

Texte catalogue de cours semestre 3 & 4

Organisation des enseignements en S3 puis S4

ENSEIGNEMENTS GÉNÉRIQUES

UE 9 / UE 13 — culture et humanités

- EC 9.1 / EC 13.1 — humanités
- EC 9.2 / EC 13.2 — culture des arts, du design et des techniques

ENSEIGNEMENTS TRANSVERSAUX

UE 10 / UE 14— méthodologie, techniques et langues

- EC 10.1 / EC 14.1 — outils d'expression et d'exploration créative
- EC 10.2 / EC 14.2 — technologies et matériaux
- EC 10.3 / EC 14.3 — outils et langages numériques
- EC 10.4 / EC 14.4— langues vivantes
- EC 10.5 / EC 14.5— contextes économiques et juridiques

ENSEIGNEMENTS PRATIQUES ET PROFESSIONNELS

UE 11 / UE 15 — ATELIERS DE CRÉATION

- EC 11.1 / EC 15.1 — TECHNIQUES ET SAVOIR-FAIRE
- EC 11.2 / EC 15.2 — PRATIQUE ET MISE EN ŒUVRE DU PROJET
- EC 11.3 / EC 15.3 — COMMUNICATION ET MÉDIATION DU PROJET
- EC 11.4 / EC 15.4 — Démarche de projet en lien avec la pratique de projet

UE 12/ UE 16 — PROFESSIONNALISATION

- EC 12 / EC 16.1 et 16.2 (stage) — PARCOURS DE PROFESSIONNALISATION ET POURSUITE D'ÉTUDE + STAGE

1/ ENSEIGNEMENTS GÉNÉRIQUES

UE 9 / UE 13 — culture et humanités

- EC 9.1 / EC 13.1 — humanités

- EC 9.2 / EC 13.2 — culture des arts, du design et des techniques

UE 9 / UE 13 — culture et humanités

“Les enseignements Génériques, Culture et Humanités constituent le socle fondamental des acquisitions d'une culture composée de champs référentiels philosophique, littéraire, sémiotique, artistique et historique notamment. Si l'approche se veut pour partie théorique et chronologique, elle engage également une compréhension du monde contemporain dans ses composantes historiques et sociétales en s'appuyant sur des approches thématiques et horizontales.” *Extrait du référentiel du diplôme national des métiers d'art et du design.*

- EC 9.1 / EC 13.1 — Humanités.

Lettres et Philosophie / Claire Desenne et Antoine Hazard

ENSEIGNEMENT

En deuxième année, l'enseignement des Humanités élabore et examine un certain nombre de notions transversales des domaines philosophique et esthétique, et, plus spécifiquement, mais non pas exclusivement, du design et des métiers d'art.

Il étudie les problèmes que pose la pratique du design et des métiers d'art en recourant à des expérimentations ou des exemples précis, et il veille à l'articulation de ces problèmes à ceux, plus généraux, de la philosophie, des théories esthétiques, notamment modernes et contemporaines. Il permet, en somme, aux étudiants de réfléchir conjointement sur le monde et sur leurs propres pratiques.

Les semestres 3 et 4 constituent des séquences distinctes. Le semestre 4 permet d'engager la détermination d'un projet personnel ou collaboratif.

VOLUME HORAIRE

S3 : 2H

S4 : 3H

PROGRESSION PÉDAGOGIQUE

- EC 9.1 (S3) Réflexions sur la pratique du design et des métiers d'art, au sein d'enjeux actuels éclairés par la philosophie et les LSH.

"A la rencontre de l'Autre":

En philosophie, l'étudiant interrogera le rapport de l'artiste avec le monde qui l'entoure, d'abord dans sa découverte de l'objet du design comme objet social et relationnel, produit d'un réseau d'influences, d'acteurs et de cultures; ensuite dans sa relation avec l'objet numérique, à l'ère des nouvelles technologies. L'objectif est de fournir des outils conceptuels, capables de penser et d'intégrer les problématiques sociétales à sa pratique créative.

Dans le cadre du cours de littérature, l'engagement de l'écrivain sera étudié à travers des textes de formes diverses et abordant différentes problématiques, de l'inclusion des minorités au souci environnemental. Les œuvres et textes lus seront ainsi l'occasion pour les étudiants d'approfondir ensuite leurs approches du design.

- EC 13.1 (S4) Recherche d'un sujet d'étude spécifique et de son enjeu problématique contemporain.

Thème : "A la recherche de Soi":

En philosophie sera abordée la question de la réflexion sur ses propres pratiques créatives. Le thème de la genèse de l'innovation, dans ce qu'elle a de méthodique ou de hasardeux, sera analysé, invitant l'élève à interroger et à conscientiser clairement ses choix créatifs, en résonance avec ses projets du quatrième semestre.

En littérature, les œuvres étudiées auront en commun d'inviter à la réflexion sur le rôle du hasard et des cinq sens dans la création, en particulier poétique. La place de l'innovation et de la tradition dans la poésie moderne sera également étudiée de manière à amener les étudiants à s'interroger sur leur propre pratique personnelle, entre rupture et continuité.

MODALITÉS

- Réflexion sur les thèmes en la déclinant dans différents arts, approches croisées des questions en poésie, dans le récit fictionnel mais aussi dans l'essai réflexif ainsi qu'en peinture, sculpture, au cinéma...
- Étude de textes de référence, comparaison et analyse d'œuvres littéraires proposant une réflexion sur la création artistique.
- Problématiser un processus créatif et le rattacher à une réflexion artistique plus large.
- Construction, notamment en groupe, d'un argumentaire écrit ou oral pour défendre un projet ou une réflexion, en lien avec les projets artistiques menés.

ÉVALUATION

> En contrôle continu, à tout moment dans la formation par l'enseignant.

> Travaux de groupes et individuels:

- Exposés oraux
- Dossiers écrits présentant les résultats d'une recherche
- Essais
- Projets pluridisciplinaires

BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE / LETTRES

Semestre 3:

Argumentation directe : essais et discours

- > **Michelle Perrot**, *Des Femmes rebelles - Olympe de Gouges, Flora Tristan, Georges Sand*, Tunis, Elyzad, 2014.
- > **Chimamanda Ngozi Adichie**, *Nous sommes tous des féministes suivi du Danger de l'histoire unique*, Paris, Gallimard, 2020 "folio 2€".
- > **Chimamanda Ngozi Adichie**, *Chère Ijeawele, ou un manifeste pour une éducation féministe*, Paris, Gallimard, 2017.

Argumentation indirecte : les récits

- > **Voltaire**, *L'Ingénu*, édition libre.
- > **Claire de Duras**, *Ourika*, Paris, Gallimard, 2010.
- > **Edward Abbey**, *Le Gang de la clef à molette*, édition libre.
- > **Marlen Haushoffer**, *Le Mur invisible*, Paris, Actes Sud, 1992.

Théâtre :

- > **Ibsen**, *Une Maison de poupée*, Paris, Le Livre de poche, 1990.
- > **Aimé Césaire**, *Une Saison au Congo*, édition libre.
- > **Wajdi Mouawad**, *Tous des oiseaux*, Paris, Actes Sud, 2018.

Essais / poésies :

- > **Michel Deguy**, *Écologiques*, Paris, Hermann, 2012.

Semestre 4:

- > **Baudelaire**, *Les Fleurs du Mal*, section "Tableaux parisiens", édition libre.
- > **Baudelaire**, *Le Spleen de Paris*, édition libre.
- > **Rimbaud**, *Illuminations*, édition libre.
- > **Apollinaire**, *Calligrammes*, édition libre.
- > **Blaise Cendrars**, *Du monde entier au coeur du monde*, poésies complètes, Paris, Gallimard, 2006.

- > **Paul Eluard**, *Capitale de la douleur*, édition libre.
- > **Francis Ponge**, *Le Parti pris des choses*, édition libre.

BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE / PHILOSOPHIE

Semestre 3:

Sur le design et l'objet :

- > **Jean Baudrillard**, *Le Système des objets*, Paris, Gallimard, "Tel", 1992.
- > **Martin Heidegger**, *Qu'est-ce qu'une chose?*, trad. J. Reboul et J. Taminiaux, Gallimard, "Tel", 1988.
- > **Georges Perec**, *Les Choses*, Paris, Pocket, 2006.
- > **Georges Perec**, "Notes concernant les objets qui sont sur ma table de travail", *Penser/Classer*, Paris, Le Seuil, "Points" 2015.
- > **Gilbert Simondon**, *Du mode d'existence des objets techniques*, Paris, Aubier, 2012.
- > **François Dagognet**, *Eloge de l'objet. Pour une philosophie de la marchandise*, Paris, Vrin, 1989.
- > **Clément Rosset**, *L'Objet singulier*, Paris, Minuit, "Critique", 1979.

Sur le design et la société

- > **Stéphane Vial**, *L'être et l'écran*, Paris, Puf, 2017.
- > **Bernard Stiegler**, *Le Design dans nos existences. A l'époque de l'innovation ascendante*, Paris, Mille et une nuits, 2008.

Semestre 4:

Sur l'art et la conscience de soi:

- > **Bergson**, *La Pensée et le Mouvant*, Puf.
- > **Kant**, *Critique de la faculté de juger*, Folio.
- > **Hegel**, *Introduction à la philosophie esthétique*.
- > **John Dewey**, *L'art comme expérience*, Folio essai
- > **Martin Heidegger**, *De l'Origine de l'œuvre d'art*.
- > **Maurice Merleau-Ponty**, *L'Oeil et l'Esprit*, collection Folio plus

EC 9.2 / EC 13.2 — culture des arts, du design et des techniques

Mégane Sansorné

ENSEIGNEMENTS

En deuxième année, le cours de culture des arts, du design et des techniques consiste en un approfondissement des points abordés en première année et la poursuite de l'histoire des métiers d'art et du design aux périodes modernes et contemporaines avec une approche chronologique. L'histoire des arts, du design et des techniques sera abordée par un biais thématique sous le prisme des matériaux avec une réflexion sur les changements initiés par la révolution industrielle, notamment dans les modes de production, les techniques et les modes de vie. Le monde artisanal et le monde machiniste seront confrontés à travers les différentes périodes de l'histoire avec une réflexion sur l'uniformisation et les singularités au sein d'un monde globalisé. L'objectif sera enfin d'établir des transversalités entre les problématiques rencontrées en Culture des Arts et la démarche de Recherche en lien avec le projet. En début d'année, une attention sera portée à l'histoire des styles et à l'histoire du mobilier au regard d'expositions contemporaines pour établir les transversalités avec l'époque contemporaine.

VOLUME HORAIRE

S3 : 2h

S4 : 2h

PROGRESSION PÉDAGOGIQUE

- **EC 9.2 (S3) Des grandes évolutions historiques de la création appliquées aux prémisses du design.**

Approfondissement des connaissances en histoire des arts et des techniques induisant des repères chronologiques fondamentaux des périodes du XIX au XXème siècle . Cours magistraux, comme socle à des bases communes de chronologie de l'histoire de l'art et de la naissance et définitions du design, travail de la prise de notes graphique. Travaux de recherches et pratiques pour comprendre les grands mouvements, établir des repères et mener des réflexions didactiques.

- **EC 13.2 (S4) Histoire et enjeux contemporains des métiers d'art et du design.**

Au cours de ce semestre, les étudiants étudieront les changements de paradigmes au XXe et XXIe siècle. La définition du design et la profession de designer et artisan seront questionnées, les étudiants pourront établir des transversalités dans les différents domaines avec des analyses comparées de documents de nature et d'époques différentes pour dégager des enjeux contemporains. Des recherches personnelles mettront les étudiants dans une veille proactive et prospective. Une étude de l'actualité de l'art et du design (expositions, événements, festivals...) pourra être associée à des références du passé. L'objectif est de convoquer ses connaissances pour commencer à mener une réflexion sur l'ébauche du mémoire et donner une définition actuelle du design en identifiant des enjeux contemporains.

OBJECTIFS

- Apprendre à analyser une œuvre, un espace ou un produit et à l'inscrire dans son contexte de création et de production, selon ses caractéristiques techniques, esthétiques, sémantiques, économiques, politiques- engager à une posture de veille culturelle dans la recherche de sources et ressources vérifiées.
- Connaître les grands repères chronologiques et les fondements de l'histoire de l'art et du design.
- Etre capable d'établir des transversalités entre les domaines et les époques pour comprendre les enjeux actuels, exploiter des données à des fins d'analyse.
- Être capable de convoquer ses connaissances pour établir une réflexion didactique.
- Savoir prendre des notes, synthétiser les informations.

MODALITÉS

- Cours magistraux
- Recherches thématiques
- Analyses croisées et comparées

- Recherches personnelles et en groupe
- Sorties (musées, expositions, conférences..)

ÉVALUATION

- > En contrôle continu, à tout moment dans la formation par l'enseignant.
- > Travaux de groupes et individuels
 - Exposés oraux
 - Dossiers écrits et graphiques présentant les résultats d'une recherche
 - Carnets
- > Des contrôles de connaissances et des écrits sur table en temps limité

BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE / CULTURE DES ARTS DU DESIGN ET DES TECHNIQUES

- > Roland BARTHES, *Mythologies*, Points, 2014
 - > E.H Gombrich, *Histoire de l'art*, Phaidon, 2006
 - > Norman POTTER, *Qu'est ce qu'un designer : objets, lieux, messages*, B42, 2018.
 - > William MORRIS, *L'art et l'artisanat*, Payot et Rivages, 2011
 - > Victor PAPANEK, *Design pour un monde réel*, Essais, Mercure de France, 1974
 - > Stéphane VIAL, *Court traité du design*, PUF, 2010
- Etc...

ENSEIGNEMENTS TRANSVERSAUX

UE 10 / UE 14— méthodologie, techniques et langues

- EC 10.1 / EC 14.1 — outils d'expression et d'exploration créative
 - EC 10.2 / EC 14.2 — technologies et matériaux
 - EC 10.3 / EC 14.3 — outils et langages numériques
 - EC 10.4 / EC 14.4— langues vivantes
- EC 10.5 / EC 14.5— contextes économiques et juridiques

UE 10 / UE 14 — méthodologie, techniques et langues

« Les enseignements transversaux, consacrés aux méthodologies et techniques construisent les apprentissages des outils et méthodes d'expression créative, d'expérimentation, de visualisation et de compréhension qui sont

nécessaires à la démarche de projet jusqu'aux conditions de sa mise en œuvre. Ces enseignements comportent une dimension scientifique visant à la maîtrise, à un niveau adapté, des possibilités et des contraintes liées aux propriétés des matériaux et aux techniques mobilisées. » Extrait du référentiel du diplôme national des métiers d'art et du design.

“Les Enseignements transversaux reposent sur le principe d'une synergie pédagogique à l'échelle des équipes pluridisciplinaires qui se construira dans leur projet pédagogique. La circulation d'un domaine de création à l'autre est ainsi facilitée par le pôle d'enseignements transversaux et permet aux étudiants de se constituer un outillage de connaissances, méthodes et compétences commun à tous les secteurs des métiers d'art et du design.” Extrait du référentiel.

EC 10.1 / EC 14.1 — Outils d'Expression et d'Exploration Créative

Parcours 1 :

Parcours 2:

ENSEIGNEMENTS :

L'Enseignement Constitutif Outils d'expression et d'exploration créative est au service de la démarche de projet et de la découverte et pratique d'outils d'expression fondamentaux conduisant à la définition d'une écriture et d'une posture personnelles. Il permet d'acquérir des outils pour exprimer et communiquer les projets mais aussi d'expérimenter divers types de langages graphiques, plastiques et volumiques (croquis, schémas, expérimentations plastiques, photographie, vidéo, volume, maquette, ...) pour développer sa créativité et se constituer une boîte à outils fondamentale pour la démarche de projet.

L'étudiant est amené à explorer, à formuler des propositions plastiques, à argumenter ses choix afin de développer une écriture sensible et singulière. A partir d'une demande spécifique et de sujets de recherches, l'étudiant devra savoir exprimer ses intentions en mettant en œuvre les moyens d'investigations adaptés. Les cours d'outils d'expression et d'exploration créative viendront nourrir la démarche de création et permettront à l'étudiant de développer un regard sensible et conceptuel sur les processus de fabrication. Une veille sera en permanence nécessaire pour construire une posture référencée favorisant les liens avec les enseignements génériques, notamment les Humanités.

VOLUME HORAIRE

S3 : 2H CM + 2H TD

S4 : 2H CM + 2H TD

- EC 10.1 (S3) Relations entre les médiums, pratiques et productions croisées associées à l'atelier de Création

Ce troisième semestre a pour objectif l'approfondissement des outils fondamentaux et le développement des questionnements plastiques afin que l'étudiant s'approprie de plus en plus les demandes. Pour ce faire, il devra croiser ses explorations graphiques/plastiques engendrées aux semestres précédents et convoquer sa culture des arts et du design historique et/ou contemporain. En créant du lien entre pratique et théorie, l'étudiant nourrira sa réflexion et développera ainsi des réponses plastiques, graphiques et volumiques plus engagées et personnelles. Ces projets viendront nourrir la démarche de projet en atelier et réciproquement. La première partie de l'année valorise donc la capacité de l'étudiant à argumenter ses choix plastiques en rapport avec son parti-pris et sa capacité à affiner la maîtrise des outils et médiums.

- EC 14.1 (S4) Pratiques et productions croisées associées à l'atelier de création et pratique et productions autonomes visant un projet créatif personnel et collaboratif.

Pour cette deuxième partie de l'année, l'étudiant développera une démarche de travail plus personnelle afin de s'approprier entièrement la thématique/le questionnement proposé. L'étudiant sera donc amené à développer des réponses plastiques, graphiques et volumiques de manière autonome dans le choix des étapes de travail. L'objectif est donc qu'il développe une écriture et posture personnelle en gagnant en autonomie dans sa démarche de travail. Comme au semestre précédent, l'outil d'expression et d'exploration créative viendra nourrir la démarche de projet en ateliers et en cours de pratique et mise en œuvre du projet.

MODALITÉS

- Ateliers d'expérimentations et de recherches seul ou en groupe, Les étudiants manipulent, testent, font évoluer leur pratique.
- Cours magistraux ponctuels en complément avec des apports culturels tout au long de l'année (références données en cours, visites d'expositions, interventions de créateurs ...).
- Organisation de séquences autour de grandes thématiques favorisant la transversalité avec les cours d'ateliers de création, mais aussi les cours de culture et humanités, (études de textes littéraires, traduction graphiques et plastiques) et transversaux (technologies et matériaux, outils et langages numériques..)

ÉVALUATION

- > En contrôle continu, à tout moment dans la formation par l'enseignant.
- > Porte sur la richesse des explorations plastiques et sur la capacité à communiquer ses intentions.
- > Les productions des étudiants sont présentées, parfois exposées, et sont toujours évaluées en vue de l'acquisition des compétences visées. Ce cours est en lien étroit avec les ateliers de création.

BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE / OUTILS D'EXPRESSION ET D'EXPLORATION CRÉATIVE

- > **Florence DE MÈREDIEU**, Histoire matérielle et immatérielle de l'art moderne et contemporain, Larousse, 2008.
- > **N.MARCHAND-ZANARTU et J.LAUXEROIS**, 32 grammes de pensée - Essai sur l'imagination graphique, 2020
- > **Revue Roven, revue critique sur le dessin contemporain**, éditions Roven

EC 10.2 / EC 14.2 — technologies et matériaux AA

V.ROULLAT

ENSEIGNEMENT

L'enseignement se concentre sur l'étude des matériaux et leur mise en œuvre aussi bien à l'échelle artisanale qu'industrielle. La formation se fera à travers l'observation, l'analyse, et des pratiques expérimentales, afin d'intégrer le matériau dans la démarche créative de l'étudiant. Une étude approfondie sur l'impact écologique des matériaux et de leur usage sera menée sur chaque projet.

VOLUME HORAIRE

S1 : 4 H

S2 : 4 H

OBJECTIFS

- Sélectionner, collecter et analyser avec esprit critique divers matériaux, afin de les utiliser dans un projet personnel et expérimental.
- Comprendre, formuler et employer les procédés de mise en œuvre des matériaux suivants les attentes du projet.
- Se sensibiliser aux enjeux et à l'impact environnemental et économique liés aux matériaux et à leur transformation.
- Engager une veille et une pratique expérimentale et prospective pour favoriser l'innovation (matériaux composites, transferts de technologies.)
- Développer une culture professionnelle des matériaux (artistique, technologique, historique, sociétale, esthétique, économique et environnementale.)
- Constituer une matériauthèque personnelle et collective en lien avec les projets.

PROGRESSION PÉDAGOGIQUE

- **EC 10.2 (S3) Investigation des procédés technologiques dans un but de création. Veille technologique spécifique au domaine de compétence.**

Le semestre sera orienté vers les matériaux composites avec une étude approfondie de leurs composants et des procédés de mise en œuvre. L'hybridation des matériaux et des techniques sera le départ d'expérimentation.

- **EC 14.2 (S4) Processus de création et de concrétisation à partir de matériaux et procédés. Observation des compétences technologiques en vue du projet personnel, si possible en lien avec le stage.**

Le semestre 4 sera tourné vers de nouveaux matériaux et de réaliser des activités liées aux dernières technologies en termes de conception et d'optimisation des matériaux. Les élèves devront travailler sur un exposé en adéquation avec leur projet personnel.

MODALITÉS

- Exploration et expérimentation concrète en atelier.
- Exploration culturelle (recherches documentaires, constitution de fiches techniques, exposés, sorties à thèmes, sites architecturaux, artisans d'art).
- Cours magistraux (CM) qui complètent les recherches mais aussi des lectures, des visionnages de vidéos en dehors des horaires de cours.
- Création d'une matériauthèque personnelle et collective en corrélation avec leurs projets.
- Le cours est également organisé en relation avec l'EC Techno et matériaux SCIENCES*

ÉVALUATION

- > Compte rendus de recherches documentaires ou de visites
- > Protocole et recherches d'expérimentations des matériaux
- > Exposés écrits, graphiques et oraux.
- > Devoirs de connaissances

BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE / TECHNOLOGIES ET MATÉRIAUX AA

- > **O.HAMON / V.ROULLAT**, *Technologie des métiers du bois*, édition DUNOD
- > **O.HAMON / V.ROULLAT**, *100 fiches pratiques, menuiserie, agencement et ébénisterie*, édition DUNOD
- > **O.GERVAL / J-C.PRINZ**, *Matières et matériaux*. édition EYROLLES
- > **Rob THOMPSON**, *design, procédés de fabrication*. édition VIAL
- > **Rob THOMPSON**, *Matériaux renouvelables, procédés de fabrication*. édition VIAL
- > **Daniel LIDEN**, *Matériaux pour un design produit éco-responsable*. édition DUNOD
- > **Chris LEFTERI**, *Matériaux et design produit*. édition DUNOD
- > **Chris LEFTERI**, *Procédés de fabrication et design produit*. édition DUNOD

EC 10.2 / EC 14.2 — technologies et matériaux SCIENCES*

Physique-Chimie

ENSEIGNEMENTS :

L'Enseignement technologie et matériaux SCIENCES* a pour objectif de focaliser l'étude de matériaux autour de modules thématiques pour comprendre des supports techniques et technologiques par l'observation, l'analyse, l'apprentissage. Le cours s'appuie également sur une compréhension opérationnelle des propriétés physiques ou chimiques des systèmes mis en œuvre. Le cours sera rythmé par la progression en Pratique et mise en Oeuvre du Projet et se fera sous forme de modules avec la participation d'intervenants spécialisés dans certains domaines liés aux matériaux et à leur mise en œuvre (béton, verre, résine, textile..)

VOLUME HORAIRE

S3 : 2H par quinzaine

S4 : 2H par quinzaine

PROGRESSION PÉDAGOGIQUE

- **EC 10.2 (S3) Investigation des procédés technologiques dans un but de création. Veille technologique spécifique au domaine de compétence.**

La formation a pour but de fournir un parallèle scientifique avec les autres matières liées aux matériaux. L'objectif de cette formation est d'obtenir un raisonnement scientifique et de synthèse de documents tout en en apprenant plus sur les caractéristiques des matériaux et procédés vus dans les autres disciplines.

Les matériaux principalement vus par les élèves au cours du semestre 3 sont les composites, métaux et synthétiques. Les différentes activités scientifiques permettront de découvrir un langage scientifique approprié à ces matériaux et à leur conception ainsi que de comprendre globalement les procédés et les enjeux scientifiques liés à ces matières.

- **EC 14.2 (S4) Processus de création et de concrétisation à partir de matériaux et procédés. Observation des compétences technologiques en vue du projet personnel, si possible en lien avec le stage.**

Le semestre 4 sera l'occasion de découvrir de nouveaux matériaux et de réaliser des activités liées aux dernières technologies en termes de conception et d'optimisation des matériaux. Les élèves devront travailler sur un exposé afin de travailler leurs compétences orales tout en permettant d'élargir les sujets liés aux nouvelles technologies.

MODALITÉS

- Exploration scientifiques (recherches documentaires, constitution de fiches techniques, exposés).
- Expériences en laboratoire.

ÉVALUATION

- > Compte rendus de recherches documentaires
- > Protocole et recherches d'expérimentations
- > Exposés écrits, graphiques et oraux
- > Devoirs de connaissances

EC 10.3 / EC 14.3 — Outils et Langages Numériques

Parcours 1 :

Parcours 2 :

ENSEIGNEMENTS :

L'enseignement vise à l'acquisition de compétences pratiques dans le champ des outils et langages numériques, abordées sous forme d'exercices pratiques, de mini-projets ou projets transversaux, notamment en lien avec les ateliers de créations. L'utilisation de logiciels ou technologies propriétaires mais aussi de logiciels et technologies libres, offrira une connaissance ouverte en PAO, modélisation 3D, vidéo, web, conception de motifs. Les outils et langages numériques sont au service de la formation : les logiciels de création comme outil de conception, de communication, de réalisation et de collaboration. La présence d'un FABLAB, une possibilité de prototypage avec la modélisation et l'impression 3D, la découpe laser, pour expérimenter et développer des solutions innovantes. Il s'agit pour les étudiants d'appréhender le potentiel et les enjeux du numérique dans ses futures activités de concepteur-créateur, une veille permanente sur les évolutions sera favorisée afin de développer un esprit critique et une éthique en s'appropriant les outils et leurs fonctionnalités. Les étudiants seront capables d'analyser une posture de designer et l'influence du numérique dans les différents domaines du design et des métiers d'art.

VOLUME HORAIRE

S3 : 1H TD

S4 : 1H TD

EC 10.3 (S1) Approfondissement des outils de spécialité et apprentissage des langages numériques.

Les exercices seront abordés en lien avec les enseignements transversaux et les ateliers de création pour une application concrète des apprentissages. Les étudiants travailleront selon leur spécialité sur différents logiciels pour approfondir les outils de spécialité et s'initieront aux langages numériques.

EC 14.3 (S4) Approfondissement des outils de spécialité et des langages numériques associés au projet.

L'objectif est d'utiliser le modèleur 3D pour créer des volumes plus complexes : o Réalisation de volumes avec des courbes (cintres et galbes). Ces volumes pourront être créés séparément ou créés dans l'assemblage. - Créer des fonds de plans pour produire des dossiers techniques : La mise en plan conventionnelle ainsi que la cotation devront être maîtrisées. Les outils et langages numériques rentreront en écho avec les Ateliers de création dans toutes leurs dimensions. L'étudiant devra être capable de choisir les logiciels adaptés à ses intentions selon les phases du projet.

MODALITÉS

- Les cours sont étroitement articulés aux cours de pratique et mise en œuvre du projet. L'apprentissage abordera les logiciels de PAO : retouche d'images, dessin vectoriel, travaux de mise en page, conception de motifs, mise en forme de data visualisation.
- Une appropriation sensible et plurielle des outils sera favorisée en lien avec le cours d'outils d'expression et d'exploration créative.
- Les technologies de mise en forme assistées par ordinateur seront abordées : découpe laser, modélisation et impression 3D... afin d'exploiter les ressources matérielles disponibles au lycée.
- Un apprentissage plus théorique interviendra de façon complémentaire, lié à la notion d'image numérique par exemple.

ÉVALUATION

- > Contrôle continu (exposé, exercices pratiques, recherches et veille)
- > Tâches intermédiaires évaluées et réalisation de médias de communication en transversalité avec d'autres enseignements, notamment les EC Pratique et mise en œuvre du projet et médiation du projet, ainsi que Outils d'expression et d'exploration créatives.

BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE / OUTILS ET LANGAGES NUMÉRIQUES

- > **Michel SERRES**, *Petite poucette*, 2012
- > **Geoffrey DORNE**, *Hacker citizen*, 2016
- > **Michel Lallement**, *L'Âge du Faire. Hacking, travail, anarchie 6*, Paris, Seuil, coll. *La couleur des idées*, 2015.

EC 10.4 / EC 14.4— langues vivantes

Paul Raueiser

ENSEIGNEMENTS :

La seconde année d'enseignement de l'anglais en DNMADe vise à consolider les acquis et approfondir les compétences langagières en lien avec le monde professionnel de l'art et du design. Puisqu'à terme, les étudiant(e)s devront présenter leurs projets, l'accent sera mis sur les stratégies de communication afin de valoriser ces projets. L'enseignement de l'anglais s'articulera autour d'axes transversaux tels que l'éphémère, la trace, l'éco-conception et le design éthique. Il sera également question de préparer les étudiant(e)s à leur vie professionnelle en leur permettant d'acquérir des compétences ciblées: élaboration d'un curriculum vitae, d'une lettre de motivation, simulation d'un entretien d'embauche.

VOLUME HORAIRE

S1 : 2H

S2 : 2H

PROGRESSION PÉDAGOGIQUE

- **EC 10.4 (S3) Culture internationale de références, pratique orale et écrite de la langue en lien avec le domaine professionnel, préparation d'une certification européenne (TOEIC; TOEFL)**

Tout en poursuivant la consolidation des acquis, ce semestre sera consacré aux différents parcours de professionnalisation et à la mobilité internationale des étudiant(e)s. L'accent sera donc mis sur l'ouverture à de nouveaux champs culturels anglophones. De plus, il y aura un travail spécifique de présentation de projets en lien avec les axes transversaux (*green design, welcoming vs. hostile design, care ethics*). Enfin, ce semestre permettra d'initier les étudiant(e)s aux exigences propres à différentes certifications européennes (Cambridge, TOEIC, TOEFL).

- **EC 14.4 (S4) Présenter, communiquer et valoriser son projet, pratique orale et écrite en situation de workshops, séminaires, concours...**

Ce quatrième trimestre vise à approfondir l'expression orale et à développer les capacités réflexives et argumentatives des étudiant(e)s lors de différentes phases de travail (conception et présentation d'un projet), de façon individuelle ou collective. Comme lors du semestre précédent, l'approche privilégiée sera celle de la scénarisation pédagogique afin de préparer à une mise en situation concrète (workshop, séminaire, concours, rencontre internationale...).

MODALITÉS & ÉVALUATION

> Contrôle continu dans les cinq compétences langagières: compréhension orale et écrite, expression orale (en continu et en interaction) et écrite.

BIBLIOGRAPHIE INDICATIVE / LANGUES VIVANTES

- > **Hylton Bill.** *Illustrated Cabinetmaking: How to Design and Construct Furniture that Works.* London: Chapel Publishing, 2008.
- > **Howes Phil & Zoe Laughlin.** *Material Matters: New Materials in Design.* London: Black Dog Publishing, 2012.
- > **Ludwiczak Beata.** *Design English: An English Coursebook for Students of Interior Architecture and Industrial Design.* Wrocław: Akademia Sztuk Pięknych, 2011.
- > **Myers William.** *Bio Design: Nature, Science, Creativity.* London: Thames & Hudson, 2018.
- > **Solanki Seetal.** *Why Materials Matter, Responsible Design for a Better World.* London: Prestel Publishing, 2018.
- > **Thompson Rob & Martin Thompson.** *The Materials Sourcebook for Design Professionals.* London: Thames & Hudson, 2017.
- > **Treggiden Katie.** *Wasted: When Trash Becomes Treasure.* Brussels: Ludion Publishers, 2020.

EC 10.5 / EC 14.5— contextes économiques et juridiques

ENSEIGNEMENT :

En 2ème année, l'étude des « Contextes Économiques et Juridiques » va s'ouvrir progressivement aux autres dimensions de l'économie-gestion faisant intervenir -au travers d'études de cas- le droit et le marketing notamment l'offre, la communication et la distribution commerciales.

VOLUME HORAIRE

S3 : 1H

S4 : 1H

PROGRESSION PÉDAGOGIQUE

EC 10.5 (S3) Connaissances générales appliquées à l'industrie et à l'entrepreneuriat

Compréhension des fondamentaux en droit français et analyse des situations juridiques fréquentes en droit du travail, droit commercial, droit de l'immatériel et sur les responsabilités civile et pénale de l'entreprise.

Travail de l'argumentation juridique.

- EC 14.5 (S4) Connaissances générales appliquées à des situations contextualisées.

Marketing : études de cas visant à élaborer des stratégies commerciales pertinentes au regard du marché et des attentes des clients : définition d'une offre, de la communication et de la distribution de celle-ci. .

MODALITÉS

- En S3 : Cours magistraux et résolution de cas.

- En S4, le cours s'appuie également sur les notions vues en S1, S2, et S3 auxquelles s'ajoute le marketing.

ÉVALUATION

> Contrôle continu

> Dossier en fin de semestre

> Présentations orales ponctuelles

BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE / CONTEXTE ÉCONOMIQUE ET JURIDIQUE

Vue en classe ou à lire et fournie par le professeur.

3/ ENSEIGNEMENTS PRATIQUES ET PROFESSIONNELS

ENSEIGNEMENTS PRATIQUES ET PROFESSIONNELS

UE 11 / UE 15 — ATELIERS DE CRÉATION

- EC 11.1 / EC 15.1 — TECHNIQUES ET SAVOIR-FAIRE

- EC 11.2 / EC 15.2 — PRATIQUE ET MISE EN ŒUVRE DU PROJET

- EC 11.3 / EC 15.3 — COMMUNICATION ET MÉDIATION DU PROJET

- EC 11.4 / EC 15.4 — Démarche de projet en lien avec la pratique de projet

UE 11 / UE 15 — ATELIERS DE CRÉATION

- EC 11.1 / EC 15.1 — TECHNIQUES ET SAVOIR-FAIRE

Parcours 1 : Arthur Tramier et Marlène Boutonnet

Parcours 2 : Alexandre Da Silva et Vincent Roullat

ENSEIGNEMENTS :

Autour des différents projets du semestre, les étudiants mettront en application leurs connaissances acquises en première année. Des liens avec les ateliers de création favoriseront une approche globale de la conception à la réalisation de projet pour une posture engagée des étudiants en tant qu'Artisan/Designer.

VOLUME HORAIRE

S1 : PARCOURS DÉCORS (TD 7H) / PARCOURS PROCESSUS (TD 5H)

S2 : PARCOURS DÉCORS (TD 7H) / PARCOURS PROCESSUS (TD 5H)

PROGRESSION PÉDAGOGIQUE

- **EC 11.1 (S3) Pratique et approfondissement d'un champ spécifique.**

Parcours Processus de Fabrication :

- Initiation et approfondissement des gestes et aux différentes techniques de façonnage de la terre et de mise en forme de matériaux par moulage.
- Émaillage et travail de la couleur.
- Connaissance spécifique des outils de l'atelier.
- Initiation aux différentes techniques de création de surface : tissage, feutrage...
- Incitation au tissage et à des armures de bases sur métier à peigne envergeur et métier à 4 cadres
- Expérimentations d'ennoblissements

Parcours Décor, objet et mobilier :

- Le troisième semestre est consacré à une réalisation en atelier et à la découverte de nouvelles techniques dans l'utilisation du placage. Les étudiants travaillent collectivement ou individuellement à la réalisation d'objets à l'échelle 1.
 - Finalisation des projets console 'angle' initiés en fin de première année :
 - structure du meuble en massif avec des assemblages,
 - dessus plaqué avec un frisage inspiré des assemblages de l'encoignure.
 - Projet paravent (placage, cartons tissage Jacquard, Moucharabieh, Kumiko).

- **EC 15.1 (S4) Pratiques collaboratives, croiser les spécificités de champs techniques complémentaires.**

Le semestre 4 sera écourté en raison du stage long (12 semaines).

Parcours Processus de Fabrication :

- Appropriation de la technique au service d'un projet, hybridation des savoir-faire et des gestes explorés.

Parcours Décor, objet et mobilier :

- Le semestre 4 sera écourté en raison du stage long (12 semaines).
- Les étudiants travailleront sur un projet d'objets de bureau (en papier) ainsi que sur un projet de paravent. Des moules seront réalisés pour donner les formes aux objets (découpe à la scie de marqueterie et découpe laser) et de nouvelles techniques seront découvertes (tissage de placage, Kumiko).
- L'utilisation des machines devra être maîtrisée afin de proposer les meilleures solutions d'usinage des pièces.
- Les choix d'outils, les réglages, les mises en place des systèmes de sécurité ainsi que l'usinage devront être maîtrisés pour répondre aux besoins de fabrication des objets.

DAO : L'objectif de cet enseignement est d'inscrire le modelage 3D et le prototypage numérique au cœur même du processus de création. Le modelage 3D va permettre de travailler en temps réel sur l'objet à concevoir.

- Utiliser le modèleur 3D pour créer des volumes plus complexes :
- Réalisation de volumes avec des courbes (cintres et galbes). Ces volumes devront être réalisés dans l'assemblage (ainsi les volumes sont liés entre eux pour permettre des modifications rapides de la maquette 3D).
- Créer des fonds de plans pour produire des dossiers techniques :
- Utiliser le modèleur 3D pour produire des documents de communication :
- La mise en plan conventionnelle (avec des vues d'ensemble, des vues de détails des pièces, des perspectives, des perspectives éclatées...) ainsi que la cotation devront être maîtrisées.

MODALITÉS

Parcours Processus de Fabrication :

Découverte et utilisation des outils de l'atelier de moulages et céramiques.

- Exploration de différents procédés de façonnage de la terre.
- Expérimenter des techniques de moulage avec différents matériaux (terre, plâtre, silicone, latex...)
- Appropriation et croisement des techniques et matériaux traditionnels.

Découverte et utilisation des outils de l'atelier textile et matériaux souples :

- Exploration des différentes armures de tissage
- Expérimenter différentes techniques de création de surface
- Expérimenter différentes techniques d'ennoblissement

Parcours Décor, objet et mobilier :

- Finalisation des projets initiés en fin de première année (encoignure).
- Expérimenter des techniques (trame de placage, carton Jacquard, Moucharabieh, Kumiko) pour réaliser des paravents.
- Expérimenter les techniques de découpe pour la réalisation de moules.

ÉVALUATION

- > En lien avec les ateliers de création.
- > Compte rendu, protocoles, oraux.
- > Exercices finalisés.

BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE / TECHNIQUES ET SAVOIR/FAIRE

Parcours Processus de Fabrication :

- > **Duncan Hooson et Anthony Quinn.** Le livre du céramiste, techniques et conseils pour l'atelier. Les éditions Ateliers d'Art.
- > **Jean Girel,** La Sagesse du potier, L'oeil Neuf.
- > **Bernard Leach.** Le Livre du Potier, Les éditions Ateliers d'Art.
- > **Wolf E. Matthes.** Émaux et glaçures céramiques. Eyrolles.
- > Artifices instables, Histoires de céramiques. Mousse Publishing.
- > **Martine Parcineau.** Fibres, fils, tissus, de l'artisanat à l'industrie, mémento à l'usage des futurs designers textiles, Éditions Eyrolles. 2023
- > **Anni Albers,** En tissant, en créant, Flammarion, 2021
- > **Anni Albers,** Du tissage, Les presses du réel, 2021
- > **Anne Dixon,** Tissage, 600 diagrammes, Éditions Eyrolles, 2020
- > **Daniel Weidmann,** technologie des textiles de la fibre à l'article, éditions Dunod

Parcours Décor, objet et mobilier :

- > **Chanson Lucien.** Traité d'ébénisterie, Editeur : VIAL
- > **Maubert R.** Anatomie du meuble. Editeur : VIAL
- > **Graubner W.** Assemblages du bois - L'Europe et le Japon face à face, Editeur : VIAL
- > La marqueterie Ramond Pierre. Editeur : VIAL
- > **Ricaud Pierre.** Tracés d'Atelier et géométrie - Tome 1, Editeur : VIAL
- > **Ricaud Pierre.** TRACÉS D'ATELIER ET GÉOMÉTRIE, TOME 2 Editeur : VIAL
- > **Ricaud Pierre.** Tracés d'atelier et réalisations, tome 3. Editeur : VIAL
- > **Maubert René.** Anatomie du meuble, Editeur : VIAL
- > **Bouzin Claude** Dictionnaire du meuble, Editeur : MASSIN
- > La CAO accessible à tous avec SolidWorks, TOME 1 Auteur : Rétif Pascal Editeur : CASTEILLA

- EC 11.2 / EC 15.2 — PRATIQUE ET MISE EN ŒUVRE DU PROJET

Parcours 1 : Marlène Boutonnet et Blanca Casas-Brulet

Parcours 2 : Mégane Sansorgné

ENSEIGNEMENTS :

Cet enseignement fédérateur autour duquel s'articulent les autres EC à pour but de développer les savoir-faire mais aussi le savoir-être, notamment dans une approche prospective et éthique. En deuxième année, l'enseignement Pratique et mise en œuvre du Projet abordera les champs spécifiques inhérents à chaque mention. La spécialisation se fera progressivement autour de contextes de projet adaptés. Les étudiants expérimentent diverses méthodologies et pourront osciller entre les méthodes de conception pour identifier le processus le plus pertinent. Le projet est relié au Ateliers de Création, notamment aux enseignements en Techniques et Savoir-Faire afin de comprendre toutes les étapes de projets et de lier la technique à la conception.

VOLUME HORAIRE

S3 : PARCOURS DÉCORS (TD 3H) / PARCOURS PROCESSUS (TD 5H)

S4 : PARCOURS DÉCORS (TD 3H) / PARCOURS PROCESSUS (TD 5H)

PROGRESSION PÉDAGOGIQUE

EC11.2 (S3) Démarche de projet individuel et spécifique à un champ professionnel

L'étudiant sera amené à s'approprier son parcours en enrichissant une culture spécifique au design de Matériaux. L'objectif sera de conduire une démarche de projet de A à Z en organisant les étapes de la conception à la production. L'étudiant devra être capable de définir les conditions d'existence d'un projet, d'observer, analyser et comprendre les besoins identifiés. Explorer et expérimenter des outils et méthodes pour créer.

EC 15.2 (S4) Démarche de projet collaborative, problématique complexe et spécifique à plusieurs champs professionnels.

L'étudiant sera amené à avoir une approche collaborative. Ainsi, il devra communiquer efficacement ses idées, oralement et graphiquement, et collaborer au sein d'une équipe et avec tous les acteurs d'un projet. De même, une réflexion sera menée à partir de problématiques plus complexes qui nécessitent l'apport de différents champs professionnels autour d'un même projet.

MODALITÉS

- Les étudiants réalisent des enquêtes individuelles ou collectives.
- Le processus de conception est abordé et les projets sont liés à la mention spécifique "Matériaux". Les étudiants abordent ici des projets relatifs à leur choix de parcours, toujours en lien avec les ateliers professionnels mais aussi avec des partenariats ponctuels entre les deux parcours, avec des acteurs industriels, culturels, artisanaux ou associatifs.
- Le projet partira d'enquêtes, analyses jusqu'à la conceptualisation de solutions relatives à des situations problèmes. Le matériau sera au cœur du processus de conception en Design et Métiers d'art.

ÉVALUATION

> Compréhension de la méthodologie et des étapes de la démarche de projet.

- > Évolution pertinente du projet au regard des nouveaux éléments et conseils donnés.
- > Compréhension des techniques, des matériaux, des systèmes et cohérence du parti-pris
- > Présentation orale systématique et évaluation des supports didactiques à la fin du projet.

BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE / PRATIQUE ET MISE EN OEUVRE DU PROJET

- > **Patrick BOUCHAIN**, *Construire autrement, comment faire?*, Acte Sud, 2006
- > **Nicolas BOURRIAUD**, *L'esthétique relationnelle*, Les Presses du réel, 2001
- > **Olivier DUPON**, *Encore! The new artisans*, édition Thames & Hudson, 2015
- > **Ludovic DUHEM & Kenneth RABIN** *Design écosocial : convivialités, pratiques situées et nouveaux communs*, it: éditions, 2017
- > **Étienne DELPRAT**, Nawal Bakouri, *En quête de design social*, par la Plateforme Social Design, 2020
- > **F. PETIOT et C. BRAUNSTEIN-KRIEGEL** *Crafts*, anthologie contemporaine pour un artisanat de demain, Norma, 2019
- > **Claire SUFFRIN et Marc-HUBERT**, *Échanger les savoirs*, édition Desclée de Brouwer, 1992
- > **Bernard SALIGNON**, *Qu'est-ce qu'habiter ?*, édition de la Villette, Penser l'espace, 2010
- > **Gilles CLÉMENT**, *Une Écologie Humaniste*, édition Aubanel, 2006
- > **Emmanuel Tiblou**, revue décor n°1, édition école nationale des arts décoratifs, 2021
- > **Michel Guérin**, *arrangements, aménager l'espace, orner les lieux*, les presses du réel, 2024

- EC 11.3 / EC 15.3 — COMMUNICATION ET MÉDIATION DU PROJET

Parcours 1 :

Parcours 2 : Mme Sansorgné

ENSEIGNEMENTS

Cet enseignement vise à mettre en avant, communiquer et médiatiser le projet en s'appuyant sur la conception de visuels (dessin, photographie, image 3D, vidéos, montages), de volumes (échantillons, maquettes et prototypes) ainsi que sur la réalisation de discours associés à la démarche de projet. La médiatisation peut passer par la conception de supports de communication qui retrace le processus de conception et permet de transmettre la démarche (dépliants, plaquettes, projection) comme par la mise en scène des productions au sein d'une exposition. L'étudiant sera amené à produire une réflexion sur la scénographie, la didactique pour présenter sa production à la fin de chaque période de projet. Le contexte de démonstration sera étudié, notamment lors de la médiation par l'image numérique et les réseaux sociaux, le questionnement sur l'impact écologique et éthique se fera en lien avec l'enseignement des outils et langages numériques.

VOLUME HORAIRE

S3 : 2H (CM 1H)

S4 : 2H (CM 1H)

PROGRESSION PÉDAGOGIQUE

EC 11.3 / EC 15.3 (S3+S4) Présenter, communiquer et valoriser son projet

L'étudiants sera amené à développer des compétences en communication, via la maîtrise des moyens de communication (oraux, écrits, visuels) Il s'agit pour l'étudiant de soutenir sa démarche de projet et de pouvoir remettre en question le projet tout au long de sa conception en se confrontant à d'autres avis et conseils. L'étudiant devra être capable de communiquer ses intentions de manière didactique et professionnelle. L'étudiant devra être en mesure de réfléchir à l'évolution de son projet.

EC 11.3 / EC 15.3 (S3+S4) Présenter, communiquer et valoriser son projet

Lors du S4, les cours de CMP prépareront l'étudiant à la communication d'idées lors d'une réflexion collective, dans la perspective du stage long en entreprise où les compétences de présentation, communication et valorisation d'une démarche sont centrales.

COMPÉTENCES

- Réaliser des supports de communication didactiques et compréhensibles.
- Aborder la scénographie et l'image de médiation
- Mettre en valeur le projet et ses spécificités, souligner les parti-pris.
- Exposer, argumenter ses choix, débattre et se remettre en question.
- Développer des compétences argumentaires orales, écrites et graphiques
- Respecter les règles de composition, mise en page, didactique tout public
- Mettre en scène, concevoir un univers et une identité de projet, classer, organiser.

MODALITÉS

- Réalisation de supports de communication didactiques
- Travail photographique et mise en scène d'artefacts
- Exposition des projets dans un dispositif scénographique
- Exposé de réflexion sur les médias
- Présentation orale des projets de groupe et individuels

ÉVALUATION

- > En contrôle continu, lié aux ateliers de créations
- > Oraux de présentation de projet
- > Évaluation ponctuelle des divers supports d'un point de vue didactique, hiérarchisation et communication.

BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE / LANGUES VIVANTES

- EC 11.4 / EC 15.4 — Démarche de projet en lien avec la Recherche de Projet

Mme Boutonnet

OBJECTIFS

Acquérir les méthodes liées à la recherche : développer ses capacités d'analyse et de recul critique pour sélectionner, observer, faire évoluer des productions. Échanger, collaborer et affirmer ses parti-pris créatifs, définir et justifier un positionnement de designer. Cet enseignement commence à partir de la seconde année et a pour finalité l'acquisition d'une méthodologie de mémoire : enquêter, problématiser, conceptualiser, analyser, construire, argumenter, ouvrir sur des hypothèses de projet.

VOLUME HORAIRE

S3 : 1h TP

S4 : 1h TP

PROGRESSION PÉDAGOGIQUE

- EC 16.1 (S3) Analyser, questionner, interroger la pratique (démarche réflexive)

En semestre 3, cet enseignement vise à amener les étudiants à adopter une veille constante sur les enjeux du design et des métiers d'art, à mobiliser une culture générale et artistique et adopter une posture curieuse et proactive. Des cours de méthodologie afin de préparer à la rédaction du mémoire de fin d'étude seront dispensés, à partir de collecte de ressources, d'analyses de référence pour développer des compétences en méthodologie de recherches documentaires. Chaque étudiant sera amené à questionner ses productions pour dégager les enjeux abordés.

- EC 16.2 (S4) Problématiser et investiguer par la pratique (poser un sujet, définir une problématique, conduire un raisonnement impliquant la pratique)

En semestre 4, l'étudiant sera amené à questionner les liens du design avec d'autres milieux sociaux, politiques, scientifiques et environnementaux pour définir un territoire de recherche en adéquation avec ses aspirations et les acquis de la mention. L'étudiant devra se positionner sur une thématique d'études envisageable.

MODALITÉS

- Mise en place d'un « carnet de bord » favorisant une démarche réflexive.
- Travail individuel ou par groupe et suivi individualisé.

ÉVALUATION

- > En contrôle continu, lié aux ateliers de créations
- > Oraux de présentation de projet
- > Évaluation ponctuelle des divers supports d'un point de vue didactique, hiérarchisation et communication.

BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE

Variable en fonction des projets de chaque étudiant

UE 12 / UE 16 — PROFESSIONNALISATION

- EC 12 / EC 16.1 et 16.2 (stage) — PARCOURS DE PROFESSIONNALISATION ET POURSUITE D'ÉTUDE + STAGE

Vincent Roullat

ENSEIGNEMENTS :

Le cours de parcours de professionnalisation et poursuite d'études est dédié au suivi des étudiants. La deuxième année, il s'agit de guider l'étudiant dans son parcours de formation et de professionnalisation au regard de ses compétences et appétences disciplinaires. Le choix d'orientation se conscientise petit à petit afin que chaque étudiant développe et amorce son profil professionnel. L'accompagnement permettra à chaque étudiant de développer une connaissance des secteurs d'activités liés à la formation et de développer une culture personnelle et ouverte pour investir une recherche de stage en adéquation avec les inspirations de chacun. En vue de ce stage long du S4, la première partie de l'année sera consacrée à la mise à jour voire à la conception d'un portfolio et d'un CV mettant en valeur la singularité et les compétences de l'étudiant. Pour se faire, les outils numériques seront régulièrement convoqués.

VOLUME HORAIRE

S3 : 1H (CM 1H)

S4 : 1H (CM 1H)

PROGRESSION PÉDAGOGIQUE

EC 16.1 / 12 (S3) Positionnement et enrichissement de compétences

Le semestre 3 sera le moment de présenter son stage ou visite d'entreprise de 1ère année et de prendre le recul nécessaire pour identifier ses aspirations et les conditions du métier observé. L'étudiant sera amené à entrevoir les champs professionnels possibles par une veille active et réflexive. Il s'agit aussi de découvrir les contextes de stage des autres étudiants et appréhender un réseau d'acteurs et de contextes professionnels liés à la spécialité de la mention. L'étudiant pourra approfondir et améliorer le Portfolio de travaux personnels pour la recherche du stage en S4.

EC 16.2 / 12 (S4) Positionnement et enrichissement de compétences vis-à-vis du projet, recherche de partenariats

L'étudiant mettra en lien et définira des problématiques disciplinaires en identifiant leurs enjeux au regard de l'actualité et de leurs perspectives d'évolution. Ainsi, l'étudiant se positionnera et identifiera ses compétences acquises et celles qu'ils souhaitent acquérir vis à vis de son projet. L'étudiant commencera à identifier les acteurs qui pourront lui permettre d'amorcer son projet de S5 et d'en définir le territoire.

MODALITÉS

- Présentation orale des recherches et des découvertes de pratiques (Designers, agences, artisans, formations ..)
- Elaboration d'un dossier de partage collaboratif de contenu
- Réalisation de la communication pour la recherche de stage
- Visite d'entreprises, observations

ÉVALUATION

- > Rapports de stage en S3, dossier écrit et oral
- > Rapports de visites d'entreprises
- > Communication personnelle pour la recherche