

ANNÉE 02

En phase programme, la deuxième année poursuit l'apprentissage du langage plastique, tout en développant les expériences et les recherches qui permettent à l'étudiant de s'autonomiser.

L'objet de cette deuxième année est de constituer un langage commun qui permettra à l'étudiant - à partir de cette base - de choisir son orientation à l'issue du semestre 3: art, art mention céramique, design, design mention céramique. La mention céramique s'inscrit dans le projet partenarial 3Ecoles, sous la direction d'un designer invité, et par des cours délivrés au Musée Adrien Dubouché.

Organisée de façon hebdomadaire autour des cours fondamentaux qui abordent des problématiques propres aux domaines de l'art et du design, la deuxième année permet à l'étudiant de choisir parmi les propositions d'ateliers et de sessions, de construire son parcours, et de forger son itinéraire personnel.

→ PRÉ-REQUIS

Avoir obtenu les 60 crédits de la première année.

MÉTHODOLOGIE, TECHNIQUES ET MISE EN ŒUVRE

- Approche méthodologique et sensible du dessin, de la peinture et du volume au croisement des pratiques de l'art et du design
- Application et mise en œuvre (s'initier à travailler en équipe, développement des pratiques dans les ateliers et lors des sessions).

HISTOIRE, THÉORIE DES ARTS ET LANGUE ÉTRANGÈRE

- Art et théorie des idées, culture contemporaine (acquérir les repères historiques et critiques de l'art moderne et contemporain, savoir transmettre par l'écrit et l'oral une problématique, acquérir une méthodologie de commentaire d'œuvres, de textes et de dissertation) ;
- Anglais (consolider les bases d'expression et de communication en anglais et aborder les techniques de synthèse et d'analyse appliquées aux travaux artistiques ou dans le domaine du design).

RECHERCHES ET EXPÉRIMENTATIONS PERSONNELLES

- Compréhension et mise en œuvre d'une méthodologie de recherche (comprendre et construire progressivement une méthodologie de recherche plastique et théorique et se doter des outils méthodologiques : définir, contextualiser des enjeux et des problématiques).

→ ÉVALUATION :

Le contrôle continu et les bilans semestriels permettent d'évaluer le niveau de l'étudiant et les connaissances et compétences restant à acquérir

Le passage de l'étudiant au semestre suivant est subordonné à l'obtention d'au moins 24 crédits européens

Pour être autorisé à accéder à la troisième année, l'étudiant devra avoir validé 114 sur 120 crédits. Les crédits manquants devront être rattrapés selon les modalités définies par l'équipe pédagogique.

En cas d'échec, l'étudiant se voit proposer un redoublement. L'acceptation du redoublement engage l'étudiant dans le suivi de la totalité du cursus.

→ COORDINATEUR Art: Nicolas Gautron

→ COORDINATEUR Design: Jeremy Edwards

SEMESTRE 3

Méthodologie, techniques et mise en œuvre .....16 ECTS

Cours : .....14 ECTS

Volume / Assemblage.....	J. Edwards
Volume transversal - Manifestes.....	J. Edwards / J.C. Prolongeau
Sculpture / Volume / Installation.....	V. Carlier
Dessin(s) : méthodologie et mise en œuvre.....	K. Peat
Workshop céramique « crue ».....	G. Wambaugh
Installation / Performance / Art public.....	C. Coranotto / J. Bass

Sur inscription :

3Ecoles - Mention céramique.....	G. Delvigne, A. Borde
Workshop Lithographie.....	P. Cox / R. Julien / N. Gautron / K. Peat

Temps regroupé, au choix de l'étudiant : .....2 ECTS

Bijoux, Art-Design.....	M. Brugger
Teinture : le noir dans tous ses états.....	P. Chazelle
Photographie, le portrait.....	M.P. Saunier
Il pulcino nero.....	S. Marquès

Histoire, théorie des arts et langues étrangères.....8 ECTS

Cours : .....6 ECTS

Représentation et picturalité.....	S. Dejean
Philosophie de l'Art.....	F. Coadou
De l'Art et La Machine, la genèse du design.....	I. Collet-Barquero
Anglais.....	J. Bass
Histoire de la céramique (mention).....	D. Vincent

*Évaluation collégiale.....*2 ECTS

Journées d'études, conférences, visites expositions, carnets de recherche

Recherches et expérimentations personnelles.....2 ECTS

Bilan.....4 ECTS

SEMESTRE 4 ART

Méthodologie, techniques et mise en œuvre.....14 ECTS
Cours : .....10 ECTS
Volume / Construction.....P. Bruder
Projet personnel en dessin.....K. Peat
Installation / Performance / Art public.....C. Coranotto / J. Bass
Édition bilan.....N. Gautron

Sur inscription :

3Ecoles - Mention céramique.....G. Delvigne / A. Borde / R. Martinet
Workshop Lithographie.....P. Cox / R. Julien / N. Gautron / K. Peat

Temps regroupé, au choix de l'étudiant : .....4 ECTS

Bijoux, Art-Design.....M. Brugger
Teinture : le noir dans tous ses états.....P. Chazelle
Vidéogramme, le poids du regard.....F. Cotinat
Photographie : le grenier des endormis.....M.P. Saunier
Il pulcino nero.....S. Marquès
Actions graphiques.....N. Gautron
Chantiers d'édition.....N. Gautron
Le noir : décors porcelaine.....J.C. Prolongeau / P. Audevard

Histoire, théorie des arts et langues étrangères.....8 ECTS

Cours : .....6 ECTS

Représentation et picturalité.....S. Dejean
Philosophie de l'art.....F. Coadou
De l'Art et La Machine, la genèse du design.....I. Collet-Barquero
Anglais.....J. Bass
Histoire de la céramique (mention).....D. Vincent

Évaluation collégiale.....2 ECTS

Journées d'études, conférences, visites expositions, carnets de recherche

Recherches et expérimentations personnelles.....4 ECTS

Bilan.....4 ECTS

SEMESTRE 4 DESIGN

Méthodologie, techniques et mise en œuvre.....14 ECTS

<i>Cours :</i>	10 ECTS
Projet personnel en dessin.....	K. Pea
Projet personnel.....	J. Edwards / J.C. Prolongeau / M. Brugger
Design projet 3D.....	C. Ferbus
Photo en studio.....	M.P. Saunier
Édition bilan.....	N. Gautron

Sur inscription :

3Ecoles - Mention céramique.....	G. Delvigne / A. Borde / R. Martinet
Workshop Lithographie.....	P. Cox / R. Julien / N. Gautron / K. Peat

Temps regroupé, au choix de l'étudiant : .....4 ECTS

Bijoux, Art-Design.....	M. Brugger
Teinture : le noir dans tous ses états.....	P. Chazelle
Vidéogramme, le poids du regard.....	F. Cotinat
Photographie : le grenier des endormis.....	M.P. Saunier
Il pulcino nero.....	S. Marquès
Actions graphiques.....	N. Gautron
Chantiers d'édition.....	N. Gautron
Le noir : décors porcelaine.....	J.C. Prolongeau / P. Audevard

Histoire, théorie des arts et langues étrangères.....8 ECTS

<i>Cours :</i>	6 ECTS
Représentation et picturalité.....	S. Dejean
Philosophie de l'art.....	F. Coadou
De l'Art et La Machine, la genèse du design.....	I. Collet-Barquero
Anglais.....	J. Bass
Histoire de la céramique (mention).....	D. Vincent

Évaluation collégiale.....2 ECTS

Journées d'études, conférences, visites expositions, carnets de recherche

Recherches et expérimentations personnelles.....4 ECTS

Bilan.....4 ECTS

MÉTHODOLOGIE, TECHNIQUES ET MISE EN OEUVRE

VOLUME : ASSEMBLAGE

↳ **JEREMY EDWARDS**

Contenu : Apprentissage de différentes techniques d'assemblage à travers des matériaux différents pour expérimenter et créer des nouvelles formes et fonctions.

Le suivi régulier collectif et individuel permettra de vérifier l'adéquation entre les intentions de l'étudiant, les réalisations plastiques et la méthodologie nécessaire à l'élaboration des projets.

Objectifs :

- Acquérir une autonomie de travail et de recherche personnelle.
- Développer une capacité de mise en œuvre des idées par l'expérimentation.
- S'initier à la méthodologie propre au développement d'un projet, à sa contextualisation et à sa présentation.
- Maîtrise de différents matériaux, outils/machines, techniques de construction, etc...

Bibliographie :

- ✓ Pilar Echeverria, *Portable Architecture and Unpredictable Surroundings*, éd. Structures
- ✓ Sophia Vyzoviti, *Folding Architecture: Spatial, Structural & Organisational Diagrams*, éd. Bispublishers
- ✓ *Matériaux & Design Produit*, Éditions Dunod, 2014
- ✓ *Materiology : Guide to Materials and Technologies*, Birkhauser Verlag AG, 2013

Modalités :

Atelier - semaine hebdomadaire : entretien individuel ou suivi de projet. Suivi collectif
6 séances de 8h
Salle de cours et atelier volume

Évaluation :

- Assiduité et investissement dans le travail de production, de recherche et d'expérimentation.
- Qualité du travail et des phases intermédiaires.
- Cohérence de la relation forme/contenu.
- Maîtrise de la méthodologie
- Diversité des expérimentations
- Créativité/audace et Investissement personnel

VOLUME TRANVERSAL - MANIFESTES

→ JEREMY EDWARDS → JEAN-CHARLES PROLONGEAU

Contenu : les enseignants proposeront un champ d'expérimentation et de travail favorisant l'émergence d'une pratique design.
Le suivi régulier collectif et individuel permettra de vérifier l'adéquation entre les intentions de l'étudiant, les réalisations plastiques et la méthodologie nécessaire à l'élaboration des projets.

Objectifs :

- Acquérir une autonomie de travail et de recherche personnelle
- Développer une capacité de mise en œuvre des idées par l'expérimentation
- S'initier à la méthodologie propre au développement d'un projet, à sa contextualisation et à sa présentation
- Établir un parti pris/concept
- Maîtrise de différents matériaux, outils/machines, techniques de construction, etc
- Analyse précise de la fabrication, forme, fonction et communication d'un objet.

Bibliographie :

- ✓ Achille e Pier Giacomo Castiglioni: *Minimum Design*, Matteo Vercelloni Ore Cultura Srl (2012)
- ✓ *Design, techniques et matériaux*, R. Guidot. Éditions Flammarion, 2006
- ✓ *Ronan et Erwan Bouroullec*, Éditions Phaidon, 2003

Modalités :

Atelier - semaine hebdomadaire : entretien individuel ou suivi de projet. Suivi collectif
1 x 3 jours de 8h
salle de cours et atelier volume

Évaluation :

- Assiduité et investissement dans le travail de production, de recherche et d'expérimentation.
- Qualité du travail et des phases intermédiaires.
- Cohérence de la relation forme/espace/contenu
- Maîtrise de la méthodologie
- Diversité des expérimentations
- Créativité/audace et Investissement personnel

SCULPTURE / VOLUME / INSTALLATION

→ VINCENT CARLIER

Contenu : une proposition de travail favorisant l'émergence d'une pratique transversale et contextuelle sera proposée.

Le suivi régulier collectif et individuel permettra de vérifier l'adéquation entre les intentions de l'étudiant, les réalisations plastiques et la méthodologie nécessaire à l'élaboration des projets.

Objectifs :

- S'initier à la méthodologie propre au développement d'un projet, à sa contextualisation et à sa présentation.
- Acquérir une autonomie de travail et de recherche personnelle.
- Développer une capacité de mise en œuvre des idées par l'expérimentation.

Bibliographie :

- ✓ *Installation, l'art en situation*, N. de Oliveira, N. Oxley, M. Petry, Thames & Hudson, 1997.
- ✓ *L'art à ciel ouvert* / CROS, Caroline, Flammarion, 2008
- ✓ *CENT 1%*, REGNIER Philippe, Ed. du Patrimoine, 2012
- Une bibliographie complémentaire vous sera transmise durant les cours.

Une bibliographie personnelle est à constituer.

Modalités :

- du 9 au 30 octobre
- 13 novembre
- 11 décembre

Évaluation :

- Assiduité et investissement dans le travail de production, de recherche et d'expérimentation. Qualité du travail et des phases intermédiaires.
- Cohérence de la relation forme/espace/contenu.

DESSIN(S) - MÉTHODOLOGIE ET MISE EN ŒUVRE DU DESSIN

→ **KEN PEÄT**

Contenu : le dessin peut être une façon de penser, une incitation à regarder, une méthode à concrétiser ou faire matérialiser une idée, une façon à développer un projet et d'explorer ses multiples possibilités, une manière à prévoir des problèmes, une méthode à projeter un travail dans un espace et surtout une forme d'expression majeur.

Objectifs :

- Capacité à situer le travail dans le panorama de la création contemporaine.
- Habilité à recourir à différents procédés de création et de mises en œuvre en vue d'une réalisation précise.
- Développement de l'autonomie technique et critique.
- Réflexion quant aux moyens de production.

Bibliographie : communiquée en cours

Modalités :

Jeudi : 9h00-18h00

Semaines 41, 42, 44, 45, 46, et 50

Évaluation :

- Assiduité et engagement dans le travail.
- Capacités d'observation, de curiosité et d'expérimentation.

WORKSHOP CÉRAMIQUE « CRUE »

↳ **GABRIELLE WAMBAUGH**

Désapprendre l'idée de la sculpture
par la main et l'argile

Contenu : Figuration, non figuration,
abstraction question de représentation
en volume/grès.

Figuration :

Le Portrait, Regards croisés sur une
forme de représentation.

Ce que nous sommes ce qui nous fait
défaut.

Pendant que l'étudiant travaille il
est souvent accompagné d'une source
sonore qui diffuse soit de la musique
soit des entretiens : Steve Reich ,
Morton Feldman , John Cage , Bachelard
etc....

Non Figuration :

Apprendre à comprendre par des gestes
simples comment d'une masse peut se
dégager une forme.

Abstraction :

Exercices simples de mise en forme de
volumes « qui ne ressemblent à rien »

Objectifs :

Travailler le grès librement.

Le travail en temps regroupé (WS)
permet à l'étudiant de commencer un
travail sans nécessité de cuisson.

Bibliographie : communiquée le 1er
jour du workshop

Modalités :

6, 7 et 8 janvier 2016

INSTALLATION / PERFORMANCE / ART PUBLIC

→ CLORINDE CORANOTTO → JONATHAN BASS

Contenu :

Les enseignants offriront des espaces/temps d'expérimentation dans les lesquels se combineront différentes pratiques en vue de la mise en œuvre d'installations et de performances en solo ou à plusieurs au sein de l'espace public et privé. Il sera question de mettre au point différentes stratégies et procédures pour occuper un espace en collaboration avec une communauté (artistique ou pas)

Intégration d'étapes de lectures, comptes-rendus, recherches, questionnaires en langue anglaise. Expérimentations multiples sur le terrain via le dessin, l'écriture, la mise en espace, la création de protocoles d'interventions, élaboration de projets avec des partenaires externes sur le territoire et à l'étranger.

Phases de recherches individuelles alternées avec des phases de co-construction.

La question de la trace : s'interroger sur la question de la transmission via différents médiums (expositions, éditions papier, numériques, et autres) Création de support sur internet, initiation à la programmation.

Objectifs :

- Acquérir une autonomie de travail
- Créer des dynamiques de questionnement des modes de transmission, de diffusion et de production de l'art
- Interroger la place de l'artiste dans notre société : prendre connaissance du fonctionnement de structures du réseau art contemporain du territoire
- Inciter à des pratiques collaboratives et de co-constructions, à dynamique de partage, en favorisant les processus d'échanges
- S'interroger sur les modes de transmission et de présentation des projets réalisés
- Interroger la notion d'écosophie environnementale, sociale et subjective

- Aider l'étudiant à se situer dans le champ de la création actuelle.

Bibliographie :

- ✓ Lebel Jean-Jacques/Androula Michaël, *Happenings de Jean-Jacques Lebel ou l'insoumission radicale*. Hazan, 2009
- ✓ *Hors limite - L'art et la vie 1952-1994*. Exposition au Centre Pompidou, du 9 novembre 1994 au 23 janvier 1995. Commissaire : Jean de Loisy
- ✓ Goldberg Roselee, *Performance Art From Futurism to the Present* [Performances - L'art en action.] Thames & Hudson, 1999
- ✓ Paul Ardenne, *L'image corps - Figures de l'humain dans l'art du XXe siècle*, Éditions Flammarion, 2001
- ✓ *Palais n°21 - Le bord des mondes*, Le magazine du Palais de Tokyo, 2015
- ✓ Yona Friedman, *Utopies réalisables*, Éditions de l'Éclat, 2000
- ✓ Michel de Certeau, *L'invention du quotidien, 1/ Arts de faire, 1e partie, « Une culture très ordinaire »*, rééd. Gallimard/Folio Essais n° 146, 2002
- ✓ Jacques Roncière, *Le spectateur émancipé*, La Fabrique, 2008

Modalités :

Tous les lundi de 10h à 18h (sauf en cas de temps regroupé ou autre) à l'ENSA Limoges ou *in situ* selon les projets en cours.

Évaluation :

- Assiduité et implication dans les différentes phases de projets.
- Rapport écrit présentant les étapes et réflexions sur le parcours.
- Qualité et originalité dans les recherches engagées.
- Richesse et pertinences des expérimentations.

02 > 04 ART

VOLUME / CONSTRUCTION

→ **PAT BRUDER**

Contenu : à partir d'une thématique de travail concernant le volume et l'espace, les étudiants devront réaliser une série de maquettes carton bois papier terre répondant à la proposition ; le résultat devra présenter des qualités tant formelles que réflexives,

Objectifs :
permettre à l'étudiant d'analyser la forme tridimensionnelle : composition dans l'espace, échelle, choix des matériaux, symbolique de la forme.

Bibliographie :
Constructivisme russe

Modalités : 4 rencontres permettront de mesurer l'avancée des travaux; la méthodologie de projet sera d'entrée de jeu abordée,

Évaluation :
à l'issue des quatre séances, une notation sera effectuée au regard de chacun des projets,

02 > 04 ART-DESIGN

DESSIN(S) - PROJET PERSONNEL EN DESSIN

→ **KEN PEAT**

Contenu : il est demandé à l'étudiant de concevoir, rechercher, développer et exécuter un projet personnel de dessin en tenant compte de son choix de spécialisation en 3e année.

Objectifs :

- Capacité à situer le travail dans le panorama de la création contemporaine.
- Habilité à recourir à différents procédés de création et de mises en œuvre en vue d'une réalisation précise.
- Développement de l'autonomie technique et critique.
- Réflexion quant aux moyens de production.

Bibliographie : communiquée en cours

Modalités :
Jeudi : 9h00-18h00
Semaines 5, 10, 12, 13, 17 et 19

Évaluation :
→ Assiduité et engagement dans le travail.
→ Capacités d'observation, de curiosité et d'expérimentation.
→ Capacité de mener un projet personnel.

PROJET 3 ÉCOLES

→ **DIRECTION ARTISTIQUE DE GUILLAUME DELVIGNE**

→ **ARNAUD BORDE** → **ROBIN MARTINET**

Partenariat :

ENSCI / ENSA / Mas-Jambost

Contenu :

Sujet : la texture

Plutôt que de vous imposer une typologie précise d'objet (un vase, une lampe...) il vous est proposé de réfléchir autour d'un thème de travail. Il s'agira d'imaginer, de concevoir, et de réaliser un objet en céramique dans lequel la TEXTURE sera centrale. Vous êtes invités à travailler sur des objets simples, appartenant à l'univers de la maison. Il faut comprendre le mot texture au sens large, du détail le plus fin, perceptible uniquement au toucher, au véritable relief, pouvant déterminer le volume de l'objet. On peut également parler de motif, de répétition d'un élément. Ce travail pourra être présent sur tout l'objet ou seulement sur une partie.

Il ne faudra pas dissocier l'aspect décoratif de l'aspect fonctionnel. La texture ne sera pas qu'un prétexte ou un habillage, elle aura un réel sens dans l'usage de l'objet et elle lui conférera tout son caractère

Objectifs :

Réalisation de 4 pièces identiques en céramique.

Il vous faudra tenir compte des possibilités techniques des écoles :

- Matériaux au choix : terre cuite, faïence, grès, porcelaine / sous forme liquide, barbotine.
- Contraintes dimensionnelles : espace maximum d'encombrement avant cuisson 20 x 20 x 20 cm
- Contraintes quantitatives : 2 litres de barbotine.

Modalités :

1. 1. Recherche

Recherches préalables : 4 novembre > 7 décembre 2015

Travail de recherche réalisé hors encadrement par échanges et rencontres entre les étudiants d'une même équipe. Élaboration d'un cahier de recherches par étudiant contenant des photos d'objets existants, références, idées de textures, proposition de typologies, pistes de travail, croquis

...
Workshop à l'ENSA : 8 / 9 / 10 / 11 décembre 2015

Présentation du travail de recherche effectué en amont.

Élaboration de 3 pistes de travail. Pour chacune des pistes 3 propositions de projets seront à développer, sous forme de dessin et de maquettes d'étude.

Ce travail se poursuivra hors école entre les étudiants de chaque équipe.

1. 2. Conception

Workshop au LMJ : 26 / 27 / 28 janvier 2016

26 janvier : Présentation des projets aux professeurs et techniciens, une proposition sera validée.

27 / 28 janvier : Développement du projet retenu suite diverses recommandations du jury.

Mise au point technique de l'objet, plans techniques, 3D, maquette, textes,...

1. 3. Réalisation en atelier

10 journées de travail, du 22 mars au 23 mai 2016

1. 4. Communication

Prises de vue, avec Marie-Pierre Saunier : 10 / 11 mai 2016

Workshop Édition, avec Nicolas Gautron : 18 / 19 / 20 mai 2016

1. 5. Présentation

Jury final et vernissage : 2 juin 2016

Exposition : 1 / 2 / 3 juin 2016 / lieu à définir

Évaluation :

- Assiduité.
- Investissement dans le projet.
- Développement des idées.
- Qualité des réalisations.

02 > 04 ART-DESIGN

ÉDITION / BILAN

→ **NICOLAS GAUTRON**

Contenu : réalisation d'un document graphique de présentation des travaux réalisés pendant le semestre. Cette mini-édition personnelle synthétise et fait état de bilan des réalisations et centres d'intérêt de l'étudiant. Elle documente, permet de porter un regard distancé sur sa production et participe à la communication de son travail.

visuels, titrages et textes d'accompagnement, hiérarchie des informations, mise en page, impression et façonnage.

Modalités :

17-20 mai
Atelier Édition

Objectifs :

- Documenter, synthétiser et mettre en perspective les travaux réalisés.
- Conception et réalisation d'un document graphique, choix des

Évaluation :

- Prise en compte des attendus.
- Qualité, pertinence et cohérence des propositions.
- Participation et investissement personnel.

02 > 03, 04 ART-DESIGN

WORKSHOP LITHOGRAPHIE

→ **PAUL COX - ARTISTE INVITÉ**

→ **ROMÉO JULIEN - → NICOLAS GAUTRON → KEN PEAT**

Partenariat :

ENSA Limoges, Musée du Pays d'Ussel

Contenu :

L'ENSA Limoges invite en résidence l'artiste Paul Cox sur l'année 2015-2016.

Ce projet prend la forme de trois workshops d'une semaine répartis dans l'année, menés en partenariat avec le Musée du Pays d'Ussel en Corrèze, et bénéficiant de leur savoir-faire et qualités techniques dans le domaine de la lithographie.

Une édition et une exposition seront produites en prolongement de cette résidence.

Objectifs :

- Travail de dessin, illustration et couleur en relation et échange avec l'artiste.
- Initiation et pratique de la lithographie.

Modalités : sur inscription

- Du 30 novembre au 4 décembre
  - Du 11 au 15 avril
  - Du 30 mai au 3 juin
- Au Musée du Pays d'Ussel

Évaluation :

- Qualités graphiques,
- pertinence et cohérence des propositions.
- Participation et investissement personnel.

PROJET PERSONNEL

→ JEREMY EDWARDS → JEAN-CHARLES PROLONGEAU

→ MONIKA BRUGGER

Contenu :

La recherche associée au projet personnel est suivie sur le mode de journées de séminaires, c'est à dire de présentation et partage dans un cadre collectif.

Cela signifie que la présentation fait l'objet d'une préparation orale et/ou accrochage synthétique et clair sans contrainte de forme.

A l'issue de chaque séminaire, chaque étudiant définit le contenu de ce qui sera présenté le séminaire suivant.

Chaque étudiant progresse dans sa recherche personnelle sur la base de ces rendez vous collectifs.

En année 02, le suivi encadre la prise de distance par rapport à la notion de sujet et d'exercice et induit identification des orientations et engagements personnels.

Objectifs:

- Approfondir une culture du design.
- Compréhension du design dans un contexte social.
- Décryptage de la production d'objets : pièce unique, petite série, grande production.
- Adopter un point de vue/un parti pris.
- Organiser l'information, trouver et communiquer des idées.
- Expérimentation de différents signes, textures, matériaux, structures, formes, technologies, contextes, etc.
- Définir un concept.
- Appréhension d'une méthodologie de projet : analyse de la problématique, R & D, conceptualisation, réalisation.
- Appréhension du savoir communiquer un projet par présentation orale, écrite, dessin et volume.

Modalités :

Atelier - semaine hebdomadaire : entretien individuel ou suivi de projet. Suivi collectif

6 jours de 8h

Salle de cours et atelier volume

Évaluation :

- Assiduité et investissement dans le travail de production, de recherche et d'expérimentation.
- Qualité du travail et des phases intermédiaires.
- Cohérence de la relation forme/contenu.
- Maîtrise de la méthodologie
- Diversité des expérimentations
- Créativité/audace et Investissement personnel interventions des étudiants et des enseignants sont entendues et partagées par tous.
- Lors de chaque séminaire chaque étudiant présente une communication sur l'étape et l'état de ses recherches.

MÉTHODOLOGIE, TECHNIQUES

ET MISE EN OEUVRE

- TEMPS REGROUPÉ -

AU CHOIX DE L'ÉTUDIANT

BIJOUX / ART-DESIGN

▸ MONIKA BRUGGER

Contenu :

Projet autour des techniques classiques d'atelier bijou (découper, limer, ajuster, souder). Fabrication d'un bijou ou plutôt d'objet pour la main composé de deux éléments aux minimum - en fil et en plaque. Un travail à la mesure de la main de l'étudiant, via dessin, maquettes en papier, puis une réalisation en métal (laiton, cuivre, fer). Le projet se termine par un travail photographique de la pièce réalisée.

Objectifs :

Par la découverte et l'apprentissage des techniques et des matériaux classiques liés au bijou, l'étudiant développera une vision personnelle qu'il est amené à mettre en forme, aussi bien à travers des recherches plastiques que théoriques, pour soutenir et affirmer la singularité et la spécificité de son travail.

Bibliographie :

- ✓ Monika Brugger, *Heimat*, Bijou, Objets pour le corps, Installations, Jewel, Objets for the body, Installations, 1992-2008, Stuttgart, Arnoldshe Art Publishers, 196 pages
- ✓ Beccy Clarke, Indigo Clarke, *New directions in Jeweller II*, London, Black Dog Publishing,
- ✓ Maren Eichhorn-Johannsen, Adelheid Rasche, *25,000 Years of Jewelry*, Berlin -München, Staatliche Museum in Berlin, Preussischer Staatsbesitz et Prestel Verlag, 2013, 384 pages

- ✓ Fritz FALK, Cornelia HOLZACH, *Schmuck der Moderne*, Bestandskatalog Schmuckmuseum Pforzheim, Stuttgart Arnoldsche Art Publishers
- ✓ Sylvie Lambert, *La bague, parcours historique et symbolique*, Paris, Editions du Collectionneur, 1998. 271 pages
- ✓ Georg Simmel, « Psychologie de la parure », in *La parure et autres essais*, Paris, Éd. de la Maison des Sciences de l'homme, 1998, 159 pages.

Modalités :

du mercredi au vendredi
9h00-13h00 et 14h00-18h00
semaines 47 et 48 / semaine 9 et 14

Évaluation :

- ➔ Investissement, qualité des réalisations et de la représentation,
- ➔ capacités à mettre en œuvre des recherches

02 > 03, 04 ART-DESIGN

TEINTURE : LE NOIR DANS TOUS SES ÉTATS

↳ **PHILIPPE CHAZELLE**

Contenu : comment partant d'une couleur, celle-ci peut s'exprimer de multiples manières différentes en fonction de la sensibilité de chacun.

Modalités : sur inscription
Du mercredi au vendredi
de 9h à 13h et de 14h à 18h
Semaines 48 et 49 - 4 et 6

Objectifs:

Amener l'étudiant à une prise en compte sensible d'une couleur car ce qui est valable pour une est aussi vrai pour les autres.

Évaluation :

Rendu du travail tous les derniers vendredi de chaque session avec présentation publique de tous les travaux.

VIDÉOGRAMME, LE POIDS DU REGARD

- FABRICE COTINAT

Le mot « vidéo » vient du latin « video » qui signifie « je vois »

La vidéo regroupe l'ensemble des techniques permettant l'enregistrement ainsi que la restitution d'images animées, accompagnées ou non de son, sur un support électronique et non de type photochimique. C'est l'apocope de vidéophonie ou vidéogramme.

Contenu :

Cet atelier est inscrit au quatrième semestre est d'une durée de six jours regroupés sur deux semaines. Pluridisciplinaire et expérimental, il a pour but de réfléchir et accorder l'image animée et le son au sein de l'ensemble des pratiques enseignées, sculpture, couleur, dessin... Il s'adresse aux étudiants d'Art et de Design qui souhaitent élargir vers l'image animée et le son, leurs idées et leurs champs de recherches formelles. Le travail se déroule dans l'atelier vidéo et en extérieur. Il s'agit d'expérimenter ensemble la construction des images vidéo en rapport avec les enjeux de la fiction et de la narration. Nous finaliserons un objet et/ou des objets vidéo collectifs, en affirmant les parti pris de chacun dans le choix des formes et des contenus. Nous mènerons en parallèle une réflexion alimentée par une programmation de films et de vidéo liée plus particulièrement au remake. Les étudiants répondront à plusieurs exigences de travail, comme l'écriture de scénario et de story-board

Objectifs :

- Savoir repérer les implications de l'image vidéo dans le champ de la création.
- Apprendre à conceptualiser un projet seul et à plusieurs, puis à le défendre seul et à plusieurs.
- Assimiler les méthodes (jeu, écriture...) qui permettent la mise en œuvre de ces projets.
- Apprendre à coopérer ainsi qu'à gérer le travail en équipe, notamment lors des tournages.
- Approfondir sa culture de l'image et du son au profit d'une démarche personnelle
- Manipuler le matériel de tournage en studio et en extérieur.

Filmographie :

- ✓ L'Homme qui en savait trop, A. Hitchcock, 1934 - A. Hitchcock, 1956)
- ✓ Psycho, A. Hitchcock, 1960- Gus Van Sant, 1998
- ✓ La jetée, Chris Marker, 1962 - l'armée des 12 singes, Terry Gillian, 1995
- ✓ Soyez sympa, rembobinez, M. Gondry, 2007
- ✓ Body double, Brian de palma, 1984 - Body double, Brice Dellsperger
- ✓ Object For Lonely Men, Noam Toran, 2001

Modalités :

Temps regroupés semaines 9 et 14, de 9h30 à 18h00
12 étudiants

Évaluation :

L'étudiant sera évalué en fonction de son engagement dans le travail d'équipe, sur la pertinence des propositions et du champ référentiel, la qualité des réalisations.

PHOTOGRAPHIE : LE PORTRAIT

→ **MARIE-PIERRE SAUNIER**

Contenu :

Réaliser une série de portraits (en partant de cette définition: portrait : représentation d'une personne). A partir de quelle approche : documentaire, social, familial, intime...?

Mettre en place une démarche et des méthodes de travail en adéquation avec les intentions : rencontre avec l'autre, protocole de prises de vues , options de mise en scène ou pas , dans quel environnement, à quel moment , avec quelle distance etc.

Objectifs :

- Réaliser une série de portraits, explorer l'identité de l'autre à travers la photographie.
- Expérimenter et interroger cette pratique.
- Développer son regard et maîtriser les techniques photographiques.

Bibliographie :

Connaître les photographies de :

- ✓ Nadar,
- ✓ Diane Arbus,
- ✓ Malik Sidibé,
- ✓ Marc Trivier,
- ✓ Nan Goldin,
- ✓ Rinete Dijksra,
- ✓ Wolfgang Tillmans,
- ✓ Dorothee Smith.

Modalités :

2 fois trois jours par quart de groupe (10 étudiants). 18, 19, 20 novembre et 25, 26, 27 novembre.

Évaluation :

- Assiduité et investissement des étudiants,
- Pertinence des propositions.

PHOTOGRAPHIE : LE GRENIER DES ENDORMIS

→ **MARIE-PIERRE SAUNIER**

Contenu : explorer les richesses contenues dans le grenier de l'usine de Limoges qui jouxte le four des casseaux. En connaître l'histoire et s'emparer d'un aspect de ce contenu pour produire un travail photographique et donner à voir ce patrimoine endormi.

Objectif : proposer des regards photographiques particuliers à partir d'une histoire locale forte, pour aboutir à une exposition collective dans un lieu emblématique de l'histoire de Limoges.

Bibliographie :

L'histoire de la Porcelaine de Limoges, du Four des casseaux et de l'usine sera transmise par les membres de l'association Espace Porcelaine

Modalités :

Mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 18h semaine 4 et 8 pour un même groupe d'étudiants.
Exposition prévue début Mai 2016.

Évaluation :

- Pertinence des propositions ,
- qualité du travail,
- investissement dans toutes les étapes de réalisation du travail

IL PULCINO NERO

↳ SONIA MARQUÈS

Pratiques numériques contemporaines

Contenu : dans l'histoire des industries culturelles, les images, les icônes de générations entières se retrouvent analysées avec distance et sont d'excellents indices de leurs migrations.

Entre humour, fable, morale, discrimination, classes sociales, publicité, graphisme, ce cours est divisé en deux temps :

- Celui de l'analyse collective d'une séquence phare de l'animation publicitaire, de sa lecture et de son appropriation par chaque étudiant, sous forme dessinée dans le cadre de l'expression artistique, de la libération des idées.

- Celui de la construction de dessins tracés et de la priorité à la ligne noire, résultants de recherches préparatoires sur papier.

Le changement d'échelle permettra la distance et l'interprétation contemporaine du cadre d'étude, avec des outils infographiques dédiés.

Les sources artistiques sont puisées aussi bien dans la culture occidentale qu'orientale.

Le bon fonctionnement dépend du contexte et de l'accès.

Objectifs :

- Acquérir une distance critique socio-culturelle autour d'un objet défini
- Partager des expériences vécues qui puissent s'exprimer dans le dessin
- S'initier aux techniques de tracés, savoir exécuter avec précision
- Fabriquer des matrices reproductibles, minimales, graphiques
- Questionner l'économie des moyens dans un contexte d'excès

Bibliographie :

- ✓ Zabunyan, Elvan. *Black Is A Color : une histoire de l'art africain-américain contemporain*, Paris : Dis voir, 2004
- ✓ ALBERO Alexander, BAUER Ute, BASUALDO Carlos, ALIAGA Juan Vicente, *Vitamine D, nouvelles perspectives en dessin*, ed. Phaidon, 2006
- ✓ UB IWERKS studio, *ComiColor Cartoon series (1933-1936)*
- ✓ Paul Grimault, *La table tournante*, 1988
- ✓ Yûchi Yokoyama, *Baby boom*, ed. Matière, 2013

Modalités :

6 jours en 2 temps par groupe.

1er groupe : du 18 au 20 novembre 2015 et du 25 au 27 novembre 2015

2e groupe : du 2 au 5 mars 2016 et du 6 au 8 avril 2016

Évaluation :

- Analyse critique et point de vue artistique (échange, dialogue)
- Capacité à produire des recherches en dessin (production, liberté d'expression)
- Capacité de reproduction par l'usage des outils (concentration, précision)
- Qualité des réalisations graphiques (aptitudes à dessiner sur papier et écran)
- Sélection et choix des agrandissements (synthèse, décision)

ACTIONS GRAPHIQUES

- NICOLAS GAUTRON

Contenu : Qu'est-ce que le graphisme ?
À quoi ça sert ? Recherche d'une définition, au delà de... son vocabulaire / ses outils / ses champs d'application / sa pratique d'assemblage / sa position d'accompagnement / sa fonction de passeur...

Le module ACTIONS GRAPHIQUES aborde sur quatre séances différents usages et modes d'action du graphisme (FAIRE SIGNE, PRENDRE LA PAROLE, OCCUPER L'ESPACE). Il propose des protocoles simples de traitement de l'image, du message, de l'information à partir d'approches et de techniques spécifiques.

À cela est croisé des éléments de culture de l'image et du graphisme, historiques et contemporains, pour voir, apprendre à voir, documenter, se saisir.

Objectifs :

- Identifier les constituants du graphisme, ses domaines d'applications et techniques.
- Actionner les outils graphiques, s'en emparer, les dépasser.
- Ouvrir des champs de connaissance de la culture graphique et d'expérimentation personnelle.

Bibliographie :

- ✓ GOMEZ PALACIO (Bryony), ARMIN (Vit), *Anthologie du graphisme*, Paris, Pyramid, 2010.
- ✓ FRUTIGER (Adrien), *L'homme et ses signes*, Atelier Perrousseau, 2000.
- ✓ KINROSS (Robin), *La typographie moderne*, b42, 2013.
- ✓ TschichOLD (Jan), *Livre et typographie*, Paris, Allia, 1994.
- ✓ DE SMET(Catherine), *Pour une critique du design graphique*, b42, 2012.
- ✓ RACINE (Bruno), *Graphisme et création contemporaine*, Revue de la Bibliothèque nationale de France N° 43, Bibliothèque nationale de France, 2013.

Modalités :

26-29 janvier | 10-12 février
2-4 mars | 6-8 avril
Atelier Édition

Évaluation :

- Acquisition des données techniques et théoriques.
- Capacité à explorer, interroger, manipuler.
- Assiduité et implication personnelle.

CHANTIERS D'ÉDITION

↳ NICOLAS GAUTRON

Contenu : sur deux temps d'une semaine, l'atelier Édition est en mode chantier collectif, mobilisé pour mettre en page et finaliser les projets d'édition engagés au cours du semestre. Les étudiants de 2e année travaillent par groupe et s'investissent en fonction des projets qu'ils accompagnent.

Objectifs :

- Conception et réalisation éditoriale, mise en page, impression et façonnage.
- Pratique des méthodes et outils dans le domaine de la publication.
- Documenter, synthétiser et donner sens aux projets.

Modalités :

11-15 avril | 16-20 mai
Atelier Édition

Évaluation :

- Qualités graphiques, techniques et inventives.
- Participation et investissement personnel.
- Capacité à travailler en groupe.

LE « NOIR » DÉCORS PORCELAINES

→ JEAN-CHARLES PROLONGEAU → PATRICK AUDEVARD

Contenu : les enseignants proposent un champ d'expérimentation et de travail en interrogeant les différents Outils et applications sur le décor porcelaine.

Choisir une couleur et l'appliquer sur différents matériaux : monochrome et supports. Collecter, par exemple, bois poncé, bois brut, papier, plâtre... appliquer une couleur. Après une analyse de ce travail d'exploration, produire une composition qui mettra en valeur la gamme la plus étendue possible d'effets de Noir coloré... Appliquer le noir avec différents outils : monochrome, matière, facture. Sur un support céramique mesurer l'impact des outils sur les traces, inventer de nouveaux outils. Pour frotter, étaler, griffer, accumuler, « peigner » la couleur. Inventer sa "cuisine"

Avec deux paramètres : La qualité du support et la « cuisine » de l'Étudiant ; or deux autres éléments restent aussi à prendre en compte : l'Outil et le Geste.

« Prendre en compte qu'il existe des objets qui à la fois émettent et réfléchissent ou réfléchissent et transmettent. La plupart du temps, tout objet a un comportement très complexe vis-à-vis de la lumière (son aspect lisse, brillant ou rugueux joue aussi un rôle important). »

« Il y a le noir Antique et le noir frais, le noir brillant le noir mat, le noir de la lumière et le noir dans l'ombre .Pour le noir Antique il faut y mêler du rouge, pour le noir frais, du bleu ; pour le noir mat c'est du blanc ; pour le noir dans la lumière il faut le refléter de gris.

En suivant ses principe, vous devez être en état de rendre la violence de l'océan, la fuite des rapides, la tranquillités des étangs, et, chez les vivants de la terre, leur état de faiblesse ou de force » (Hkussai - cité par Haguiko dans « Créés, la terre » Romilly sur Seine/1984

« Les choses ne sont pas difficile à faire ; ce qui est difficile c'est de se mettre en état de le faire »

Brancusi

Objectifs :

- Acquisitions de pratique du décor sur porcelaine (applications - implication - mise a distance).
- Développer une capacité de mise en œuvre des idées par des expérimentations ciblées.
- Acquérir une autonomie de travail et de recherche personnelle.
- La perception imaginative (perception de manière de voir formatrices de situations ou de vision du monde. L'analyse (outils et méthodes).

Le suivi régulier collectif et individuel permettra de vérifier l'adéquation entre les intentions de l'étudiant, les réalisations plastiques et la méthodologie nécessaire à l'élaboration des projets.

Bibliographie :

- ✓ Pastoureau Michel, *le Noir*, le Seuil-05/06/2014
- ✓ Verdier Fabienne, *l'Unique Trait du Pinceau*, 10/10/2001
- ✓ Bouillon François, *septième ciel*, ENSBA 2010
- ✓ Minière Claude : Dezeuze Daniel, *Le dessin pour la Liberté*, Éditeur : J P Huguet

Modalités : Semaine 51, 6, 8 (ateliers) de 9h à 12h et de 14h à 19h
Lieu : Atelier décor porcelaine

Évaluation :

- Assiduité et investissement dans le travail de production, de recherche et d'expérimentation.
- Qualité du travail et des phases intermédiaires.
- Cohérence de la relation forme/espace/contenu
- Maîtrise de la méthodologie
- Diversité des expérimentations
- Créativité/audace et Investissement personnel

**HISTOIRE, THÉORIE DES ARTS
ET LANGUE ÉTRANGÈRE**

02 > 03, 04 ART-DESIGN

REPRÉSENTATION ET PICTURALITÉ DANS LA PREMIÈRE MOITIÉ DU XXÈ SIÈCLE

→ SYLVIE DEJEAN

Contenu : Le fauvisme / Picasso /
Matisse / Le surréalisme

Modalités : obligatoire

Objectifs : Des mouvements, des singularités, il s'agira de permettre à l'étudiant d'acquérir des outils pour l'analyse des œuvres à replacer dans leur contexte historique et culturel au sens large.
Écoute et réflexion autour de créations musicales contemporaines aux faits plastiques étudiés. Une filmographie sera proposée.

Évaluation : Lecture de 3 ouvrages/semestre. Devoirs sur table

Bibliographie :

- ✓ *Le fauvisme à l'épreuve du feu*, catalogue d'exposition, Musée d'art moderne de la Ville de Paris, RMN, oct 1999 - février 2000.
- ✓ Musée Picasso, *Catalogue sommaire des collections*, Tome 1 et 2, Paris, RMN, 1985 -1987
- ✓ Picasso, *Propos sur l'art*, Marie Laure Bernadac et Michael Androula (ed), Paris, Gallimard, Art et Artistes, 1998
- ✓ Matisse, *Écrits et propos sur l'art*, Dominique Fourcade (prés), Paris, Hermann, Arts, Savoir, 2009
- ✓ Coll., *Ils ont regardé Matisse*, Matisse et l'abstraction, catalogue d'exposition, Musée Matisse, Le Plateau Cambrésis, mars - juin 2009.

Une bibliographie sélective est donnée suite à chaque cours.

PHILOSOPHIE DE L'ART**- FRANÇOIS COADOU**

Contenu : Introduction à une histoire de la philosophie de l'art / 3 / Le tournant du XVIIIe siècle : affirmation de la conception "bourgeoise" de l'art et formation de l'esthétique. On commencera, lors ce troisième semestre, par étudier la modification de la pensée sur l'art qui a lieu France, en prenant appui sur le moment central, ou du moins symptomatique, qu'est la Querelle des Bouffons. On essayera de comprendre en quoi celle-ci, loin de n'être qu'une querelle de goût, au sens vulgaire, engage tout à la fois des dimensions sociales, politiques et philosophiques. On passera ensuite dans l'Allemagne de la seconde moitié du XVIIIe, dont on sait toute l'importance qu'elle attache, que ce soit pour les suivre ou les rejeter, parfois les deux en même temps, aux soubresauts de la pensée française. On s'arrêtera d'abord à la figure Lessing, avant d'étudier la formation du concept d'esthétique, élaboré sur un demi-siècle, de Baumgarten à Kant, lequel apparaît, en un sens, comme l'aboutissement philosophique de tout cela.

Objectifs :

Acquisition de points de repère et de connaissances élémentaires dans l'histoire des doctrines philosophiques sur l'art. Mise en lien de celles-ci avec la situation contemporaine.

Bibliographie :

Littérature primaire :

- ✓ BAUMGARTEN Alexander, *Aesthetica*, Paris : L'Herne, 1988.
- ✓ DIDEROT Denis, *Salons*, Paris : Hermann, 2007-2009, 3 volumes.
- ✓ KANT Emmanuel, *Critique de la faculté de juger*, Paris : Vrin, 1993.
- ✓ LESSING Gotthold Ephraïm, *Laocoon*, Paris : Hermann, 1990.
- ✓ LESSING Gotthold Ephraïm, *Dramaturgie de Hambourg*, Paris : Klincksieck, 2010.
- ✓ ROUSSEAU Jean-Jacques, *Discours sur les sciences et les arts*, Paris : Le Livre de Poche, 2004
- ✓ ROUSSEAU Jean-Jacques, *Essai sur l'origine des langues et autres textes*, Paris : Garnier-Flammarion, 1993.

Littérature secondaire

- ✓ PHILONENKO Alexis, *L'œuvre de Kant*, Paris : Vrin, 1996.

Modalités : Cours magistral

Évaluation : Assiduité au cours. Dossier et/ou exposé.

PHILOSOPHIE DE L'ART

- FRANÇOIS COADOU

Contenu : Introduction à une histoire de la philosophie de l'art / 4 / Romantisme, idéalisme et post-romantisme. Pour l'essentiel, au cours du semestre 4, on demeurera en Allemagne, où l'on s'était déjà transporté à la fin du semestre 3. C'est là qu'apparaît en effet l'une des grandes tendances (aux côtés de la tendance esthétique) de la philosophie de l'art à l'époque contemporaine, à savoir la tendance romantique. On en étudiera, en contexte, l'élaboration progressive, de Wackenroder à Hoffmann, ainsi que la version plus proprement philosophique : l'idéalisme allemand. En suite de quoi l'on examinera ses différentes réappropriations (et modifications) au cours du XIXe siècle, chez Schopenhauer notamment, Wagner, ou bien encore chez Heidegger.

Objectifs :

Acquisition de points de repère et de connaissances élémentaires dans l'histoire des doctrines philosophiques sur l'art. Mise en lien de celles-ci avec la situation contemporaine.

Bibliographie :

Littérature primaire :

- ✓ HEIDEGGER Martin, *L'origine de l'œuvre d'art*, in : Chemins qui ne mènent nulle part, Paris : Gallimard, coll. « Tel », 1986
- ✓ HOFFMANN Ernst Theodor Amadeus, *Fantaisies à la manière de Callot*, Paris : Phébus, coll. « Libretto », 2004.
- ✓ SCHELLING Friedrich, *Textes esthétiques*, Paris : Klincksieck, 2005.
- ✓ SCHOPENHAUER Arthur, *Le Monde comme Volonté et comme Représentation*, Paris : PUF, coll. "Quadrige", 2004.
- ✓ WAGNER Richard, *Œuvres en prose*, Plan de la Tour : Éditions d'Aujourd'hui, 1976.
- ✓ WACKENRODER Wilhelm, *Fantaisies sur l'art*, Paris : Corti, 2009.

Littérature secondaire

- ✓ AYRAULT Roger, *La genèse du romantisme allemand*, Paris : Montaigne, 1961-1976, 4 volumes.
- ✓ LICHTENBERGER Henri, *Wagner*, Paris : PUF, 1948.

Modalités : Cours magistral

Évaluation : Assiduité au cours. Dossier et/ou exposé.

DE L'ART ET LA MACHINE, LA GENÈSE DU DESIGN

↳ INDIANA COLLET-BARQUERO

Intitulé du cours : histoire du design

Contenu :

«De l'Art et La Machine, la genèse du design »

La révolution industrielle du XIXe siècle s'accompagne d'avancées techniques sans précédent qui vont modifier radicalement les systèmes de production. La Machine plus que tout autre chose devient le symbole de cette nouvelle époque.

Les machines transforment le paysage de la société dans sa forme (organisation du travail, nouveaux métiers, nouvelle classe) mais aussi par ses formes (nouvelles esthétiques). Les objets industriels voient le jour et avec eux la question de leur usage. Face à ces produits une nécessité pédagogique et formelle s'impose. Ingénieurs artistes ou des esthéticiens industriels s'installent dans les ateliers de production. Débute alors le long processus identitaire du designer. Avec l'étude de «l'Art de la Machine» nous poserons les bases historiques du design. Nous aborderons de manière discursive les principaux courants stylistiques, les développements techniques et théoriques qui animent le 19e et la 1re moitié du 20e.

Objectifs :

Assimiler les fondements de la construction historique et théorique du design par une approche transdisciplinaire.

Bibliographie :

- ✓ Jean Baudet, *De la Machine au Système*, Histoire des techniques depuis 1800, Vuibert, 2003
- ✓ Sous la direction d'Andrea Branzi, *Qu'est que le Design ?*, 2009 pour l'édition française, Gründ
- ✓ Sigfried Giedion, *Espace, temps, architecture* («Space, Time and Architecture») - Harvard, Cambridge Univ. Press, 1941, Ed Denoël 2004
- ✓ Guidot Raymond, *Histoire du design 1940-2000*, Hazan, 1re ed. 1994, 2eme ed. 2000
- ✓ Stéphane Laurent, *Chronologie du design*, Tout l'Art, Flammarion, 1999
- ✓ Le Corbusier, *L'Art décoratif aujourd'hui*, Ed. Flammarion/Champs Arts, 1996
- ✓ Loos Adolf, *Ornement et crime*, Ed. Rivages poche/Petite bibliothèque, 2003
- ✓ Midal Alexandra, *Design introduction à l'histoire d'une discipline*, Agora, Pocket, 2009
- ✓ Moris William, *L'age de l'ersatz et autres textes contre la civilisation moderne*, Ed. De l'encyclopédie des nuisances, Paris, 1996.
- ✓ Semper Gottfried, *Sciences, Industrie et Art*, 1851, Éditions Infolio, collection Archigraphy Poche, 2002

Modalités et évaluation :

Assiduité, exposé, commentaire de document, de cliché ou de vidéos,

02 > 03, 04 ART

ANGLAIS

→ JONATHAN BASS

Contenu :

Développement et comptes-rendus de performances ou de projets initiés dans le cadre des cours de Clorinde Coranotto. Les interventions prendront la forme de recherches, missions, questionnaires dans le but de s'ouvrir aux champs lexicaux spécifiques à l'art et au design, souvent appliqués en temps réel dans le contexte de travaux pratiques menés en extérieur avec des partenaires publics. Nous examinerons la démarche créative du designer ou de l'artiste dans notre société actuelle et aborderons l'utilisation d'outils contemporains tels que le support internet et des mécanismes interactifs.

Objectifs :

- consolider les bases d'expression et de communication en anglais ;
- aborder les techniques de synthèse et d'analyse de projets personnels afin de constituer le début d'un book en langue anglaise.

Bibliographie : documentation et références fournies au fur et à mesure du déroulement des cours.

Modalités :

Le lundi de 16h00 à 18h00 ;
Semaines 41, 42, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 1, 4, 6, 8, 9, 10, 17, 18, 19

Évaluation : devoirs écrits, contrôle continu.

02 > 04 DESIGN

ANGLAIS

→ JONATHAN BASS

Contenu :

Après l'étude de quelques cas concrets de métiers créatifs, vous serez encouragés à analyser et synthétiser vos idées autour d'un projet personnel ou collectif, où l'efficacité de la communication en anglais sera primordiale.

Objectif : poursuite du programme du semestre précédent en mettant l'accent sur la communication et la synthèse de vos idées.

Bibliographie : documentation et références fournies au fur et à mesure du déroulement des cours.

Modalités :

Le lundi de 16h à 18h ;
Semaines 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 16, 17

Évaluation : devoirs écrits, contrôle continu.

02 > 03, 04 ART-DESIGN / MENTION CÉRAMIQUE

HISTOIRE DE LA CÉRAMIQUE

- DELPHINE VINCENT - MUSÉE NATIONAL ADRIEN DUBOUCHÉ

16 octobre de 10h à 12h	Techniques de la céramique et Révolution industrielle
06 novembre de 10h à 12h	Céramique antique, médiévale et Renaissance
4 décembre de 10h à 12h	Céramique d'Extrême-Orient
15 janvier de 10h à 12h	Faïences et porcelaines européennes aux XVIIe et XVIIIe siècles
3 février de 14h à 16h	Céramiques XIXe et XXe siècles et céramiques d'artistes (1)
9 mars de 10h à 12h	Céramiques XIXe et XXe siècles et céramiques d'artistes (2)
23 mars de 14h à 16h	Porcelaine de Limoges (1)
30 mars de 14h à 16h	Porcelaine de Limoges (2)
4 mai de 10h à 12h	Musée national Adrien Dubouché : architecture, histoire et rénovation
11 mai de 14h à 16h	Évaluation

JOURNÉES D'ÉTUDES :

ANNÉES 1, 2, 3, 4, 5 / M1 ET M2 CCIC

Principe :

« (...) La recherche en art passe par des moments théoriques. Nous ne voulons pas dire que l'étudiant aurait à théoriser sa recherche d'une manière ou d'une autre, seulement qu'il y a de la théorie à l'œuvre dans tout processus de recherche et qu'il serait souhaitable que l'étudiant puisse la réfléchir et la formuler sans pour autant abandonner sa position d'artiste.

Le rôle des enseignements théoriques est, dans ce contexte, central. Ce rôle suppose qu'ils conservent leur spécificité et leur relative difficulté. Il ne saurait être question d'adapter les disciplines théoriques aux besoins supposés des écoles (notamment en les simplifiant). Cela reviendrait à leur ôter cette capacité à étonner voire à sidérer l'étudiant. Leur fonction est autant de transmettre un savoir que de susciter une curiosité, un désir.

Nous pensons néanmoins qu'il y a une manière spécifique d'enseigner la théorie en école d'art. Elle suppose qu'on la considère comme ce qu'elle est aussi : une pratique à part entière. Une certaine plasticité théorique est donc de mise. Car la théorie s'invente et se fabrique au même titre, mais certes pas avec les mêmes moyens, que les formes plastiques. L'enseigner ainsi, comme un « art » autant que comme un savoir, permettrait à l'étudiant de s'en saisir avec moins d'appréhension et d'en faire usage avec plus de facilité. (...) »

(Restitution des cahiers de recherches en art/ Ministère de la Culture, 2009)

Jean Cistofol, Élie During, Bastien Gallet, David Zerbib

Introduction :

Modules d'enseignements ponctuels et thématiques présentant à l'étudiant des connaissances qu'il doit acquérir et qui lui permettront de se confronter à la pensée ainsi qu'aux méthodes des chercheurs et des spécialistes de type universitaire (praticiens et/ou théoriciens) : **elle met donc les étudiants en situation de cours magistraux.**

Chacune de ces unités (3 par année) se compose de 2 journées de cours consécutives. Elles pourront être préparées par un ou deux cours de textes dans les disciplines afférentes. Elles comporteront :

- ✓ Des communications de 45 à 90 mm (matin & après-midi)
- ✓ Projection d'un film/documentaire.
- ✓ Un débat

L'ensemble des Journées d'études fait l'objet d'une édition : J.E.S.C 872319.

**De la première année à la cinquième année la participation est obligatoire et validée par un écrit (CR) pour les années 3, 4, M2 CCIC.
Étudiants A1, A2, A5 : assiduité.**