

Texte catalogue de cours semestre 5 & 6

Organisation des enseignements en S5 puis S6

ENSEIGNEMENTS GÉNÉRIQUES

UE 17 / UE 21 — culture et humanités

- EC 17.1 / EC 21.1 — humanités
- EC 17.2 / EC 21.2 — culture des arts, du design et des techniques

ENSEIGNEMENTS TRANSVERSAUX

UE 18 / UE 22 — méthodologie, techniques et langues

- EC 18.1 / EC 22.1 — outils d'expression et d'exploration créative
- EC 18.2 / EC 22.2 — technologies et matériaux
- EC 18.3 / EC 22.3 — outils et langages numériques
- EC 18.4 / EC 22.4 — langues vivantes
- EC 18.5 / EC 22.5 — contextes économiques et juridiques

ENSEIGNEMENTS PRATIQUES ET PROFESSIONNELS

UE 19 / UE 23 — ATELIERS DE CRÉATION

- EC 19.1 / EC 23.1 — TECHNIQUES ET SAVOIR-FAIRE
- EC 19.2 / EC 23.2 — PRATIQUE ET MISE EN ŒUVRE DU PROJET
- EC 19.3 / EC 23.3 — COMMUNICATION ET MÉDIATION DU PROJET

UE 20 / UE 24 — PROFESSIONNALISATION

- EC 20.1 / EC 24.1 — PARCOURS DE PROFESSIONNALISATION ET POURSUITE D'ÉTUDE
- EC 20.2 / EC 24.2 — STAGE

1/ ENSEIGNEMENTS GÉNÉRIQUES

UE 17 / UE 21 — culture et humanités

- EC 17.1 / EC 21.1 — humanités

- EC 17.2 / EC 21.2 — culture des arts, du design et des techniques

UE 17 / UE 21 — 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 17.1 / EC 21.1 — humanités.

Lettres / A. Boiron

OBJECTIFS

En troisième année, l'enseignement des Humanités (Lettres, Philosophies, Sciences humaines) accompagne l'étudiant par un éclairage conceptuel et problématique de ses recherches personnelles, de sa réflexion et de son travail d'écriture. Il peut s'agir alors d'approfondir des notions déjà en partie acquises, ou bien d'aborder des notions nouvelles, notamment celles plus spécifiques à telle ou telle spécialité.

Le semestre 5 est consacré à la rédaction du mémoire du projet, à sa finalisation et à sa présentation (problématique, expression et communication orales). Une organisation par TD et par suivis personnalisés en co-animation permet d'adapter le niveau d'encadrement de l'étudiant, suivant que celui-ci privilégie une insertion professionnelle, une poursuite d'études en master professionnel, ou en master recherche.

VOLUME HORAIRE

S5 : 2H (TD 2H)

PROGRESSION PÉDAGOGIQUE

- EC 17.1 (S5) **Analyse et problématisation détaillée d'un sujet, avec approfondissement scientifique de son contexte contemporain.**

En philosophie, nous étudierons les grandes problématiques philosophiques, puisées à partir des mémoires de recherche des étudiants. Nous utiliserons comme support à la réflexion des textes et des œuvres d'auteurs clés. Seront

abordés plus spécifiquement les thèmes de l'écologie et de l'innovation, qui constituent les deux axes majeurs colorant ce DNMADe Matériaux.

En lettres, nous étudierons les grandes problématiques puisées à partir des mémoires de recherche des étudiants. Nous utiliserons comme support à la réflexion des textes et des œuvres d'auteurs clés. Seront abordés plus spécifiquement les thèmes de l'éthique et de l'écologie.

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 / LSH

- > **Georges Orwell**, 1984, 1949.
- > **Aldous Huxley**, *Le meilleur des mondes*, 1932.
- > **Isaac Asimov**, *Les robots*, Tome 1, 1950.
- > **Margaret Atwood**, *La servante écarlate*, 1985.
- > **Jules Verne**, *Voyage au centre de la terre*, 1870.

BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE / PHILOSOPHIE

- > **Jean Baudrillard**, *Le Système des objets*, Paris, Gallimard, "Tel", 1992.
- > **Frank Burbage**, *Philosophie du développement durable*, Puf
- > **Michel de Certeau**, *L'invention du quotidien*, Folio Essai.
- > **John Dewey**, *L'art comme expérience*, Folio essai
- > **Vilém Flusser**, *Petite philosophie du design*, Circé, 2002.
- > **Gilbert Simondon**, *Du mode d'existence des objets techniques*, Paris, Aubier, 2012.

EC 17.2 / EC 21.2 — culture des arts, du design et des techniques A. Tramier

OBJECTIFS

L'objectif de cet enseignement est une initiation à l'histoire des arts, des techniques et du design à partir de repères chronologiques fondamentaux. L'objectif est que l'étudiant soit en capacité d'établir des transversalités dans les différents champs du design, des métiers d'art et des arts plastiques. L'étudiant apprend à construire une pensée autonome qu'il pourra déployer au sein d'une démarche créative. Les capacités analytiques sont développées dans une perspective professionnelle et de poursuite d'étude. La spécialisation progressive du parcours entrera en résonance avec cet enseignement. **“La transmission des savoirs théoriques (notamment historiques, esthétiques, sociologiques et techniques) constitutifs d'une culture artistique fondamentale puis plus spécifique aux métiers d'art et au design et répondant à une spécialisation progressive du parcours”** Extrait du référentiel du diplôme national des métiers d'art et du design.

VOLUME HORAIRE

S5 : 1H

S6 : 1H

PROGRESSION PÉDAGOGIQUE

- **EC 17.2 (S5) Approfondissement, problématisation d'un champ spécifique et apports transversaux.**

À partir d'une approche thématique en lien avec la pratique de projet, il s'agit de construire et d'approfondir une solide culture du design et des métiers d'arts mais aussi de savoir convoquer les penseurs d'autres disciplines (sociologie, histoire, anthropologie, fiction, sciences...) pour articuler une pensée singulière, critique et ouverte.

- **EC 21.2 (S6) Une culture spécifique et approfondie des champs métier et constitution d'un corpus au service des problématiques du projet.**

Établir des transversalités dans les différents domaines avec des analyses comparées de documents de nature et d'époques différentes, Il s'agit pour l'étudiant de mettre en relation une approche historique 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 historiques.

MODALITÉS

- Lecture et commentaire d'essais ou d'articles sur le design et les métiers d'art.
- Approche thématique de la culture du design et des métiers d'art.
- Analyses croisées et comparées de textes et de projets fondateurs ou contemporains.
- Recherches personnelles et en groupe.
- Sorties (musées, expositions, conférences..)

ÉVALUATION

> En contrôle continu

> Travaux de groupes et individuels

- Exposés oraux
- Dossiers écrits et graphiques présentant les résultats d'une recherche

> Des contrôles de connaissances et des écrits sur table en temps limité

> Des exercices d'écriture et d'analyse, des commentaires de texte.

- > **Catherine Geel**, Les grands textes du design,
- > **Andrea Branzi**, Qu'est ce que le design ?
- > **Vilém Flusser**, Petite philosophie du design.
- > **Florence de Mèredieu**, Histoire matérielle et immatérielle de l'art moderne & contemporain.
- > **Norman Potter**, Qu'est-ce qu'un designer - objet, lieux, messages
- > **Pierre-Damien Huyghe**, Travailler pour nous: [à quoi tient le design.
- > **Alexandra Midal**, Design : introduction à l'histoire d'une discipline
- > **William Morris**, L'art et l'artisanat.
- > **Victor Papanek**, Design pour un monde réel,

2 / ENSEIGNEMENTS TRANSVERSAUX

UE 18 / UE 22 — méthodologie, techniques et langues

- EC 18.1 / EC 22.1 — outils d'expression et d'exploration créative
  - EC 18.2 / EC 22.2 — technologies et matériaux
  - EC 18.3 / EC 22.3 — outils et langages numériques
    - EC 18.4 / EC 22.4— langues vivantes
  - EC 18.5 / EC 22.5— contextes économiques et juridiques

UE 18 / UE 22 — 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.

OBJECTIFS

En troisième année, les étudiants sont invités à explorer, à formuler des propositions plastiques, à argumenter leurs choix afin de développer une écriture sensible et singulière. En mettant en œuvre les moyens d'investigations adaptés, les étudiants travaillent à partir de parti-pris identifiés autour d'une thématique commune à s'approprier en semestre 5 (La thématique abordée sera en lien avec les ateliers de Création et la participation à un concours) puis autour de leur thématique de recherche en semestre 6. Les cours d'outils d'expression et d'exploration créative viendront nourrir la démarche de création et permettront aux étudiants de développer un regard sensible et conceptuel sur leur productions.

VOLUME HORAIRE

S5 : 2H

S6 : 2H

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

- Savoir mettre en place une approche sensible et exploratoire des différents outils.
- Éveiller une curiosité pour les productions artistiques ou artisanales, pour différents types de créateurs, se constituer une solide culture.
- Développer une méthode d'investigation personnelle.
- Proposer des réponses plastiques sensibles et développer sa créativité.
- Savoir explorer et développer une écriture personnelle, singulière.
- Savoir communiquer à l'écrit et à l'oral ses intentions créatives.
- Se constituer une culture plastique et littéraire en lien avec les enseignements génériques.

PROGRESSION PÉDAGOGIQUE

- **EC 18.1 (S5) Pratique et démarche de création appliquée à tous les modes d'expression, approfondissement d'une démarche plastique personnelle.**

Une approche plurimédias sera envisagée afin que les étudiants approfondissent des modes d'expressions diverses pour communiquer un concept et une sensibilité. Les étudiants seront invités à déployer une démarche plastique personnelle autour d'une thématique commune et à justifier de leur démarche.

- **EC 22.1 (S6) Ecriture et expression d'un point de vue plastique et didactique au service du projet personnel et de la poursuite d'étude**

Une approche plus approfondie est proposée avec une appropriation personnelle de la matière. Les étudiants travaillent en semestre 6 à une veille culturelle et plastique, à une écriture et une expression autour de leur thématique de recherche. Les étudiants réaliseront un travail au service de leur projet personnel et selon leurs affinités pour la poursuite d'études. Ce travail sera documenté et argumenté, les étudiants devront être capable de faire état de leur démarche et de leur point de vue au travers une didactique qui met en valeur le projet.

MODALITÉS

- 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 ...).
- Veille culturelle et plastique, travail de référencement et d'analyse.
- Ateliers d'expérimentations au service du projet personnel.
- Pratique d'une démarche de création et approfondissement d'une démarche plastique personnelle, rendue sous forme d'un projet et d'un oral.

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.
- > Oral de présentation de la démarche.

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

- > **Kim BOLDT**, Face et surface : la sincérité en design, mémoire dirigé par Pierre damien Huyghe, 2016
- > **Georges Didi-Huberman**, La Ressemblance par contact, Paradoxe, 2008.
- > **Bruno ERNST**, Le Miroir magique de M.C. Escher, Taschen, 2022.
- > **Gilles LIPOVETSKY** , **Jean SERROY** , Le nouvel âge du kitsch. Essai sur la civilisation du «trop», gallimard, 2023.
<https://intramuros.fr/stephanie-langard-eloge-du-matériau-trompeur-intramuros/>

EC 18.2 / EC 22.2 — technologies et matériaux AA

Intervenants extérieurs

OBJECTIFS

L'Enseignement vise à l'étude des matériaux et de leur mise en œuvre dans une approche patrimoniale autant innovante que prospective, tant à l'échelle artisanale qu'industrielle. La compréhension se fera par l'observation et l'analyse ainsi qu'une pratique expérimentale. L'étudiants pourra ainsi intégrer ces connaissances au sein de sa démarche de création en considérant les enjeux contemporains des matériaux. Une sensibilisation à l'impact écologique et à la transformation des matériaux sera au cœur des enseignements avec une veille sur les pratiques en Design et Métiers d'art. Sous forme de Workshops, cet enseignement permet aux étudiants de rencontrer des professionnels et de découvrir l'étendue des possibles démarches.

VOLUME HORAIRE

S5 : 4H

S6 : 4H

COMPÉTENCES

- Connaître la classification, les propriétés et les usages des matériaux
- Comprendre les procédés de mise en oeuvre industriels et artisanaux
- Se sensibiliser aux enjeux et à l'impact environnemental liés aux matériaux
- Engager une veille et une pratique expérimentale et prospective pour favoriser l'innovation (matériaux composites, transferts de technologies..)

PROGRESSION PÉDAGOGIQUE

- **EC 18.2 (S5)** Investigation, évaluation, pratique, expérimentation de matériaux, mises en oeuvre du projet personnel.
- **EC22.2 (S6)** Recherche, expérimentation, procédés et mise en œuvre appliqués à un projet personnel. Qualifier la création par les technologies.

MODALITÉS

- Exploration concrète avec un atelier "cuisine des matériaux"
- 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.
- Interventions ponctuelles de designers et créateurs spécialistes

ÉVALUATION

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

EC 18.3 / EC 22.3 — outils et langages numériques

A. Da Silva et B. Casas Brullet

OBJECTIFS

L'enseignement vise à approfondir les compétences pratiques dans le champ des outils et langages numériques, abordées sous forme de projets transversaux en lien avec les ateliers de créations ou la pratique plastique. Les outils et langages numériques sont au service de la formation. Les étudiants devront être capables de choisir leurs outils en fonction des objectifs qu'ils ont identifiés et de leurs intentions (idéation, conception, 2D, 3D, lien avec les machines du fab lab, communication de la recherche et des projets). Les étudiants seront capables d'analyser une posture de designer ainsi que l'influence du numérique dans les différents domaines du design et des métiers d'art, notamment avec l'émergence de l'intelligence artificielle et de nouveaux outils qui questionnent les logiques de conception et de création. Les outils et langages numériques seront au service de la communication de la recherche et du projet des étudiants, ainsi que pour préparer le book pour la poursuite d'étude ou l'insertion professionnelle.

VOLUME HORAIRE

S5 : 1H

S6 : 1H

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

- Acquérir des compétences pratiques et théoriques dans le champ des outils numériques.
- Explorer le potentiel technologique et sa part d'influence sur les pratiques de conception.
- Énoncer ses idées, argumenter ses choix et communiquer efficacement les multiples aspects d'un projet. Utiliser les outils numériques de référence pour acquérir, traiter, produire et diffuser de l'information ainsi que pour collaborer.
- Faire preuve de distance critique, analyser les questionnements éthiques liés aux outils.
- Apprendre par la méthode essai-erreur pour innover et collaborer

PROGRESSION PÉDAGOGIQUE

- **EC 18.3 (S5) Pratique des outils et langages numériques spécifiques au projet.**

Les étudiants pratiquent les outils et langages numériques en lien avec les ateliers de création et les projets.

Les pré requis relatifs aux apprentissages des précédentes années seront mis en application au sein d'une démarche plus autonome. Les étudiants devront être capable d'explicitier la place des outils et langages numériques dans leur démarche (idéation, conception, test, communication..) et d'avoir un regard critique. L'objet de la recherche sera un support communiquant pour mettre en avant l'écrit réflexif.

- EC 22.3 (S6) Pratique singulière des outils et langages numériques au sein du projet de diplôme.

Une approche plus approfondie sera menée au dernier semestre. Les outils seront utilisés à bon escient pour la conception, la production et la communication et médiation du projet de diplôme. Les outils et langages numériques seront au service de la communication et médiation du projet. La vidéo, la photographie, la mise en scène, la publication, seront au cœur d'une appropriation personnelle.

MODALITÉS

- Les outils et langages numériques seront utilisés à bon escient et consciemment aux diverses étapes de projet.
- Les technologies de mise en forme assistées par ordinateur seront approfondies : découpe laser, impression 3D... afin d'exploiter les ressources matérielles disponibles au lycée.
- Un apprentissage plus théorique interviendra de façon complémentaire, lié à la notion d'intelligence artificielle au regard de la thématique fiction et réalité en S5.

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, démarche recherche projet, médiation du projet, ainsi que Outils d'expression et d'exploration créatives.

BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE / OUTILS ET LANGAGES NUMÉRIQUES

- > **C.Bosqué, O.Noor et L.Ricard, fablabs, etc, Les nouveaux lieux de fabrication numérique, 2015**
- > **Geoffrey Dorne, Hacker citizen, 2016**
- > **Anthony Masure, Manifeste, Design sous artifice, la création au risque du machine Learning, 2022**
- > **Claire Williams , entre artisanat textile et textiles numériques**

EC 18.4 / EC 22.4— langues vivantes

Paul Raueiser

OBJECTIFS

L'objectif de cet enseignement est de consolider et développer la maîtrise de l'anglais en s'adaptant au projet personnel de chaque étudiant(e). Conçu comme un élément déterminant dans la formation générale de l'étudiant(e) en métiers d'art et design, il lui permettra d'aborder le domaine professionnel avec une approche interculturelle et d'envisager une ouverture à l'international propre à faciliter sa mobilité; mobilité intellectuelle, fondée sur l'accès au patrimoine culturel et artistique des aires linguistiques étudiées, mais aussi mobilité physique, sous la forme de périodes d'études à l'étranger, et ultérieurement de l'intégration dans des équipes de création composées de locuteurs de langue étrangère.

VOLUME HORAIRE

S1 : 2H

S2 : 1H

COMPÉTENCES

- Communiquer par oral et par écrit, de façon claire et non ambiguë, dans au moins une langue vivante étrangère (l'anglais).
- Formaliser et rendre visible ses expériences pour valoriser son identité personnelle.
- Recueillir des ressources pour documenter un sujet, puis analyser et synthétiser ces données en vue de leur exploitation.
- Développer une argumentation avec un esprit critique.

PROGRESSION PÉDAGOGIQUE

- **EC 18.4 (S5) Pratique orale et écrite de la langue appliquée au domaine professionnel, préparation d'argumentaire de démarche de création en lien avec le projet personnel.**

En poursuivant le travail de perfectionnement linguistique et d'exploration des champs culturels du monde anglophone engagé lors des deux premières années de DNMADe, la finalité principale de cet enseignement est l'élaboration de l'abstract, version anglaise résumée de l'argumentation du mémoire (obligatoirement rédigé en anglais) en vue de la soutenance qui a lieu en fin de S5. A travers des exemples travaillés en classe, les étudiant(e)s seront amenés à mobiliser leurs compétences langagières pour synthétiser leur propos et le présenter de manière claire et intelligible (à l'écrit pour l'abstract et à l'oral lors de présentation de projets en lien avec les axes transversaux).

- **EC 22.4 (S6) Pratique orale et rédaction d'une fiche synthèse dans le cadre du projet personnel.**

Ce semestre a pour axe principal la préparation à la soutenance du projet. En employant l'approche actionnelle, les étudiant(e)s s'exercent à la prise de parole en continu et en interaction dans le cadre de la présentation de leur projet personnel. L'idée directrice étant d'être capable de vulgariser (sans pour autant simplifier ou trahir) le propos de leur projet dans la langue étrangère, pour un jury non spécialiste.

MODALITÉS & ÉVALUATION

- > Contrôle continu et épreuves ponctuelles (compréhension orale et écrite de documents en lien avec le domaine de spécialité).
- > Travaux de groupes et individuels (l'accent sera mis sur l'abstract du mémoire au S5, puis sur le projet personnel au S6): argumentaire de démarche de création, fiche de présentation du projet (cartel(s) à traduire: '*my exhibition labels*').
- > Productions orales en continu et en interaction (exposés en lien avec le projet personnel)

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.* Wroclaw: Akademia Sztuk Pieknych, 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 18.5 / EC 22.5— contextes économiques et juridiques

OBJECTIFS

L'enseignement en Contextes économiques et juridiques en 3ème année reprend les notions vues en 1ère et 2ème année dans le cadre du projet personnel des étudiants. Ceux-ci réaliseront leurs propres outils de gestion et seront amenés à proposer un modèle d'affaires dans une démarche entrepreneuriale. Les supports d'apprentissage présenteront des cas d'entreprises à mettre en perspective avec leurs propres objectifs. Ainsi, ils devront acquérir recul et esprit critique sur les démarches et outils vus au cours de leur formation, afin de les sélectionner et de les adapter à leur projet personnel

VOLUME HORAIRE

S5 : 1H

S6 : 1H

COMPÉTENCES

- Se repérer et comprendre l'environnement économique et juridique de l'organisation dans laquelle l'étudiant exerce son activité professionnelle ;
- Identifier et mettre en œuvre les compétences juridiques, organisationnelles et de gestion dans le cadre d'un projet, d'une mission et plus largement d'un poste de travail ;
- Adapter sa communication dans le cadre des relations avec les partenaires de l'organisation
- Appréhender la posture et les gestes d'entrepreneur requis pour la gestion d'une TPE.

PROGRESSION PÉDAGOGIQUE

- **EC 18.5 (S5) Projets collaboratifs et formation à l'entrepreneuriat.**

En 3ème année, les étudiants seront amenés à affirmer leurs nouvelles compétences et à consolider leurs acquis dans le cadre de leur projet personnel réalisé en transversalité avec les matières professionnelles. Les étudiants travaillent en petits groupes pour échanger sur les pratiques des entreprises au niveau commercial, financier, économique, juridique et managérial. Chaque cours sera l'occasion de sélectionner et d'adapter les pratiques d'entreprises pour aider l'étudiant à se projeter dans

le domaine de son choix. L'accent sera mis sur l'entrepreneuriat, la définition des revenus de l'entreprise avec des rappels sur la proposition de valeur et la structure des coûts abordés précédemment.

- **EC 22.5 (S6) Détermination et cadre économique et juridique corrélé au projet.**

En fin de formation, l'étudiant sera capable de proposer un modèle et un plan d'affaires, de préciser et de défendre les modalités de leur mise en œuvre.

MODALITÉS

- Définition d'une trame de modèle d'affaires commune à l'ensemble des étudiants
- Dossiers à lire avant le cours : approfondissement des notions vues depuis le début de la formation, notions théoriques complémentaires.
- Études de cas permettant analyse et critique de pratiques d'entreprises qui s'appuient notamment sur construction de grilles d'évaluations couvrant l'ensemble des disciplines abordées.
- Enrichissement continu de la trame de modèle d'affaires.

ÉVALUATION

- >Travaux de groupe en mode collaboratif en cours
- >TD d'applications à réaliser en dehors des cours (S5 uniquement)
- >Travail individuel : projet personnel

3/ ENSEIGNEMENTS PRATIQUES ET PROFESSIONNELS

UE 19 / UE 23 — ATELIERS DE CRÉATION

- EC 19.1 / EC 23.1 — TECHNIQUES ET SAVOIR-FAIRE

- EC 19.2 / EC 23.2 — PRATIQUE ET MISE EN ŒUVRE DU PROJET

- EC 19.3 / EC 23.3 — COMMUNICATION ET MÉDIATION DU PROJET

UE 20 / UE 24 — PROFESSIONNALISATION

- EC 20.2 / EC 24.2 — PARCOURS DE PROFESSIONNALISATION ET POURSUITE D'ÉTUDE

- EC 20.2 / EC 24.2 _ STAGE

UE 19 / UE 23 — ATELIERS DE CRÉATION

- EC 19.1 / EC 23.1 — TECHNIQUES ET SAVOIR-FAIRE

M. Sansorné, A. Da Silva et B.Casas Brullet

OBJECTIFS

Les deux derniers semestres sont ceux de l'approfondissement des connaissances pratiques. Les cours d'enseignements pratiques et professionnels ont pour but de découvrir et de pratiquer les différentes techniques traditionnelles et contemporaines dans le domaine du textile, de la céramique et de l'ébénisterie.

VOLUME HORAIRE

S5 : PARCOURS DÉCORS 7H / PARCOURS PROCESSUS 5H

S6 : PARCOURS DÉCORS 7H / PARCOURS PROCESSUS 5H

PROGRESSION PÉDAGOGIQUE

- EC 19.1 (S5) Pratique collaborative, approfondissement d'une expertise personnelle.

Le semestre 5 doit permettre d'engager une pratique collaborative et un partage de compétences entre les étudiants. La présence de nouveaux ateliers permettra aux étudiants une appropriation au service de leur expertise personnelle afin d'expérimenter de nouveaux matériaux souples et rigides et les croisements possibles entre les savoir-faire.

Parcours processus de fabrication : approfondissement des gestes et techniques de façonnage de la terre et de mise en forme des matériaux par moulage. Connaissance spécifique des outils de l'atelier.

Recherches et explorations textile et céramique par la pratique, échantillonnage.

Initiation à la sérigraphie en lien avec le projet. Croisements des savoir-faire autour des matériaux souples et rigides.

Parcours décor, objet et mobilier :

Projet éventail : après la modélisation 3D (en S4), les éventails seront réalisés à l'échelle 1/1 en respectant les cahiers des charges qui ont été définis.

Découverte de la technique de marqueterie « dite éléments par éléments ». Bien que les machines utilisées et le mode de découpe restent les mêmes que pour la marqueterie « dite Boule », cette technique ouvre de nouvelles perspectives en marqueterie :

- Grande variété dans le choix des couleurs qui composent la marqueterie.
- Possibilité de réaliser des marqueteries en petite série.
- Absence de jeu entre les pièces qui composent la marqueterie
- Ombrage des pièces pour donner du relief aux marqueteries.

- EC 23.1 (S6) Maîtrise des pratiques et processus au service du projet personnel.

Le dernier semestre interrogera les savoir-faire au regard du projet personnel. Les étudiants expérimentent au sein des ateliers selon leurs besoins afin d'approfondir les pratiques, processus de fabrication et de production et afin de questionner les techniques au regard de la démarche de projet.

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 : Approfondissement et perfectionnement des techniques apprises tout au long du cursus pour répondre aux besoins des projets personnels des étudiants.

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.

- Approfondissement d'une technique de moulage ou de façonnage dans la perspective du projet de diplôme.
- Découverte et exploration de l'impression en sérigraphie appliquée à différents supports.
- Travail textile de la matière en lien avec la céramique.

Parcours Décor, objet et Mobilier :

- Projet éventail : réalisation des éventails (projet initié en S4).
- Utilisation de logiciels pour vectoriser les plans des marqueteries (la précision et la finesse des traits est indispensable).
- Choisir les placages et préparer des paquets pour la découpe (renforcement des placages avec du papier).
- Expérimenter la technique d'ombrage au sable chaud (avec différents échantillons de placage).
- Expérimenter la découpe de nouveaux matériaux (métaux, plastiques...) pour répondre aux besoins des projets de diplômes.

ÉVALUATION

- > Compte rendus graphiques de techniques
- > Exercices d'applications de savoir-faire
- > Dans le cadre de projets spécifiques

BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE / TECHNIQUES ET SAVOIR/FAIRE

Parcours processus :

- > **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.
- > **Marianne Blanchard** (Auteur), Romaric Jeannin (Auteur) Le manuel de la sérigraphie: Matériel et techniques. Eyrolles, 2014

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
- > **Ramond Pierre**, La marqueterie. 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
- > **Rétif Pascal** La CAO accessible à tous avec SolidWorks, TOME 1 Editeur : CASTEILLA

OBJECTIFS

L'enseignement pratique et mise en œuvre du projet est le lieu de construction progressive du projet de diplôme qui vise à associer les savoir-faire et méthodes découvertes au cours des 3 années liés aux métiers de designer et artisans, considérant les liens entre les deux postures. 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. Il s'agit d'être en capacité de construire une démarche créative propre en design et métiers d'art. Les dispositifs mis en place favorisent une pédagogie différenciée. L'échange et le travail collaboratif amèneront l'étudiant dans une dynamique d'autonomie et d'échange, de partage.. La pratique et mise en oeuvre du projet sera le lieu de programmation du contexte personnel de projet.

VOLUME HORAIRE

S5 : PARCOURS DÉCORS 3H / PARCOURS PROCESSUS 5H

S6 : PARCOURS DÉCORS 3H / PARCOURS PROCESSUS 5H

PROGRESSION PÉDAGOGIQUE

- **EC 19.2 (S5)** Démarche de projet collaborative, problématique complexe et spécifique à un champ professionnel, capacité à construire une démarche propre.

En semestre 5, la démarche de projet sera collaborative et associée à des contextes spécifiques aux champs professionnels de la mention et des parcours. Chaque parcours développe une méthodologie pour concevoir et fabriquer des échantillons, jusqu'à l'objet. La démarche de chaque étudiant sera singulière et chaque étudiant identifiera son processus de création.

- **EC 23.2 (S6)** Démarche spécifique à un champ professionnel; programmation d'un contexte personnel propice à la création et à la fabrication.

Au dernier semestre, les étudiants seront en capacité d'identifier un contexte de projet en lien avec une problématique complexe pour analyser et programmer une démarche de création et de fabrication pertinente dans une posture éthique et spécifique à un champ professionnel.

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 et à la réalisation de projets relatifs à des situations problèmes. Le matériau sera au cœur du processus de conception en Design et Métiers d'art.

ÉVALUATION

> Soutenance de projet

- EC 19.3 / EC 23.3 — COMMUNICATION ET MÉDIATION DU PROJET

M. Sansorné et A. Tramier

OBJECTIFS

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

S5 : 2H

S6 : 4H

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

- Développer ses propres ressources, méthodes et outils de médiation et de communication.
- Favoriser le dialogue au sein des équipes et avec les partenaires du projet et les experts associés: clients, commanditaires, équipes pluridisciplinaires, spécialistes, artisans, techniciens et, selon l'échelle du programme : consultants, architectes d'intérieur, bureau de style, acheteurs matière, conservateurs, collectionneurs, historiens.
- Formaliser et rendre visible ses expériences pour valoriser son identité personnelle : dans la conception et le pilotage de projets de mise en œuvre de matériaux dans la gestion de projet de mise en œuvre de matériaux

PROGRESSION PÉDAGOGIQUE

- **EC 19.3 (S5) Concevoir, rédiger et choisir les modes de communication adéquats.**

Il s'agira d'explorer les outils et enjeux de l'archive dans un premier temps, pour que l'étudiant apprenne à documenter, référencer, nommer, classer et restituer son projet et sa démarche. L'outil photographique sera particulièrement exploré. Dans un second temps il s'agira d'explorer le territoire de l'édition, ses outils et enjeux. En lien avec la rédaction d'un écrit réflexif, il s'agira de penser la forme éditoriale de ce travail de recherche. Le format imprimé de l'écrit permettra de questionner les modalités de mise en page et de publication d'un travail textuel et iconographique sous une forme singulière.

- **EC 23.3 (S6) Présenter, exposer et valoriser son projet.**

L'approfondissement des supports mènera à un travail sur la scénographie et la mise en scène en semestre 2. Les projets seront présentés dans un espace d'exposition tridimensionnel avec une recherche collective pour classifier, transmettre et organiser les productions autour d'une identité commune. De plus, le semestre sera ponctué par des ateliers pour développer la prise de parole et la confiance en soi au travers des "clés pour prendre la parole en public" et d'ateliers corps et voix : formation par des professionnels du théâtre et de la performance afin de développer des bases pratiques. L'image 3D et la vidéo seront abordées sous le prisme du décor et des matériaux.

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
- Design éditorial et publication d'un format imprimé de l'écrit réflexif.

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.

- EC 19.4 / EC 23.4 — Démarche de projet en lien avec la pratique de projet

Arthur Tramier

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

S5 : 2h TP

S6 : 2h TP

PROGRESSION PÉDAGOGIQUE

- **EC 19.1 (S5) Investiguer par la pratique (démarche heuristique et prospective, fouiller un sujet, un domaine, une thématique)**

En semestre 5, cet enseignement vise à accompagner celui-ci dans la rédaction d'un écrit réflexif. Il permettra d'aborder différentes méthodologie de recherche et d'accompagner la structuration, par l'écrit, d'une pensée créative, référencée et singulière. L'étudiant pourra développer des compétences en méthodologie de recherches documentaires et sera amené à questionner ses productions pour dégager les enjeux abordés. Son territoire de recherche sera balisé à partir de l'élaboration d'un état de l'existant qui construira la base de sa recherche.

- **EC 23.2 (S6) construire un développement argumenté et étayer de références, rédiger un écrit réflexif en précisant les choix et étapes de la démarche.**

En semestre 6, L'étudiant sera amené à nourrir son projet à partir d'une posture de recherche dans la perspective d'une présentation orale du projet de diplôme. Les notions soulevées dans le cadre du projet permettront de l'intégrer au sein une cartographie culturelle, favorisant la posture critique et ouverte de l'étudiant.

MODALITÉS

- Mise en place d'un « carnet de recherche » favorisant une démarche réflexive.
- Constitution d'une iconographie et d'une bibliographie pour définir son territoire de recherche.
- Travail individuel ou par groupe et suivi individualisé sur des thématiques définies.

- Exercices d'écriture favorisant la posture de recherche et la démarche réflexive.

ÉVALUATION

- > En contrôle continu, lié aux ateliers de créations
- > Oraux de présentation de projet
- > Dossiers de recherche et production écrite (différentes étapes de l'écrit réflexif)
- > Évaluation ponctuelle des divers supports d'un point de vue didactique, hiérarchisation et communication.

BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE

- > **Erin Manning et Brian Massumi**, Pensée en acte, vingt propositions pour la recherche-crédation.
- > **Emanuele Quinz**, Strange Design: Du design des objets au design des comportements
- > **Alessandro Mendini**, Écrits (architecture, design et projet)
- > **Catherine Geel**, Design, de la nature à l'environnement, nouvelles définitions
- > **William Morris**, Nouvelles de nulle part
- > **Florence DE MÈREDIEU**, Histoire matérielle et immatérielle de l'art moderne et contemporain.

UE 20 / UE 24 — PROFESSIONNALISATION

- EC 20.1 / EC 24.1 - EC 21.2 / EC 24.2 — PARCOURS DE PROFESSIONNALISATION ET POURSUITE D'ÉTUDE

Vincent Roullat

OBJECTIFS

En dernière année, le parcours de professionnalisation vise à établir un bilan avec chaque étudiant afin d'identifier les aspirations pour la suite du parcours. Le suivi sera personnalisé pour accompagner le projet des étudiants. Les recherches, les partenariats avec les entreprises, seront en lien étroit avec le projet de diplôme et la poursuite. L'étudiant devra avoir identifié les poursuites possibles et les champs de métiers à investir dans des recherches.

- Développer une connaissance de soi pour construire son parcours et être acteur de sa formation.
- Construire une culture propre pour développer sa démarche personnelle et professionnelle.
- Alimenter un répertoire commun.

VOLUME HORAIRE

S5 : 1H

S6 : 1H

PROGRESSION PÉDAGOGIQUE

- **EC 20.1 (S5) Structurer les partenariats et les compétences en vue du projet personnel.**

Le semestre 5 vise à accompagner l'étudiant dans sa recherche de partenariats pour le projet de diplôme selon ses intérêts. Un bilan personnalisé établira en début d'année les recherches à mener.

- **EC 24.1 (S6)** Argumentation, valorisation et promotion du projet personnel.

L'étudiant est amené à une réflexion documentée et introspective pour saisir ses motivations et les identifier. Le dernier semestre est dédié à la conception d'une identité où les projets s'organisent et questionnent une posture de designer-artisan, pour la suite des études ou l'insertion professionnelle.

MODALITÉS

- Présentation orale des recherches et des découvertes de pratiques (Designers, agences, artisans, formations ..)
- Recherches, partages, visionnages de conférences pour identifier les pratiques émergentes.
- Réalisation de la communication pour l'intégration professionnelle et
- Visite d'entreprises, observations

ÉVALUATION

- > Notes d'étonnement, dossier écrit et oral
- > Rapports de visites d'entreprises
- > Communication personnelle pour la recherche