

Ecole Supérieure d'Art et de Design
de Reims

CATALOGUE DES COURS

2017 / 2018

2e cycle - MASTER

4e et 5e ANNÉES

DESIGN OBJET & ESPACE

ENSEIGNANTS RÉFÉRENTS :
VÉRONIQUE MAIRE
JEAN-PAUL AUGRY ET
DAVID DUBOIS

Master Design Objet & Espace

Le second cycle en design a pour objectif de former des praticiens en design pouvant s'inscrire dans la diversité des pratiques liées à la création d'objets, de produits, d'espaces et à différents niveaux de cette pratique.

L'enseignement considère qu'il est une nécessité absolue pour un jeune professionnel, de pouvoir être un interlocuteur potentiel sur l'ensemble de ce qui compose un projet de design, car cette pratique en pleine mutation, fait appel à un ensemble très diversifié de protagonistes. De l'éditeur grand public au galeriste, de l'artisan à l'industriel en plasturgie, du marketing stratégique, à la marque historique sans stratégie, les fab-labs, l'auto édition, l'autoproduction, tous ces cas de figure sont autant de situations variées, dans lesquelles le designer doit avoir des compétences, qui lui permettent de construire un dialogue équitable, où il prend place de façon pertinente.

Dans cette logique du « tout nous intéresse », et afin de participer au monde qui nous entoure, la formation a pour objectif de familiariser les étudiants avec cet ensemble mouvant, qui forme le monde actuel et futur, dans lequel ils devront s'inscrire.

L'étudiant apprend à se positionner et s'inscrire dans le monde, mais de façon critique et inventive. Cela signifie qu'il est capable d'identifier, d'interroger les différents acteurs, les différents éléments du contexte, et de les prendre en compte pour mieux s'en émanciper. Ce contexte et ces acteurs doivent être associés au sujet choisi comme projet de diplôme, afin d'y expérimenter un rapport au monde, qui l'inscrit dans le futur auquel il participe.

L'autonomie de l'étudiant est un élément fondateur porté par l'enseignement pratique jusqu'à l'obtention de son diplôme de fin d'études. Dès lors le futur praticien sera force de proposition et développera une solide capacité d'adaptation, indispensable face aux multiples contextes de productions contemporains.

Deux axes principaux donnent la couleur de la formation de second cycle en design objet-espace : la culture artistique et plastique, et la problématique industrielle. Ces deux directions, comme deux axes antagonistes, permettent en effet d'aborder toutes les problématiques liées à la discipline.

- 1- Au regard de l'ensemble des systèmes de production et de conception de plus en plus délocalisés et inaccessibles, l'ESAD de Reims -et son corps enseignant- ont choisi d'agir, et se sont engagés dans une relation de projet qui tisse des liens avec un réseau d'industriels régionaux au sein du semestre 8. Le souhait étant de sensibiliser tous les acteurs (étudiants et donneurs d'ordre) aux questions de la relocalisation industrielle et des circuits courts, à travers un programme pédagogique et de recherche qui intègre ces questions.
- 2- Outre l'acquisition d'une culture technique nécessaire à la pratique du design d'objet, à différentes échelles, du plus domestique à l'espace, la culture artistique est, à l'ESAD de Reims, un élément pivot et fertile de la pratique plastique de l'étudiant. Cette inclination permet à l'étudiant d'enrichir ses différentes propositions, et pose des questionnements contemporains, sur et par la pratique du design. Les relations fortes, engagées par les nouveaux diplômés avec le monde des institutions, et de l'édition du design d'auteur, l'attestent. Cette approche, sans abandonner les questions d'usage et de contextualisation, propose des alternatives innovantes et prospectives, qui stimulent et professionnalisent la formation.

4e ANNÉE
DESIGN OBJET & ESPACE

ENSEIGNANT RÉFÉRENT :
VÉRONIQUE MAIRE

**Séjour d'études à l'étranger, initiation au management,
ou stage
De septembre 2017 à janvier 2018**

Collège de professeurs

Spécialité : Design

Année : 4ème

Semestre : 7

Type d'activité : stage

Nombre d'heures (semaine) : 35

Travail de l'étudiant : en continu

Régime : obligatoire

Contenu et objectifs : Le semestre 7 est consacré à un stage en entreprise à l'étranger, à une immersion en management à *NEOMA Business School*, ou à un échange académique dans un établissement étranger partenaire de l'ESAD (Europe ou autre).

Les demandes de stage ou de séjour académique à l'étranger sont rédigées par l'étudiant, et validées par l'enseignant référent avant de faire l'objet d'une convention.

Evaluation : Début janvier, tous les élèves de 4e année sont réunis pour une présentation de leur rapport de stage ou de séjour (sous forme de conférence) à un collège de professeurs qui valide ou non le résultat en attribuant les ECTS nécessaires au semestre 7.

Méthodologie de projet / Mémoire

Professeurs : Laurence Mauderli, Rozenn Canevet, Fabrice Bourlez

Spécialité : Théorie

Année : 4ème

Semestre : 8

Type d'activité : sciences humaines, histoire et théorie du design et de l'art, méthodologie.

Nombre d'heures (semaine) : 8h

Travail de l'étudiant :

Régime : obligatoire

Méthodes : cours magistral, discussions individuelles et en groupe.

Contenu et objectifs :

Contenu et objectif :

Le mémoire est un volet essentiel dans le parcours menant au grade de DNSEP grade master. Il est aussi une réelle opportunité pour l'étudiant.e de mener une réflexion approfondie sur un thème de son choix qui, idéalement, s'articule avec sa pratique tout en l'augmentant d'un point de vue théorique. En ce sens le mémoire doit être vu comme une des prémisses à la recherche sur le design.

Le travail du mémoire consiste en plusieurs étapes méthodologiques menant au parachèvement d'un ouvrage pensé, conçu et écrit par l'étudiant.e. Ainsi est-il le résultat d'une proposition, d'une interrogation voire d'une affirmation entrant dans une démonstration, un développement à travers lesquels l'étudiant.e tire des conclusions. Il est un document venant clarifier, renforcer, énoncer le positionnement de l'étudiant.e ainsi que de sa discipline : le design. Sa forme comme son écriture peuvent être multiples : ouvrage imprimé, relié, support multimédia... et narration, recherche scientifique, enquête ethno-anthropologique, sociologique...

Ce cours, dispensé à raison de 8 heures/semaine en rotation avec les enseignants du pôle théorie (histoire du design, histoire de l'art, philosophie), permet à l'étudiant.e d'approfondir sa connaissance des bases méthodologiques nécessaires à la réalisation d'un mémoire. Outre l'ancrage des bases méthodologiques de la recherche, ces rencontres hebdomadaires avec le pôle théorie servent à structurer une réflexion sur un thème choisi par l'étudiant.e. Par conséquent, les cours de méthodologie de la recherche s'articulent-ils autour du thème choisi et engagent l'étudiant.e, sous la guidance d'un directeur de mémoire, à classer, hiérarchiser, structurer son corpus de recherche et à travailler à l'élaboration d'une problématique. Cette étape, qui s'étend sur plusieurs mois, comprend la constitution des éléments suivants : bibliographie, table des matières, index, table des illustrations, et se développe de concert avec le travail pratique de l'étudiant.e. Ainsi, le mémoire comme le projet, constituent-ils deux entités qui se fécondent l'une/l'autre favorisant un travail singulier, pertinent et actuel permettant à l'étudiant de faire en sorte que la « petite histoire » se connecte à celle plus grande de sa discipline. Plusieurs collégiales, réunissant plusieurs professeurs (théorie & pratique), sont organisées au cours du semestre, et ponctuent le travail de recherche. Ces temps de collégiale sont tous interactifs.

La rentrée (semestre 9) est marquée par un rendu du texte de l'étudiant.e. S'en suit une phase de lecture et de correction pour le directeur de mémoire de sorte à assurer la cohérence du propos. Cette phase est suivie par un atelier « intensif mémoire ». Enfin, cet « intensif mémoire » est désormais amplifié par un workshop « théorie & pratique » en collaboration avec les professeurs en design, en graphisme, en art, qui consiste à coupler le travail effectué pour le mémoire à celui du projet plastique.

Méthodes d'apprentissage :

Discussions, analyses, rédactions, présentations des étudiant.e.s.. Workshops

Présence :

Obligatoire.

Absences excusées uniquement par écrit.

Évaluation :

Contenus, langue et style d'écriture

Originalité, pertinence et précision de l'argumentation orale et écrite

Formes et qualité des présentations

Rendus

Bibliographie :

En fonctions des sujets des étudiant.e.s

Design Objet & Espace

Véronique Maire

Chaire IDIS

Spécialité : Design Objet & Espace

Année : 4^e

Semestre : 8

Type d'activité : obligatoire

Nombre d'heures (semaine) : 8h

Travail de l'étudiant : 16h

Régime : obligatoire

Méthodes : atelier pratique

Contenu et objectifs :

La chaire IDIS se pose comme un nouvel acteur de la Région au niveau scientifique et artistique, mais aussi économique et social, et a vocation à se pérenniser comme outil de développement.

Elle est la première chaire de Design créée dans une Ecole Supérieure d'Art française.

Dirigée par une designer produit et enseignante-chercheuse de l'ESAD, Véronique Maire, la Chaire mobilise les étudiants du master 1 à travers un questionnement lié au développement du territoire. Ainsi chaque année donne lieu à la mise en place d'un nouveau réseau de partenaires alliant le monde productif et le monde social.

Il s'agit ici pour l'étudiant d'être immergé dans un contexte professionnel hors les murs et de pouvoir développer une force de proposition dans des contextes réels peu explorés par les designers.

Les projets abordés à ce jour sont consultables sur <http://chaire-idis.fr/projets/>

METHODES D'APPRENTISSAGE:

Echanges avec différents interlocuteurs, analyse du contexte, narration du projet et production

BIBLIOGRAPHIE : Elle est constituée de la bibliographie générale de la Chaire IDIS et d'une liste spécifique à chaque sujet abordé.

EVALUATION : Une présentation de fin de semestre avec un invité extérieur, afin que l'étudiant confronte sa démarche et approfondit sa réflexion globale. Un intérêt tout particulier sera porté sur la pertinence de propositions liées au contexte dans lequel elles s'inscrivent, et à la manière dont la démarche pourra être décrite. Le degré d'autonomie sera fortement apprécié pour l'évaluation.

Le travail de recherche est présenté lors d'expositions en région et/ou à Paris qui peuvent sortir du calendrier pédagogique. Les étudiants devront rester disponibles pour ces présentations au public et au monde professionnel.

Initiation au Management en partenariat avec *Neoma Business School, Reims*

Spécialité : Marketing ou Management

Année : 4^e

Semestre : 8

Type d'activité : obligatoire

Nombre d'heures (semestre) : 30h

Travail de l'étudiant :

Méthodes : Cours hebdomadaire ou workshop

Liée à la professionnalisation des étudiants dès la 4e année, cette proposition parmi les 8 cours dont les objectifs sont évoqués ci-dessous, est une nouveauté à l'ESAD de Reims. L'étudiant singularise son parcours, fonction de son projet professionnel. Les cours en anglais ou en français sont dispensés sur le site de *Neoma Business School*, Reims, partenaire de l'ESAD.

Critical Thinking: The purpose of this course is to invite future responsible leaders to participate in a collective and individual critical business educational environment from interdisciplinary, sustainable, systemic, transcultural and postcolonial perspectives. The course follows the Principles for Responsible Management Education (PRME)

Innovation, stratégie et prospective : Cet électif est tourné vers l'avenir, l'innovation, le caractère disruptif des évolutions technologiques mais aussi les transformations sociétales et vers leurs nombreux impacts quel que soit le secteur ou la filière (culture, industrie, services...) ou quelles que soient les formes de transformations (numériques, économie du partage, technologiques, recherche de nouveaux business models, transformations des chaînes de valeur, mutations organisationnelles, etc.).

Design thinking: The ability to combine creatively technology, art and human sciences, is a now a must have skill for managers. The goal of the course is to know how to use design tools (design research, creativity techniques, prototyping) for product and service innovation. After the class and via a combination of personal readings, observations, lectures and workshops, students will have the competencies to manage an entire design project.

Marketing and Design: The ability to combine creatively technology, art and human sciences, is a now a must have skill for managers.

The goal of the course is to develop the mastery of the main design methods (design research, creativity techniques) and tools (photoshop). After the class, students will have the competencies to manage an entire design project.

Digital Marketing: Digitalization has had an impact for years on business and marketing practices. And technological evolutions will generate new disruptions in the coming years. Often limited to digital communication, these impacts are broader and digital marketing is now a must-have skill for future marketing managers. The goal of the course is to offer students a first overview of the implication of digitalization for marketing (including but not limited to digital communication) and to develop the ability to design a digital-aware marketing strategy.

Marketing Strategy: Marketing Strategy deals with the process of developing and implementing a marketing strategy and how these processes can be managed to gain and sustain superior performance in the market place. This course is intended to provide a comprehensive view of current thinking on marketing strategy. Strategy development is considered in terms of three stages: situation assessment, strategy development & objectives, and marketing tactics. All three components are applied in a project exercise.

Dilemmes de l'entrepreneur : croissance versus contrôle

Ce cours examine les premières décisions (souvent sources de dilemmes) des créateurs de startups, susceptibles d'avoir des conséquences importantes à long terme tant sur les fondateurs que sur leur entreprise. Parmi les conséquences potentielles de ces décisions figurent : la perte de contrôle de l'entreprise, la dislocation de l'équipe d'origine en raison de tensions internes, le risque de ne pas profiter à long terme des gains financiers (du succès) résultant du travail acharné et des idées novatrices de l'équipe de départ. Via des exemples réels – dont certains emblématiques – ce cours aide les étudiants à prendre conscience des conséquences à long terme de leurs choix précoces. Parmi les dilemmes examinés figurent : (i) quand, à quelle étape de sa carrière créer ?; (ii) faut-il créer en solo ou en équipe ? Quels co-fondateurs?; (iii) A différentes étapes du développement de la startup, quel type de personnes engager ? Quels types d'investisseurs cibler? Le cours analyse les différentes options qui conduisent à long terme, soit à une entreprise de croissance, soit à une toute petite entreprise.

Economie collaborative : Airbnb, Uber, Blablacar, KissKissBankBank etc. : le succès de ces start-ups témoigne de l'essor actuel d'une nouvelle économie dite « collaborative ». De nombreux chercheurs n'hésitent plus à affirmer que nous assistons à une nouvelle révolution industrielle. Ces multiples start-ups et plus largement l'ensemble des nouvelles activités dans lequel elles s'inscrivent sont en effet en train de bouleverser de très nombreux pans de notre « vieille » économie. L'objectif du cours est de prendre du recul par rapport à cette nouvelle économie, de dégager les principaux ressorts organisationnels sur lesquels elle s'appuie (notamment la participation active du particulier), et ses principaux business models.

5e ANNÉE

DESIGN OBJET & ESPACE

**ENSEIGNANTS RÉFÉRENTS :
JEAN-PAUL AUGRY & DAVID DUBOIS**

Méthodologie de projet / Mémoire

Professeurs :

Fabrice Bourlez, Rozenn Canevet, Laurence Mauderli, Emeline Eudes

Spécialité : Théorie

Année : 5ème

Semestre : 9

Type d'activité : sciences humaines, histoire et théorie du design et de l'art, méthodologie.

Nombre d'heures (semaine) : 8h

Travail de l'étudiant :

Régime : obligatoire

Méthodes : cours magistral, discussions individuelles et en groupe.

Contenu et objectif :

Le mémoire est un volet essentiel dans le parcours menant au grade de DNSEP grade master. Il est aussi une réelle opportunité pour l'étudiant.e de mener une réflexion approfondie sur un thème de son choix qui, idéalement, s'articule avec sa pratique tout en l'augmentant d'un point de vue théorique. En ce sens le mémoire doit être vu comme une des prémisses à la recherche sur le design.

Le travail du mémoire consiste en plusieurs étapes méthodologiques menant au parachèvement d'un ouvrage pensé, conçu et écrit par l'étudiant.e. Ainsi est-il le résultat d'une proposition, d'une interrogation voire d'une affirmation entrant dans une démonstration, un développement à travers lesquels l'étudiant.e tire des conclusions. Il est un document venant clarifier, renforcer, énoncer le positionnement de l'étudiant.e ainsi que de sa discipline : le design. Sa forme comme son écriture peuvent être multiples : ouvrage imprimé, relié, support multimédia... et narration, recherche scientifique, enquête ethno-anthropologique, sociologique...

Ce cours, dispensé à raison de 8 heures/semaine en rotation avec les enseignants du pôle théorie (histoire du design, histoire de l'art, philosophie), permet à l'étudiant.e d'approfondir sa connaissance des bases méthodologiques nécessaires à la réalisation d'un mémoire. Outre l'ancrage des bases méthodologiques de la recherche, ces rencontres hebdomadaires avec le pôle théorie servent à structurer une réflexion sur un thème choisi par l'étudiant.e. Par conséquent, les cours de méthodologie de la recherche s'articulent-ils autour du thème choisi et engagent l'étudiant.e, sous la guidance d'un directeur de mémoire, à classer, hiérarchiser, structurer son corpus de recherche et à travailler à l'élaboration d'une problématique. Cette étape, qui s'étend sur plusieurs mois, comprend la constitution des éléments suivants : bibliographie, table des matières, index, table des illustrations, et se développe de concert avec le travail pratique de l'étudiant.e. Ainsi, le mémoire comme le projet, constituent-ils deux entités qui se fécondent l'une/l'autre favorisant un travail singulier, pertinent et actuel permettant à l'étudiant de faire en sorte que la « petite histoire » se connecte à celle plus grande de sa discipline. Plusieurs collégiales, réunissant plusieurs professeurs (théorie & pratique), sont organisées au cours du semestre, et ponctuent le travail de recherche. Ces temps de collégiale sont tous interactifs.

La rentrée (semestre 9) est marquée par un rendu du texte de l'étudiant.e. S'en suit une phase de lecture et de correction pour le directeur de mémoire de sorte à assurer la cohérence du propos. Cette phase est suivie par un atelier « intensif mémoire ». Enfin, cet « intensif mémoire » est désormais amplifié par un workshop « théorie & pratique » en collaboration avec les professeurs en design, en graphisme, en art, qui consiste à coupler le travail effectué pour le mémoire à celui du projet plastique.

Méthodes d'apprentissage :

Discussions, analyses, rédactions, présentations des étudiant.e.s.. Workshops

Présence :

Obligatoire.

Absences excusées uniquement par écrit.

Bibliographie :

En fonctions des sujets des étudiant.e.s

Evaluation : soutenance de mémoire de DNSEP

Suivi individuel du projet personnel

Professeurs : Jean-Paul Augry, David Dubois

Spécialité : Design Objet & Espace

Années : 5ème

Semestres : 9 et 10

Type d'activité : Méthodologie de la recherche

Nombre d'heures/ semaine : 8h

Travail de l'étudiant : en continu

Régime : obligatoire

Méthodes : suivi individuel hebdomadaire

Contenu et objectifs

Le but de cette 5ème année est d'accompagner l'étudiant dans une réflexion à long terme sur un thème choisi, en affirmant sa méthodologie de travail et en le préparant à l'obtention de son DNSEP. Les enjeux de l'enseignement résident dans l'aptitude de l'étudiant à s'immerger dans la problématique de design et de questionner ainsi le contexte, les usages et sa propre pratique. Il met ainsi en lumière tous les acquis antérieurs afin de répondre à une problématique développée à travers la rédaction du mémoire et le travail plastique singulier. De plus l'étudiant gagne en autonomie en choisissant son directeur de projet et en contactant des spécialistes qui deviennent des interlocuteurs privilégiés du projet. Il peut également profiter du réseau de professionnels mis en place au cours de nos divers partenariats afin de renforcer son pôle de réflexion ou de fabriquer des objets. L'étudiant se prépare ainsi à dialoguer avec différents acteurs propices au bon déroulement de son projet et à générer un contexte d'activité et de réflexion pour aborder sa vie professionnelle.

Bibliographie : de nature diverse, puisqu'elle est à établir en fonction de la problématique choisie de l'étudiant.

Evaluation : 2 collégiales et un diplôme blanc sont organisés avec des invités extérieurs, afin que l'étudiant confronte sa démarche et approfondit sa réflexion globale. Un intérêt tout particulier sera porté sur la pertinence des propositions et la cohérence méthodologique, ainsi que la singularité de la proposition et le degré d'autonomie seront des critères déterminants pour l'évaluation.