

Cours théoriques cycle 1

Enseignements théoriques

Par « enseignements théoriques », on entend en école d'art une discipline ou un ensemble de disciplines – telles que histoire de l'art, philosophie, histoire du cinéma – propres à développer le sens critique de l'étudiant·e. Souvent, on leur attribue une place à part, quelquefois une place secondaire par rapport au travail en atelier. Le travail en atelier peut et doit donner lieu au développement d'une réflexion théorique et donc participer de la culture de l'étudiant·e. Le travail artistique résulte d'un processus d'élaboration complexe faisant intervenir aussi bien l'expérience plastique que la maturation d'apports théoriques divers.

La réflexion théorique, qui ne doit pas exclusivement se limiter aux questions de l'art, est nécessaire aux étudiant·es pour qu'il·elles articulent leur pratique artistique au monde dans lequel celle-ci a lieu : elle doit comprendre certes l'histoire de l'art, mais il convient de questionner aussi son écriture. Elle doit comporter l'analyse d'œuvres et de textes. C'est pourquoi il convient de veiller à maintenir constamment une articulation entre cette réflexion théorique et l'expression artistique. En effet, si le cours magistral permet de préciser les concepts et de donner des repères, il doit avant tout proposer des éléments à mettre en relation avec la création artistique contemporaine.

À la philosophie et à l'histoire de l'art on accorde une place de choix, non parce qu'elles donneraient une théorie à une pratique artistique, mais parce qu'elles sont elles-mêmes des pratiques, un moyen de la pensée venant à la rencontre du langage de l'artiste. Un même souci de pensée animera les autres enseignements qui sont proposés. Plutôt que de rechercher l'exhaustivité d'un domaine, on préférera approfondir l'étude d'une œuvre, d'un sujet ou d'une période et mettre l'accent sur une méthodologie de recherche ou sur une attitude. C'est également selon ce point de vue que se pratiquera l'enseignement des langues étrangères.

Les cours sont ouverts sur inscription aux étudiant·es des semestres 7 à 10 pour mise à niveau (étudiant·es entré·es par équivalence ou en séjour Erasmus), dans la limite des places disponibles.

Les cours du semestre 4 prendront fin le 3 juin 2022.

Les cours du semestre 6 prendront fin le 1er avril 2022. À partir de cette date, le travail avec les enseignant·es se poursuivra sous d'autres modalités.

PHILOSOPHIE II : SPATIALISATION

Enseignant-e(s)

A. Samardžija Scrivener

Semestre(s) et option(s)

3 & 4 toutes options

Crédit(s)

1

Jour(s) et heure(s)

Jeudi 18h-20h

Objectifs

Étudier les modalités de spatialisation et les enjeux spatiaux dans les arts, le design, la vie quotidienne et les pratiques politiques. Ce cours se fonde sur l'affirmation d'une double possibilité : celle d'une dimension sensible immanente à la pensée et celle d'une dimension conceptuelle inhérente au travail du sensible.

Contenu

Comment les arts se lient-ils à l'architecture, à la ville, aux réseaux, aux paysages, aux écrits spatialisés, à la forêt des écrans et aux autres milieux ? Qu'en est-il de l'espace de l'art ? Comment contribue-t-il à sentir et à penser autrement les phénomènes spatiaux ? Comment cela permet-il à interroger philosophiquement la notion même d'espace ? En étudiant Bataille, Benjamin, Deleuze, Foucault et Osborne, nous la questionnerons dans le prisme de l'entrelacs image-corps-pensée. Quittant l'espace des géomètres, nous découvrirons que les images affectent les corps, mais aussi les concepts, brouillant les dualités dedans-dehors, esprit-matière, intime-politique.

“Spatialisation” invite alors à un abord de l'espace hors de l'idée de contenant et des conceptions substantialistes. Un espace qui se déploie dans le faire, le construire, l'ouvrir, l'explorer, l'occuper, le partager, l'habiter, le sentir, le traverser. Champ, cadre, chambre à soi, cabinets de curiosités, Cabarets, White Cube, domaine public, aire de jeu, ligne de fuite, page (web), livre, toile, écran, coin intime, cartographie, constellation — autant de lieux et de figures par où le faire-espace pense et la pensée se spatialise.

Histoires des arts et société

Enseignant·e(s)

Damien Airault

Semestre(s) et option(s)

3 & 4 toutes options

Crédit(s)

1

Jour(s) et heure(s)

Lundi 9h-11h

Objectifs

À partir de problématiques transversales (exposition, critique, publics, dissidence, vie quotidienne, goût, valeur, geste et expression, appropriation, ironie, etc.), ce cours abordera les arts visuels tant anciens qu'actuels en tentant de comprendre leurs places, significations et possibles effets dans la société.

Contenu

Ce cours s'appuie sur une multitude d'œuvres qu'il s'agira d'abord de décrypter et de resituer dans leurs cadres historiques, puis dans les grandes chronologies de l'histoire de l'art.

Ce sera l'occasion d'analyser le contexte de l'art tant économique que social, et de faire intervenir des notions de sciences humaines ou d'autres disciplines, principalement originaires des Cultural Studies, des Cultures matérielles et de l'anthropologie récente, quand il s'agit d'aborder des champs proches de la vie quotidienne, du politique ou des cultures populaires et mainstream. Ainsi c'est autant l'histoire de l'art que de son interprétation, ses narrations, ses modalités discursives, et de ses diverses réceptions qui sont invoquées avec de continuels allers-retours entre le passé et le contemporain. L'approche thématique nous permet aussi d'aborder l'actualité de l'art et de mettre en place des discussions collectives sur ses enjeux les plus brûlants, ses hypothèses théoriques les plus délirantes et/ou enthousiasmantes.

Histoire et théorie du design

Enseignant·e(s)

L. Giorgino

Semestre(s) et option(s)

3, 4, 5 & 6 : option design
7 : option design graphique

Crédit(s)

1 : pour les semestres 3 & 4
2 : pour le semestre 5
1 : pour le semestre 6

Jour(s) et heure(s)

Lundi 18h-20h

Objectifs

- La compréhension de la discipline dans un contexte historique et artistique global.
- La découverte d'un vocabulaire, de notions propres au design
- L'apprentissage de questionnements et d'analyses qui permettront à l'étudiant·e de discuter la production en design.
- La compréhension des liens qui unissent les « objets » (les formes, les matériaux et techniques, les modes de production, etc.) et les « pensées » (les enjeux politiques, économiques et philosophiques qui les soutiennent)

Contenu

Dans ce cours, on étudiera la manière dont les poussées techniques et les inventions amènent les designers à reconsidérer les manières de concevoir et de fabriquer des objets à partir de plusieurs questions centrales : que faire de mieux avec les capacités techniques de l'époque ? Qu'est-ce que le design fait à notre culture matérielle ?

À travers l'examen de productions mais aussi à travers la lecture et le commentaire de textes fondateurs qui auront marqué l'histoire du design (école du Bauhaus, école d'Ulm, Institut de l'environnement), et notamment certaines formules (« Forms ever follows function », L. Sullivan, « forme et fonction », F. L. Wright, « la laideur se vend mal » R. Loewy, « la forme et la fonction suivent le climat », P. Rahm), il s'agira de comprendre les tensions entre différentes approches du design sur plusieurs sujets :

relations design / industrie, évolution du rapport entre la forme et la fonction, rapport au commerce, etc.

Des expériences singulières de designers seront étudiées qui, loin d'être les « complices » de la production de masse, s'attachent à penser aussi bien la qualité de leur production que les conditions de production, en développant des modèles de productions à petite échelle (Prouvé, Les ateliers de Maxéville).

Par ailleurs, on s'attachera à montrer les divergences de point de vue (existant) entre quelqu'un comme William Morris (très attaché aux pratiques artisanales) et quelqu'un comme Frank Lloyd Wright (soucieux de trouver les rythmes des formes). L'époque des machines), entre un Moholy Nagy (pour qui le design est une attitude) et un Raymond Loewy revendiquant la pratique d'un stylisme industriel.

Au semestre d'été, ce cours se poursuivra sous la forme d'atelier théorique pour les étudiant.es en année 2 option design uniquement. Les étudiant.es travailleront à la préparation d'une émission de radio autour d'un sujet de leur choix qui interroge le design aujourd'hui. Un accompagnement méthodologique leur sera proposé, il portera sur les modes de recherches documentaires et sur l'écriture du script d'une émission radiophonique.

Lectures du cinéma 2: Cinéma et montage: L'école soviétique

Enseignant·e(s)

Dominique Barreau

Semestre(s) et option(s)

3

Obligatoire pour les options art et design graphique, ouvert à l'option design et aux autres années

Crédit(s)

1

Jour(s) et heure(s)

Lundi 18h-20h, amphi B

Objectifs

Montrer comment, à la suite de D. W. Griffith, la découverte et la mise en œuvre des possibilités expressives et rythmiques du montage ont permis aux cinéastes soviétiques de faire progresser le langage cinématographique de manière décisive.

Contenu

Nous nous intéresserons ce semestre à la façon dont les théoriciens-praticiens soviétiques ont exploré, expérimenté, perfectionné et théorisé le montage, libérant ainsi le film du carcan narratif classique, et favorisant un changement radical de l'art cinématographique. Cette présentation s'appuie sur des écrits sur le cinéma, conceptuels, théoriques et critiques, ainsi que sur des extraits des films-clés qui jalonnent cette histoire.

Œuvres et réalisateurs présentés :

- Lev Koulechov,
- Dziga Vertov: Kino pravda (1925), L'Homme à la caméra (1929),
- Sergueï Mihaïlovitch Eisenstein: La Grève (1924), Le Cuirassé Potemkine (1925), Octobre (1927), La Ligne Générale (1929), Ivan le Terrible I et II (1944 - 1958).

Lectures du cinéma 2

L'Enfer est pavé de bonnes intentions : dystopies cinématographiques

Enseignant·e(s)

Dominique Barreau

Semestre(s) et option(s)

- 4
- Obligatoire pour art et design graphique
 - Ouvert à l'option design et aux autres années

Crédit(s)

1

Jour(s) et heure(s)

Lundi 18h00-20h00, amphi B

Objectifs

La particularité de ce cours réside dans le fait que vous construisez et présentez vous-même le contenu des séances. Vous pouvez choisir entre une présentation orale ou un dossier écrit.

Au cours du semestre 3, l'enseignant responsable du cours introduira le sujet et vous transmettra une documentation afin de vous permettre de commencer vos recherches, de construire et organiser en amont vos présentations orales ou écrites dont vous devrez fournir un calendrier et un plan prévisionnel accompagné d'une médiagraphie, fin décembre 2021.

Contenu

La première utilisation connue du terme "dystopie" apparaît dans un discours prononcé en 1868 devant le Parlement britannique par le philosophe et économiste John Stuart Mill. J.-S. Mill utilise le mot "dystopia" en opposition à celui d' "utopia" pour critiquer sévèrement la politique gouvernementale à l'égard du territoire irlandais. Il s'agit ici pour lui d'évoquer les anomalies de fonctionnement au sein de l'administration d'une société : « Il est peut-être trop complaisant de les appeler utopistes, ils devraient plutôt s'appeler dystopiens ou cacotopiens. Ce qu'on appelle communément utopique est quelque chose de trop beau pour être praticable ; mais ce qu'ils semblent favoriser est trop

mauvais pour être praticable. »*

J.-S. Mill fait ici référence à L'Utopie ou le traité de la meilleure forme de gouvernement, écrit en 1516 par le théologien Thomas More, dans lequel ce dernier imagine un village fictif pour présenter son concept d'une société idéale. Par opposition, J. S. Mill évoque alors un lieu imaginaire où presque tout est mauvais, en le définissant comme une dystopie.

Paradis pour tous est une comédie dramatique satirique française d'Alain Jessua, réalisée en 1982, qui dépeint une société aseptisée soumise à une dictature du bonheur. C'est avec Paradis pour tous que nous débuterons un semestre consacré aux films dystopiques.

Après avoir fait le tour de ce qui caractérise ce concept, vous nous présenterez un ou plusieurs exemples de dystopie empruntés au cinéma.

* . John Stuart Mill, Volume XXVIII – Public and Parliamentary Speeches Part November 1850 – November 1868 [1850], in Public and parliamentary speeches - Part I - November 1850 - November 1868, ed. Bruce L. Kinzer and John L. Robson (Toronto: University of Toronto Press, Retrieved 2015-02-16), 88

Comment va le monde?

Enseignant·e(s)

Dominique Barreau

Semestre(s) et option(s)

3 & 4, option design graphique — cours obligatoire

Crédit(s)

Crédits rattachés au cours « Méthodologie 2 »

Jour(s) et heure(s)

Mardi 9h30-11h, salle 304 A, semaine paire

Objectifs

Ouverture au monde et à son actualité.

Contenu

A présent, Affaire en cours, Concordance des temps, La Fabrique médiatique, Le Temps du débat, Signes des temps, Cultures Monde, sont des émissions hebdomadaires diffusées sur

France Culture, qui proposent une approche de l'actualité politique, économique, sociale et culturelle, sous un angle spécifique à chacune d'entre elles, qu'il s'agisse de relier les sujets traités à des précédents historiques, ou de les analyser et d'en débattre selon des perspectives singulières.

Ces émissions seront le fil conducteur de ce cours. À chaque séance, vous présenterez le compte-rendu d'un numéro récent de l'une d'entre elles, que vous aurez sélectionné en fonction de son intérêt pour la question traitée. Ce compte-rendu donnera lieu à un débat préparé par le reste du groupe qui aura constitué au préalable un dossier sur ce même sujet, à partir d'une sélection d'articles publiés dans la presse papier.

Méthodologie 2: Parlons peu mais parlons bien

Enseignant·e(s)

Dominique Barreau

Semestre(s) et option(s)

3 & 4, options art (sem. impaire) et design graphique (sem. paire) — cours obligatoire

Crédit(s)

1

Jour(s) et heure(s)

Mardi 8h-9h30, amphi A (option art), salle 304 A (option design graphique)

Objectifs

Introduire aux aspects fondamentaux de la propriété intellectuelle et plus particulièrement à ceux de la propriété littéraire et artistique.

Proposer des outils méthodologiques vous permettant de perfectionner votre expression écrite et orale, afin de vous aider à dégager une problématique à partir d'un sujet donné, à structurer vos idées, à énoncer clairement un point de vue singulier, à présenter et à défendre votre travail devant un auditoire de façon convaincante.

Constituer tout au long de l'année un archivage raisonné des projets plastiques.

Contenu

Semestre 3

Sensibilisation à la propriété intellectuelle.

1. Distinction entre les différentes catégories de la propriété intellectuelle : propriété littéraire et artistique, propriété industrielle.
2. Propriété littéraire et artistique : droit d'auteur et droits voisins du droit d'auteur :
 - conditions de la protection,
 - bénéficiaires du droit d'auteur,
 - droits moraux et patrimoniaux,
 - exploitation des œuvres,
 - sociétés d'auteurs.

Semestre 4

Vous constituerez un archivage raisonné de vos réalisations plastiques.

Cet archivage peut être numérique, ou sous format papier.

Il a pour finalité de vous permettre de construire un argumentaire autour de votre

pratique, de clarifier vos intentions et de préciser vos références et influences.
Le cours consiste en des présentations orales de ces archivages, individuelles ou
croisées, pour en évaluer la pertinence et l'efficacité.

«DESIGN GRAPHIQUE: DES HISTOIRES»

Enseignant·e(s)

François Chastanet, Sébastien Dégeilh, Olivier Huz (+ Sébastien Morlighem)

Semestre(s) et option(s)

semestres 3 et 4 option design graphique

Crédit(s)

1

Jour(s) et heure(s)

Jeudi 9h-11h (cours)

Jeudi 11h-12h (présentations, tables rondes)

Objectifs

Acquérir une culture spécifique au design graphique et mesurer les enjeux et problématiques de cette discipline aujourd'hui.

Contenu

À travers des présentations monographiques, historiques ou thématiques, ce cours sera l'occasion de se forger une culture de la discipline du design graphique et plus généralement de son inscription au sein du design et de l'art. Ce sera aussi le lieu des questionnements qui habitent aujourd'hui la pratique du design graphique, une pratique qui n'est pas autonome et croise donc la philosophie, les sciences sociales, l'architecture, l'art et les choses de la vie. En complément des lectures des enseignants, des présentations seront aussi assurées par les étudiant·es, dans le but de tester des formes de conférences et d'aborder les questions plus générales de l'oralité d'une pensée. Dans ce cadre, Sébastien Morlighem proposera ponctuellement des interventions sur l'histoire de la typographie.

Dans ce cadre, chaque étudiant·e sera amené·e à assurer des présentations orales articulées et appuyées sur une projection argumentée et référencée historiquement sur une thématique imposée, simulation d'une situation de conférence et de prise de parole en public.

1re partie — Sébastien Dégeilh du 30 septembre au 16 décembre 2021

Préhistoire du design graphique

À travers les figures historiques de metteurs et metteuses en forme de l'information visuelle que peuvent être scribes, copistes, imprimeurs et imprimeuses, secrétaires ou

enseignistes, ce cours propose une approche historique du signe, de l'image et des techniques qui s'y rattachent. Ce regard sur des pratiques aussi bien savantes que populaires a pour but de remettre en perspective les pratiques actuelles du design graphique et de dégager des problématiques transversales ou récurrentes.

2e partie — Olivier Huz du 6 janvier au 31 mars 2022

Le graphisme dans le champ élargi

L'art conceptuel et minimal, principalement américain, des années 1960 et 1970 sera notre point d'entrée dans une réflexion autour du livre et de la conception éditoriale dans le champ élargi. Comme Rosalind Krauss à l'endroit de la sculpture (in La sculpture dans le champ élargi publié dans les années 1970), nous interrogerons comment le XXe siècle, à travers ses bouleversements en termes de langage et de communication, a changé le livre et les pratiques éditoriales. Ainsi, nous pourrions ré-évaluer la place du·de la designer graphique, comment celui-ci·elle a pu être influencé·e et aussi influencer l'histoire récente des formes et des discours, si nous envisageons le livre, et plus généralement tout objet graphique, comme la réunion indissociable du fond et de la forme.

3e partie — François Chastanet du 7 avril au 23 juin

Industrialisation, Métropoles, Identité visuelle

À partir de la thématique centrale de la métropole comme mode de vie dominant, nous explorerons les conséquences visuelles du passage du mode de production artisanal au monde industriel globalisé: l'émergence de la notion d'identité visuelle au XXe siècle; le questionnement de l'histoire de la typographie au regard du geste écrit à l'époque de la civilisation du Bic et du clavier; la relation architecture et typographie, la lettre dans le gigantisme urbain; de la grille géométrique à l'expressivité, esthétique de la construction dans le modernisme; design graphique et illustration, vers une séparation?; analyse des méthodes de travail et processus de projet de grandes figures du design graphique au XXe siècle, etc.

Analyse, écoute, spectacle vivant

Enseignant·e(s)

Philippe Fauré

Semestre(s) et option(s)

Obligatoire pour :

- L'option design graphique semestres 3 à 6
- Danse année 1
- Musique

Ouvert à toutes les options : Musique, Danse, Art, Design, Design graphique toutes années confondues.

Crédit(s)

1 pour le design graphique

Jour(s) et heure(s)

Mardi de 18h à 20h.

Au semestre d'été, ce cours n'aura lieu qu'en semaine paire, en alternance avec le séminaire Pérégrinations paléolithiques.

Objectifs

Aborder l'analyse d'œuvres d'art appartenant à tous les domaines, du point de vue de leur forme, structure, esthétique et sens.

Proposer une introduction à la musique de notre temps par l'écoute d'œuvres clefs, replacées dans leur contexte historique et esthétique en s'appuyant sur la mise en évidence des relations entre les arts.

Découvrir des œuvres de l'actualité du spectacle vivant.

Contenu

Ce cours pensé comme une odyssée, traverse et fait alterner la découverte d'œuvres cinématographiques, musicales, théâtrales, chorégraphiques, picturales, littéraires... par un travail d'analyse et d'écoute soulevant les questions de : création, sens, narration, rapport au spectateur, image, partition sonore, rapport son-image, espace, dramaturgie, scénographie, rapport au temps, dispositifs numériques, diffusion...

Il s'appuie également sur des rencontres et des spectacles que les étudiants pourront voir au cours de l'année : théâtre, musique, danse, autre... Le corpus des œuvres et auteurs abordés sera finalisé en fonction du choix des spectacles vus. Il est une

proposition d'aller "à sauts et à gambades" par des chemins qui nous conduiraient hors de nos habitudes, de nos évidences et de tout ce qui a l'air d'aller de soi. Il est une invitation au dialogue avec ce qui n'est pas acquis, avec ce qui peut remettre en question des choix implicites et devrait nous permettre de lire autrement ce qui relève de notre champ habituel de pratique et de réflexion. Puisse l'insolence des œuvres susciter le désir de découvrir, de penser ou simplement d'avoir envie de vivre.

ARTE Y DISEÑO EN ESPAÑOL

Enseignant-e(s)

F. Martí-Jufresa

Semestre(s) et option(s)

1 à 6, toutes options

Crédit(s)

1

Jour(s) et heure(s)

Semaine paire :

- Mercredi 12h30-14h
- Vendredi 12h30-14h

Objectifs

Saber presentar de manera ágil y solvente, oralmente o por escrito, su propio trabajo en lengua española.

Contenu

A partir de materiales diversos en español (escritos, audios, vídeos) vinculados al arte y al diseño contemporáneo, el curso se articulará a partir de una ronda renovable donde tanto estudiantes como profesor presentarán sus proyectos artísticos u otros que les sean de interés, mediante exposiciones y debates colectivos que podrán tener lugar tanto en los talleres individuales como en diferentes salas disponibles de la escuela u otros lugares que puntualmente puedan ser pertinentes.

Fine Art in English

Enseignant-e(s)

Adam Scrivener

Semestre(s) et option(s)

Semestres 3 et 4, Option art

Crédit(s)

1

Jour(s) et heure(s)

Vendredi de 13h30 à 15h

Objectifs

To develop the student's confidence to communicate ideas about contemporary and modern Art in English.

Contenu

The 'content' of this class is created collectively; by each student making a short presentation about an artist (historical or contemporary) that the student is interested in, or a particular theme or research that the student is exploring and developing in their own work. Additional content will be provided by myself; I will present examples from contemporary art and modern art history. Everyone must participate in order to have their credits!

Design in English

Enseignant-e(s)

Adam Scrivener

Semestre(s) et option(s)

Semestres 3 et 4, Option Design

Crédit(s)

1

Jour(s) et heure(s)

Lundi de 11h à 12h30

Objectifs

To develop the student's confidence to communicate ideas about the world of Design in English.

Contenu

The 'content' of this class is created collectively; by each student making a short presentation about a designer that the student is interested in, or a particular theme or research that the student is exploring and developing in their own work. Additional content will be provided by myself; I will present examples from contemporary Design and Design history. Everyone must participate in order to have their credits!

Graphic Design in English

Enseignant-e(s)

Adam Scrivener

Semestre(s) et option(s)

Semestres 3 et 4, option design graphique

Crédit(s)

1

Jour(s) et heure(s)

Vendredi de 15h à 16h30

Objectifs

To develop the student's confidence to communicate ideas about the world of Graphic Design in English.

Contenu

The 'content' of this class is created collectively; by each student making a short presentation about a designer that the student is interested in, or a particular theme or research that the student is exploring and developing in their own work. Additional content will be provided by myself; I will present examples of contemporary Graphic Design and Graphic Design history. Everyone must participate in order to have their credits!

PHILOSOPHIE III : VISUALISER UN PROBLÈME

Enseignant·e(s)

Ana Samardžija Scrivener, avec Étienne Cliquet

Semestre(s) et option(s)

5 & 6, toutes options

Crédit(s)

2 au sem 5, 1 au sem 6

Jour(s) et heure(s)

Jeudi 8h-9h

Objectifs

S'exercer à une pensée aux prises avec les configurations problématiques. Étudier comment une telle pensée peut être à l'œuvre aussi bien en philosophie que dans les arts, en design et en design graphique. Expérimenter les manières de visualiser et de spatialiser les problèmes.

Contenu

Visualiser un problème, c'est d'abord spatialiser un problème, exposer un problème, le révéler ou le rendre visible. Ce qui motive les explorations à mener dans le cadre de ce cours ne coïncide pas avec la visualisation des données par le biais d'algorithmes et de bases de données, même si nous nous y intéresserons aussi. Un problème n'est pas une donnée. Un problème n'est pas toujours donné, il est à construire ou à reconfigurer. Construire un problème permet de sortir de faux problèmes, déplacer une perspective, inventer des détours, se détacher d'un simple état de choses, faire exploser les schémas cognitifs stéréotypés qui piègent la pensée et nous rendent bêtes. Qui cherche un problème n'a pas peur des zones de conflit. Chercher un problème, reconnaître qu'on s'y heurte, l'énoncer et le rendre visible, cela exige d'abandonner la logique du maître, gardien dispensateur des questions, des réponses et des solutions. Excédant ses usages méthodologiques et éducatifs, une philosophie du problème incite à mettre en jeu la différence non seulement entre questionner et problématiser, mais aussi entre savoir et penser. Un problème se configure à partir des éléments d'une situation ou à partir des connaissances existantes et stabilisées, de telle sorte qu'il les prive de leur évidence, les inquiète et les met en mouvement. Comment un problème apparaît-il en art, en design et en design graphique ? En quels agencements se construit-il et se

spatialise-t-il ? Comment contribue-t-il à générer des configurations sensibles de la pensée ? Comment se noue-t-il aux problèmes politiques, techniques, scientifiques et philosophiques ?

Images, arts et sociétés

Enseignant-e(s)

Natacha Détré

Semestre(s) et option(s)

5 et 6 toutes options

Crédit(s)

2 au semestre 5 et 1 au semestre 6

Jour(s) et heure(s)

Lundi 14h-16h

Objectifs

L'objectif de ce cours est d'ouvrir la réflexion artistique aux multiples possibilités qu'offre la société en dehors du champ de l'art à proprement parler.

Contenu

L'une des qualités remarquables de l'art contemporain consiste à porter un regard critique, sensible, engagé, etc. sur tous les pans de la société qui l'entoure. Images, arts et sociétés propose une traversée de l'histoire de l'art et des images sous le prisme des disciplines scientifiques et des questions de société. Il s'agira de percer l'histoire sur plusieurs générations, plusieurs contextes, sorte d'archéologie thématique permettant de soulever les liens de contiguïtés et les ruptures qui jalonnent les époques sur des sujets en perpétuel mouvement. Nous observerons ces phénomènes à l'aune de nos regards actuels.

Méthodologie 3

Réunion de Famille : retour vers le Futur

Enseignant-e(s)

Dominique Barreau

Semestre(s) et option(s)

5 & 6, toutes options — cours facultatif

Crédit(s)

Pas de crédits

Jour(s) et heure(s)

Jeudi 18h00-20h00, une semaine sur deux en visioconférence

Objectifs

Comprendre comment on appréhende les connaissances culturelles, comment on se saisit de certaines d'entre elles et comment on les transforme pour les déplacer dans des contextes variés, sous différentes formes, via différents supports.
Être en capacité d'identifier et de désigner ces savoirs et leur action dans sa production plastique.

Contenu

L'édification d'un bagage culturel peut être méthodique et raisonnée, constituée d'éléments recherchés et sélectionnés en raison de la réponse pertinente qu'ils apportent à des spéculations, elle peut aussi incorporer des découvertes fortuites ou intuitives faites hors de tout contexte d'étude ou d'expérimentation.

Il s'agit dans ce cours de trouver des moyens de proposer une lecture objective de cette culture d'abord échafaudée selon une perspective subjective, dans le but de la partager avec différents individus lors de la présentation des projets plastiques dans des contextes de mise en espace ou de diplôme.

À partir d'exemples choisis, nous commencerons par observer les modes de circulation des savoirs, la façon dont certains d'entre eux peuvent être à l'origine de cheminements créateurs, et comment ces cheminements, inscrits dans des contextes différents, générés selon des partis pris différents, transforment et font évoluer ces sources premières, donnant ainsi naissance à de nouvelles formes et à un nouveau point de vue

sur le monde.

Viendra ensuite pour chaque membre du groupe le temps de la réflexion autour de sa propre méthode de construction d'une relation raisonnée entre ce savoir subjectif et son incorporation dans la production plastique.

À chaque séance, vous présenterez un état des lieux de sa construction pour en évaluer la pertinence et la lisibilité.

Fine Art in English

Enseignant-e(s)

Adam Scrivener

Semestre(s) et option(s)

Semestres 5, 6, Option art

Crédit(s)

1

Jour(s) et heure(s)

Vendredi de 11h à 12.30h

Objectifs

To discuss student's work in progress as well as themes and ideas in modern/contemporary art. To develop the student's confidence to communicate ideas about contemporary Art in English.

Contenu

The content of this class is created collectively by the students. Each student will present their work in progress. This will be supplemented by presentations made by myself. Everyone must participate in order to have their credits!

Design in English

Enseignant-e(s)

Adam Scrivener

Semestre(s) et option(s)

Semestres 5, 6, Option design

Crédit(s)

1

Jour(s) et heure(s)

Vendredi de 16h30 à 18h

Objectifs

To discuss student's work in progress as well as themes and ideas in modern/contemporary design

Contenu

The content of this class is created collectively by the students. Each student will present their work in progress. This will be supplemented by presentations made by myself. Everyone must participate in order to have their credits!

Graphic Design in English

Enseignant-e(s)

Adam Scrivener

Semestre(s) et option(s)

Semestres 5, 6, Option design graphique

Crédit(s)

1

Jour(s) et heure(s)

Vendredi de 9h à 10h30

Objectifs

To discuss student's work in progress as well as themes and ideas in modern/contemporary graphic design.

Contenu

The content of this class is created collectively by the students. Each student will present their work in progress. This will be supplemented by presentations made by myself. Everyone must participate in order to have their credits!