philosophique) en relation avec le projet général de l'étudiant et dans la continuité du travail entrepris en année 1 dans le cadre du projet-mémoire.

Contenu

En année 2 et 3, dans des registres spécifiques, les contenus des recherches théoriques, sont directement induits par le niveau de connaissances et d'engagement de l'étudiant et les enjeux conceptuels et artistiques de son projet.
Ce travail amène progressivement l'étudiant à la maîtrise des outils conceptuels nécessaires à la soutenance de son diplôme et permet en phase projet, d'aborder le mémoire de fin d'études avec les compétences minimum requises dans le cadre d'une introduction à la recherche.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Travaux requis

Entretiens individuels.

Ressources et documentation

Année	**2**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**4**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Découvrir et développer l'activité de recherche d'informations et la constitution d'une base de données nécessaires à l'élaboration d'une méthode de travail et à la mise en place d'une problématique individuelle.

Contenu

Le travail de documentation fait partie intégrante des enseignements théoriques et plastiques. Ses orientations et contenus sont directement liés à l'enseignement en question et aux décisions quant à la constitution même du travail de l'étudiant.
Ainsi, si la collection d'informations s'avère un moment indispensable à toute démarche de création (l'archive comme matière), en design tout autant qu'en art, il est tout aussi important de se poser la question des modalités de production d'informations et d'archives de cette démarche même (la matière comme archive), quand celle-ci ne va pas jusqu'à se superposer à elle pour construire un travail d'auteur qui se veuille 'documentariste'.
À noter que le travail de documentation est pour partie constitué d'éléments exogènes aux champs de la création et, qu'il peut, de par la nature de leur traitement, permettre d'interroger les limites de ces derniers.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Travaux requis

Au semestre 1, cet enseignement est pleinement intégré aux différents cours et ateliers.

Méthodologie spécifique

Année	**2**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**4**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Mise en place progressive d'une méthode de travail de plus en plus individualisée tout au long du cursus et en relation avec les orientations de l'année et de l'option.
Cet objectif est présent à l'intérieur de chaque cours faisant appel à la fois au développement de la capacité perceptive et à l'élaboration d'une mise en œuvre de l'idée.

Une approche plus spécifique sur la méthodologie de recherche peut être développée dans le cadre de modules ou séminaires expressément conçus au croisement des enseignements pratiques et théoriques.

Contenu

La question est de savoir comment construire un objet de réflexion, de travail et de recherche qui coïncide avec les intentions conceptuelles et plastiques initiales. Mais dans ce contexte, il s'agira probablement moins de répondre à cette question que de la volonté d' en énoncer sans cesse les termes et les conditions. Entre théorie et pratique, entre hypothèse et expérimentation se tissent progressivement les liens qui vont permettre la construction complexe d'une singularité agissante au sein du projet artistique au sens large du terme, qu'il relève du champ de l'art ou de celui du design.
Construire donc, sa propre méthode et ses variations, à partir des éléments constitutifs spécifiques du champ de création dans lequel l'étudiant est engagé mais aussi de l'étude des divers dispositifs scientifiques et transversaux qui organisent les subjectivités contemporaines.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Travaux requis

Selon l'option et le niveau, cours collectif et entretiens individuels augmentés de modules spécifiques.

Problématique de projet

Année	**2**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**4**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Savoir de quoi l'on parle et avec quoi on agit ; dans quelle mesure le corpus problématisé s'inscrit dans la réflexion et la création contemporaine inhérentes au champ de recherche dans lequel l'étudiant est en train de s'engager.

Contenu

Tout au long du cursus, depuis le 'sujet' imposé et la thématique, jusqu'à la problématique spécifique du projet individuel et de la recherche, il s'agit de questionner, dans le champ contemporain, à partir du monde réel et des singularités artistiques, dans un continuel aller-retour, à la fois les contenus significatifs mêmes du travail artistique et la façon de penser ce qui précisément le motive, le monde qui nous entoure et nous constitue.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Travaux requis

Cours collectifs et entretiens individuels en atelier et studio.

Design numérique textile

Année	**2**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**4**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Atelier**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Chevalier

Objectifs pédagogiques

Maîtrise des outils infographiques illustrator et photoshop dans la perspective spécifique d'une production 'textile'.
Appréhender et exploiter les spécificités plastiques et fonctionnelles d'un 'objet graphique' numérique et l'intégrer dans sa production de dessin textile.
Aide à la communication des projets par l'exploitation des techniques du photomontage.

Contenu

- Découvertes des interfaces logiciels ;
- Mises en formes de projets types ;
- Production en atelier d'objets graphiques numériques pour l'utilisation textile ;
- Découverte des productions contemporaines utilisant ces techniques ;
- Travaux en collaboration avec l'atelier de production textile de Carole Vuagnat-Fromenty.

Mode d'évaluation

Bilan semestriel, évaluation.

Travaux requis

Cours généraux en salle d'infographie.
Suivi individuel pour les projets étudiants en atelier et sur rendez-vous.
Projection en amphi ou en salle pour les focus créations numériques.

Bibliographie

- Melanie Bowles, Ceri Isaac, « Digital Textile Design », Portfolio Skills, 2009
- Marina Rehbein, « Digital textile printing and the influence on design », 2010
- Kevin Tallon, « Digital Fashion Print With Photoshop and Illustrator: With Photoshop and Illustrator », 2011
- Drusilla Cole, « Textiles Now »
- Bradley Quinn, « Textile Designers at the Cutting Edge »
- Jackie Herald, « Experimental pattern sourcebook », Rockport
- Drusilla Cole , « Patterns New Surface Design »
- « The Journal Of Cloth and Culture: Digital Dialogues 1: Texiles and Technology: Issue 3 », 2004
- Julia Gaimster, « Visual Research Methods in Fashion »

http://blog.ounodesign.com/tag/textile-design/
http://blog.ponoko.com/2010/02/13/dressing-in-digital-prints/

Design textile

Année	**2**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**4**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Atelier**
E.C.T.S.	**4**	Coefficient	**4**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : Mme Fromenty

Objectifs pédagogiques

L'objectif est de former un designer textile capable de créer des éléments qui personnalisent le produit et lui confèrent une dimension de marqueur symbolique. Il doit être capable d'analyser tous les paramètres d'une question liée à ces domaines et de proposer un ensemble de solutions professionnelles dont il dirigera la mise en œuvre et la communication. Il doit assurer sa fonction de concepteur de la recherche à la réalisation dans un univers industriel hétérogène et polymorphe,

Contenu

Le cours vise à donner à l'étudiant une méthodologie de travail et une ouverture sur son futur milieu professionnel mais aussi sur les multiples champs d'investigations artistiques qui s'offrent à lui. Il tend également à lui transmettre des théories, des pratiques et des techniques qui l'aideront à mettre en œuvre ses projets textiles. À travers des projets plus ou moins longs, sur des thèmes imposés ou sur une proposition de l'étudiant quand il en acquiert l'autonomie, celui-ci est amené à déterminer et argumenter son propos personnel, à envisager des possibilités de réponses plastiques, à intégrer la faisabilité, à constituer une collection ou une gamme de produits cohérente, à réaliser ses maquettes ou prototypes, à élaborer des partenariats industriels et à communiquer ses projets.

Mode d'évaluation

Bilan semestriel et contrôle de fin de module ou de session (projets).

Travaux requis

Cours collectif et entretien individuel.
De nombreux projets sont menés en étroite collaboration avec les différents pôles techniques de l'école, notamment des maquettes textiles réalisées avec le pôle estampes, des prises de vue, des tirages numériques et des montages vidéo avec les pôles photo et numérique.
D'autres projets sont réalisés dans le cadre de collaborations externes avec des artisans, des entreprises ou des lieux culturels.

Bibliographie

- Jacques Bril, « Origines et symbolisme des productions textiles / de la toile et du fil », Clancier-Guenaud, 1984, 154 p.
- L. Wisbrun, 'Initiation au design textile ' guide complet de l'impression textile.
- Martine Parcineau, 'Fibres, fils, tissus: De l'artisanat à l'industrie. Mémento à l'usage des designers textile'. 2015
- Marie-Christine Noel et Michael Cailloux ,'Design textile'
- Christine Buci-Glucksmann, « Philosophie de l'ornement d'Orient en Occident », Galilée, 2008, 149 p.
- Patrice Hugues, Régis Debray, « Dictionnaire culturel du tissu », Editions Babylone et librairie Arthéme Fayard, Paris 2005, 347 p.
- Patrice Hugues, « Le langage du tissu », Colombes/Textile-Art-Langage, 1982, 464 p.
- Nicole Renaud, « L'étoffe au fil des civilisations », Edisud, Aix-en-Provence, 2000, 183 p.
- Norman Potter, 'Qu'est ce qu'un designer : objets , lieux , messages' 1969
- Tim Ingold, 'Une brève histoire des lignes' 2011
- Gilbert Lascaux, 'Boucles et noeuds ' 1981
- Emanuele Coccia, 'La Vie sensible' 2010

Design textile

Année	**2**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**4**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Atelier**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : Mme Charroin

Objectifs pédagogiques

Apprendre les bases techniques du design textile, du dessin à la mise au rapport, coloration.
Au travers d'expérimentations, l'étudiant commencera à définir ses préférences plastiques.
Acquérir les bases culturelles du design textile.

Contenu

Travailler sur les notions de bases du design textile au travers d'exercices en plusieurs cours.
Travailler à la main et sur infographie.
Enrichir les projets de références classiques et principalement contemporaines.
Partager mon expérience professionnelle au quotidien, ainsi que l'actualité culturelle du métier.

Dessin

Année	**2**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**4**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Atelier**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : Mme Kosiak

Objectifs pédagogiques

Le dessin implique une réflexion personnelle profonde et permet le développement d' un regard sur le monde, la représentation d'idées et de pensées ; il sert aussi à la visualisation de projets. Le dessin se consacre à la ligne et ses qualités sous toutes ses formes. Le geste, corollaire de l'idée d'individu, constitue la base d'une écriture singulière en dessin.

Contenu

Depuis l'acquisition des fondamentaux jusqu'à l'approfondissement et la mise en place d'une singularité, une curiosité pour les différentes pratiques et moyens d'expression du dessin ainsi que pour l'art contemporain, sont indispensables. Inscrire le dessin dans une pratique contemporaine.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Travaux requis

Pratique d'atelier : prise de notes, croquis, carnets de recherche, exercices communs, éditions, mise en espace du dessin.
Entretiens individuels et collectifs.

Bibliographie

Développement par étapes d'un sujet donné, mise en place d'une méthode où les recherches théoriques liées au dessin et à la sensibilité de l'étudiant amènent à un travail pertinent, singulier et abouti.

Infographie / Médiation de projet

Année	**2**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**4**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Atelier**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Chevalier

Objectifs pédagogiques

Outre l'acquisition des moyens de base de logiciels de mise en page, ce module d'enseignement a pour objectif la sensibilisation aux problématiques de médiation(s) de projets par :

- la mobilisation des compétences infographiques pour la conception,
- la documentation et l'acquisition d'une culture graphique contemporaine d'édition,
- la compréhension des structures générales d'un document de communication (hiérarchisation des messages, codes couleurs, univers stylistique etc.),
- l'élaboration d'un document individuel lié à leur travail d'infographie.

La médiation de projet sera approchée en année 3, dans sa dimension scénographique (accrochage, éclairage, cartels, support de présentation, circuit, points de vue), à travers la conception d'une structure d'exposition, qui sera - en fonction des opportunités et partenariats annuels -, testée en 'grandeur réelle'.

Contenu

Travail en atelier à travers des exercices pratiques en infographie le plus souvent à partir de leur travail de production textile.
Conception de documents de communication (textes/images).
Recherches documentaires en bibliothèque.
Travail en collaboration avec l'atelier de production textile.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan individuel.

Travaux requis

Cours en atelier (salle d'infographie).
Rendez-vous individuels (suivi de projets).

Projet / image et expression

Année	**2**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**4**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Atelier**
E.C.T.S.	**4**	Coefficient	**4**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : Mme Deau

Objectifs pédagogiques

L'étudiant explore les modes de représentation, de l'élaboration de l'image à la manipulation de ses codes.
En approfondissant la pertinence du rapport entre plasticité et intention, il prend conscience des problématiques en jeu dans sa production et de leurs résonances dans les champs artistiques et professionnels.

Contenu

- SUIVI DE PROJET :
Dans l'objectif de former un auteur préoccupé de faire du motif un vecteur de sens, investissant de façon plus réflexive les domaines de l'habitat, de la mode et plus globalement du design, ce cours amène l'étudiant à articuler ses expérimentations plastiques à des questionnements spécifiques aux professions de l'imprimé.
La mode renvoie aux symboliques du corps et du tissu et le vêtement à des notions d'apparence relevant du psychologique et du social. Le domaine de l'ameublement interroge les notions de surface, de décor. Au travers de sujets spécifiques, l'étudiant affirme son univers et détermine ses champs d'application.

- APPORT THEORIQUE :
Si le design global a ses théoriciens, la culture spécifique du motif est peu relayée. Ce cours rend compte de l'histoire des styles dans le domaine de l'imprimé et des récentes évolutions de l'ornement et de son sujet.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Travaux requis

Atelier - cours collectif - entretien individuel.

Bibliographie

- Jacques Soulillou, « Le décoratif », Klincksieck, Paris, 1990
- Gilles Lipovetsky, « L'empire de l'éphémère », Gallimard, Paris, 1987
- « AC/DC art contemporain design contemporain », actes du colloque, Genève, HEAD 2007
- « Dysfashional », catalogue d'exposition, Luxembourg, MUDAM, 2007
- « Métissages », catalogue d'exposition. Textile/art contemporain, Filigranes, 2003
- « Art Wall Sticker collection » (en ligne), disponible sur : < http://art-wall-sticker.com 2001

Workshops

Année	**2**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**4**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Acquisition de connaissances dans le cadre d'un atelier intensif d'enseignement dirigé par une personnalité extérieure à l'école, qu'il soit artiste designer ou auteur en collaboration ou non avec un ou des professeurs.

Contenu

La durée (entre 2 et 5 jours) et le fonctionnement du workshop varient selon les enjeux pédagogiques. Les contenus sont très diversifiés et en corrélation avec le travail des personnalités invitées.
Le workshop peut s'inscrire dans un ensemble thématique d'enseignements du type arc/atelier de recherche et de création.

Mode d'évaluation

Evaluation lors du bilan semestriel.

Travaux requis

Travail collectif intensif en atelier.

Analyse / énonciation

Année	**2**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**4**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Acquisition progressive des outils techniques et conceptuels d'analyse permettant à l'étudiant de proposer une lecture (orale et écrite) cohérente, rigoureuse et contextualisée de l'ensemble de ses travaux.

Contenu

Le travail d'analyse critique a lieu tout au long de l'année mais est plus particulièrement mis en évidence lors des séances de présentation spatiale de travaux et lors des bilans semestriels. Ce n'est que progressivement tout au long du cursus que l'étudiant peut acquérir la maîtrise de cet outil.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Dossier personnel

Année	**2**	Heures CM	**0**	Caractère	**option**	Code	
Semestre	**4**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Mise en évidence pratique et conceptuelle du projet général de l'étudiant par le biais d'un support de communication.

Contenu

Tout au long du cursus, il s'agit de mettre en œuvre, réaliser et régulièrement mettre à jour le dossier de travaux personnels que nécessite la communication d'une démarche et d'un projet d'artiste ou de designer.

Mode d'évaluation

Bilan semestriel.

Spatialisation

Année	**2**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**4**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Apprentissage progressif de la mise en espace et de la présentation plastique de l'ensemble des travaux de l'étudiant.

Contenu

Selon l'année et le niveau des études, le travail de spatialisation est mis en œuvre régulièrement tout au long de l'année dans le cadre de séances de présentation de travaux ainsi que lors des bilans semestriels ou le cas échéant au moment d'expositions en dehors du cadre de l'école.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Atelier de langues étrangères - Anglais

Année	**3**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**5**	Heures TD	**0**	Compensable	**non**	Mode	**Atelier**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Byrne

Objectifs pédagogiques

Développer toutes les compétences linguistiques dans la langue enseignée (expression et compréhension écrite et orale) à travers des activités et des supports variés (articles et documents, supports audiovisuels, exercices visant à stimuler l'échange et la pratique orale) ayant un lien étroit avec les options Design d'espace, Design graphique, Design textile.
Donner une vue internationale contemporaine de ces domaines.
Développer un vocabulaire technique et général lié à leur champ d'étude et acquérir une plus grande confiance et spontanéité dans leur utilisation de la langue anglaise.
Donner une préparation à un séjour d'étude, un stage ou un poste, à l'étranger : les différents CV et lettres de motivation adaptés selon le contexte (stage, travail, année Erasmus), présentation du travail (élaboration et réflexion derrière le travail).
Etre informé sur les technologies, tendances et nouveautés artistiques liées aux différentes filières qui pourraient avoir une incidence sur leur travail.
Explorer des aspects culturels et artistiques anglophones dits 'main stream' et dits 'underground'.
Un projet en groupe conçu, préparé, realisé et exécuté en anglais basé sur le création d'un texte et son exploitation dans un contexte réel (en 2008/2009 les textes ont pris la forme d'une édition avec pour thème "le panoptique").
Aborder les aspects linguistiques (grammaire et lexique) selon les besoins collectifs et individuels et dans le but de permettre d'atteindre les objectifs cités ci-dessus.

Contenu

Les principaux thèmes abordés sont :
- La culture contemporaine aux USA et en Europe à travers des articles de presse, sites web, extraits de livres, films, séries télé etc.,
- Les procédés techniques et méthodes utilisés dans plusieurs domaines des arts appliqués (sérigraphie, graphisme, etc.) à travers différents supports, le but de l'activité étant de faire produire un travail de présentation sous forme d'exposé en anglais aux élèves ;
- Préparation d'une présentation d'un travail produit pour une autre matière (graphisme, textile, design d'objets, design d'espaces,etc.) et présentation en classe (travail oral et écrit) ;
- Exploration des réflexions autour de leur travail et du travail des autres, s'exprimer sur les processus de travail ;
- Acquisition et assimilation du vocabulaire nécessaire pour décrire les couleurs, les textures, les matières, les outils, les processus, le mouvement d'un corps, d'une caméra, la succession d'images dans un générique de film, etc. à travers plusieurs exercices oraux et écrits avec des supports audiovisuels, écrits et autres ;
- Analyse et étude des éléments des CV en anglais avec pour objectif la production d'une gamme de CV apdatés selon le contexte, à jour, en anglais pour chaque élève ;
- Travail de documentation et orientation construction d 'un lexique adapté à chaque filière.

Activités diverses qui travailleront les quatre compétences linguistiques (compréhension et expression orales et écrites).

L'étude de la grammaire et de la syntaxe est abordée tout au long des activités avec pour souci principal l'élimination des lacunes dans un contexte d'utilisation réaliste et pratique et l'acquisition de nouvelles connaissances dans un but pratique également.

Mode d'évaluation

Les élèves sont contrôlés dans toutes les compétences linguistiques (oral et écrit) sur les thèmes et activités abordés pendant les cours.

Travaux requis

Cours collectifs en salle.

Bibliographie

- Bailey S., « Dot Dot Dot #17 », Princeton Architectural Press, U.S.A. 2009, 104 p.
- Beckett S., « Three Novels : Molloy, Malone Dies, the Unnamable », Calder Publications Ltd, U.K., 1973, 418 p.
- Burroughs W.S., « Junky », Penguin Books Ltd, U.K., 1977, 176 p.
- Burroughs W.S., « Naked Lunch », The Restored Text, HarperPerennial, U.K., 2005, 208 p.
- Danielewski M Z., « House of leaves », Doubleday, London, 2001, 710 p.

- Danielewski M Z., « Only Revolutions: A Novel », Pantheon, London, 2001, 384 p.
- Eastwood J. , « Practice Grammar », Oxford University Press, 1999, 446 p.
- Frascina F., Harris J., « Art in modern culture : an anthology of critical texts », Phaidon, U.K., 2006, 352 p.
- Murphy J., « New Headway:Student's Book Intermediate level » Oxford University Press, 2003, 160 p.
- Fletcher A., « The art of looking sideways », Phaidon Press Ltd, U.K., 2001, 534 p.
- Holder W. F.R. David, « A for 'orses' », De Appel arts centre, Holland, 2008
- Holder W. F.R. David, « Keep it to Yourself », De Appel arts centre, Holland, 2009
- Holder W. F.R. David, « Stuff and Nonsense », De Appel arts centre, Holland, 2008
- Illich I., « In the Vineyard of the Text », University of Chicago Press, USA, 1996, 162 p.
- K. Dick P., « Second Variety », Gollancz, 1999, U.K., 392 p.
- Knowlson J., « Damned to Fame: Life of Samuel Beckett », Bloomsbury Publishing PLC, U.K., 1997, 896 p.
- Hustwit G., « Helvetica » [DVD], Plexi Film, 2007
- League of Noble Peers, « Steal this film part 2 » [DVD], Britdoc, U.K., 2007

Conférences / Voyages d'études

Année	**3**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**5**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Connaissances de l'art contemporain, qu'il s'agisse des figures majeures ou émergentes de l'art actuel, ou de ses lieux de diffusion. Connaissances des cultures spécifiques propres aux designs (auteurs, structures, évènements et lieux de diffusion).

Contenu

Un cycle hebdomadaire d'interventions du type conférence ou performance est programmé chaque mercredi après-midi à dix-sept heures dans le Grand amphithéâtre :
Sa programmation prend en compte les questionnements et les enjeux artistiques et intellectuels contemporains, ainsi que ceux des cultures spécifiques propres aux designs contemporains Elle est en relation directe avec les enseignements.
L'espace-temps de l'intervention est conçu comme une structure de « travail de la parole ».
La parole de l'intervenant peut relever du commentaire, de la recherche théorique ou de l'expérience artistique, littéraire, etc. L'image, projetée ou diffusée peut jouer le rôle de support, de complément ou de lanceur.
Pendant le temps de la conférence, tous les enseignements sont interrompus afin de permettre la participation de l'ensemble des étudiants et enseignants de l'École, toutes options et années confondues.

Les voyages d'études
auprès des centres majeurs de création soit sur la région soit sur l'international sont importants dans le cadre des études. Ils doivent permettre aux étudiants de découvrir les lieux de diffusion de l'art contemporain et sites remarquables du patrimoine moderne et contemporain ; la fréquentation régulière et autonome de ces lieux est fondamentale pour la poursuite des études.

Mode d'évaluation

Tout au long du cursus de l'étudiant, la participation aux conférences fait l'objet d'une évaluation (notes et références au sein du dossier ou du mémoire), et de l'attribution d'un crédit semestriel (UE1).

Ecriture

Année	**3**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**5**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Cours**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Pageard

Objectifs pédagogiques

Le diplôme DNA comprend un écrit rédigé. Il n'a pas pour objet de décrire les productions de l'étudiant.e, mais plutôt de constituer un discours capable de donner du corps, une assise, un cadre théorique à la pratique. S'il fait suite au travail de formalisation qui a été mené en seconde année, il doit, à ce stade des études, passer par la formulation écrite.

Contenu

Cet écrit doit donc faire état des recherches théoriques et des évolutions du propos de l'étudiant.
Ce texte comptera 15 000 signes environ.

Mode d'évaluation

L'étudiant.e doit faire preuve sur toute l'année d'un investissement dans l'organisation et l'élaboration de ce travail d'écriture.
Seront évalués les rendus écrits réguliers et l'assiduité des étudiant.e.s.

Travaux requis

Le suivi sera à la fois collectif et individuel suivant un calendrier préalablement défini.

Histoire et théorie du design

Année	**3**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**5**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Cours**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Pageard

Objectifs pédagogiques

L'objectif de ce cours est d'apporter aux étudiant.e.s des connaissances approfondies sur l'histoire de l'art et du design moderne et contemporain, tout en les initiant aux méthodes historiques et critiques. Ce cours a pour objectif de leur permettre d'acquérir une solide base historique et historiographique afin de leur permettre d'aborder leurs propres travaux et ceux plus historiques appartenant à leur discipline.

Contenu

Le cours se penchera cette année sur une histoire critique et politique du design et de l'architecture de la seconde moitié du XIXe siècle en Italie.
Le cours trouvera son point de départ dans la figure de l'activiste, sociologue et écrivain sicilien Danilo Dolci. En se focalisant sur ces activités politiques, sociales, architecturales et pédagogiques en Sicile occidentale entre 1950 et 1970, il s'agira de situer un contexte théorique et historique sur l'histoire de l'architecture et les enjeux critiques et politiques de l'époque. Le cours traversera les œuvres de Danilo Montaldi et Enersto de Martino, tout autant que les réalisations de l'architecte Giancarlo de Carlo. Une attention particulière sera portée à la reconstruction de Gibellina nuova en Sicile et à l'architecture postmoderne.
Dans un second temps, il s'agira de revenir sur l'histoire du design italien autour des groupes Global Tools et Superstudio. Ces pratiques seront mises en parallèle avec des réalisations alors contemporaines aux États-Unis de manière à tenter de mettre en perspective les questionnements critiques de l'époque.

Mode d'évaluation

L'évaluation se fera sur la base de la présence et du rendu des travaux écrits demandés.

Travaux requis

Deux travaux écrits seront à fournir au cours de l'année.

Bibliographie

Franco Alasia et Danilo Montaldi, Milano, Corea. Inchiesta sugli immigati negli anni del « miracolo », Donzelli, 2010.
Nanni Baltestrini et Primo Moroni, La Horde d'or. La Grande vague révolutionnaire et créative, politique et existentielle. Italie 1968-1977, L'éclat, 2017.
Patrick Boucheron, De l'éloquence architecturale, B2, 2018.
valerio Borgonuovo et Silvia Franceschini, Global Tools, 1973-1975, Salt, 2015.
Giordana Charuty, Ernesto de Martino, Les vies antérieures d'un anthropologue, Parenthèses / MMSH, 2009.
Giancarlo de Carlo, Architecture et liberté, Édition du linteau, 2015.
Ernesto de Martino, Italie du Sud et magie, Les Empêcheurs de Penser en Rond, 1999.
Ernesto de Martino, La Terre du remords, Les Empêcheurs de Penser en Rond, 1999.
Ernesto de Martino, Le Monde magique, Les Empêcheurs de Penser en Rond, 2003.
Vittorio de Seta, Diario di un maestro, L'arachnéen, 2019.
Danilo Dolci, Enquête à Palerme, Julliard, 1957.
Danilo Dolci, Gaspillage, Maspero, 1963.
Danilo Dolci, Il Limone lunare. Poema per la radio dei poveri cristi, Laterza, 1970.
Danilo Dolci, Inventer le future, Desclée de Brouwer, 1973.
Danilo Dolci, The World is One Creature, Amity House, 1984.
Danilo Dolci, Creature of Creatures. Selected Poems, Anma Libri, 1980.
Philippe Duboÿ, Carlo Scarpa, L'art d'exposer, JRP/RIngier-La maison rouge, 2017.
Célestin Freinet, Pour une école du peuple - Guide pratique pour l'organisation matérielle, technique et pédagogique de l'école populaire, FM / Maspero, 1969.
Roberto Gargani et Beatrice Lamparello, Le monument continu de Superstudio, B2, 2019.
Antonio Gramsci, La cité future, Éditions critiques, 2017.
Antonio Gramsci, Guerre de mouvement et guerre de position, La Fabrique, 2011.
Andrew G. Kirk, Countercultrue Green. The Whole Earth Catalog and the American Environmentalism, University Press of Kansas, 2007.
Caroline Maniqaue-Benton, French Encounters with the American Counterculture. 1960-1980, Ashgaten, 2011.
John McKean, Giancarlo de Carlo. Des lieux, des hommes, Centre Pompidou-Axel Menges, 2004.

Alessandro Mendini, Ecrits d'Alessandro Mendini (architecture, design et projet), les presses du réel, 2014.
Felicity D. Scott, Architecture or Techno-utopia. Politics after modernism, MIT Press, 2010.
Fred Turner, From Counterculture to Cyberculture : Stewart Brand, the Whole Earth Network, and the Rise of Digital Utopianism, University Of Chicago Press, 2006.

Recherches théoriques

Année	**3**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**5**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Il s'agit d'acquérir ou de développer les éléments constitutifs d'une culture théorique (critique, esthétique et philosophique) en relation avec le projet général de l'étudiant et dans la continuité du travail entrepris en année 1 dans le cadre du projet-mémoire.

Contenu

En années 2 et 3, dans des registres spécifiques, les contenus des recherches théoriques, sont directement induits par le niveau de connaissances et d'engagement de l'étudiant et les enjeux conceptuels et artistiques de son projet.
Ce travail amène progressivement l'étudiant à la maîtrise des outils conceptuels nécessaires à la soutenance de son diplôme et permet en phase projet, d'aborder le mémoire de fin d'études avec les compétences minimum requises dans le cadre d'une introduction à la recherche.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Travaux requis

Entretiens individuels.

Ressources et documentation

Année	**3**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**5**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Découvrir et développer l'activité de recherche d'informations et la constitution d'une base de données nécessaires à l'élaboration d'une méthode de travail et à la mise en place d'une problématique individuelle.

Contenu

Le travail de documentation fait partie intégrante des enseignements théoriques et plastiques. Ses orientations et contenus sont directement liés à l'enseignement en question et aux décisions quant à la constitution même du travail de l'étudiant.
Ainsi, si la collection d'informations s'avère un moment indispensable à toute démarche de création (l'archive comme matière), en design tout autant qu'en art, il est tout aussi important de se poser la question des modalités de production d'informations et d'archives de cette démarche même (la matière comme archive), quand celle-ci ne va pas jusqu'à se superposer à elle pour construire un travail d'auteur qui se veuille 'documentariste'.
À noter que le travail de documentation est pour partie constitué d'éléments exogènes aux champs de la création et, qu'il peut, de par la nature de leur traitement, permettre d'interroger les limites de ces derniers.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Travaux requis

Au semestre 1, cet enseignement est pleinement intégré aux différents cours et ateliers.

Méthodologie spécifique

Année	**3**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**5**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Mise en place progressive d'une méthode de travail de plus en plus individualisée tout au long du cursus et en relation avec les orientations de l'année et de l'option.
Cet objectif est présent à l'intérieur de chaque cours faisant appel à la fois au développement de la capacité perceptive et à l'élaboration d'une mise en œuvre de l'idée.

Une approche plus spécifique sur la méthodologie de recherche peut être développée dans le cadre de modules ou séminaires expressément conçus au croisement des enseignements pratiques et théoriques.

Contenu

La question est de savoir comment construire un objet de réflexion, de travail et de recherche qui coïncide avec les intentions conceptuelles et plastiques initiales. Mais dans ce contexte, il s'agira probablement moins de répondre à cette question que de la volonté d' en énoncer sans cesse les termes et les conditions. Entre théorie et pratique, entre hypothèse et expérimentation se tissent progressivement les liens qui vont permettre la construction complexe d'une singularité agissante au sein du projet artistique au sens large du terme, qu'il relève du champ de l'art ou de celui du design.
Construire donc, sa propre méthode et ses variations, à partir des éléments constitutifs spécifiques du champ de création dans lequel l'étudiant est engagé mais aussi de l'étude des divers dispositifs scientifiques et transversaux qui organisent les subjectivités contemporaines.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Travaux requis

Selon l'option et le niveau, cours collectif et entretiens individuels augmentés de modules spécifiques.

Problématique de projet

Année	**3**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**5**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Savoir de quoi l'on parle et avec quoi on agit ; dans quelle mesure le corpus problématisé s'inscrit dans la réflexion et la création contemporaine inhérentes au champ de recherche dans lequel l'étudiant est en train de s'engager.

Contenu

Tout au long du cursus, depuis le 'sujet' imposé et la thématique, jusqu'à la problématique spécifique du projet individuel et de la recherche, il s'agit de questionner, dans le champ contemporain, à partir du monde réel et des singularités artistiques, dans un continuel aller-retour, à la fois les contenus significatifs mêmes du travail artistique et la façon de penser ce qui précisément le motive, le monde qui nous entoure et nous constitue.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Travaux requis

Cours collectifs et entretiens individuels en atelier et studio.

Design textile

Année	**3**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**5**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Atelier**
E.C.T.S.	**3**	Coefficient	**3**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : Mme Fromenty

Objectifs pédagogiques

L'objectif est de former un designer textile capable de créer des éléments qui personnalisent le produit et lui confèrent une dimension de marqueur symbolique. Il doit être capable d'analyser tous les paramètres d'une question liée à ces domaines et de proposer un ensemble de solutions professionnelles dont il dirigera la mise en œuvre et la communication. Il doit assurer sa fonction de concepteur de la recherche à la réalisation dans un univers industriel hétérogène et polymorphe,

Contenu

Le cours vise à donner à l'étudiant une méthodologie de travail et une ouverture sur son futur milieu professionnel mais aussi sur les multiples champs d'investigations artistiques qui s'offrent à lui. Il tend également à lui transmettre des théories, des pratiques et des techniques qui l'aideront à mettre en œuvre ses projets textiles. À travers des projets plus ou moins longs, sur des thèmes imposés ou sur une proposition de l'étudiant quand il en acquiert l'autonomie, celui-ci est amené à déterminer et argumenter son propos personnel, à envisager des possibilités de réponses plastiques, à intégrer la faisabilité, à constituer une collection ou une gamme de produits cohérente, à réaliser ses maquettes ou prototypes, à élaborer des partenariats industriels et à communiquer ses projets.

Mode d'évaluation

Bilan semestriel et contrôle de fin de module ou de session (projets).

Travaux requis

Cours collectif et entretien individuel.
De nombreux projets sont menés en étroite collaboration avec les différents pôles techniques de l'école, notamment des maquettes textiles réalisées avec le pôle estampes, des prises de vue, des tirages numériques et des montages vidéo avec les pôles photo et numérique.
D'autres projets sont réalisés dans le cadre de collaborations externes avec des artisans, des entreprises ou des lieux culturels.

Bibliographie

- Jacques Bril, « Origines et symbolisme des productions textiles / de la toile et du fil », Clancier-Guenaud, 1984, 154 p.
- L. Wisbrun, 'Initiation au design textile ' guide complet de l'impression textile.
- Martine Parcineau, 'Fibres, fils, tissus: De l'artisanat à l'industrie. Mémento à l'usage des designers textile'. 2015
- Marie-Christine Noel et Michael Cailloux ,'Design textile'
- Christine Buci-Glucksmann, « Philosophie de l'ornement d'Orient en Occident », Galilée, 2008, 149 p.
- Patrice Hugues, Régis Debray, « Dictionnaire culturel du tissu », Editions Babylone et librairie Arthéme Fayard, Paris 2005, 347 p.
- Patrice Hugues, « Le langage du tissu », Colombes/Textile-Art-Langage, 1982, 464 p.
- Nicole Renaud, « L'étoffe au fil des civilisations », Edisud, Aix-en-Provence, 2000, 183 p.
- Norman Potter, 'Qu'est ce qu'un designer : objets , lieux , messages' 1969
- Tim Ingold, 'Une brève histoire des lignes' 2011
- Gilbert Lascaux, 'Boucles et noeuds ' 1981
- Emanuele Coccia, 'La Vie sensible' 2010

Design textile

Année	**3**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**5**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Atelier**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : Mme Charroin

Objectifs pédagogiques

Penser le design textile de manière globale. Pouvant aller du motif porté aux champs plus vastes de l'art. Au travers de projets, l'étudiant apprend à développer une démarche créative nourrit d'expérimentations en atelier. Il sera aider à ancrer son travail dans une forte contemporanéité grâce à l'appui de références visant à servir son propos.

Contenu

Le cour s'axe sur une expérimentation riche et aiguillée de références principalement contemporaine.
Il vise à développer une créativité textile en favorisant l'innovation dans tous les domaines du textile.

Dessin

Année	**3**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**5**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Atelier**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : Mme Kosiak

Objectifs pédagogiques

Le dessin implique une réflexion personnelle profonde et permet le développement d' un regard sur le monde, la représentation d'idées et de pensées ; il sert aussi à la visualisation de projets. Le dessin se consacre à la ligne et ses qualités sous toutes ses formes. Le geste, corollaire de l'idée d'individu, constitue la base d'une écriture singulière en dessin.

Contenu

Depuis l'acquisition des fondamentaux jusqu'à l'approfondissement et la mise en place d'une singularité, une curiosité pour les différentes pratiques et moyens d'expression du dessin ainsi que pour l'art contemporain, sont indispensables. Inscrire le dessin dans une pratique contemporaine.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Travaux requis

Pratique d'atelier : prise de notes, croquis, carnets de recherche, exercices communs, éditions, mise en espace du dessin.
Entretiens individuels et collectifs.

Bibliographie

Développement par étapes d'un sujet donné, mise en place d'une méthode où les recherches théoriques liées au dessin et à la sensibilité de l'étudiant amènent à un travail pertinent, singulier et abouti.

Infographie / Médiation de projet

Année	**3**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**5**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Atelier**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Chevalier

Objectifs pédagogiques

Outre l'acquisition des moyens de base de logiciels de mise en page, ce module d'enseignement a pour objectif la sensibilisation aux problématiques de médiation(s) de projets par :

- la mobilisation des compétences infographiques pour la conception,
- la documentation et l'acquisition d'une culture graphique contemporaine d'édition,
- la compréhension des structures générales d'un document de communication (hiérarchisation des messages, codes couleurs, univers stylistique etc.),
- l'élaboration d'un document individuel lié à leur travail d'infographie.

La médiation de projet sera approchée en année 3, dans sa dimension scénographique (accrochage, éclairage, cartels, support de présentation, circuit, points de vue), à travers la conception d'une structure d'exposition, qui sera - en fonction des opportunités et partenariats annuels -, testée en 'grandeur réelle'.

Contenu

Travail en atelier à travers des exercices pratiques en infographie le plus souvent à partir de leur travail de production textile.
Conception de documents de communication (textes/images).
Recherches documentaires en bibliothèque.
Travail en collaboration avec l'atelier de production textile.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan individuel.

Travaux requis

Cours en atelier (salle d'infographie).
Rendez-vous individuels (suivi de projets).

Projet / image et expression

Année	**3**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**5**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Atelier**
E.C.T.S.	**3**	Coefficient	**3**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : Mme Deau

Objectifs pédagogiques

L'étudiant explore les modes de représentation, de l'élaboration de l'image à la manipulation de ses codes.
En approfondissant la pertinence du rapport entre plasticité et intention, il prend conscience des problématiques en jeu dans sa production et de leurs résonances dans les champs artistiques et professionnels.

Contenu

- SUIVI DE PROJET :
Dans l'objectif de former un auteur préoccupé de faire du motif un vecteur de sens, investissant de façon plus réflexive les domaines de l'habitat, de la mode et plus globalement du design, ce cours amène l'étudiant à articuler ses expérimentations plastiques à des questionnements spécifiques aux professions de l'imprimé.
La mode renvoie aux symboliques du corps et du tissu et le vêtement à des notions d'apparence relevant du psychologique et du social. Le domaine de l'ameublement interroge les notions de surface, de décor. Au travers de sujets spécifiques, l'étudiant affirme son univers et détermine ses champs d'application.

- APPORT THEORIQUE :
Si le design global a ses théoriciens, la culture spécifique du motif est peu relayée. Ce cours rend compte de l'histoire des styles dans le domaine de l'imprimé et des récentes évolutions de l'ornement et de son sujet.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Travaux requis

Atelier - cours collectif - entretien individuel.

Bibliographie

- Jacques Soulillou, « Le décoratif », Klincksieck, Paris, 1990
- Gilles Lipovetsky, « L'empire de l'éphémère », Gallimard, Paris, 1987
- « AC/DC art contemporain design contemporain », actes du colloque, Genève, HEAD 2007
- « Dysfashional », catalogue d'exposition, Luxembourg, MUDAM, 2007
- « Métissages », catalogue d'exposition. Textile/art contemporain, Filigranes, 2003
- « Art Wall Sticker collection » (en ligne), disponible sur : < http://art-wall-sticker.com 2001

Workshops

Année	**3**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**5**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Acquisition de connaissances dans le cadre d'un atelier intensif d'enseignement dirigé par une personnalité extérieure à l'école, qu'il soit artiste designer ou auteur en collaboration ou non avec un ou des professeurs.

Contenu

La durée (entre 2 et 5 jours) et le fonctionnement du workshop varient selon les enjeux pédagogiques. Les contenus sont très diversifiés et en corrélation avec le travail des personnalités invitées.
Le workshop peut s'inscrire dans un ensemble thématique d'enseignements du type arc/atelier de recherche et de création.

Mode d'évaluation

Evaluation lors du bilan semestriel.

Travaux requis

Travail collectif intensif en atelier.

Analyse / énonciation

Année	**3**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**5**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Acquisition progressive des outils techniques et conceptuels d'analyse permettant à l'étudiant de proposer une lecture (orale et écrite) cohérente, rigoureuse et contextualisée de l'ensemble de ses travaux.

Contenu

Le travail d'analyse critique a lieu tout au long de l'année mais est plus particulièrement mis en évidence lors des séances de présentation spatiale de travaux et lors des bilans semestriels. Ce n'est que progressivement tout au long du cursus que l'étudiant peut acquérir la maîtrise de cet outil.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Dossier personnel

Année	**3**	Heures CM	**0**	Caractère	**option**	Code	
Semestre	**5**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Mise en évidence pratique et conceptuelle du projet général de l'étudiant par le biais d'un support de communication.

Contenu

Tout au long du cursus, il s'agit de mettre en œuvre, réaliser et régulièrement mettre à jour le dossier de travaux personnels que nécessite la communication d'une démarche et d'un projet d'artiste ou de designer.

Mode d'évaluation

Bilan semestriel.

Spatialisation

Année	**3**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**5**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Apprentissage progressif de la mise en espace et de la présentation plastique de l'ensemble des travaux de l'étudiant.

Contenu

Selon l'année et le niveau des études, le travail de spatialisation est mis en œuvre régulièrement tout au long de l'année dans le cadre de séances de présentation de travaux ainsi que lors des bilans semestriels ou le cas échéant au moment d'expositions en dehors du cadre de l'école.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Atelier de langues étrangères - Anglais

Année	**3**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**6**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Atelier**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Byrne

Objectifs pédagogiques

Développer toutes les compétences linguistiques dans la langue enseignée (expression et compréhension écrite et orale) à travers des activités et des supports variés (articles et documents, supports audiovisuels, exercices visant à stimuler l'échange et la pratique orale) ayant un lien étroit avec les options Design d'espace, Design graphique, Design textile.
Donner une vue internationale contemporaine de ces domaines.
Développer un vocabulaire technique et général lié à leur champ d'étude et acquérir une plus grande confiance et spontanéité dans leur utilisation de la langue anglaise.
Donner une préparation à un séjour d'étude, un stage ou un poste, à l'étranger : les différents CV et lettres de motivation adaptés selon le contexte (stage, travail, année Erasmus), présentation du travail (élaboration et réflexion derrière le travail).
Etre informé sur les technologies, tendances et nouveautés artistiques liées aux différentes filières qui pourraient avoir une incidence sur leur travail.
Explorer des aspects culturels et artistiques anglophones dits 'main stream' et dits 'underground'.
Un projet en groupe conçu, préparé, realisé et exécuté en anglais basé sur le création d'un texte et son exploitation dans un contexte réel (en 2008/2009 les textes ont pris la forme d'une édition avec pour thème "le panoptique").
Aborder les aspects linguistiques (grammaire et lexique) selon les besoins collectifs et individuels et dans le but de permettre d'atteindre les objectifs cités ci-dessus.

Contenu

Les principaux thèmes abordés sont :
- La culture contemporaine aux USA et en Europe à travers des articles de presse, sites web, extraits de livres, films, séries télé etc.,
- Les procédés techniques et méthodes utilisés dans plusieurs domaines des arts appliqués (sérigraphie, graphisme, etc.) à travers différents supports, le but de l'activité étant de faire produire un travail de présentation sous forme d'exposé en anglais aux élèves ;
- Préparation d'une présentation d'un travail produit pour une autre matière (graphisme, textile, design d'objets, design d'espaces,etc.) et présentation en classe (travail oral et écrit) ;
- Exploration des réflexions autour de leur travail et du travail des autres, s'exprimer sur les processus de travail ;
- Acquisition et assimilation du vocabulaire nécessaire pour décrire les couleurs, les textures, les matières, les outils, les processus, le mouvement d'un corps, d'une caméra, la succession d'images dans un générique de film, etc. à travers plusieurs exercices oraux et écrits avec des supports audiovisuels, écrits et autres ;
- Analyse et étude des éléments des CV en anglais avec pour objectif la production d'une gamme de CV apdatés selon le contexte, à jour, en anglais pour chaque élève ;
- Travail de documentation et orientation construction d 'un lexique adapté à chaque filière.

Activités diverses qui travailleront les quatre compétences linguistiques (compréhension et expression orales et écrites).

L'étude de la grammaire et de la syntaxe est abordée tout au long des activités avec pour souci principal l'élimination des lacunes dans un contexte d'utilisation réaliste et pratique et l'acquisition de nouvelles connaissances dans un but pratique également.

Mode d'évaluation

Les élèves sont contrôlés dans toutes les compétences linguistiques (oral et écrit) sur les thèmes et activités abordés pendant les cours.

Travaux requis

Cours collectifs en salle.

Bibliographie

- Bailey S., « Dot Dot Dot #17 », Princeton Architectural Press, U.S.A. 2009, 104 p.
- Beckett S., « Three Novels : Molloy, Malone Dies, the Unnamable », Calder Publications Ltd, U.K., 1973, 418 p.
- Burroughs W.S., « Junky », Penguin Books Ltd, U.K., 1977, 176 p.
- Burroughs W.S., « Naked Lunch », The Restored Text, HarperPerennial, U.K., 2005, 208 p.
- Danielewski M Z., « House of leaves », Doubleday, London, 2001, 710 p.

- Danielewski M Z., « Only Revolutions: A Novel », Pantheon, London, 2001, 384 p.
- Eastwood J. , « Practice Grammar », Oxford University Press, 1999, 446 p.
- Frascina F., Harris J., « Art in modern culture : an anthology of critical texts », Phaidon, U.K., 2006, 352 p.
- Murphy J., « New Headway:Student's Book Intermediate level » Oxford University Press, 2003, 160 p.
- Fletcher A., « The art of looking sideways », Phaidon Press Ltd, U.K., 2001, 534 p.
- Holder W. F.R. David, « A for 'orses' », De Appel arts centre, Holland, 2008
- Holder W. F.R. David, « Keep it to Yourself », De Appel arts centre, Holland, 2009
- Holder W. F.R. David, « Stuff and Nonsense », De Appel arts centre, Holland, 2008
- Illich I., « In the Vineyard of the Text », University of Chicago Press, USA, 1996, 162 p.
- K. Dick P., « Second Variety », Gollancz, 1999, U.K., 392 p.
- Knowlson J., « Damned to Fame: Life of Samuel Beckett », Bloomsbury Publishing PLC, U.K., 1997, 896 p.
- Hustwit G., « Helvetica » [DVD], Plexi Film, 2007
- League of Noble Peers, « Steal this film part 2 » [DVD], Britdoc, U.K., 2007

Conférences / Voyages d'études

Année	**3**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**6**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Connaissances de l'art contemporain, qu'il s'agisse des figures majeures ou émergentes de l'art actuel, ou de ses lieux de diffusion. Connaissances des cultures spécifiques propres aux designs (auteurs, structures, évènements et lieux de diffusion).

Contenu

Un cycle hebdomadaire d'interventions du type conférence ou performance est programmé chaque mercredi après-midi à dix-sept heures dans le Grand amphithéâtre :
Sa programmation prend en compte les questionnements et les enjeux artistiques et intellectuels contemporains, ainsi que ceux des cultures spécifiques propres aux designs contemporains Elle est en relation directe avec les enseignements.
L'espace-temps de l'intervention est conçu comme une structure de « travail de la parole ».
La parole de l'intervenant peut relever du commentaire, de la recherche théorique ou de l'expérience artistique, littéraire, etc. L'image, projetée ou diffusée peut jouer le rôle de support, de complément ou de lanceur.
Pendant le temps de la conférence, tous les enseignements sont interrompus afin de permettre la participation de l'ensemble des étudiants et enseignants de l'École, toutes options et années confondues.

Les voyages d'études
auprès des centres majeurs de création soit sur la région soit sur l'international sont importants dans le cadre des études. Ils doivent permettre aux étudiants de découvrir les lieux de diffusion de l'art contemporain et sites remarquables du patrimoine moderne et contemporain ; la fréquentation régulière et autonome de ces lieux est fondamentale pour la poursuite des études.

Mode d'évaluation

Tout au long du cursus de l'étudiant, la participation aux conférences fait l'objet d'une évaluation (notes et références au sein du dossier ou du mémoire), et de l'attribution d'un crédit semestriel (UE1).

Ecriture

Année	**3**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**6**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Cours**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Pageard

Objectifs pédagogiques

Le diplôme DNA comprend un écrit rédigé. Il n'a pas pour objet de décrire les productions de l'étudiant.e, mais plutôt de constituer un discours capable de donner du corps, une assise, un cadre théorique à la pratique. S'il fait suite au travail de formalisation qui a été mené en seconde année, il doit, à ce stade des études, passer par la formulation écrite.

Contenu

Cet écrit doit donc faire état des recherches théoriques et des évolutions du propos de l'étudiant.
Ce texte comptera 15 000 signes environ.

Mode d'évaluation

L'étudiant.e doit faire preuve sur toute l'année d'un investissement dans l'organisation et l'élaboration de ce travail d'écriture.
Seront évalués les rendus écrits réguliers et l'assiduité des étudiant.e.s.

Travaux requis

Le suivi sera à la fois collectif et individuel suivant un calendrier préalablement défini.

Histoire et théorie du design

Année	**3**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**6**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**Cours**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Pageard

Objectifs pédagogiques

L'objectif de ce cours est d'apporter aux étudiant.e.s des connaissances approfondies sur l'histoire de l'art et du design moderne et contemporain, tout en les initiant aux méthodes historiques et critiques. Ce cours a pour objectif de leur permettre d'acquérir une solide base historique et historiographique afin de leur permettre d'aborder leurs propres travaux et ceux plus historiques appartenant à leur discipline.

Contenu

Le cours se penchera cette année sur une histoire critique et politique du design et de l'architecture de la seconde moitié du XIXe siècle en Italie.
Le cours trouvera son point de départ dans la figure de l'activiste, sociologue et écrivain sicilien Danilo Dolci. En se focalisant sur ces activités politiques, sociales, architecturales et pédagogiques en Sicile occidentale entre 1950 et 1970, il s'agira de situer un contexte théorique et historique sur l'histoire de l'architecture et les enjeux critiques et politiques de l'époque. Le cours traversera les œuvres de Danilo Montaldi et Enersto de Martino, tout autant que les réalisations de l'architecte Giancarlo de Carlo. Une attention particulière sera portée à la reconstruction de Gibellina nuova en Sicile et à l'architecture postmoderne.
Dans un second temps, il s'agira de revenir sur l'histoire du design italien autour des groupes Global Tools et Superstudio. Ces pratiques seront mises en parallèle avec des réalisations alors contemporaines aux États-Unis de manière à tenter de mettre en perspective les questionnements critiques de l'époque.

Mode d'évaluation

L'évaluation se fera sur la base de la présence et du rendu des travaux écrits demandés.

Travaux requis

Deux travaux écrits seront à fournir au cours de l'année.

Bibliographie

Franco Alasia et Danilo Montaldi, Milano, Corea. Inchiesta sugli immigati negli anni del « miracolo », Donzelli, 2010.
Nanni Baltestrini et Primo Moroni, La Horde d'or. La Grande vague révolutionnaire et créative, politique et existentielle. Italie 1968-1977, L'éclat, 2017.
Patrick Boucheron, De l'éloquence architecturale, B2, 2018.
valerio Borgonuovo et Silvia Franceschini, Global Tools, 1973-1975, Salt, 2015.
Giordana Charuty, Ernesto de Martino, Les vies antérieures d'un anthropologue, Parenthèses / MMSH, 2009.
Giancarlo de Carlo, Architecture et liberté, Édition du linteau, 2015.
Ernesto de Martino, Italie du Sud et magie, Les Empêcheurs de Penser en Rond, 1999.
Ernesto de Martino, La Terre du remords, Les Empêcheurs de Penser en Rond, 1999.
Ernesto de Martino, Le Monde magique, Les Empêcheurs de Penser en Rond, 2003.
Vittorio de Seta, Diario di un maestro, L'arachnéen, 2019.
Danilo Dolci, Enquête à Palerme, Julliard, 1957.
Danilo Dolci, Gaspillage, Maspero, 1963.
Danilo Dolci, Il Limone lunare. Poema per la radio dei poveri cristi, Laterza, 1970.
Danilo Dolci, Inventer le future, Desclée de Brouwer, 1973.
Danilo Dolci, The World is One Creature, Amity House, 1984.
Danilo Dolci, Creature of Creatures. Selected Poems, Anma Libri, 1980.
Philippe Duboÿ, Carlo Scarpa, L'art d'exposer, JRP/RIngier-La maison rouge, 2017.
Célestin Freinet, Pour une école du peuple - Guide pratique pour l'organisation matérielle, technique et pédagogique de l'école populaire, FM / Maspero, 1969.
Roberto Gargani et Beatrice Lamparello, Le monument continu de Superstudio, B2, 2019.
Antonio Gramsci, La cité future, Éditions critiques, 2017.
Antonio Gramsci, Guerre de mouvement et guerre de position, La Fabrique, 2011.
Andrew G. Kirk, Countercultrue Green. The Whole Earth Catalog and the American Environmentalism, University Press of Kansas, 2007.
Caroline Maniqaue-Benton, French Encounters with the American Counterculture. 1960-1980, Ashgaten, 2011.
John McKean, Giancarlo de Carlo. Des lieux, des hommes, Centre Pompidou-Axel Menges, 2004.

Alessandro Mendini, Ecrits d'Alessandro Mendini (architecture, design et projet), les presses du réel, 2014.
Felicity D. Scott, Architecture or Techno-utopia. Politics after modernism, MIT Press, 2010.
Fred Turner, From Counterculture to Cyberculture : Stewart Brand, the Whole Earth Network, and the Rise of Digital Utopianism, University Of Chicago Press, 2006.

Recherches théoriques

Année	**3**	Heures CM	**0**	Caractère	**option**	Code	
Semestre	**6**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**1**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Il s'agit d'acquérir ou de développer les éléments constitutifs d'une culture théorique (critique, esthétique et philosophique) en relation avec le projet général de l'étudiant et dans la continuité du travail entrepris en année 1 dans le cadre du projet-mémoire.

Contenu

En années 2 et 3, dans des registres spécifiques, les contenus des recherches théoriques, sont directement induits par le niveau de connaissances et d'engagement de l'étudiant et les enjeux conceptuels et artistiques de son projet.
Ce travail amène progressivement l'étudiant à la maîtrise des outils conceptuels nécessaires à la soutenance de son diplôme et permet en phase projet, d'aborder le mémoire de fin d'études avec les compétences minimum requises dans le cadre d'une introduction à la recherche.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Travaux requis

Entretiens individuels.

Méthodologie spécifique

Année	**3**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**6**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Mise en place progressive d'une méthode de travail de plus en plus individualisée tout au long du cursus et en relation avec les orientations de l'année et de l'option.
Cet objectif est présent à l'intérieur de chaque cours faisant appel à la fois au développement de la capacité perceptive et à l'élaboration d'une mise en œuvre de l'idée.

Une approche plus spécifique sur la méthodologie de recherche peut être développée dans le cadre de modules ou séminaires expressément conçus au croisement des enseignements pratiques et théoriques.

Contenu

La question est de savoir comment construire un objet de réflexion, de travail et de recherche qui coïncide avec les intentions conceptuelles et plastiques initiales. Mais dans ce contexte, il s'agira probablement moins de répondre à cette question que de la volonté d' en énoncer sans cesse les termes et les conditions. Entre théorie et pratique, entre hypothèse et expérimentation se tissent progressivement les liens qui vont permettre la construction complexe d'une singularité agissante au sein du projet artistique au sens large du terme, qu'il relève du champ de l'art ou de celui du design.
Construire donc, sa propre méthode et ses variations, à partir des éléments constitutifs spécifiques du champ de création dans lequel l'étudiant est engagé mais aussi de l'étude des divers dispositifs scientifiques et transversaux qui organisent les subjectivités contemporaines.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Travaux requis

Selon l'option et le niveau, cours collectif et entretiens individuels augmentés de modules spécifiques.

Problématique de projet

Année	**3**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**6**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Savoir de quoi l'on parle et avec quoi on agit ; dans quelle mesure le corpus problématisé s'inscrit dans la réflexion et la création contemporaine inhérentes au champ de recherche dans lequel l'étudiant est en train de s'engager.

Contenu

Tout au long du cursus, depuis le 'sujet' imposé et la thématique, jusqu'à la problématique spécifique du projet individuel et de la recherche, il s'agit de questionner, dans le champ contemporain, à partir du monde réel et des singularités artistiques, dans un continuel aller-retour, à la fois les contenus significatifs mêmes du travail artistique et la façon de penser ce qui précisément le motive, le monde qui nous entoure et nous constitue.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Travaux requis

Cours collectifs et entretiens individuels en atelier et studio.

Productions

Année	**3**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**6**	Heures TD	**0**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**4**	Coefficient	**4**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Collège Des Professeurs

Objectifs pédagogiques

Permettre à l'étudiant de concrétiser et finaliser les éléments issus de la recherche et du développement du projet ou du travail.

Contenu

Le terme de production vient ici qualifier le travail d'atelier en phase projet et, dans un registre un peu différent, en phase préparatoire du diplôme DNA. On peut raisonnablement considérer que dans le cadre d'un projet personnel pleinement orienté du côté d'une activité de recherche, la finesse de la réflexion sur l'économie générale du travail et sa faisabilité d'une part, et, d'autre part,
l'ajustement du niveau de 'l'agir' dans la complémentarité au 'faire', pour la concrétisation des travaux, pièces et objets, conduisent l'étudiant à 'produire' les signes tangibles et manifestes de son projet.
Production donc, tant dans son acception de 'production de l'esprit', au double sens littéral et ici très adapté de 'génération' et de 'formation', que dans son acception de 'production d'objet' tel que tableau, film, etc.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Bibliographie

Entretiens individuels et semi-collectifs en atelier.

Stage

Année	**3**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**6**	Heures TD	**0**	Compensable	**non**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**2**	Session de rattrapage	**non**		

Objectifs pédagogiques

Le stage permet d'acquérir une expérience des milieux de création et de production, d'approfondir la connaissance des milieux professionnels (entreprises, milieux culturels et institutionnels) et de développer les compétences pratiques en termes d'outils et de travail en équipe.

Contenu

Ce temps de formation donne lieu à la rédaction par l' étudiant d'un 'rapport de stage' mettant en évidence sa propre approche du milieu professionnel en relation avec l'enseignement proprement dit.
Les périodes de stages obligatoires sont fixées par l'école.
Les périodes de stages hors obligation sont fixées de façon concertée entre l'étudiant, l'équipe pédagogique et l'entreprise.

Mode d'évaluation

Bilan semestriel.

Travaux requis

Stage en milieu professionnel dont la durée peut varier d'une semaine à un semestre en fonction de l'année et de l'option de l'étudiant.

DNA

Année	**3**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	
Semestre	**6**	Heures TD	**0**	Compensable	**non**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**15**	Coefficient	**15**	Session de rattrapage	**non**		

Responsable : M. Jury de Diplôme

Calendrier de l'année

1re année - Examen d’entrée

Inscriptions en ligne : du 2 décembre 2020 au 14 mars 2021
L’Ensba se réserve le droit de modifier les épreuves sur site en fonction de l’évolution sanitaire. Une information précise sera donnée courant mars 2021.
Résultat des pré-sélections : 9 avril 2021 à 14h
Examen d’entrée : 10, 11 et 12 mai 2021
Résultat de l’examen d’entrée : 19 mai 2021

Équivalences et cours de cursus

Inscriptions en ligne : du 2 décembre 2020 au 24 février 2021
Résultat des pré-sélections : 22 mars 2021 à 14h
L’Ensba se réserve le droit de modifier les épreuves sur site en fonction de l’évolution sanitaire. Une information précise sera donnée courant mars 2021.
Entretiens : à partir de fin mars jusqu’à fin mai 2021 (dates précisées ultérieurement).
Résultats : entre fin avril et fin mai 2021 (dates précisées ultérieurement).

Post-diplôme Art

L’appel à candidature sera publié au printemps 2021 pour une rentrée à l’automne 2021.

Informations pratiques

Association des étudiant·es

Chaque année l'Ensba Lyon accueille environ 350 étudiant·es.

Plusieurs associations et initiatives étudiantes permettent de développer au sein même de l'école un échange, un dialogue et une dynamique commune.

ACEBAL

Association culturelle des étudiant·es de l'Ensba Lyon
Association indépendante (loi 1901)
Située au 2e étage au niveau de l'Espace rencontre, l'Acebal a pour rôle de développer au sein même de l'école un échange, un dialogue et une dynamique commune. L'Acebal et ses membres actifs vous proposent un club cinéma, une coopérative d'achat et divers événements organisés au cours de l'année. L'Acebal gère également, en lien avec l'Ensba Lyon, l'organisation des buffets de vernissage de l'école. Toutes les propositions sont bienvenues sous condition d'adhésion. La participation annuelle permet de financer les frais administratifs, les assurances et de soutenir les activités. Le local de l'Acebal, mis à disposition par l'école, est ouvert à tout·e étudiant·e·e adhérent·e.
Contact : acebal@enba-lyon.org

La Récupérathèque

Organisation collective d'étudiant·es : échange de matériaux de réemploi.
Une Récupérathèque est un magasin collaboratif de matériaux de réemploi au sein d'une école de création (arts, architecture, design, stylisme, arts de la scène, etc.) fonctionnant avec sa propre monnaie ou son propre système d'échange, et visant à favoriser la durabilité, la solidarité, et la création de lien social. Les objectifs d'une Récupérathèque sont de favoriser la durabilité (en fournissant des matériaux de réemploi pour toutes et tous, en revalorisant les déchets), la solidarité (en permettant aux étudiant·es de réduire drastiquement leurs coûts d'acquisition de matériaux), et de créer du lien social (en mettant en place une économie ultra-locale de volontaires échangeant des matériaux, en étant un lieu d'apprentissage et de conseils techniques, en créant un lieu physique de passage et d'échanges entre les adhérents, etc.). Un des éléments essentiels du modèle est que les matériaux peuvent seulement être acquis avec la monnaie de la Récupérathèque, qui n'est pas convertible contre de la monnaie réelle. Dès lors, afin d'acquérir de la monnaie pour acheter des matériaux de réemploi, l'étudiant·e·e peut collecter des matériaux, ou rendre des services à la Récupérathèque. Cette monnaie est donc en quelque sorte la clé de voûte du fonctionnement d'une Récupérathèque : en permettant de mettre chacun·e sur un pied d'égalité, elle offre une plus grande convivialité. En outre, elle pérennise l'association dans le temps et permet de disposer d'assez de main-d'œuvre pour une répartition des tâches équilibrée. Quant à son organisation, la Récupérathèque est gérée par un bureau d'une quinzaine de personnes, mais l'essentiel de son fonctionnement quotidien repose sur le travail d'étudiant·es adhérents qui apportent leurs services et des matériaux à la Récupérathèque, rémunérés en monnaie locale. Le principe est simple et se base sur une monnaie locale d'échange : "le grain".
La Récupérathèque est ouverte du lundi au vendredi de 12h à 14h.
Contact : recuperatheque@etudiants.ensba-lyon.

La cotisation annuelle est de 5 €.

Soutien psychologique

Face aux diverses difficultés que peuvent rencontrer certains étudiant·es, l'école met en place gracieusement un soutien psychologique pour ses étudiant·es les mercredis de 10h à 13h. L'Ensba

Lyon offre « Les Happsy Hours » en partenariat avec Apsytude.

Une psychologue vous accueille gratuitement aux Happsy Hours, pour une écoute bienveillante et sans jugement, du soutien, des réponses, et ceci en toute confidentialité.
Avec RDV (à prendre auprès du secrétariat d'Apsytude - 30 à 45 min)
Sans RDV (prise de contact et consultation possible en fonction des disponibilités du jour)

Mercredi 10h-13h
Bureau des éditions (à côté de la bibliothèque) -2ème étage

Pour en savoir plus ou prendre rdv :
rdv.apsytude@gmail.com
06 27 86 91 83
www.apsytude.com

Discrimination

De récentes études ont mis à jour que malgré l'adoption par les écoles d'art de la Charte ANDEA de mars 2015 que l'Ensba a adopté et mis à son règlement des études ainsi que les actions du ministère de la culture ou les nombreuses actions de notre Ministère de tutelle (le Ministère de la Culture), des agissements discriminatoires persistaient dans nos établissements . Il apparaît donc plus que jamais nécessaire en ces temps de rentrée de vous adresser ce mail de prévention sur les toutes les formes de violence et de harcèlement dont vous pourriez être témoin victime.

Pour rappel, 23 critères discriminatoires sont déjà recensés par la loi (article 225-1 du code pénal – modifié par la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité citoyenne) : origine, sexe, situation de famille, grossesse, apparence physique, particulière vulnérabilité résultant d'une situation économique, apparente ou connue de son auteur·e, patronyme, lieu de résidence, état de santé, perte d'autonomie, handicap, caractéristiques génétiques, mœurs, orientation sexuelle, identité de genre, âge, opinion politique, activités syndicales, capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, appartenance ou non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée.
Contre ces agissements irrespectueux de nos diversités ou de notre égalité, notre communauté va engager un travail collectif dans les mois qui viennent. En attendant si vous êtes témoin ou victime de discrimination, de violence sexuelle ou sexiste, vous pouvez déjà contacter la cellule externe *d'écoute, de traitement et d'alerte* Allodiscrim ou Allosexism :

Comment ?

- par internet

Inscrivez-vous en ligne sur https://www.allodiscrim.fr et mentionnez le code suivant : 1959

- par mail

culture.allodiscrim@orange.fr ou culture.allosexism@orange.fr

- par téléphone

n° vert 0800 10 27 46 du lundi au vendredi de 9h à 17h30 et le samedi de 9h à 12h hors jours fériés.

Des professionnel·le·s indépendant·e·s sont à votre écoute pour répondre à vos questions, vous fournir des informations et des conseils en toute confidentialité.

Au sein de l'école, à l'interne, deux personnes sont également à votre écoute :
- pour le personnel, sebastien.bouvet@ensba-lyon.fr
- pour les étudiant·es, nathalie.pierron@ensba-lyon.fr

Logement

- Résidences universitaires
Le CROUS propose divers types de logements en résidences.

- Résidences étudiantes HLM

- Résidences ALLIADE
Alliade Habitat SA d'HLM propose 6 résidences étudiantes équipées et conventionnées APL sur Lyon et Villeurbanne.

- Hébergement temporaire
ARALIS
Auberge du Vieux Lyon

- Logement privé
Service logement en ville du CROUS
Le Club étudiant·e OSE Point Logement
CRIJ
Offres de logement toute l'année : le CRIJ diffuse, à l'attention des jeunes en général et des étudiant·es en particulier, l'ensemble des informations pratiques relatives au logement.
ADIL (Agence Départementale d'Information sur le Logement du Rhône)
L'ADIL offre un conseil complet et personnalisé en matière de logement.

- Petites annonces entre étudiant·es :
Groupe Facebook
Liste de diffusion pour les étudiant·es de l'Ensba : annonces[@]ensba-lyon.fr

Restauration

L'Ensba Lyon ne dispose pas de lieu de restauration.
Des distributeurs d'en-cas, de boissons et des micro-ondes sont à disposition dans l'espace rencontre au 2e étage.
L'association des étudiant·es propose également des sandwichs.

Restaurant du CNSMD

Les étudiant·es de l'Ensba peuvent accéder au déjeuner au restaurant du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse, en face de l'école (3 quai Chauveau, Lyon 9e).

Le prix du repas est de 3,35 €. Les boursiers peuvent bénéficier d'un tarif préférentiel à 1 €.

Le bureau des études au 1er étage de l'Ensba délivre « un bon d'accès au restaurant ». Lors du premier passage au restaurant du conservatoire, les étudiant·es doivent donner ce bon d'accès et l'ensemble des pièces demandées par le Service études et scolarité. Dès le deuxième passage, le service du restaurant remettra à chaque étudiant·e inscrit une carte magnétique.

Autour de l'école

- Boulangeries sur le quai Pierre Scize, quai St Vincent et rue de la Martinière.

Restaurants universitaires - **Resto'U & Café'U**

Les 15 restaurants universitaires fonctionnent tous les jours, exceptés les dimanches et jours fériés (voir le calendrier trimestriel pour les horaires d'ouverture).
Les café'U sont souvent ouverts toute la journée, à la différence des restaurants traditionnels.
Téléchargez l'appli Crous Mobile pour connaître toutes les adresses, ainsi que les offres et les menus au quotidien. Paiement avec le système connecté Izly.

Sécurité sociale

Dans quelle situation suis-je ?

Primo-entrant dans **l'enseignement supérieur** :
→ Si vous vous inscrivez pour la 1ère fois dans un établissement d'enseignement supérieur et que vous êtes français·e, vous serez automatiquement affilié·e à un régime obligatoire d'assurance maladie pour le remboursement de vos frais de santé, le plus souvent, celui des parents, et ce quel que soit ce régime (général, agricole ou autre). Vous n'aurez aucune démarche

particulière à effectuer puisque vos droits sont déjà ouverts.

Déjà inscrit dans **l'enseignement supérieur en** 2019/2020 :

→ Rien ne change si votre situation n'a pas changé non plus.
Depuis le 1er septembre 2019, tou·tes les étudiant·es ont été basculés automatiquement vers le régime général et rattaché à la CPAM de leur lieu de résidence.
Depuis cette date, pour bénéficier d'une prise en charge optimale de vos frais de santé, il est indispensable d'adopter les bons réflexes de tout assuré :

- Créer un compte ameli sur le **site ameli.fr ou sur l'appli** ameli afin d'accéder à l'ensemble des services (suivi des remboursements, demande de carte européenne d'assurance maladie, téléchargement d'une attestation de droits…) ;
- Renseigner ou mettre à jour ses informations personnelles (adresse postale, numéro de téléphone, mail…) sur son compte ameli ;
- **Envoyer son Relevé d'Identité** Bancaire à sa caisse primaire **d'Assurance Maladie (si ce n'est** pas déjà fait) pour recevoir ses remboursements de soins ;
- Mettre à jour une fois par an sa carte vitale dans les bornes installées dans les CPAM, en pharmacie et dans certains établissements de santé pour bénéficier de délais de remboursement plus courts liés à la télétransmission de soins ;
- Déclarer un médecin traitant **(si ce n'est pas déjà fait)** afin de bénéficier d'un suivi médical coordonné et être mieux remboursé.
- Transmettre une nouvelle attestation CPAM à votre mutuelle.

Déjà vous effectuez une césure :

→ Merci de bien vouloir consulter le lien ci-dessous et d'aller jusqu'à 'à la rubrique consacrée à la césure car il existe plusieurs cas de figure : https://www.etudiant.gouv.fr/cid104942/la-securite-sociale.html

Étudiant·e étranger **ressortissant de l'Union** Européenne :

→ Vous devez être en possession d'une carte européenne d'assurance maladie (CEAM) valable durant toute l'année universitaire.

Nouvel étudiant·e étranger hors Union Européenne ou étudiant·e français né à **l'étranger inscrit pour la 1ère** fois dans un établissement **d'enseignement supérieur** français :

→ Vous devez vous inscrire sur le site etudiant-etranger.ameli.fr ou foreign-student.ameli.fr pour être rattaché à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie.

Étudiant·e salarié :

→ Vous relevez du régime général de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie.

Étudiant·e autoentrepreneur :

→ Vous êtes rattaché à la sécurité sociale des indépendants.

Quelle que soit votre situation, il est important de mettre à jour auprès de votre centre de sécurité sociale via internet :
- votre adresse postale et votre adresse mail
- votre RIB
- votre médecin traitant
- votre carte vitale

Les mutuelles

L'adhésion à une mutuelle est vivement conseillée aux étudiant·es afin qu'ils puissent bénéficier des prestations complémentaires de celles de la sécurité sociale ainsi que d'un contrat d'assurance vie étudiante (responsabilité civile, individuelle accident, couverture stage...).

Transports

Métro et bus

Quatre lignes de métro vous accueillent dès les portes de la ville et vous conduisent rapidement au cœur des principaux quartiers et centres d'activité. Pour aller au plus près de votre destination, vous pouvez compter sur des lignes de bus et de trolleybus, deux funiculaires ainsi que quatre lignes de tramways. Le réseau TCL vous autorise à combiner les moyens de transport sans changer de ticket, il est valable durant une heure, sauf pour un aller-retour. Mais pour être en règle, pensez à le valider à chaque fois que vous changez de ligne et le conserver jusqu'à votre arrivée. Le réseau TCL fonctionne de 5h à 0h30, 7 jours /7. Lors de grands événements, les lignes concernées sont renforcées et les horaires adaptés pour permettre à chacun de voyager en toute sérénité. Lorsque vous n'avez pas accès à internet www.tcl.fr, pour toute question, sur un horaire, un itinéraire ou sur les conditions de circulation, pensez à appeler Allo TCL au 04 26 10 12 12.

Un conseiller clients sera en mesure de vous répondre immédiatement, du lundi au samedi de 5h à 0h30 et le dimanche de 6h à 0h30 (horaires d'ouvertures susceptibles de modifications en périodes de vacances scolaires).

Les lignes C14, 19, 31 et 40 desservent le site des Subsistances (arrêt Homme de la Roche, ou Subsistances).

Tarifs http://www.tcl.fr/Tarifs/S-abonner

L'abonnement Campus, c'est sur tout le réseau TCL, pour aller en cours ou pour les loisirs (mensuel) : 31,8 €. Ce titre est accessible aux élèves des établissements supérieurs ainsi qu'aux bénéficiaires d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation. Dans tous les cas, il s'adresse au moins de 28 ans. Le statut d'étudiant·e doit être actualisé chaque année sur votre carte Técély. Présentez-vous en agence à chaque rentrée universitaire, avant le 31 octobre.

Pièces à fournir :

• une pièce d'identité,

• un justificatif de domicile,

• une photographie d'identité,

• 5 € pour la carte Técély,

• votre carte d'étudiant·e ou certificat de scolarité de l'année universitaire en cours.

Vous pouvez vous la procurer dans les agences TCL.

Vous trouverez dans les agences toutes les informations et des cartes Técély et des titres de transport TCL ainsi que les plans, horaires et le guide spécial étudiant·e.

Les agences sont fermées les dimanches et jours fériés.

Les quatre lignes de nuit « Pleine-Lune » vous emmènent du centre-ville (Terreaux ou Hôtel de Ville) à différents quartiers de Lyon, les jeudis, vendredis et samedis soirs y compris les jours fériés. Ces lignes sont accessibles à tous, avec un de titre de transport TCL à valider obligatoirement. Deux agents assurent la sécurité dans le véhicule tout au long du trajet.

Les quatre lignes Pleine Lune circulent uniquement dans les sens Terreaux / La Doua (avec retour par la Cité internationale), Hôtel de Ville / Grange Blanche, Hôtel de Ville / Ecully Grandes Écoles.

Pleine Lune 1, 2 et 3 partent du centre-ville à 1h, 2h, 3h et 4h chaque vendredi, samedi et dimanche matin (y compris les jours fériés).

Pleine Lune 4 part du centre-ville à 1h et 3h les samedis et dimanches matins (y compris les jours fériés).

Vélo'v

Avec Vélo'v, le Grand Lyon vous propose un nouveau service pratique pour tous vos trajets courts en ville.

Complémentaire au réseau TCL, il vous invite à bouger.

7j/7, 24h/24, vous pouvez louer un vélo dans toutes les stations Vélo'v. Une fois votre déplacement effectué, il suffit de restituer le vélo dans n'importe quelle station Vélo'v.

Numéro vert Vélo'v : 0 800 08» 35 68 (ou 0 8000 velov).

Les modalités d'utilisation et les conditions financières sont également disponibles sur le site www.velov.grandlyon.com

La station Vélo'v la plus près du site de l'École se situe au niveau du 14 quai Saint-Vincent.

Le train

Services informations et vente

- par téléphone : 36 35

- www.sncf.com

- www.voyages-sncf.com

L'avion

Horaires et renseignements Aéroport Lyon-Saint Exupéry au 0 826 800 826 (prix d'un appel local depuis un poste fixe) et aussi www.lyon.aeroport.fr

Depuis l'étranger (33) 426 007 007

Accès :

- par autoroute de : Lyon, Paris, Bourg-en-Bresse, Genève, Grenoble, Chambéry, Saint-Étienne, Marseille.

- par TGV de : Chambéry, Aix-les-Bains, Annecy, Avignon, Bruxelles, Grenoble, Lille, Marseille, Montélimar, Montpellier, Nîmes, Paris (Gare de Lyon), Roissy Charles De Gaulle, Valence (11 TGV quotidiens).

- Tramway : Rhône Express : Lyon Part Dieu

Aéroport en 30 min ; tous les jours de l'année de 5h à 0h

Tarifs : http://www.rhonexpress.fr/

L'autocar

Le Réseau Routier Étudiant a été mis en place en direction des principaux pôles universitaires, en complément de l'offre ferroviaire TER. Les trajets sont directs et rapides. Vous arrivez à la gare où vous retrouvez les réseaux de bus, tramway ou métro.

Pour que vous puissiez profiter de vos week-ends, le réseau routier étudiant vous propose des horaires adaptés à votre rythme. Les départs des campus se font les vendredis soirs aux alentours de 18h00. Les dimanches soirs les principaux autocars partent vers 18h45.

Plus d'info : www.ter-sncf.com/rhone_alpes

• Les Autocars du Rhône : pour tous renseignements, contactez « Allô transports publics 69 »

04 72 61 72 61 (du lundi au vendredi de 8h à 18h le samedi de 9h à 17h) ou www.rhone.fr ou

www.cartrans69.fr/transporteur/index.asp

Adresses utiles

CIRA

Le Centre Interministériel de Renseignements Administratifs renseigne par téléphone sur les droits, les démarches à accomplir et les obligations à respecter.

À partir du numéro de téléphone unique 3939, vous pouvez être mis en contact avec des contrôleurs du travail pour toute question relative aux domaines du travail et de l'emploi. Renseignements uniquement par téléphone : du lundi au vendredi de 8h30 à 18h sans interruption au 3939 (coût 0,15 euro la minute) www.service-public.fr

Caisse d'allocations familiales

67 boulevard Vivier Merle - 69003 Lyon

Du lundi au vendredi de 8h à 16h les guichets sont ouverts sans interruption. Tous les jeudis de 8h à 11h, un technicien·ne conseil reçoit les sourds et malentendants (îlot G).

La Caisse d'Allocations Familiales de Lyon met à votre disposition des outils pour vous permettre de consulter votre dossier à domicile, 24h/24 et 7j/7

Numéro unique 0 810 25 69 80 depuis les réseaux fixes.

Site Internet www.caf.fr

Office du tourisme de Lyon

Pavillon Place Bellecour - 69002 Lyon

Tél : 04 72 77 69 69

www.lyon-france.com

Ouvert de 9h à 18h tous les jours.

Informations pour les étudiant·es à Lyon :

www.lyoncampus.info

Campus France

Agence française pour la promotion de l'enseignement supérieur, l'accueil et la mobilité internationale 35 rue Raulin 69007 Lyon

Tél : 04 81 88 00 41

www.campusfrance.org

Numéros d'urgences

Services locaux

Pompiers : 18

Police secours : 17

Commissariat central : 04 78 78 40 40

Police municipale - PC Radio : 04 72 10 39 00

Urgences personnes sourdes : 114

Services techniques :

GDF (sécurité dépannage) : 0 810 60 20 20

EDF (sécurité dépannage) : 0 810 333 069

Eau

En cas d'urgence en dehors des heures ouvrables

-Eau du Grand Lyon 09 69 39 69 99

-SDEI : 0810 814 814

Santé

• SAMU : 04 72 68 93 00

• Maisons médicales de garde : 04 72 33 00 33

• URGENCES MEDICALES CENTRE : 15

• CENTRE ANTIPOISON : 04 72 11 69 11

• SOS LYON MEDECINS : 04 78 83 51 51

• DROGUES INFO SERVICE : 0 800 231 313

• SIDA INFO SERVICE : 0 800 840 800

• ÉCOUTE ALCOOL : 0 811 913 030

• URGENCES HOSPITALIERES

Hôpital Édouard Herriot, Pavillon N : 04 72 11 69 53

Centre Hospitalier Lyon-Sud (Bâtiment médicotechnique) : 04 78 86 19 23 (internes)

Hôpital de la Croix-Rousse : (de 8h à 19h)

04 72 07 10 46

• URGENCES PÉDRIATRIQUES

Hôpital Femme Mère Enfant

Accueil des urgences pédiatriques 24h/24

Tél. : 04 72 12 94 72 ou 04 72 12 94 73

• URGENCES GYNÉCOLOGIQUES ET OBSTÉTRICALES (grossesse)

Hôpital de la Croix-Rousse

Accueil des urgences gynécologiques et obstétriques, du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30 - Tél. : 04 72 07 24 24

Accueil des urgences obstétriques - accouchement, après 17h30 la nuit ou le week-end Tél. : 04 72 07 16 51

Accueil des urgences gynécologiques, après 17h30 la nuit ou le weekend - Tél. : 04 72 07 16 56

Hôpital Mère-enfant

Accueil des urgences gynécologiques 24h/24 Tél. : 04 27 85 55 31

Accueil des urgences obstétriques - Accouchement 24h/24 Tél. : 04 27 85 55 35

Centre hospitalier Lyon-Sud

Accueil des urgences obstétricales - Accouchement 24h/24

Tél. : 04 78 86 56 20 ou 21

• URGENCES CARDIAQUES

Hôpital Louis Pradel

Consultation de cardiologie d'urgence 24h/24

Tél. : 04 72 35 78 62

• URGENCES DENTAIRES

Hôpital Edouard Herriot, Pavillon A

Tél. : 04 72 11 03 61

• URGENCES OPHTALMOLOGIQUES

Hôpital Edouard Herriot, Pavillon C : 04 72 11 62 33

• PHARMACIES DE NUIT

Grande Pharmacie Lyonnaise

22, rue de la République, 69002 Lyon

04 72 56 44 14 - 04 72 56 44 00 - de 20h à 8h

Pharmacie des Gratte-Ciel, 28 Avenue Henri Barbusse, Villeurbanne

04 78 84 71 63 - de 20h à 7h

Pharmacie de L'Horloge, 14 Place Vauboin,

Tassin la demi-lune

04 78 34 26 38 - de 19h30 à 7h30

• Gardes d'enfants

Dépann'Familles : 04 78 27 71 91

Permanence téléphonique de 8h30 à 13h du lundi au vendredi. Gardes entre 7h30 et 19h

SOS Urgences Mamans : 04 78 50 38 96

Gardes d'enfants occasionnelles, du lundi au vendredi, de 7 h 30 à 19 h 30, uniquement en période scolaire.

• SOLITUDE

- Association Phénix : 04 78 52 55 26

- La Porte Ouverte : 04 78 92 97 80

- SOS Amitié : 04 78 29 88 88 ou 04 78 85 33 33 (24h/24)

- CAP ÉCOUTE : 0800 33 34 35 ou 04 72 33 34 35 à destination des jeunes de 10 à 28 ans, des parents des professionnels de l'éducation et de la santé, du lundi au vendredi de 9h à 21 h

- Solitud'Écoute (Petits Frères des Pauvres) :

0800 47 47 88 (N° vert, appel gratuit depuis un poste fixe)

Veille sociale

URGENCES SOCIALES

Samu Social 69 : Composez le 115

La veille sociale est un dispositif national participant au programme de prévention et de lutte contre l'exclusion coordonné par l'État. Le 115 est un numéro de téléphone gratuit géré par le Foyer Notre Dame des Sans Abri qui permet de centraliser les appels du Rhône afin d'orienter les usagers vers des lieux d'hébergement ou des accueils de jour.

Victimes

AIDE AUX VICTIMES : 08 842 846 37

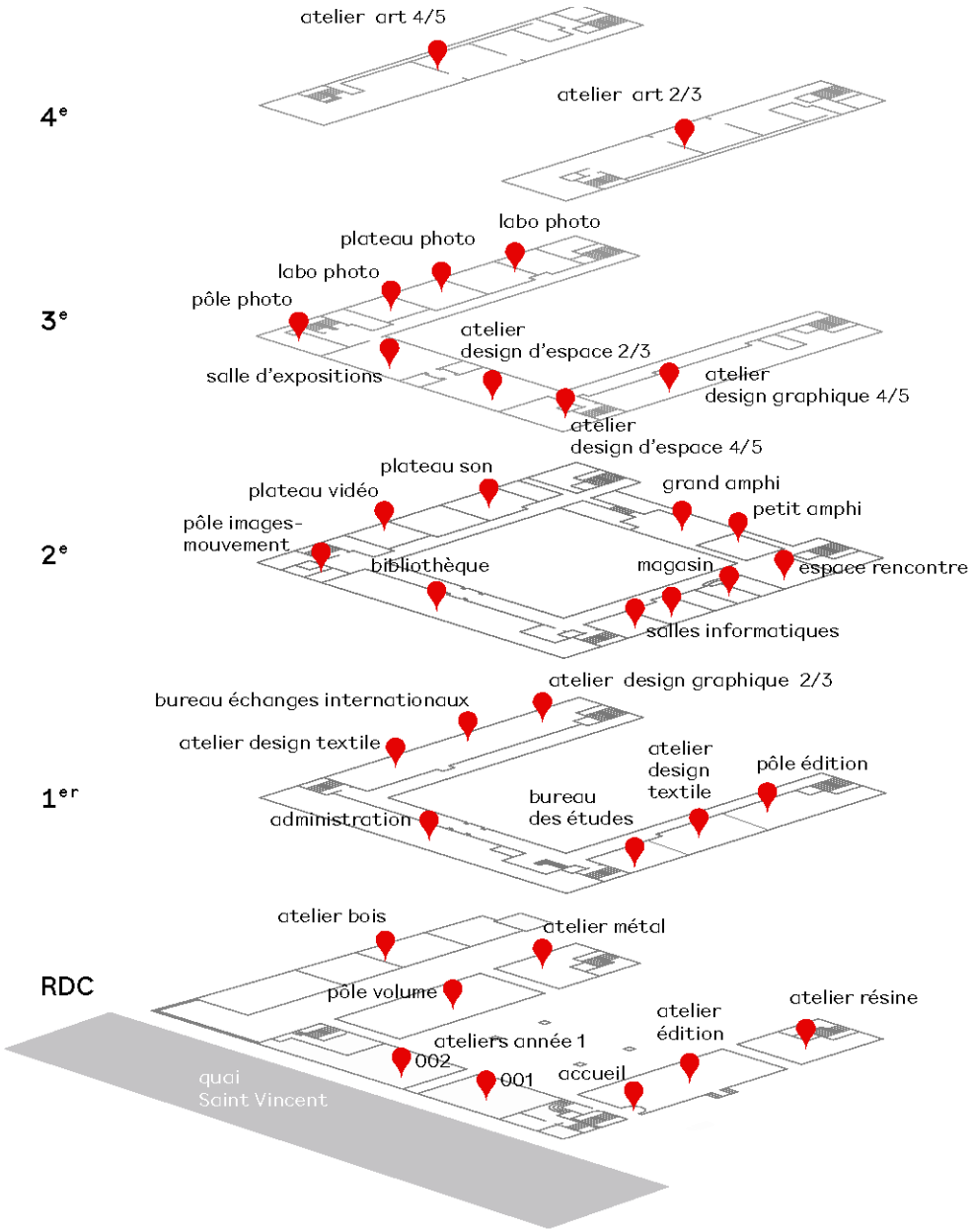
victimes d'infractions pénales : atteintes aux biens (vol, cambriolage, dégradations…) et atteintes aux personnes (violences, agressions, atteintes à caractère sexuel…).

Tous les jours y compris dimanches et jours fériés de 9 à 21h ou victimes@inavem.org

Objets trouvés

04 78 47 72 89.

Plan de l'école

EMMANUEL TIBLOUX
président
emmanuel.tibloux@ensba-lyon.fr
www.andea.fr

MAUD LE GARZIC VIEIRA CONTIM
chargée de mission
contact@andea.fr
+33 (0)6 26 38 82 84

Contre les discriminations
Les écoles supérieures d'art s'engagent

L'association nationale des écoles supérieures d'art (ANdEA) a engagé une réflexion sur les discriminations et toutes les formes de harcèlements, quelles qu'elles soient, et leur présence au sein des écoles supérieures d'art. Un groupe de travail créé en avril 2014 a réfléchi à la mise en place d'un cadre incitatif et d'outils permettant de mener une politique ambitieuse sur la question.

De la spécificité de l'enseignement supérieur artistique à l'exemplarité des écoles supérieures d'art

Toutes les discriminations doivent être combattues avec force et la lutte contre les attitudes discriminantes doit être placée en préambule de toute réflexion et de toute action. Les écoles supérieures d'art sont des lieux de transmission, de savoir et d'émancipation, des espaces de réflexion et de mise en œuvre de questionnements liés aux questions sociétales contemporaines. Elles sont donc traversées par ces enjeux aussi bien dans le travail des étudiants que dans la vie quotidienne des établissements. Elles sont depuis de nombreuses années des espaces de construction et d'affirmation de l'identité de chacun. La force de la pédagogie de projet qui est au cœur des écoles d'art tient à des modes de travail spécifiques (les entretiens individuels, notamment) et à une liberté de création qui sont essentiels. Le rapport pédagogique est centré sur le projet de l'étudiant dans une construction de soi qui interroge sans cesse l'espace personnel. De ce fait, les écoles supérieures d'art doivent rester des lieux dans lesquels les questions de l'intime, de l'autobiographique, du corps et des identités au sens le plus large du terme continuent d'être travaillées tout en veillant à ce que chacun soit respecté dans ce qu'elle ou il est, sans discrimination.

Si dans les écoles supérieures d'art, comme dans le champ de l'enseignement supérieur en général, les conditions peuvent être propices au harcèlement et à toutes sortes de domination, elles créent aussi des contextes favorables pour les questionner et les combattre.

La mise en œuvre d'une politique structurelle d'égalité entre les femmes et les hommes et de lutte contre toutes les discriminations, qui concerne aussi bien les étudiant-e-s que la gouvernance des établissements et l'ensemble des personnels et intervenants, participe au travail nécessaire de reconstruction du champ des représentations. Comme le monde de l'art contemporain, nos écoles ont depuis longtemps ouvert leurs portes aux sciences politiques et sociales qui traitent de ces questions, notamment les *gender studies* et les *postcolonial studies* qui sont largement actives dans les pratiques des artistes et designers. Ce creuset tout autant théorique que pratique doit nous permettre d'être exemplaires dans nos méthodologies, dans nos projets et dans la vie de nos établissements.

La Loi est unique et s'exerce partout – il faut néanmoins inventer des cadres

La loi s'exerce partout, elle punit les discriminations suivant vingt critères : l'âge, l'apparence physique, l'appartenance ou non à une ethnie, à une nation, à une race, à une religion déterminée, l'état de santé, l'identité sexuelle, l'orientation sexuelle, la grossesse, le handicap, le patronyme, le sexe, les activités syndicales, les caractéristiques génétiques, les mœurs, les opinions politiques, l'origine et le lieu de résidence. Des lois spécifiques ont été mises en place contre le harcèlement sexuel et pour l'égalité vraie entre les hommes et les femmes. Les discriminations et le harcèlement sont punis dans le cadre de la loi par des peines d'emprisonnement et de réparations aux victimes.

Les écoles d'art étant des lieux dans lesquels discriminations, harcèlement ou abus de pouvoir par un ascendant peuvent se produire, nous devons permettre aux victimes et aux témoins de trouver un espace pour parler, être écoutés et ensuite dirigés vers l'instance qui convient : soit au sein de l'école, soit, en cas de délit, vers la Justice.

Plutôt que de créer de nouvelles instances ou de nouveaux référents, les instances de gouvernance des établissements qui existent déjà, en particulier les Conseils des études et de la vie étudiante, ont vocation à être saisis de cette question. Il est également important de rappeler le rôle essentiel de la direction dans cette lutte contre les discriminations, le harcèlement et les abus de pouvoir. Si la prévention et la lutte contre les discriminations sont l'affaire de tous, le directeur ou la directrice agit pour les prévenir et a obligation à réagir par les moyens légaux qui sont propres à l'établissement ou par l'intervention de la Justice face à des faits relevant de ce type de délit.

Au-delà de ce cadre, chaque école peut inventer ses propres modes de travail et d'écoute : espaces d'écoute dans le cadre de l'association des étudiants, désignation de référents par les étudiants, mise en place d'une documentation accessible à tous, ou toute autre initiative permettant de rendre accessibles ces questions.

Au moment où les écoles travaillent sur leurs règlements intérieurs, il peut être approprié d'y ajouter des articles destinés à lutter contre les discriminations, les harcèlements et les abus de pouvoir. Ces règlements sont signés par tous et permettent ainsi une prise de conscience individuelle et collective au sein des établissements.

Les écoles supérieures d'art s'engagent à :

- Promouvoir la diversité et l'égalité des chances ;
- Prévenir toute forme de violence et de harcèlement ;
- Mettre en œuvre l'égalité hommes-femmes ;
- Veiller au respect mutuel entre les sexes et transmettre une culture de l'égalité ;
- Favoriser la représentation proportionnelle des femmes et des hommes dans toutes les instances, à tous les niveaux, pour toutes les catégories et tendre vers la parité dans la composition du conseil d'administration, des jurys et des commissions de sélection, pour contrer les solidarités et mécanismes conscients ou inconscients qui tendent à reproduire des schémas inégalitaires ;
- Reconnaître le rôle déterminant de la direction d'établissement comme garant de l'égalité hommes-femmes, du respect mutuel entre les sexes et de la lutte contre les stéréotypes et contre toutes les discriminations ;
- Lutter contre toutes les discriminations et toutes les formes de harcèlements quels qu'ils soient ;
- Lutter contre les attitudes sexistes et de genre, contre toutes les discriminations et contre les violences sexuelles, sexistes et homophobes.

Considérant la Charte pour l'égalité entre Femmes et Hommes dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche, élaborée conjointement par la Conférence des Présidents d'Université (CPU), la Conférence des Directeurs des Ecoles Françaises d'Ingénieurs (CDEFI) et la Conférence des Grandes Ecoles (CGE) avec le soutien du Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche, et du Ministère des Droits des Femmes ;

Considérant l'article 23 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Considérant la directive 2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail ;

Considérant l'article 14 de la convention européenne des droits de l'homme ;

Considérant les dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Considérant les dispositions de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;

Considérant les dispositions de la loi n° 2011-103 du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d'administration et de surveillance et à l'égalité professionnelle pour les établissements auxquels elle s'applique ;

Considérant les engagements gouvernementaux rappelés par les circulaires du Premier Ministre du 23 août 2012 ;

Considérant l'Article 121-7 du code pénal pour les abus de pouvoir
Loi 92-683 1992-07-22

Considérant la Loi pour égalité des chances
Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006

Considérant la Loi relative à l'égalité salariale
Loi n° 2006-340 du 23 mars 2006

Considérant la Loi relative au harcèlement sexuel
Loi n° 2012-954 du 6 Août 2012

Considérant la Loi relative à l'égalité vraie
Loi N° 2014-873du 4 Août 2014

Considérant la Loi relative à la création de HALDE
Loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004
Site : www.halde.fr

l'ANdEA – Association nationale des écoles supérieures d'art a élaboré la présente Charte.

Texte approuvé par l'Assemblée générale de l'ANdEA le 30 mars 2015 à partir du travail de la commission Organisation et vie des écoles

L'ANdEA fédère les écoles supérieures d'art et de design publiques, sous tutelle du ministère de la Culture et de la Communication, établissements d'enseignement supérieur délivrant des diplômes nationaux.

Règlement des études

TITRE I - L'ADMINISTRATION
Article 1 – Statut juridique
Article 2 – Horaires d'ouverture / Accès à l'école
Article 3 – Inscriptions
Article 4 – Régime des études
Article 5 – Conseil scientifique
Article 6 - Conseil des études et de la vie étudiante

TITRE II - L'ENSEIGNEMENT
Article 1 – Les conditions d'admission
Article 2 – L'organisation générale des études
Article 3 – Programmes après DNSEP grade Master

TITRE III - LA VAE, VALIDATION DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE
Article 1 – Le dispositif
Article 2 - Cadre juridique
Article 3 - Qui peut entreprendre une VAE ?
Article 4 – Le déroulement de la procédure VAE

TITRE IV - LA SCOLARITÉ
Article 1 – Les voyages
Article 2 – Les stages
Article 3 – L'année de césure
Article 4 – Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux
Article 5 – Le fonds d'aide sociale
Article 6 – Les bourses d'études et stages à l'étranger
Article 7 – Les travaux d'étudiants
Article 8 – Utilisation des véhicules de l'école et stationnement
Article 9 – Droit à l'image / Cession de droits d'auteurs

TITRE V - LES PRIX ET RÉCOMPENSES
Article 1 – Prix de Paris
Article 2 – Prix Lemoisier
Article 3 – Prix des Partenaires
Article 4 – Prix Charles Dufraine
Article 5 – Prix de Madrid

TITRE VI - DISCIPLINE GÉNÉRALE
Article 1 – Dispositions générales
Article 2 – Comportement
Article 3 – Présence et assiduité
Article 4 – Bibliothèque
Article 5 – Prêt de matériel
Article 6 – Dégradation et vol
Article 7 – Tabac / Alcool
Article 8 – Conseil de discipline

ANNEXES
Annexe 1 – Bibliothèque de l'école
Annexe 2 – Magasin de prêt
Annexe 3 – Charte informatique

TITRE I - L'ADMINISTRATION

Article 1 - Statut juridique

1.1 - Établissement supérieur d'enseignement artistique l'Ensba Lyon est un établissement public de coopération culturelle, à caractère administratif. Les membres en sont la Ville de Lyon, la région Auvergne-Rhône-Alpes et le ministère de la Culture, Direction régionale des Affaires culturelles.

1.2 - Le personnel pédagogique, administratif et technique relève de la Fonction publique territoriale et appartient aux trois filières : culturelle, administrative et technique.

1.3 - La tutelle du ministère de la Culture s'exerce au niveau pédagogique par la voie de la Direction Générale de la Création Artistique.

1.4 - Organisation administrative

L'établissement est administré par un Conseil d'administration et son Président. Il est dirigé par une Directrice.

1.5 - Composition du Conseil d'administration

Le Conseil d'administration est composé des 24 membres suivants :

- le Maire de Lyon, ou son représentant ;
- 8 représentants de la Ville de Lyon ;
- 3 représentants de l'État ;
- 3 représentants du Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes ;
- 3 personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'établissement ;
- 2 représentants des enseignants ;
- 2 représentants des autres catégories de personnel de l'établissement ;
- 2 représentants des étudiants.

1.6 - Réunion du Conseil d'administration

Le Conseil d'administration se réunit sur convocation de son Président qui en fixe l'ordre du jour. La convocation est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit au domicile des conseillers, cinq jours francs au moins avant celui de la réunion. Le Conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an. Il est réuni de plein droit à la demande de la moitié de ses membres. Le Conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est de nouveau convoqué avec le même ordre du jour, dans un délai maximum de huit jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou valablement représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du Président est prépondérante. La Directrice, sauf lorsqu'il est personnellement concerné par l'affaire en discussion, et l'agent comptable participent au Conseil d'administration avec voix consultative. Le Président peut inviter au Conseil d'administration toute personne dont il juge la présence utile en fonction de l'ordre du jour mais sans qu'elle puisse prendre part au vote.

1.7 - Attributions du Conseil d'administration

Le Conseil d'administration délibère sur toutes les questions relatives au fonctionnement de l'établissement et notamment sur :

1° Les orientations générales de la politique de l'établissement ; 2° Les droits de scolarité ;

3° Le programme d'activités ;

4° Le budget et ses modifications ;

5° Les comptes et l'affectation des résultats de l'exercice ;

6° Les créations, transformations et suppressions d'emplois permanents ;

7° Les projets d'achat ou de prise à

bail d'immeubles et, pour les biens dont l'établissement public est propriétaire, les projets de ventes et de baux d'immeubles ;

8° Les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés et d'acquisitions de biens culturels ;

9° Les projets de délégation de service public ;

10° Les emprunts, prises, extensions et cessions de participations financières ; 11° Les créations de filiales et les participations à des sociétés d'économie mixte ; 12° L'acceptation des dons et legs ;

13° Les actions en justice et les conditions dans lesquelles certaines d'entre elles peuvent être engagées par la Directrice ;

14° Les transactions ;

15° Le règlement intérieur de l'établissement ;

16° Le règlement administratif comptable et financier le cas échéant ;

17° Les suites à donner aux observations consécutives aux inspections, contrôles ou évaluations dont l'établissement a fait l'objet. Toutefois, il détermine les catégories de contrats, conventions et transactions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité à la Directrice. Celui-ci rend compte, lors de la prochaine séance du conseil, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.

1.8 - Le Président du Conseil d'administration

Le Président du Conseil d'administration est élu par celui-ci en son sein, à la majorité des deux-tiers, pour une durée de trois ans renouvelable, qui ne peut excéder, le cas échéant, celle de son mandat électif. Il est assisté d'un Vice-président, désigné dans les mêmes conditions. Il préside le Conseil d'administration, qu'il convoque au moins deux fois par an et dont il fixe l'ordre du jour. Le Président nomme le/la Directeur.rice de l'établissement, dans les conditions prévues aux articles L. 1431-5 et R. 1431-10 du Code général des collectivités territoriales. Il nomme le personnel de l'établissement, après avis de la Directrice. Il peut déléguer sa signature à la Directrice.

1.9 - La Directrice

La Directrice assure la direction de l'établissement. À ce titre :

- elle élabore et met en œuvre le projet pédagogique et culturel pour lequel elle a été nommée et rend compte de l'exécution de ce projet au Conseil d'administration ;
- elle s'assure de l'exécution des programmes d'enseignement de l'établissement ;
- elle délivre les diplômes nationaux pour lesquels l'établissement a reçu une habilitation du ministre chargé de la Culture et du ministre de l'Enseignement supérieur ainsi que les diplômes propres à l'établissement ;
- elle assure le bon fonctionnement de l'établissement ;
- elle est l'ordonnatrice des recettes et des dépenses de l'établissement ;
- elle prépare le budget et ses décisions modificatives et en assure l'exécution ;
- elle propose au Conseil d'administration le cas échéant un règlement administratif comptable et financier ;
- elle assure la direction de l'ensemble des services. Il a autorité sur l'ensemble du personnel ;
- elle est consultée pour avis par le Président du Conseil d'administration sur le recrutement et la nomination aux emplois de l'établissement ;
- elle passe tous actes, contrats et marchés, dans les conditions définies par le Conseil d'administration ;
- elle exerce le pouvoir disciplinaire au titre duquel elle prononce les sanctions à l'encontre des étudiants, le cas échéant après

avis du conseil de discipline ;

- elle représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.

Pour l'exercice de ses attributions, elle peut déléguer sa signature à un ou plusieurs chefs de service placés sous son autorité.

Article 2 - Horaires d'ouverture / Accès à l'école

2.1 - Pendant l'année universitaire, dont le calendrier est établi chaque année, l'école est ouverte du lundi au jeudi de 8h à 20h, le vendredi de 8h à 19h.

2.2 - Vacances scolaires

L'année universitaire est de 34 semaines, d'octobre à juin. Elle est partagée en deux semestres. Un calendrier annuel est consultable en ligne sur l'Espace école du site de l'école. Il fixe chaque année les dates des vacances et des principaux événements : bilans, diplômes, prix. Pendant les vacances scolaires (Noël, Février, Pâques), l'école reste ouverte aux étudiants. À Noël, l'école est fermée une semaine. La bibliothèque est accessible aux étudiants du lundi au jeudi de 9h à 19h30 le vendredi de 10h à 18h. En septembre, l'école est ouverte pour les inscriptions et l'accès aux ateliers est réservé aux étudiants préparant le DNA ou les Prix ainsi qu'aux candidats à la VAE.

2.3 - Ouverture de l'école après 20h et le week-end

Chaque année, le Conseil des études et de la vie étudiante fixe le calendrier et les conditions de cette ouverture exceptionnelle, en fonction des dates d'examens et des diplômes nationaux. Ponctuellement, la Directrice peut autoriser et organiser une ouverture exceptionnelle en soirée ou le week-end, lors d'événements particuliers : expositions, colloques... Les élèves sont informés par mail et voie d'affichage.

2.4 - L'accès aux salles de cours et ateliers techniques est strictement réservé aux étudiants inscrits à l'école.

2.5 - L'accès aux ateliers techniques est conditionné par la présence des enseignants et/ou des techniciens d'ateliers.

Article 3 - Inscriptions

Les inscriptions ont lieu chaque année de mi-juin à mi- septembre.Pour l'inscription des nouveaux arrivants (en 1re année, équivalences et cours de cursus) une pré-inscription est obligatoire avant la fermeture estivale (de mi- juillet à fin août).

L'étudiant doit s'acquitter de droits d'inscriptions fixés chaque année par le Conseil d'administration.

En plus de ces droits d'inscription, l'étudiant doit cotiser à la Contribution de Vie Étudiante et de Campus (CVEC), le montant de cette taxe est révisable chaque année par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Il doit également fournir une attestation d'assurance scolaire prenant en charge la responsabilité civile ainsi que les emprunts de matériel.

Pour les étudiants partant en séjour à l'étranger, l'assurance rapatriement est obligatoire.

Aucun remboursement n'est effectué par l'administration, quelle que soit la raison invoquée. Article 4 – Régime des études

- Le statut étudiant est accordé aux élèves dès la 1re année. Le régime des études est celui de l'externat.

- Les étudiants peuvent bénéficier de bourses de l'enseignement supérieur versées par le Crous et des œuvres universitaires : restaurant, logement... (sous conditions de ressources et d'âge).

Un Fonds national d'aide d'urgence annuelle Culture (FNAUAC) existe à destination d'étudiants connaissant des difficultés pérennes et n'entrant pas dans les conditions de la bourse

délivrée par le Crous.

Article 5 - Conseil scientifique

5.1 - Composition

- Le conseil scientifique de l'établissement est composé des membres suivants :
- la Directrice, présidente ;
- le Directeur adjoint, en charge des études ;
- le Directrice adjointe, chargée des ressources ;
- les enseignants responsables d'unités ou de programmes de recherche au sein de l'établissement ;
- le responsable du post-diplôme ;
- les enseignants coordinateurs des deuxièmes cycles ;
- 3 représentants des enseignants du premier cycle élus pour une période de trois ans renouvelable : un représentant de la première année, un représentant de l'option Art et un représentant des options Design ;
- 2 personnalités extérieures qualifiées, dont 1 appartenant à un établissement d'enseignement supérieur, et 1 appartenant aux milieux professionnels, désignées par la Directrice pour une durée de deux ans, renouvelable ;
- 1 représentant des personnels administratifs et techniques, élu pour une période de trois ans renouvelable.

5.2 – Fonctionnement

Le Conseil scientifique se réunit au moins deux fois par an, à l'initiative de la Directrice ou à la demande de la moitié de ses membres. La Directrice peut inviter à participer aux séances du conseil toute personne dont elle juge la présence utile, notamment experts, personnalités qualifiées, artistes-chercheurs des unités ou programmes de recherche et artistes en post-diplôme. La Directrice présente le rapport des travaux du Conseil scientifique devant le Conseil d'administration. Les fonctions de membre du Conseil scientifique sont exercées à titre gratuit. Toutefois, elles ouvrent droit aux indemnités de déplacement prévues par la réglementation en vigueur pour les personnalités extérieures.

5.3 – Attributions

Le Conseil scientifique assiste la Directrice. Il joue un rôle prospectif sur le projet pédagogique, les objectifs scientifiques et la stratégie de recherche de l'établissement, et sur les partenariats à mettre en place. Le Conseil scientifique participe à la définition et à la mise en œuvre du projet pédagogique, de la politique de recherche, de son développement et de sa valorisation.

Article 6 - Conseil des études et de la vie étudiante

6.1 – Composition

Le Conseil des études et de la vie étudiante de l'établissement est composé des membres suivants : Membres de droit :

- la Directrice, présidente ;
- le Directeur adjoint chargé des études, vice-président ;
- la Directrice adjointe, chargée des ressources ;
- les enseignants coordinateurs (options et pôles) ;
- la responsable des études et de la scolarité ;
- la responsable des stages et de la mobilité internationale ;
- la bibliothécaire ;
- la responsable des relations extérieures et de la communication ;
- le régisseur général. Membres élus :
- 1 représentant des enseignants, élu pour une période de trois ans renouvelable ;
- 1 représentant des personnels techniques, élu pour une période de trois ans renouvelable ;
- 3 représentants des étudiants, élus pour une période d'un an renouvelable : un représentant de la

première année, un représentant des années 2 et 3 et un représentant des années 4 et 5.

6.2 – Fonctionnement

Il se réunit au moins deux fois par an, à l'initiative de la Directrice ou à la demande de la moitié de ses membres. La Directrice présente le rapport des travaux du Conseil des études et de la vie étudiante devant le Conseil d'administration. La Directrice peut inviter à participer aux séances du conseil toute personne dont elle juge la présence utile. Le règlement intérieur de l'établissement détermine les modalités d'élection des membres élus du Conseil des études et de la vie étudiante. Les fonctions de membre du conseil sont exercées à titre gratuit. Un ordre du jour est signifié par courriel à chacun des membres au plus tard la veille de la séance. L'ordre du jour peut être complété à l'ouverture de la séance. Un compte-rendu est rédigé et diffusé à tous les membres du personnel et aux étudiants par courrier électronique.

6.3 – Attributions

Le Conseil des études et de la vie étudiante est consulté sur toutes les questions relatives à la vie et au fonctionnement de l'école et à ses activités pédagogiques, scientifiques et culturelles, et notamment :

- l'adaptation des enseignements aux objectifs de formation et au règlement des études ;

- la mise en œuvre des orientations pédagogiques de l'établissement ;

- la mise en œuvre des partenariats et des échanges.

TITRE II - ENSEIGNEMENT

L'Ensba Lyon, à travers son option Art et ses options Design, forme des artistes et des créateurs. Elle est conçue comme un laboratoire de recherche et d'expérimentation, délibérément ouvert sur la réalité artistique contemporaine. Elle vise à réaliser les conditions d'une professionnalisation de haut niveau.

Son enseignement est organisé et revu chaque année à partir des différents arrêtés du ministère de la Culture.
Article 1 – Les conditions d'admission

1.1 - Admission au semestre 1

Le concours d'entrée de l'Ensba Lyon est ouvert à tous les candidats titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent.

Le candidat peut s'inscrire au concours bien qu'étant en terminale, son admission définitive sera soumise à la réussite du baccalauréat. Les étudiants de classe préparatoire aux écoles d'art peuvent évidemment postuler au concours d'entrée.

Une dérogation exceptionnelle peut être accordée par la Directrice de l'Ensba Lyon pour les candidats non bacheliers (sortis du système scolaire) sur demande expresse auprès du Service des études et de la scolarité. Le candidat dépose un dossier de travaux artistiques auprès de l'établissement. Le dossier comprend un descriptif détaillé des enseignements suivis, d'éléments de sa pratique artistique et, le cas échéant, des activités professionnelles antérieures.

La commission de recevabilité comprend quatre membres : la Directrice de l'établissement, présidente, le directeur des études et deux professeurs nommés par la Directrice. La commission de recevabilité se réunit valablement si au moins trois de ses membres sont présents. Les avis sont donnés à la majorité absolue de ses membres. En cas de partage égal des voix, celle de la présidence est prépondérante. Elle se prononce après examen du dossier du candidat.

Toute décision de non-recevabilité fait l'objet d'une notification motivée au candidat.

Si la dérogation est acceptée, le candidat rentre dans le processus normal des épreuves du concours d'entrée en 1re année.

L'admission au semestre 1 fait l'objet d'une procédure de sélection comprenant deux temps :

- une présélection sur dossier

artistique et lettre de motivation (admissibilité)

- quatre épreuves obligatoires :

• une épreuve de pratique artistique ;

• une épreuve écrite destinée à évaluer la culture générale et la maîtrise de la langue française du candidat ;

• une épreuve de langue ;

• un entretien avec un jury composé au moins de trois professeurs nommés par la Directrice. Un.e étudiant.e de 2d cycle (4e ou 5e année) peut participer au jury sur invitation de la Directrice.

L'entretien a pour objet de mesurer le parcours et la motivation du candidat. Les décisions du jury sont prises à la majorité absolue de ses membres.

La décision du jury d'admission ou de non-admission est notifiée au candidat par la Directrice de l'établissement.

1.2 - L'admission en deuxième cycle

L'admission au semestre 7 est subordonnée à l'obtention du Diplôme National d'Art à partir de juin 2018 (du Diplôme National d'Arts et Techniques ou du Diplôme National d'Arts Plastiques avant cette date), et à l'avis de la commission d'admission en deuxième cycle. La commission comprend au moins trois professeurs du cycle et de l'option concernés nommés par la Directrice. L'un des professeurs est titulaire d'un diplôme de doctorat. Le président de la commission est désigné par la Directrice de l'établissement parmi ses membres. La commission d'admission en deuxième cycle se réunit valablement si au moins trois de ses membres sont présents. Les avis sont donnés à la majorité absolue de ses membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. La décision d'admission ou de refus est notifiée par la Directrice. La décision de refus est motivée.

Le candidat à l'admission au semestre 7 doit justifier de la validation de 180 crédits européens : 1° Obtenus en France dans le cadre d'un enseignement supérieur suivi :

a) dans un établissement d'enseignement supérieur public ;

b) dans un établissement d'enseignement supérieur privé, à la condition que cet établissement ait été reconnu par l'État ou que le cycle d'études suivi par le candidat dans ledit établissement soit sanctionné par un titre inscrit au répertoire national des certifications professionnelles au même niveau.

2° Obtenus dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans le cadre d'études suivies dans un établissement d'enseignement supérieur appliquant les règles de l'Espace européen de l'enseignement supérieur.

Pour les diplômes obtenus hors de l'Union européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ces derniers feront l'objet d'un contrôle de leur comparabilité avec les diplômes français.

Le candidat dépose un dossier artistique et pédagogique auprès de l'établissement dont il veut suivre le cursus. Le dossier comprend un descriptif détaillé des enseignements suivis, d'éléments de sa pratique artistique et, le cas échéant, des activités professionnelles antérieures. Le candidat passe un entretien avec la commission d'admission en deuxième cycle de l'établissement.

La décision d'admission est prise par la commission d'admission en deuxième cycle à la majorité absolue de ses membres.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

La décision d'admission ou de refus est notifiée par la Directrice. La décision de refus est motivée.

1.3 - Les conditions d'admission en cours de cursus des premier et deuxième cycles

L'admission en cours de cursus des

premier et deuxième cycles est ouverte en décembre de chaque année. Le candidat à l'admission aux semestres 3, 5 ou 9 dépose un dossier artistique et pédagogique auprès de l'établissement dont il veut suivre le cursus. Le dossier comprend un descriptif détaillé des enseignements suivis, d'éléments de sa pratique artistique et, le cas échéant, des activités professionnelles antérieures.

Pour être recevable à l'admission aux semestres 3, 5, et 9, les candidats doivent justifier respectivement de 60, 120, et 240 crédits européens :

1° Obtenus en France dans le cadre d'un enseignement supérieur suivi :

a) dans un établissement d'enseignement supérieur public ;

b) dans un établissement d'enseignement supérieur privé, à la condition que cet établissement ait été reconnu par l'État ou que le cycle d'études suivi par le candidat dans ledit établissement soit sanctionné par un titre inscrit au répertoire national des certifications professionnelles au même niveau.

2° Obtenus dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans le cadre d'études suivies dans un établissement d'enseignement supérieur appliquant les règles de l'Espace européen de l'enseignement supérieur. Pour les diplômes obtenus hors de l'Union européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ces derniers feront l'objet d'un contrôle de leur comparabilité avec les diplômes français.

Le candidat à l'accès aux semestres 3 et 5 passe un entretien avec la commission d'équivalence de premier cycle de l'établissement dont il veut suivre le cursus.

La commission d'équivalence comprend : la Directrice de l'établissement ou son représentant, présidente ; au moins trois professeurs nommés par la Directrice.

La décision d'admission en cours de cursus du candidat est prise par la commission d'équivalence à la majorité absolue de ses membres.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

La Directrice de l'établissement notifie au candidat la décision de la commission. La décision de refus est motivée.

La commission d'équivalence détermine le niveau d'intégration en cours de cursus en fonction des études suivies antérieurement, du dossier artistique et pédagogique fourni par le candidat et du résultat de l'entretien.

Le candidat à l'accès au semestre 9 passe un entretien avec la commission d'admission en deuxième cycle de l'établissement dont il veut suivre le cursus, prévue à l'article 1.2.

La décision d'admission des candidats est prise par la commission d'équivalence à la majorité absolue de ses membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

La décision d'admission ou de refus est notifiée par la Directrice. La décision de refus est motivée.

La commission d'équivalence détermine le niveau d'intégration en cours de cursus en fonction des études suivies antérieurement, du dossier artistique et pédagogique fourni par le candidat et du résultat de l'entretien.

Pour les candidats hors de l'Espace européen de l'enseignement supérieur, la validation du semestre d'intégration suivant l'admission entraîne l'attribution des crédits des semestres antérieurs.

Un test de français correspondant au niveau B2 du cadre européen commun de référence pour les langues est requis pour l'entrée en année de diplôme.

Pour les autres années, la maîtrise de la langue française est requise dans les conditions fixées dans le règlement des études.

Article 2 - L'organisation générale des études

Le cursus des études correspondant au schéma LMD, comprend un premier cycle dont une première année généraliste, un deuxième et un troisième cycle ainsi qu'un post-diplôme et une formation complémentaire de professionnalisation.

Le premier cycle (phase programme) conduit au DNA (Diplôme national d'art), grade licence.

Le second cycle (phase projet) de 2 ans, conduit au DNSEP (Diplôme national supérieur d'expression plastique), grade master.

L'organisation de l'ensemble des études est en conformité avec les directives ministérielles portant application au système français d'enseignement supérieur, de la construction de l'Espace Européen de l'Enseignement Supérieur.

Les modalités d'organisation, d'objectifs et de contenus des études sont réglées par l'application du système ECTS (European Credits Transfer System).

L'ensemble des détails et informations concernant les études est présent dans le Livret de l'étudiant consultable et téléchargeable sur le site Internet de l'école.

Article 3 : Programmes après DNSEP grade Master

3.1 - Formation complémentaire de professionnalisation (FCP)

Les étudiant.e.s titulaires du DNSEP art ou design ainsi que les titulaires du DNA art ou design qui en font la demande expresse ont la possibilité de s'inscrire pour une année universitaire supplémentaire à l'école, sur projet professionnel et dans les limites des capacités d'accueil fixées par la Directrice sur proposition d'une commission spécifique. Cette formation complémentaire de professionnalisation après l'obtention du diplôme est conçue comme une période de transition entre la fin des études et l'entrée dans la vie professionnelle.

Cette formation non diplômante spécialisée a pour objectif de favoriser l'insertion professionnelle des diplômés en complétant leurs acquis fondamentaux.

La formation consiste en :

- un accompagnement personnalisé destiné à optimiser le projet professionnel sous forme de rendez-vous réguliers individuels ou semi-collectifs ;
- une participation au module de professionnalisation dispensé par l'école ;
- une participation aux conférences et séminaires en relation avec le projet ;
- un stage en entreprise intégré. Sa finalité est précisément de permettre à l'étudiant.e de mettre en pratique à l'échelle 1 et au contact de professionnels de haut niveau, les compétences théoriques et technologiques acquises pendant le cursus initial, et d'en ajuster les orientations dans la perspective du projet professionnel.

Ce stage d'une durée maximum de 6 mois ne peut pas débuter avant le début de l'année universitaire. Il peut avoir lieu en France ou à l'étranger (possibilités de bourse Erasmus stage ou OFAJ, sous conditions). Il fait l'objet d'une restitution (rapport de stage) de la part de l'étudiant.e donnant lieu à une évaluation par les responsables de la formation au sein de l'établissement.

L'admission en FCP est accordée par une commission composée de la Directrice, du directeur des études, de la responsable des stages et de la responsable de l'insertion professionnelle, sur validation du dossier de projet professionnel écrit, présenté par le candidat. Les demandes doivent être faites début septembre de l'année universitaire ; la commission se réunit avant fin septembre.

Seuls les candidats ayant obtenu leur DNSEP art ou design ou DNA art ou design à l'Ensba Lyon, à l'issue de l'année universitaire précédente, peuvent candidater.

L'étudiant.e admis doit s'acquitter des frais d'inscription obligatoires, droits de scolarité et cotisation de sécurité sociale pour l'année universitaire. Il bénéficie de tous

les avantages que confère le statut étudiant au sein de l'établissement.

3.2 - Le post-diplôme

3.2.1 Post-diplôme Art

3.2.1.1 Le post-diplôme Art consiste en une année de formation de haut niveau comportant une résidence et 5 bourses d'études pour des artistes et/ou un collectif d'artistes internationaux. Les artistes sont issus d'une formation artistique et titulaires d'un DNSEP ou diplôme international équivalent et sélectionnés sur concours. Les enjeux et modalités de ce post-diplôme ainsi que le montant de la bourse sont précisés chaque année sur le site Internet de l'école.

3.2.1.2 Conditions de candidature au post-diplôme

Les candidats doivent être titulaires d'un diplôme supérieur national ou international d'art (les diplômes d'architecture, de cinéma sont également acceptés dès lors que le candidat présente un travail plastique). Une présélection s'effectue sur dossier comprenant :

- une lettre de motivation ;
- un CV ;
- un texte de présentation analytique du travail ;
- un portfolio.

La sélection définitive a lieu sur entretien avec un jury présidé par la Directrice à l'Ensba Lyon. Les artistes sont retenus sur la qualité de leur travail et leur motivation.

3.2.1.3 Le post-diplôme retient des artistes ou créateurs dans un volant de 5 bourses dont le montant est fixé par le Conseil d'administration. Ils doivent obligatoirement s'inscrire à l'école et souscrire une assurance en responsabilité civile.

3.2.1.4 Un appartement meublé et équipé est mis à disposition des étudiant.e.s en post-diplôme. Situé dans la résidence au deuxième étage au-dessus du Réfectoire des nonnes, l'appartement doit être tenu propre, le mobilier et l'équipement doivent être entretenus pendant toute la durée de leur séjour. Chaque résident doit déposer un chèque de caution. Chaque résident dispose d'un trousseau comprenant une clé pour la porte d'entrée de l'appartement et une clé pour sa chambre personnelle. Les résidents sont présumés responsables de tous les dommages causés aux locaux mis à leur disposition. Un état des lieux sera établi contradictoirement entre l'Ensba Lyon et les résidents à leur arrivée et à leur départ. En cas de dégradations, les occupants devront remettre les lieux en l'état. Les visiteurs doivent être systématiquement accompagnés par un des résidents. Aucune autre personne n'est autorisée à venir s'installer dans l'appartement. Seules les visites de courte durée sont tolérées.

3.2.2 Post-diplôme RCA

3.2.2.1 Le post-diplôme Recherche et Création Artistique est d'une durée d'un an. Il a été créé conjointement par l'École nationale supérieure des beaux-arts de Lyon (Ensba Lyon), le Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon (CNSMD) et l'École Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre (ENSATT) en 2018. En 2019-2020, la CinéFabrique (École Nationale Supérieure du Cinéma et Multimédia) a rejoint le programme. Prenant acte de la porosité croissante des champs de la création, ce programme est destiné à favoriser le croisement des disciplines artistiques enseignées dans les quatre écoles : art et design, musique et danse, théâtre et arts de la scène, cinéma. Les artistes sélectionnés pour ce programme reçoivent une bourse de recherche et de production dont les modalités et le montant sont précisés chaque année sur le site Internet de l'école.

3.2.2.2 À qui s'adresse ce programme

Ce programme s'adresse à des étudiant.e.s de l'Ensba Lyon, du

CNSMD, de l'ENSATT et de la CinéFabrique, diplômés de leur établissement ou futurs diplômés (grade Master ou Licence selon le parcours).

La nécessité profonde de mêler les arts doit présider à la rédaction du dossier de candidature. Chaque candidat doit porter un projet artistique dont le développement au cours de l'année universitaire s'appuiera sur les ressources et les réseaux professionnels de chacun des quatre établissements.

3.2.2.3 Candidature

Le dossier de candidature est constitué de :

- une lettre de motivation précisant la nature de la recherche artistique envisagée et confirmant le désir de s'appuyer sur les quatre écoles pour la mener à bien.
- une présentation du projet en 10 pages maximum donnant des informations sur le croisement des arts et les innovations artistiques ou techniques qu'il propose, sur son planning de développement qui se conclura en septembre 2020 par une présentation publique sous une forme à déterminer (maquette, performance, spectacle, projection.…), sur son budget estimatif, sur l'équipe pluridisciplinaire, qui devra, le cas échéant, être réunie pour sa réalisation.
- un CV et/ou dossier artistique de 10 pages maximum.

3.2.2.4 Évaluation

Le projet se conclura par une présentation publique, dans un espace intérieur ou extérieur, en présence de représentants des domaines artistiques concernés. Un certificat sera délivré à l'issue de cette présentation, attestant de la finalisation du projet.

3.3 - Le troisième cycle

3.3.1 Organisation

Le troisième cycle de l'Ensba Lyon se donne pour mission de mettre en œuvre et développer toutes les conditions artistiques, intellectuelles, pratiques et institutionnelles d'une formation d'excellence à la recherche en art, pour un petit nombre de jeunes artistes et créateurs, titulaires d'un DNSEP ou d'un Master et remplissant les conditions requises. En toute cohérence avec les enseignements dispensés en premier et deuxième cycle conduisant au DNSEP grade Master qui bénéficient de ses apports en termes de contenus et de méthodologie, la formation au sein du troisième cycle de l'Ensba Lyon est basée sur une symbiose de la pratique et de la théorie. Le troisième cycle est adossé aux unités de recherche (UR) en activité.

Le troisième cycle est piloté par les Directeurs des unités de recherche et du post-diplôme en concertation avec la direction de l'école. Il peut être fait appel en cas de besoin à une ou plusieurs personnalités extérieures ayant qualité d'experts.

L'effectif maximal d'artiste chercheur par unité de recherche est limité à cinq. Un artiste chercheur est administrativement inscrit en tant qu'étudiant.e à l'Ensba Lyon. Il peut être étudiant.e de troisième cycle inscrit dans un autre établissement d'enseignement supérieur partenaire. À ce titre, la possibilité de co-tutelle peut être envisagée, y compris au cas par cas.

Chaque étudiant.e chercheur se voit attribué une allocation annuelle de recherche d'un montant de 2 400 € à laquelle peuvent s'ajouter tous types de bourses existantes.

Au sein de chaque UR collaborent des artistes, plasticiens, théoriciens ou professionnels qui participent pour tout ou partie au programme en tant que « chercheurs associés ».

Un chercheur associé, sur proposition du/de la directeur/trice scientifique, peut être inscrit en qualité d'étudiant. À ce titre, il est redevable des droits d'inscription cependant il ne peut prétendre à la perception de bourse d'étude recherche.

Il peut être étudiant.e de troisième cycle, dans un autre établissement d'enseignement supérieur partenaire ou collaborer en tant qu'artiste associé ou théoricien associé.

Parallèlement, des étudiant.e.s de deuxième cycle peuvent être invités à participer ponctuellement ou régulièrement aux activités de recherche à des degrés d'implication divers, pour des raisons d'expertise spécifique ou au titre de l'initiation à la recherche.

Le troisième cycle et les UR sont hébergés au sein de l'Ensba Lyon afin de permettre aux chercheurs de bénéficier de l'ensemble des ressources intellectuelles et techniques de l'établissement et de faciliter l'articulation entre deuxième et troisième cycle.

La coordination pédagogique et le suivi administratif sont assurés par la responsable du Service des études et de la scolarité de l'Ensba Lyon.

L'assistante de direction de l'Ensba Lyon contribue au montage des dossiers de projets et à la recherche de financements annexes.

3.3.2 Conditions et modalités d'admission. Durée de la formation

Le troisième cycle s'adresse à de jeunes artistes-chercheurs détenteurs d'un DNSEP ou d'un Master. L'admission se déroule en deux temps : une présélection a d'abord lieu sur la base d'une note d'intention ou d'un avant-projet de recherche, d'un dossier artistique et d'une lettre de motivation. Les candidats présélectionnés sont invités à se présenter devant une commission composée de la direction de l'école, des directeurs d'UR avec la participation d'un ou deux chercheurs de l'UR à laquelle ils postulent. Chaque programme se déroule sur 3 ans avec possibilité d'extension sur 1 ou 2 années sur dérogation.

3.3.3 Validation et soutenance

Le suivi de la formation est assuré par les directeurs de recherche. Une évaluation de l'état d'avancement des travaux de l'étudiant.e-chercheur.e a lieu en fin d'année universitaire. La formation est validée par le Diplôme supérieur de recherche en art (DSRA) délivré par l'Ensba Lyon. Les formes et les conditions de soutenance du diplôme sont spécifiques à chaque projet. La soutenance est l'espace-temps où est donné à voir et entendre le développement d'une pensée conceptuelle et plastique au sein d'une logique de construction liée à des formats d'écriture et/ou de création spécifiques au travail de recherche engagé. La soutenance peut prendre la forme d'une exposition, publication papier ou numérique, édition, diffusion, événement, etc. Elle est accompagnée d'un document/archive attestant du travail de recherche établi au cours de la formation communiqué préalablement au jury. Dans le cadre des conventions de cotutelle, la validation peut être assurée par l'une et/ou l'autre des universités partenaires, après accord des deux directeurs.

TITRE III - LA VAE, VALIDATION DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE

Article 1 – Le dispositif VAE

Le dispositif de validation des acquis de l'expérience (VAE) permet aux salariés de faire valider les acquis de leur expérience professionnelle salariée, non salariée et/ou bénévole en vue de l'acquisition d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle, enregistrés dans le Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP).

La VAE constitue ainsi une quatrième voie d'acquisition d'une certification au même titre que les voies scolaire et universitaire, l'apprentissage et la formation professionnelle continue. Elle produit les mêmes effets que les autres modes de contrôle des connaissances, aptitudes et compétences.

Article 2 - Cadre juridique de la VAE

La loi de modernisation sociale n°2002-73 du 17 janvier 2002 fixe cette procédure. Le cadre général de

la procédure de VAE a été organisé par un décret de portée générale, le décret n°2002-615 du 26.4.02 (JO du 28.4.02). Ce décret ayant été abrogé le 23 mai 2006 (décret n°2006-583 du 23.5.06, JO du 24.5.06), ces dispositions sont désormais contenues dans la partie réglementaire du Code de l'éducation (article R. 335-6 à R. 335-11). La mise en œuvre de la VAE dans l'enseignement supérieur est régie par un décret spécifique et distinct : il s'agit du décret n°2002-590 du 24 avril 2002.

Le décret n°2017-1135 du 4 juillet 2017 détermine les règles de calcul de la durée d'exercice des activités en milieu professionnel nécessaires pour l'examen.

Ce décret ne posant que le cadre général, il revient aux organismes validateurs, de préciser la procédure de validation dans l'enseignement supérieur. Il convient donc de s'adresser directement à l'École nationale supérieure des beaux-arts de Lyon pour connaître les règles de validation qui sont appliquées aux titres et diplômes qu'elle délivre.

Article 3 - Qui peut entreprendre une VAE ?

Toute personne engagée dans la vie active peut entreprendre cette démarche. La VAE est ainsi un droit ouvert à tous, sans condition d'âge, de nationalité, de statut, de niveau de formation ou de qualification. Peuvent être concernés par une VAE :

- les salariés (en contrat à durée indéterminée ou déterminée, intérimaires...) ;
- les non-salariés, travailleurs indépendants, membres des professions libérales, commerçants, artisans, exploitants agricoles ;
- les demandeurs d'emploi, indemnisés ou pas ;
- les bénévoles ayant une expérience associative ou syndicale ;
- les agents publics titulaires ou non.

Une seule condition est exigée : le candidat à la validation des acquis doit justifier d'au moins une année d'activités en rapport direct avec la certification visée. Les activités prises en compte peuvent être exercées de façon continue ou discontinue, à temps plein ou à temps partiel.

Les activités concernées au titre de la validation sont l'ensemble des compétences professionnelles acquises dans l'exercice d'une activité salariée, non salariée ou bénévole, en rapport direct avec le contenu du diplôme, du titre ou du certificat professionnel. L'exercice bénévole d'une activité correspond à la situation d'une personne qui s'engage librement dans le champ d'une association déclarée ou d'un service public pour mener en direction d'autrui une activité non rémunérée en dehors de son activité professionnelle ou familiale. Peut être considérée comme exercice bénévole d'une activité, la pratique amateur d'un art lorsqu'elle correspond à la situation décrite ci-dessus. En revanche ne seront pas prises en compte dans le calcul de la durée de l'activité considérée pour juger de la recevabilité de la demande, les activités correspondant à la pratique amateur d'un art exercé à titre personnel ou dans un cadre familial. Enfin, le décret relatif à l'enseignement supérieur n'exclut pas a priori la prise en compte, dans la durée d'expérience requise, les stages et périodes de formation en milieu professionnel effectués pour la préparation d'un diplôme ou d'un titre.

Article 4 - Déroulement de la procédure VAE

La procédure VAE se déroule en deux phases :

Dossier VAE partie 1

La partie 1 du dossier de demande de validation est destinée à évaluer la recevabilité administrative et juridique de la demande. L'inscription

se fait directement sur le site Internet de l'école : partie 1 du dossier et livret de recevabilité (document Cerfa).

Ces documents sont ensuite à adresser sous forme papier par voie postale, accompagnés des pièces justificatives et du règlement du montant indiqué, à l'attention du service des études et de la scolarité.

Chaque année la date limite de pré-inscription est fin octobre (se référer au calendrier pour la date exacte, le cachet de la poste faisant foi).

Pour la constitution du dossier, l'école peut fournir toutes les informations et conseils dont les candidats estiment avoir besoin.

L'étude de la partie 1 du dossier donne lieu à un avis motivé sur la recevabilité de la demande à l'issue de la Commission de recevabilité qui se réunit à la mi-décembre.

La notification de recevabilité ou de non recevabilité de la demande intervient dans les deux mois suivant la réception du dossier. Les résultats sont communiqués en janvier.

Dossier VAE partie 2

Une réunion d'information et de préparation de la partie 2 du dossier de candidature est organisée à l'attention des candidats recevables en mars.

La partie 2 du dossier consiste en un dossier artistique attestant l'adéquation de la démarche avec le diplôme postulé et la continuité du travail du candidat depuis son origine.

La partie 2 du dossier est adressée en juin, par voie postale à la même adresse que la partie 1 (cf. ci-dessus) et déposée en version numérique (format PDF) sur internet à l'adresse communiquée lors de la réunion d'information. La partie 2 est accompagnée du règlement du montant indiqué pour les candidats sans prise en charge financière par un tiers.

En sus de cette procédure, l'École nationale supérieure des beaux-arts de Lyon propose un accompagnement pédagogique et artistique aux candidats recevables sur inscription et si les effectifs sont suffisants. Cette prestation intervient dans la phase d'élaboration de la partie 2 du dossier et en amont de la soutenance. Elle est organisée sous la forme d'un apport à la manière d'un cours, de travail en commun et d'un suivi personnalisé dans la mesure du temps disponible et s'articule en deux sessions en mars et mai.

Ce programme d'accompagnement pédagogique et artistique, à destination des candidats dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience après recevabilité, est dirigé par un professeur d'enseignement artistique de l'Ensba, également présent en qualité de membre du jury lors de la soutenance de septembre.

L'entretien avec le jury et la délibération par le jury de VAE :

Le candidat reçoit courant juillet par courrier électronique, une convocation et un ordre de passage de la soutenance du diplôme devant un jury spécialement constitué.

Le jury se déroule en septembre :

Composé d'enseignants-chercheurs et de professionnels en activité, spécialistes du domaine dont relèvent les connaissances nécessaires à l'acquisition du diplôme, le jury examine le dossier du candidat et évalue sa motivation, les raisons de sa candidature et son expérience au cours d'un première phase d'entretien (30 minutes).

L'expérience prise en compte est celle acquise dans le cadre d'une activité salariée, non salariée ou bénévole ; elle est évaluée en fonction des compétences, aptitudes et connaissances associées démontrées par le candidat. Ces acquis sont évalués au regard du référentiel du diplôme.

La deuxième phase de l'entretien avec le jury (40 minutes pour un DNSEP et 30 minutes pour un DNA) a pour but de présenter de façon formelle, raisonnée et méthodique, un travail de création personnelle réalisé au cours des trois dernières années précédant la date de

l'épreuve. Il s'agit pour le candidat de mettre en avant ses engagements par rapport aux champs artistique et professionnel, ainsi que sa capacité à mobiliser un bagage historico-théorique de nature à éclairer le travail présenté.

Après délibération, le jury de validation détermine les connaissances et aptitudes qu'il estime acquises. Le jury de validation notifie ensuite ces décisions au candidat.

Le président du jury de validation remet également au directeur de l'Ensba Lyon, un rapport précisant l'étendue de la validation accordée ainsi que, s'il y a lieu, la nature des connaissances et aptitudes devant faire l'objet d'une évaluation complémentaire.

Tarification

Les tarifs liés aux droits d'inscription pour la VAE sont confirmés chaque année par la publication d'un arrêté interministériel qui s'applique aux écoles nationales supérieures d'art.

Le montant des droits pour l'inscription à la validation des acquis de l'expérience, applicable à l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de la Culture, est de 780 €.

Le candidat s'acquitte d'un montant de 80 € pour l'analyse de recevabilité au moment où il dépose sa demande. Si celle-ci n'est pas déclarée recevable, la somme initialement versée demeure acquise à l'institution. Si sa candidature est déclarée recevable, le candidat s'acquitte des 700 € complémentaires, couvrant les frais de la procédure (frais de dossiers, assistance méthodologique, coûts administratifs, frais de jury et suivi des prescriptions).

Dans le cas où il serait attesté que le candidat n'est pas en situation de bénéficier d'un financement par un tiers (entreprise, organisme, collectivité territoriale), le chef d'établissement applique un tarif réduit. Le candidat s'acquitte alors de la somme de 80 € lorsqu'il adresse son dossier de demande de validation. Si sa candidature est déclarée recevable, il s'acquitte ensuite de la somme de 350 €.

D'autre part, dans le cadre de l'accompagnement pédagogique et artistique proposé aux candidats qui le souhaitent un coût supplémentaire de 490 euros est demandé à chaque participant.

Financement

Une démarche de VAE peut être financée individuellement, mais des possibilités de prise en charge financière totale ou partielle existent, ainsi que des congés de formation payés permettant de préparer la VAE et de passer devant le jury. Dans tous les cas il convient cependant de préparer soigneusement les dossiers et le projet en amont. L'Ensba peut orienter les candidats sur ces démarches.

TITRE IV - LA SCOLARITÉ

Article 1 - Les voyages

Tout au long du cursus, des voyages d'études auprès des centres majeurs de création en Région, à Paris et à l'étranger sont organisés par l'école. Pendant ces voyages, les étudiant.e.s sont couverts par leur assurance scolaire obligatoire. Une participation financière est demandée suivant le type et la durée du voyage organisé.

Article 2 - Les stages

Dès la fin de l'année 1, avec la confirmation de l'admission et de l'inscription administrative en année 2, l'étudiant.e a la possibilité d'effectuer des stages en institution ou en entreprise, en fonction de l'orientation de son cursus et de ses projets de formation. Les stages sont obligatoires en premier cycle, selon des durées spécifiques à chaque filière.

La convention de stage a un caractère

obligatoire pour tout stage quelle que soit sa durée. Une demande de convention de stage doit se faire auprès de la personne en charge des relations avec les entreprises et institutions via un formulaire en ligne. Celle-ci doit être formulée, par l'étudiant.e, 30 jours avant le début du stage si celui- ci se déroule en France et 60 jours avant le début du stage si celui-ci s'effectue à l'étranger. La convention de stage doit être validée puis signée par le professeur coordinateur de l'option, la Directrice de l'école, le responsable d'accueil et le stagiaire. Aucun stage ne peut commencer sans retour de la convention signée par chacun des quatre signataires. Le stage obligatoire, inscrit dans le cursus universitaire est, par principe, non rémunéré. Cependant, une gratification inférieure ou égale à 30 % du SMIC peut être négociée avec l'organisme d'accueil ou l'entreprise ; elle devient obligatoire pour tout stage supérieur à deux mois. Pendant la période de stage, l'étudiant.e conserve son statut d'étudiant de l'Ensba Lyon, et reste soumis à son régime de sécurité sociale. Tout.e étudiant.e effectuant un stage doit être couvert en responsabilité civile.

Lors des années 2, 3, 4 et 5, ces stages sont, selon l'option, validés au titre de crédits ECTS conformément aux textes juridiques et réglementaires en vigueur.

Les stages ne sont pas intégrés à la maquette pédagogique de l'année 1. Toutefois, la direction se réserve le droit d'autoriser un stage qui remplit les conditions de rédaction d'une convention tripartite, à titre tout à fait exceptionnel sur présentation du projet de l'étudiant.e.

Article 3 – L'année de césure

L'année de césure est organisée en application du décret n°2018-372 du 18 mai 2018 relatif à la suspension temporaire des études dans les établissements publics dispensant des formations initiales d'enseignement supérieur.

La césure est le moyen pour un.e étudiant.e de suspendre ses études pendant une période pouvant aller de 6 mois à un an (un ou deux semestre(s) sur une année universitaire) dans le but de vivre une expérience personnelle, professionnelle ou d'engagement en France ou à l'étranger. Cette expérience contribue à la maturation des choix d'orientation, au développement personnel, à l'acquisition de compétences nouvelles.

La demande doit être motivée et adressée à la direction pédagogique de l'école qui en apprécie la cohérence et le bien-fondé.

La césure ne peut être réalisée en cours d'année universitaire ainsi qu'à la suite d'une année diplômante. Pour que la demande soit recevable, l'étudiant.e doit être admis.e à s'inscrire en année supérieure.

En revanche, il n'est pas possible d'obtenir de césure si l'étudiant.e n'est pas autorisé.e à se réinscrire ou si le cursus se termine.

La réalisation d'une période de césure peut se faire sous différentes formes en France ou à l'étranger sous réserve de l'acceptation de l'Ensba Lyon.

I. Les différentes formes de césures :

1- La formation dans un domaine différent de la formation d'inscription d'origine.

2- L'expérience en milieu professionnel : contrat de travail/expérience non rémunérée au titre de bénévole/stage. 3- L'engagement de service civique.

4- Le projet de création d'activité en qualité d'étudiant.e-entrepreneur.

II. Encadrement et mise en œuvre de la césure :

L'étudiant.e doit déposer au plus tard le 1er juin un projet de césure composé :

- d'une lettre de motivation en indiquant la nature, les modalités de mise en œuvre et les objectifs du

projet ;

- des pièces complémentaires demandées à même d'étayer le projet (promesse d'embauche, convention de stage, formation, planning de voyage...).

III. Validation de la demande de césure

- Les demandes sont instruites par le service pédagogique et les coordinateur.trices des options ;
- Le service pédagogique indique par écrit l'acceptation ou le refus du projet de césure ;
- L'accord de la césure prend la forme d'une convention établie entre l'étudiant.e et l'établissement indiquant les différentes modalités de réintégration et d'accompagnement ;
- Il est possible de faire appel par écrit de la décision auprès de la Directrice de l'établissement.

IV. Établissement

1. Accompagnement et Valorisation

- Un suivi est assuré par l'équipe administrative chargée d'accompagner l'étudiant.e pendant la période de césure.
- À l'issue de la césure, l'établissement valorisera les compétences acquises dans le supplément au diplôme.
- L'étudiant.e devra remplir un questionnaire bilan afin de participer à la qualité et l'amélioration du dispositif.

2. Droits de scolarité

L'étudiant.e s'acquitte de la CVEC et des droits d'inscriptions plancher.

3. Bourses et prestations sociales

La direction de l'établissement considère que l'année de césure est compatible avec le statut de boursier. Le droit de bourse étant possible, celui-ci entre dans le décompte du nombre total de droits à bourse ouverts à l'étudiant.e au titre de chaque cursus, s'il souhaite l'activer.

4. Protection sociale

À partir de l'année 2019-2020 (1er septembre 2019 - 31 août 2020), l'ensemble des étudiant.e.s, en césure ou non, encore couverts par la Sécurité sociale étudiante sera automatiquement transféré à la Caisse primaire d'assurance maladie de leur lieu de résidence.

Article 4 - Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux

Ces bourses sont destinées à permettre à leurs bénéficiaires d'entreprendre et de poursuivre des études supérieures auxquelles, sans cette aide, ils auraient été contraints de renoncer en raison de leur situation sociale. Elles sont délivrées par le Crous. Plusieurs conditions sont requises :

- de diplômes et de résultats ;
- de nationalité ;
- d'âge ;
- de ressources...

Article 5 – Le fonds d'aide sociale

Le fonds d'aide sociale constitue une aide individuelle attribuée selon des critères sociaux prenant en compte la situation financière, sociale et familiale du demandeur. Il est destiné aux étudiant.e.s inscrit.e.s à l'Ensba et n'est pas cumulable avec une bourse attribuée par le CROUS.

5.1 - Conditions d'attribution du fonds d'aide sociale

- Être inscrit à l'Ensba et suivre la formation à temps plein l'année du dépôt de la demande ;
- Ne pas être bénéficiaire d'une bourse du CROUS ;
- L'attribution de l'aide est soumise aux obligations d'assiduité aux cours et de présence aux examens. En cas d'interruption d'études pour raisons médicales dûment justifiées par un certificat médical (maladies graves, congé maternité…), il peut

être dérogé à la condition d'assiduité ;

- Aucune condition d'âge n'est requise.

5.2 - Procédure de demande de fonds d'aide sociale

Une commission annuelle est organisée dans le courant du mois de janvier.

La demande de fonds d'aide sociale doit être déposée avant le 20 décembre de l'année du paiement des frais d'inscription au Service des études et de la scolarité de l'Ensba.

La demande doit être accompagnée de l'ensemble des pièces justificatives.

L'Ensba se réserve le droit de demander les pièces complémentaires qu'elle juge nécessaire à l'instruction. Tout dossier incomplet pourra être rejeté par la commission.

5.3 - Procédure de demande, d'examen et d'attribution d'une aide au titre du fonds d'aide sociale

5.3.1 Procédure de demande

Les demandeurs rédigent un courrier exposant leur situation financière, accompagné d'une attestation sur l'honneur et de toutes les pièces justificatives permettant d'apprécier ladite situation (telles que contrat de travail, quittances de loyer, factures, etc.).

5.3.2 Procédure d'examen des dossiers au titre du fonds d'aide sociale Une commission se réunit, composée de :

- La Directrice de l'établissement ou son représentant ;
- Le directeur des études et de la recherche ou son représentant ;
- Un.e représentant.e des enseignants ;
- Un.e représentant.e des étudiant.e.s ;
- Un.e représentant.e du service des études et de la scolarité.

Elle a pour mission d'examiner les dossiers et de donner un avis sur l'attribution des aides. Elle prend en compte la situation financière, sociale et familiale du demandeur.

Les membres de la commission sont soumis à une obligation d'impartialité et de discrétion.

5.3.3 Procédure d'attribution

Le Conseil d'administration définit le nombre et le montant des aides allouées par année scolaire. Ces aides sont allouées au vu du classement proposé par la commission.

Les demandeurs reçoivent une notification de décision. En cas d'accord, elle précise le montant de l'aide et le délai de versement. La notification de refus est motivée.

Le fonds d'aide sociale est une aide ponctuelle, versée en une seule fois.

Les aides sont accordées de façon équitable et sous réserve des disponibilités budgétaires. Le montant de l'aide ne peut être supérieur au montant des droits d'inscription.

Article 6 - Les bourses d'études et stages à l'étranger

Des bourses d'études et de stages à l'étranger, peuvent être accordées aux étudiant.e.s de 4e année Art et Design ainsi qu'aux étudiant.e.s en deuxième et troisième année des filières design pour les stages en milieu professionnel.

Erasmus+

L'école est signataire de la charte Erasmus+. Elle applique le règlement défini par la charte comme, par exemple, l'application et la reconnaissance des crédits européens ainsi que l'attribution d'une allocation supplémentaire aux étudiant.e.s Erasmus+.

Le montant de l'allocation est redéfini chaque année par l'agence nationale agréée et peut être attribuée différemment à chacun des étudiant.e.s.

Les partenaires européens sont indiqués dans le livret de l'étudiant.e.

Les étudiant.e.s admis ne payent aucun frais d'inscription supplémentaires dans les établissements qui les accueillent. Les élèves candidats à

ces bourses doivent remettre en février de l'année précédant le départ un dossier de candidature. Après sélection, l'étudiant est invité à s'inscrire aux bourses de la Région, cette inscription à valeur d'engagement. Dans la pratique, ces séjours sont d'une durée moyenne de 4 à 5 mois maximum. Leur organisation matérielle repose sur le principe d'échanges d'étudiants et de logements, dans la mesure du possible. Le montant de l'allocation de mobilité Erasmus+ est fixé chaque année par le contrat financier passé avec l'agence Europe Éducation Formation France.

L'étudiant doit signer un contrat d'étudiant ainsi qu'un contrat d'études qu'il s'engage à remettre dans les meilleurs délais après son départ. Dès son retour, il est tenu de retourner une attestation de présence ainsi que les résultats obtenus dans l'établissement partenaire.

Tous les étudiant.e.s allocataires Erasmus+ ont l'obligation de passer un test de langues en ligne avant leur départ en mobilité et au retour de mobilité, à réception des instructions envoyées directement par l'Agence Erasmus+. Un rapport de fin de séjour, demandé également par mail, directement par l'Agence Erasmus+, devra être déposé en ligne. Le remboursement de la bourse pourra être demandé à l'étudiant en cas de manquement.

Bourse de la Région Auvergne-Rhône-Alpes

Elle s'adresse aux étudiant.e.s de niveau Bac + 3 (exceptionnellement Bac + 2) et Bac + 4 ayant un projet de départ à l'étranger cohérent et ciblé.

Durée du séjour : à partir d'un mois pour les stages, et à partir de 2 mois pour les séjours.

La bourse couvre en moyenne 17 semaines de mobilité (stages et études) par étudiant allocataire. Les partenaires sollicités doivent avoir donné leur accord préalable à l'accueil de l'étudiant boursier. Les dossiers qui doivent être présentés à la Région sont à constituer en février.

Ces dossiers doivent être obligatoirement présentés et agréés par l'Ensba Lyon.

Le montant de la bourse est fixé chaque année par la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

OFAJ

L'Office franco-allemand pour la jeunesse attribue chaque année universitaire une bourse à un étudiant de l'école (inscrit en 4e année ou exceptionnellement en 3e année DNA) pour lui permettre d'effectuer un séjour d'études dans une Akademie für Bildenden Künst allemande.

L'étudiant intéressé doit déposer sa candidature à l'école, après accord des enseignants et de la Directrice, en fournissant une lettre de motivation, un projet, et en indiquant la durée souhaitée de son futur séjour.

L'organisation matérielle fonctionne autant que possible selon le principe d'échanges d'étudiants et de logement. Le montant de la bourse est fixé chaque année par l'OFAJ.

Article 7 – Les travaux d'étudiants

Chaque année, dans un délai de 10 jours après la fin des cours, bilans et diplômes, les étudiants libèrent les ateliers de leurs travaux. Au-delà de ce délai, ceux-ci sont considérés comme abandonnés et enlevés par l'équipe technique.

Toutefois, les étudiants préparant un diplôme ont la possibilité de stocker des travaux ou du matériel dûment identifiés et entreposés dans les espaces dédiés gérés par un ou plusieurs étudiants responsables.

Les espaces de circulation ne sont pas des lieux de travail pour l'élaboration des pièces, les travaux et matériaux ne doivent pas y être entreposés.

Les dispositifs de sécurité doivent rester accessibles en permanence, les portes coupe-feu des circulations libres de tout encombrement.

Les travaux réalisés dans le cadre des enseignements sont régis par le code

de la propriété intellectuelle. Le titulaire des droits d'auteur est l'étudiant. La propriété matérielle des travaux revient à l'étudiant à l'exception du matériel technique de l'école faisant partie des travaux.

L'école peut utiliser ses droits de diffusion et de reproduction, sans exclusivité et sans contrepartie.

L'école peut présenter des travaux en accord avec l'étudiant dans le cadre d'une exposition, manifestation ou édition.

En cas de production ou commercialisation entre une entreprise, l'école et l'étudiant, une convention spécifique est signée entre les parties.

Article 8 – Utilisation des véhicules de l'école et stationnement

Sur autorisation expresse de la Directrice ou du directeur des études et de la recherche, les étudiants de l'Ensba pourront conduire tous les véhicules de l'école à condition qu'ils soient détenteurs d'un permis de conduire depuis au moins 2 ans et qu'ils soient âgés d'au moins 21 ans.

Concernant la camionnette de l'école, celle-ci est à disposition des étudiant.e.s sur le territoire du Grand-Lyon selon les dispositions habituelles : en priorité le jeudi matin, exceptionnellement les mardis et mercredis selon la disponibilité du véhicule et d'un conducteur après en avoir fait la demande auprès du régisseur général par mail à jean.marc.morel@ensba-lyon.fr et sous réserve de validation expresse du directeur des études et de la recherche au moins 48h à l'avance. L'agent chargé de la conduite n'est pas habilité à effectuer les manutentions éventuelles des pièces ou matériaux ; il appartient à chaque étudiant de prévoir cette manutention par ses propres moyens. Le véhicule peut transporter deux passagers par voyage.

De même, il est impératif que chaque étudiant s'assure du nettoyage éventuel de l'intérieur du véhicule à la fin du transport.

Enfin, l'accès au stationnement sur le site, uniquement pour des opérations de déchargement ou de chargement limité à deux heures dans la journée, se fait également par mail en indiquant date, horaire et coordonnées du véhicule.

Article 9 – Droit à l'image / Cession de droits d'auteurs

9.1. Droit à l'image

Pendant sa scolarité, l'étudiant.e autorise l'Ensba Lyon à le photographier, filmer et à diffuser ses images sur les supports de communication de l'Ensba (site Internet, catalogues, documents de communication, réseaux sociaux…). Il autorise également l'Ensba à diffuser et reproduire les travaux réalisés par lui au sein de l'Ecole, sur les supports de communication de l'Ensba (site Internet, catalogues, documents de communication, réseaux sociaux…). Les présentes autorisations sont uniquement données en vue de permettre à l'Ensba de valoriser son enseignement et ses activités et ne pourra en aucun cas conduire à une exploitation commerciale.

9.2. Droit d'auteurs individuels

L'étudiant.e autorise l'Ensba à conserver, communiquer et faire état de tous les travaux, notamment les plans, photographies ou dessins […], réalisés dans le cadre de sa scolarité.

La présente autorisation est donnée pour la durée légale de la protection des droits d'auteur et pour le monde entier, et ce dans les conditions ci-après définies.

En vertu de la présente autorisation, l'Ensba est autorisée à :

a) reproduire les travaux susvisés par tous procédés permettant de les communiquer au public, et notamment par édition, imprimerie, photocopie, édition électronique, en particulier cédérom, CD-photo, DVD et sur les réseaux numériques, ou par tout autre procédé analogue existant ou à venir ;

b) représenter et communiquer au public les travaux susvisés :

- par consultation sur place au sein de la bibliothèque ou par prêt inter-institutions ;
- sur le réseau internet (diffusion mondiale) extranet et intranet de l'Ensba ;
- dans le cadre d'une exposition des travaux, au sein de l'Ensba ou dans tout lieu (dans le monde entier), choisie par l'Ensba pour valoriser son enseignement ;
- par représentation sur grand écran, dans toute manifestation, notamment, colloque, festival ou salon et d'une manière générale, dans toute manifestation aux fins de démonstration, d'information ou de formation (dans le monde entier) ;
- par tout autre moyen et par quelque procédé que ce soit, connu ou inconnu à ce jour.

Cette autorisation est uniquement donnée en vue de permettre à l'Ensba de valoriser son enseignement et ses activités et ne pourra en aucun cas conduire à une exploitation commerciale des travaux.

L'Ensba s'engage à ce que les prénom et nom de l'étudiant.e soient systématiquement mentionnés ainsi que le cadre pédagogique dans lequel le travail a été réalisé.

Dans l'hypothèse où l'étudiant.e souhaiterait que son œuvre ne soit plus utilisée par l'Ensba, il devra informer cette dernière par lettre recommandée. L'Ensba disposera d'un délai raisonnable pour se conformer à cette demande.

L'Ecole s'engage à faire figurer une mention rappelant que toute autre exploitation que celles prévues au présent contrat sans l'autorisation expresse de l'étudiant.e est interdite.

9.3. Droits d'auteurs collectifs

L'étudiant.e garantit être seul auteur et titulaire des droits attachés aux œuvres réalisées.

L'étudiant.e garantit qu'il n'a introduit dans ses œuvres aucun élément susceptible de violer les droits des tiers et de donner lieu à des actions pour plagiat et/ou contrefaçon et/ou de troubler l'exploitation des droits conférés. La présente autorisation est consentie à titre non exclusif.

L'étudiant.e conserve la propriété de ses droits d'auteur, notamment le droit de diffuser ses œuvres.

L'étudiant.e reconnait qu'est une œuvre collective l'œuvre créée sur l'initiative de l'Ensba qui l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé.

L'étudiant.e reconnait que les œuvres collectives créées dans le cadre de l'Ensba sont la propriété de l'Ensba qui en détient seule les droits d'auteurs (en particulier les droits de reproduction et de représentation).

L'étudiant.e reconnait qu'est une œuvre de collaboration l'œuvre à la création de laquelle plusieurs personnes ont concouru.

L'étudiant.e reconnait que cette œuvre de collaboration est la propriété des co-auteurs y ayant collaboré.

TITRE V - LES PRIX ET RÉCOMPENSES

Chaque année, et ponctuellement le cas échéant, des prix ou aides exceptionnelles sont décernés aux meilleur.e.s étudiant.e.s. Spécifiques à l'Ensba Lyon, ces prix sont issus de dons ou legs, dont les montants peuvent fluctuer en fonction des intérêts des placements et des contributions.

Article 1 - Prix de Paris

Issu du legs Pezieux (1929), ce prix est décerné, par un jury extérieur, présidé par la Directrice de l'école. Son montant est actuellement de 5 700 € et donne droit pendant un an à la

jouissance d'un atelier-logement à la Cité Internationale des Arts à Paris ainsi qu'à une participation au Salon de Montrouge. Il est ouvert aux étudiant.e.s qui ont obtenu leur diplôme (DNSEP Art) lors de la dernière session. Aucun thème n'est imposé. Les candidats doivent procéder à une esquisse à laquelle doit se référer l'œuvre présentée au jury, lors du jugement qui a lieu quelques semaines plus tard.

Article 2 – Prix des Partenaires

Financé par le mécénat d'entreprises partenaires de l'Ensba Lyon et doté de deux bourses de 1 500 € chacune. Le Prix des Partenaires s'adresse aux étudiant.e.s diplômé.e.s d'un DNSEP Art ou Design (espace et graphique). Il est destiné à soutenir un projet d'aide à la création : production, résidence ou édition.

Le Prix est décerné en septembre par un jury interne à l'école. Article 3 – Prix Charles Dufraine

Issu du legs Dufraine (1949) ce prix, d'un montant total de 1 000 € environ est attribué en octobre aux 2 meilleurs étudiant.e.s de 4e ou 5e année de l'option Art, choisis au regard de leur investissement personnel dans leur travail et dans la vie de l'école. Il est décerné par la directrice de l'école sur proposition des professeurs de l'option.

Article 4 – Prix de Madrid

L'École nationale supérieure des beaux-arts de Lyon, la Casa de Velázquez de Madrid et le Signe ont créé le Prix de Madrid qui s'adresse à un.e diplômé.e de l'année en cours du Master Design de l'Ensba Lyon (Design graphique et Design d'espace) sélectionné.e après appel à candidature, sur la base de son dossier artistique et d'un projet de recherche.

La Casa de Velázquez présente la particularité, depuis sa fondation en 1928, d'accueillir conjointement des artistes et des chercheurs dans le cadre de l'École des hautes études hispaniques et ibériques (EHEHI). Elle a pour mission de développer les activités créatrices et les recherches liées aux arts, aux langues, aux littératures et aux sociétés des pays ibériques, ibéro-américains et du Maghreb. Elle a également pour vocation de contribuer à la formation d'artistes, de chercheurs et d'enseignants-chercheurs.

Le/la lauréat.e bénéficie d'une bourse de 2 000 € et d'une résidence de deux mois à la Casa de Velázquez de Madrid où il/elle bénéficiera de tous les avantages des boursiers de la Casa de Velázquez (accès au réfectoire, à la bibliothèque…).

Le jury est constitué d'un représentant du DNSEP Design mention graphique, d'un représentant du DNSEP Design mention espace, du directeur des études et de la recherche de l'Ensba Lyon, de la Directrice de l'Ensba Lyon et du directeur des études artistiques de la Casa de Velázquez ainsi que le directeur du Signe.

Article 5. Prix Hélène Linossier

La bourse Hélène Linossier est le produit d'un legs datant de 1953 consistant en trois bourses octroyées par voie de concours à trois étudiant.e.s ayant achevé leurs études l'année du concours.

Le montant total pour ce prix s'élève à 4 500 €, soit trois prix de 1 500 €.

Les étudiant.e.s autorisés à concourir doivent avoir obtenu le Diplôme National Supérieur d'Expression Plastique, option art ou design, à la session de juin/juillet.

Selon les souhaits du donateur Claudius Linossier, les étudiant.e.s concourent à partir d'un sujet imposé lors d'une loge.

Le jury est présidé par la Directrice de l'école et composé du directeur adjoint aux études et de quatre professeurs, deux pour chacune des options.

TITRE VI - DISCIPLINE GÉNÉRALE

Article 1 - Dispositions générales

1.1 Les étudiant.e.s, dès lors qu'ils s'inscrivent à l'Ensba Lyon, sont tenus de se conformer au règlement intérieur et au fonctionnement pédagogique de l'établissement tel qu'il est décrit dans le Livret de l'étudiant.

Article 2 - Comportement

2.1 La courtoisie et la politesse sont requises à l'Ensba Lyon, tant vis-à-vis de l'ensemble du personnel que de l'ensemble des visiteurs de l'école.

2.2 Les animaux ne sont pas admis à l'école.

2.3 Les téléphones portables et tablettes doivent être en mode avion pendant les cours.

2.4 Il est interdit de se déplacer en patins ou planche à roulettes.

2.5 Le dépôt de tracts ou d'affiches est circonscrit au panneau du hall d'entrée consacré à l'affichage pour les étudiant.e.s.

Article 3 - Présence et assiduité

3.1 La présence en cours est obligatoire. Toute absence doit être justifiée auprès du Service études et scolarité. L'étudiant.e doit fournir un certificat médical ou tout document officiel correspondant à l'absence. L'étudiant.e est par ailleurs tenu d'en informer les professeurs.

3.2 L'absence en cours constatée et non justifiée entraîne la suppression du versement de la bourse octroyée par le Crous.

3.3 L'étudiant.e est tenu de respecter les horaires des cours, notamment des cours magistraux.

3.4 L'assiduité et la ponctualité font partie des critères d'évaluation semestrielle du travail de l'étudiant.e, ainsi que le respect des délais de rendus des travaux, de même que le respect des consignes de tous ordres énoncées par les professeurs pour le bon déroulement des cours et du travail collectif et individuel.

Article 4 - Bibliothèque

Un règlement interne particulier fixe les modalités de prêts et d'utilisation de ce lieu (cf. annexe 1). Article 5 - Prêt de matériel

5.1 Il existe à l'école, un magasin de prêt contenant du matériel photo, audiovisuel et d'outillage. Le prêt de matériel est soumis à des règles précises (cartes d'emprunteur, validation par les enseignants) qui figurent dans un règlement spécifique remis à l'étudiant.e chaque année (annexe 2).

5.2 Pour utiliser les outils photocopieurs couleurs, traceurs, etc., l'étudiant.e doit acquitter les frais de participation auprès du bureau des finances qui lui recharge son compte personnel sur sa carte d'étudiant.e.

Article 6 - Dégradation et vol

6.1 Tout dégât, causé par un étudiant.e au matériel ou aux locaux, engage sa responsabilité. Il sera tenu de rembourser le matériel et pourra encourir des sanctions (prévues à l'article 8.3). Sa responsabilité sera également engagée s'il cause des dégâts lors d'activités extra-scolaires.

6.2 Aucune réinscription à l'école ne sera possible en septembre pour les étudiant.e.s n'ayant pas rendu ou remplacé les ouvrages empruntés à la bibliothèque l'année précédente.

6.3 L'Ensba Lyon ne peut être tenue responsable du vol ou de la dégradation des objets ou matériels personnels des étudiants survenant dans ses locaux.

6.4 L'étudiant.e doit se conformer strictement aux règles de sécurité (pour l'utilisation des machines, le port d'équipement particulier affiché dans les ateliers et pôles).

Article 7 – Tabac / Alcool

En application de la loi Évin (10 janvier 1991), complétée par celle du 1er février 2007, il est interdit de fumer dans l'ensemble des locaux de l'école et sous la cour couverte. Il est également interdit d'introduire de l'alcool.

Article 8 – Conseil de discipline

La composition et les modalités de fonctionnement du conseil de discipline sont fixées par le règlement intérieur. Le conseil de discipline est composé de la Directrice, du directeur des études, de deux représentants des coordinateurs de pôles et deux représentants des coordinateurs d'options.

Les sanctions disciplinaires applicables aux élèves sont l'avertissement, le blâme, l'exclusion de l'établissement pour une durée déterminée et l'exclusion définitive de l'établissement.

Aucune sanction ne peut être prononcée sans que l'élève n'ait été en mesure de présenter ses observations.

Sauf pour l'avertissement et le blâme, la Directrice statue au vu de l'avis rendu par le conseil de discipline, après audition, par cette instance, de l'intéressé.e.

Annexes

Annexe 1 : Bibliothèque de l'école

1. La bibliothèque de l'Ensba Lyon est un service de l'établissement ayant pour but de contribuer à la formation, à l'information, à la culture et aux recherches des étudiant.e.s et des enseignants.

2. Le personnel de la bibliothèque est à la disposition des étudiant.e.s et des enseignants pour les aider à utiliser au mieux les ressources de la bibliothèque et pour les guider dans leurs recherches.

3. Le présent règlement intérieur fixe les droits et devoirs des usagers. Le personnel, sous l'autorité de la Directrice, est chargé de le faire appliquer.

4. Le paiement des droits donnant accès au service de la bibliothèque s'effectue pour une année scolaire en septembre, il est compris dans les frais d'inscription à l'école. Les tarifs sont soumis à une délibération du Conseil d'administration.

5. Les horaires de la bibliothèque sont les suivants : du lundi au jeudi de 9h à 19h30 et le vendredi de 10h à 18h.

6. L'accès est interdit à toute personne qui, par son comportement ou sa tenue, entraîne une gêne pour les étudiant.e.s ou le personnel.

7. Tout vol, toute détérioration du matériel ou des documents, toute agression physique ou verbale à l'encontre du personnel pourra entraîner une exclusion de l'établissement et impliquera la réparation du dommage.

8. En outre, il est interdit :

- de boire ou de se restaurer dans la bibliothèque ;

- de distribuer des tracts ou d'apposer des affiches sans autorisation dûment accordée par les services de l'accueil.

9. Les prises de photos, films, enregistrements, reportages, interviews, enquêtes sont soumis à une demande d'autorisation auprès des bibliothécaires.

10. Afin de prévenir tout acte délictueux, le dépôt dans les casiers de l'école des sacs, cabas, valises pourra être exigé.

11. L'administration de l'école ne répondra pas des préjudices intervenant à l'intérieur de la bibliothèque, en cas de litige entre usagers.

12. Le personnel, sous l'autorité de la Directrice est habilité à interdire d'accès tout contrevenant au règlement. Toute infraction au règlement pourra faire l'objet d'une sanction consistant en une privation d'accès à la bibliothèque pendant une durée de trois mois, assortie ou non d'une exclusion de l'établissement temporaire ou définitive.

13. Accès du public extérieur à l'Ensba Lyon

L'accueil du public extérieur à l'école se fait suite à une demande effectuée par formulaire en ligne ou courrier électronique, auprès de la personne responsable de la bibliothèque, pour les particuliers, ou pour les étudiant.e.s, uniquement si les documents repérés ne sont pas disponibles ailleurs sur le réseau des Bibliothèques municipales de la Ville de Lyon, ou s'il s'agit de documents à valeur patrimoniale. Ces consultations se font sous forme de rendez-vous en fonction de la disponibilité des documents et des bibliothécaires.

14. L'accès aux documents

L'accès aux documents en consultation sur place est libre pour les étudiant.e.s, les enseignants et le personnel administratif de l'école. Cependant, pour obtenir la communication de documents anciens, précieux ou fragiles, la carte d'étudiant.e peut être demandée, ainsi que pour la mise à disposition des matériels de consultation (casques d'écoute...). Ces documents (registres, journaux non reliés, dossiers, livres d'artistes, etc.) doivent être consultés à des places réservées.

15. Le lecteur désireux de consulter des documents du fonds ancien, ou des documents ou revues de la réserve, doit savoir qu'un délai est nécessaire avant d'obtenir ces types de documents qui ne font pas partie du libre accès. Pour les documents et les revues de la réserve, le délai est de quelques heures, pour le fonds ancien, le rendez- vous doit être pris quelques jours à l'avance.

16. Certains documents ne peuvent être consultés en dehors des salles de lecture (voir les conditions de prêt).

17. Les documents consultés doivent être rendus dans l'état dans lequel ils ont été communiqués : il est interdit de les abîmer, de les annoter, de les décalquer...

18. Le silence est requis pour le confort de tous en salle de lecture. Le travail de groupe se fait préférentiellement dans la salle d'actualité de la bibliothèque sauf dans le cas d'activités organisées par la bibliothèque.

19. Les reproductions de documents de la bibliothèque sont réservées à l'usage personnel du demandeur et soumises à la législation existante sur la propriété littéraire et artistique (art. L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle) et sur le droit de copie. Les documents sont reproduits à condition que leur état, leur format et leur reliure le permettent.

20. Conditions générales de prêt : l'inscription. Pour emprunter des documents à domicile, le lecteur doit être inscrit à l'école et posséder une carte d'étudiant.

21. Le lecteur est tenu de signaler immédiatement tout changement d'adresse ou d'identité.

22. Le lecteur est personnellement responsable de sa carte et des documents empruntés avec celle-ci, même par d'autres personnes. En cas de perte ou de vol de sa carte, le lecteur doit prévenir immédiatement la bibliothèque pour faire opposition.

23. L'emprunt

La présentation de la carte d'étudiant est obligatoire pour toutes les opérations de prêt-retour des documents.

24. La carte d'étudiant permet d'emprunter au maximum un ensemble de 15 documents pour 3 semaines.

- monographies d'artistes ;
- écrits d'artistes ;
- ouvrages théoriques ;
- romans & poésie ;
- bandes dessinées ;
- ouvrages thématiques ;

- 4 DVD
- 4 CD audio

Documents empruntables pour trois semaines sans prolongation possible

- 3 magazines empruntables pour une semaine sans prolongation possible.

25. Certains documents ne sortent jamais de l'établissement. Il s'agit des :

- catalogues d'exposition collective ;
- dictionnaires & encyclopédies ;
- guides pratiques ; périodiques avant 2008.
- ouvrages portant la mention « A consulter sur place » et « Documents du fonds ancien ».

26. Aucun document ne peut être prêté, même en interne, sans avoir fait l'objet d'une opération d'emprunt.

27. Les documents empruntés doivent être rendus dans l'état dans lequel ils ont été prêtés. Tout document détérioré ou non rendu doit être remplacé par l'emprunteur au prix d'achat actualisé, par un document neuf et identique (même éditeur et collection) sauf exception (document épuisé ou acheté d'occasion par la bibliothèque).

28. Le lecteur peut faire prolonger un prêt une fois, en présentant la carte de lecteur et le document emprunté à la condition que le type de document l'y autorise, de ne pas être en retard et qu'un autre lecteur n'ait pas réservé ce document.

29. Le lecteur qui ne respecte pas le délai de prêt est soumis à une suspension de prêt d'une semaine à l'issue du retour des derniers documents empruntés. En cas de retard excédant 1 mois, le lecteur pourra en outre être exclu du droit au prêt pendant une période égale à son retard.

30. Conditions particulières de prêt :

DVD et CD. La reproduction, l'exécution publique et la radiodiffusion des œuvres enregistrées sont interdites. Annexe 2 : Magasin de prêt

Le prêt d'équipement est limité à trois jours consécutifs au maximum. Il est réservé à un usage strictement pédagogique.

Des dérogations éventuelles, quant à la durée, pourront être accordées lors de workshops et d'ateliers sous réserve d'un accord préalable entre les coordinateurs et les professeurs responsables du prêt.

L'emprunt de matériel doit être validé par un professeur qui signera un bon précisant le type de matériel prêté et la durée du prêt.

Le responsable du magasin ne prêtera le matériel que sur présentation de ce bon et d'une carte d'emprunteur délivrée par ses soins.

Les anciens étudiant.e.s, non prioritaires, pourront sur autorisation expresse de la direction, emprunter du matériel. Toute demande de matériel pour une manifestation extérieure à l'école doit faire l'objet d'un accord préalable de la Directrice de l'école qui signe la fiche de prêt.

Sécurité du matériel

Tout prêt de matériel implique que l'emprunteur soit initié au fonctionnement des appareils ou à l'utilisation des outils. Le matériel doit être rendu au magasin à la date prévue.

En cas de restitution du matériel en dehors des délais prévus et à une autre personne que le responsable du magasin, l'emprunteur s'expose à une interdiction de prêt de matériel temporaire ou définitive.

L'école se réserve le droit d'interrompre ou de supprimer le prêt en cas d'urgence.

En cas de négligence entraînant la détérioration ou la perte du matériel, l'école pourra exiger suivant le cas, le paiement de sa réparation ou de son remplacement.

Le responsable du magasin est chargé du contrôle.

La liste des professeurs habilités à la signature des bons, ainsi que les horaires d'ouverture sont affichés dans le magasin de prêt.

Annexe 3 : Charte d'utilisation des ressources informatiques

La présente charte a pour objet de définir le cadre réglementaire dans lequel s'inscrit l'utilisation des ressources informatiques au sein de l'École nationale des beaux-arts de Lyon. Elle vise à garantir le bon

fonctionnement des systèmes informatiques et des réseaux sur les aspects techniques et juridiques, la sécurité des données, le droit des personnes, les interdits ainsi que les responsabilités des utilisateurs.

Tout utilisateur n'ayant pas respecté les obligations énoncées dans la charte est passible de poursuites internes à l'établissement (sanctions disciplinaires et/ou pénales prévues par les textes législatifs et réglementaires dont notamment pour mémoire la loi 88-19 du 5 janvier 1988 relative à la fraude informatique).

1. Domaines d'application

Ces règles et obligations s'appliquent à tout.e étudiant.e présent.e au sein de l'école ayant accès et utilisant les systèmes informatiques et les réseaux de l'Ensba Lyon, les systèmes informatiques auxquels il est possible d'accéder à partir de l'établissement ainsi que les systèmes informatiques d'organismes extérieurs à l'école.

On entend par systèmes informatiques notamment les serveurs, stations de travail, micro-ordinateurs et périphériques des services administratifs, des salles de cours, des pôles et des salles informatiques en libre- service à la disposition des étudiant.e.s.

2. Conditions d'accès aux systèmes informatiques

Le droit d'accès à un système informatique est personnel et incessible. L'utilisation des moyens informatiques de l'Ensba Lyon doit être limitée à l'usage d'étude, de travail et de recherche pour les étudiant.e.s de l'école.

L'accès aux services d'hébergement de pages et autres contenus (pages personnelles, sites web d'associations, etc.) est soumis à autorisation spécifique de la direction et ne peut donc en aucun cas couvrir d'action commerciale.

Les ressources sont mises à disposition pour un usage artistique et pédagogique.

Toutefois, l'usage à titre privé des services web et de la messagerie est admis à condition que ce soit dans des limites raisonnables et qu'il n'affecte pas le trafic normal. L'usage des ressources informatiques ne doit pas être contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs (interdiction d'accès à des sites pornographiques, etc.), sauf autorisation explicite dans le cadre d'un travail créatif. Il ne doit pas mettre en cause l'intérêt et l'image de l'établissement lors de l'accès à des forums publics.

Concernant les e-mails, la création de la boîte aux lettres est concomitante avec l'arrivée de la personne au sein de l'Ensba Lyon.

L'utilisateur se voit attribuer un compte nominatif, individuel et incessible. L'Ensba Lyon se réserve le droit de retirer unilatéralement cette autorisation en cas de non-respect de la présente charte.

L'accès ne peut être autorisé en principe qu'aux personnes régulièrement accueillies dans l'école pour une période prolongée (élèves, stagiaires, résidents...). Il est automatiquement supprimé à la fin de l'année civile au cours de laquelle la personne quitte l'établissement.

L'accès peut être autorisé à certaines personnes ou certains organismes sur autorisation de la Directrice de l'école.

3. Respect de l'intégrité et de la confidentialité des informations

Les utilisateurs ne doivent pas tenter de lire ou de copier les fichiers ou le mot de passe d'un autre utilisateur sans son autorisation (verbale ou écrite). Ils doivent également s'abstenir de toute tentative d'interception des communications privées entre utilisateurs, qu'il s'agisse de courrier électronique ou de quelque autre type que ce soit ainsi que de toute tentative de se connecter sur un site sans y être autorisés.

En matière de cryptage, les utilisateurs des ressources informatiques de l'Ensba Lyon doivent se soumettre aux dispositions

législatives et réglementaires en vigueur. Les informations diffusées sur le réseau informatique de l'Ensba Lyon doivent respecter les principes et dispositions légales concernant la confidentialité et le respect de la vie privée. Les utilisateurs sont tenus à la réserve d'usage sur toute information relative au fonctionnement interne de l'Ensba Lyon qu'ils auraient pu obtenir en utilisant ces ressources informatiques.

Les utilisateurs sont également tenus de sauvegarder et protéger par tout moyen approprié les informations sensibles dont ils seraient auteurs ou auxquelles ils auraient accès. On entend par informations sensibles toutes les informations dont la perte ou la diffusion involontaire pourrait causer un préjudice financier ou moral à l'établissement.

4. Respect des droits et des personnes

4.a. Cadre général

- Il est interdit de diffuser des informations qui seraient en opposition avec les dispositions légales et réglementaires, notamment en ce qui concerne la protection de la personne, des individus et des biens, le respect de la vie privée et de la propriété littéraire et artistique.

- Chacun doit s'abstenir de porter atteinte par la nature de ses communications à l'image et aux intérêts de l'Ensba Lyon ou de toute personne morale ou physique. L'utilisateur s'interdit de produire, de collecter ou de transmettre des données, messages ou œuvres en infraction avec la législation en vigueur, notamment les messages diffamatoires, racistes, xénophobes, etc. Il est également rappelé l'interdiction de diffusion sous forme numérique, sans autorisation préalable de la CNIL, de fichier contenant des informations à caractère personnel tel que des fichiers de noms ou des listes d'adresses électroniques.

- L'utilisateur doit veiller au respect du droit de propriété d'autrui et plus particulièrement :

- l'utilisation des logiciels sur le réseau ou sur machines indépendantes s'effectue dans le respect des termes de la licence d'utilisation,

- il s'interdit la reproduction des logiciels commerciaux en dehors du cadre de la licence d'utilisation,

- il respecte les droits de propriété intellectuelle sur des œuvres protégées (livres, logos, pièces musicales, images, logiciels...), qui font interdiction d'utiliser, de reproduire et d'exploiter ces œuvres sans l'autorisation de l'auteur ou du titulaire des droits.

- NB : Certains sites Internet pouvant être régis par des règles juridiques autres que de droit français, toute précaution doit être prise à cet égard par l'utilisateur.

4.b. Usage des listes de diffusion

L'usage des listes de diffusion doit revêtir un caractère loyal et de bonne foi. Il doit s'inscrire dans le respect des dispositions générales décrites au chapitre 4.a. Il doit également :

- respecter les missions statutaires de l'établissement, ce qui exclut tout type d'activité commerciale, publicitaire ou à caractère personnel (petites annonces) ;

- respecter la vie privée et le droit à l'image d'autrui (article 9 du Code Civil) ;

- respecter les droits d'auteur ;

- respecter l'interdiction de tout propos discriminatoire ou diffamatoire.

5. Respect des principes de fonctionnement des systèmes informatiques

Les utilisateurs ne doivent pas utiliser les comptes autres que ceux auxquels ils ont légitimement accès. Ils ne doivent pas non plus effectuer de manœuvre qui aurait pour but de méprendre les autres utilisateurs sur leur identité. Ils doivent s'abstenir de toute tentative de s'approprier ou de déchiffrer le mot de passe d'un autre utilisateur, de modifier ou de

détruire des fichiers d'un autre utilisateur et de limiter ou d'interdire l'accès aux systèmes informatiques d'un utilisateur autorisé. La conception et/ou l'utilisation d'un programme ayant de telles propriétés est également interdite sans autorisation préalable.

6. Utilisation des réseaux informatiques

Tout utilisateur veillera à un emploi mesuré des ressources partagées afin de permettre une bonne qualité de service au plus grand nombre.

Pour la messagerie, l'utilisateur veillera à adapter ses messages, tant en contenu qu'en nombre de destinataires, et s'efforcera d'utiliser les moyens techniques mis à sa disposition pour en réduire la taille, tels que la compression éventuelle des pièces jointes, l'insertion de liens hypertextes, l'utilisation appropriée des listes de diffusion, etc. Pour l'Internet, une vigilance particulière est demandée dans la mise en œuvre de certains services, notamment pour les téléchargements de fichiers volumineux. Certains usages, fortement consommateurs de ressources réseau peuvent faire l'objet de restriction, voire d'interdiction.

De plus, tout utilisateur d'un réseau informatique s'engage à ne pas effectuer d'opérations qui pourraient avoir pour conséquence :

- d'interrompre le fonctionnement normal du réseau ou d'un des systèmes connectés au réseau par la mise hors tension ou le redémarrage d'un système dont il n'est pas le gestionnaire. Il s'engage notamment à ne raccorder aucun matériel au réseau sans autorisation explicite ;
- d'accéder, de modifier ou de détruire des informations privées d'autres utilisateurs sur le réseau ;
- de nécessiter la mise en place de moyens humains ou techniques supplémentaires pour son contrôle et sa destruction.

En ce qui concerne les programmes et codes malveillants (virus, logiciels espions, canulars...) informatiques, l'utilisateur doit respecter toutes les mesures visant à ne pas introduire et diffuser de virus dans les systèmes informatiques. Il appliquera les prescriptions concernant l'activation et la mise à jour de son logiciel anti-virus ; celles-ci sont fonction de la configuration matérielle et logicielle dont il dispose (poste fixe, portable...). Toute attaque doit être signalée immédiatement au personnel de l'équipe informatique et réseau. De même, l'utilisateur doit veiller à ne pas donner suite aux demandes de rediffusion de messages alarmistes ou de suppression des fichiers sans avis des responsables de la sécurité.

Par ailleurs, l'utilisateur s'engage à ne pas installer sans autorisation du personnel compétent ou inciter par quelque biais que ce soit à l'installation de logiciels se substituant aux standards de l'Ensba (versions ultérieures, logiciels concurrents…), si leur mise en œuvre n'est pas indispensable au fonctionnement d'outils de son entité.

7. Le rôle des administrateurs

Par définition, l'administrateur possède ou peut posséder tous les droits sur le système dont il est responsable. Ces droits s'appliquent dans le cadre exclusif de la qualité de service qu'il doit garantir. L'administrateur décline toutes garanties de qualité de service sur l'utilisation ou la mise en place de systèmes expérimentaux.

Pour assurer ses responsabilités, permettre le bon fonctionnement des systèmes informatiques et vérifier le respect de la charte :

- il doit informer les utilisateurs des interruptions de service et les rendre le moins fréquentes possibles ;
- il doit respecter la confidentialité des informations privées auxquelles ses droits lui donnent accès ;
- pour des nécessités de maintenance et de gestion technique, il peut être amené à accéder temporairement aux données privées des utilisateurs en cas de demande

explicite de leur part, de cas de force majeure ou pour vérifier le bon respect de la charte tout en respectant la confidentialité et la réglementation en vigueur ;

- il peut contrôler l'utilisation des ressources (CPU, disque, etc.) et prendre toute disposition nécessaire (priorité, existence de processus, suppression de fichier sans lien direct avec la nature des travaux, sessions interactives inactives trop longtemps) et peut être amené à examiner les traces des utilisateurs sur les services réseaux ;
- il doit maintenir une fiche descriptive des systèmes dont il est responsable et pouvoir renseigner les utilisateurs à ce sujet.

L'école est fortement attachée au principe du respect de la vie privée des étudiant.e.s au sein de l'établissement et respecte par conséquent les principes contenus dans la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements des données à caractère personnel. Lorsqu'un contrôle est effectué sur les données de communications en réseau, l'école s'engage à le réaliser dans le respect des principes de finalité, de proportionnalité et de transparence tels que prévus dans cette loi.

8. Informations légales

Les utilisateurs sont informés que, afin de se conformer à l'article 6 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, l'Ensba Lyon peut être amenée à prendre toutes mesures techniques lui permettant de « détenir et conserver les données de nature à permettre l'identification de toute personne ayant contribué à la création d'un contenu des services dont elle est prestataire et, d'autre part, à communiquer ces données sur réquisition judiciaire ».

Les utilisateurs donnent leur autorisation à l'équipe informatique et réseau pour prendre toutes les mesures techniques nécessaires à la sécurité des données et notamment à procéder à des sauvegardes sur disque, bande magnétique ou n'importe quels autres supports destinés à cet usage. Aucune modification ou consultation ne sera effectuée sur les données sans le consentement de l'utilisateur. Aucune donnée ne sera conservée au-delà du délai légal.

9. Application de la présente charte

Le statut d'élève de l'école (attesté par la délivrance de la carte d'étudiant de l'Ensba Lyon) implique l'acceptation sans condition de la présente charte. Il en est de même pour toute autorisation d'accès aux ressources informatiques accordée par l'école à toute personne extérieure.

Établissement public de
coopération culturelle dédié
à l'enseignement supérieur
artistique et à la recherche en
arts visuels, l'École nationale
supérieure des beaux-arts de Lyon
reçoit le soutien de le ville de Lyon
et du conseil régional Rhône- Alpes.

VILLE DE LYON

La Région Auvergne-Rhône-Alpes

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE