

CATALOGUE DES COURS

2017 / 2018

2e cycle - MASTER

WORKSHOPS TRANSVERSAUX
FLASH THÉORIE
BIBLIOGRAPHIES

Workshop La Semaine Folle

Professeurs : intervenants extérieurs

Spécialité : Design Objet & Espace/ Design Graphique & Numérique / Art / Design & Culinaire

Années : toutes

Semestres : 1er, 3e, 5e, 7e, 9e

Type d'activité : Atelier intensif pluridisciplinaire

Nombre d'heures : 32h

Travail de l'étudiant : continu

Régime : obligatoire

Méthodes : workshop

Période : du 8 au 12 janvier 2018

Contenu et objectifs : La Semaine Folle est une tradition pédagogique de l'ESAD de Reims. Elle fait se rencontrer les étudiants de toutes les disciplines et les acteurs de la création contemporaine, tant français qu'étrangers. Les étudiants, regroupés en ateliers, définissent puis développent un projet plastique avec chacun des intervenants. Les champs de recherche auxquels les étudiants sont exposés se distinguent par leur diversité : architecture, design, graphisme, composition sonore, journalisme radiophonique, scénographie entre autres. De jour comme de nuit, les étudiants travaillent leurs projets, avec la complicité des intervenants. A l'issue de cette « Semaine folle », une présentation générale des projets a lieu collégialement. Une fête mémorable, la « Crazy Party », vient clore le workshop.

Artistes invités : Etienne Delprat, Hoël Duret, le collectif Eat & Meet, Violaine Fimbel, Joachim Jirou-Najou, Laure Limongi, Camille Mutel, le collectif Das Plateau, Boris Raux, Philippe Tytgat, Jason Van Gulick

Evaluation : Une présentation finale par chaque groupe des projets développés. Critères retenus : implication de l'étudiant, originalité et qualité des projets.

Atelier Ecriture

Professeurs : intervenant extérieur

Spécialité : Design Objet & Espace/ Design Graphique & Numérique / Art / Design & Culinaire

Années : toutes

Semestre : 8

Type d'activité : Ecriture

Nombre d'heures : 32h

Travail de l'étudiant : hebdomadaire

Régime : obligatoire

Méthodes : workshop

Période : janvier 2018

Contenu et objectifs : Afin de décomplexer l'étudiant dans l'exercice de l'écriture, les 4e années seront amenés à travailler dans un temps court dans le cadre d'un workshop d'écriture créative.

Evaluation : Une présentation finale par chaque groupe des projets développés. Critères retenus : implication de l'étudiant, originalité et qualité des projets.

CALENDRIER DE LA RECHERCHE 2017-2018

Septembre 2017

Exposition de la Chaire IDIS à la Paris Design Week

Fin du projet de Luce Aknin, designer- ingénieur de recherche Chaire IDIS

Octobre 2017

Conseil Scientifique et de la Recherche #7 de l'ESAD

Remise du Prix IDIS (à la CCI Reims)

Novembre 2017

Participation au forum et visite à Paris de l'expo Jacques Bertin (DGN)

Décembre 2017

Sortie de l'ouvrage *Pasolini, entre art et philosophie*, sous la direction de Véronique Le Ru et Fabrice Bourlez (ESAD-Epure)

Sortie de l'ouvrage *Artist Run Spaces*, sous la direction de Rozenn Canevet

Février 2018

Journée d'étude 'Art & Communs' (avec sous réserve : Laurent de Sutter, Joëlle Zask, Hélène Deléan et Céline Ahond)

Conseil Scientifique et de la Recherche #8 de l'ESAD

Mars 2018

Journée Flash Théorie 'Comment devient-on créateur ?' (avec sous réserve : Claire Fauchille, Marc-Amaury Legrand, Julien Benayoum et Shqipe Gashi)

Avril 2018

Exposition de la Chaire IDIS à Milan

Sortie de l'ouvrage 'La fabrique à écosystèmes. Design, territoire et innovation sociale' par la Chaire IDIS, sous la direction d'Emeline Eudes et Véronique Maire (Editions Loco)

Juillet 2018

Publication de l'ouvrage dédié aux Banquets scientifiques

En préparation :

Séminaire Formes, Technologies, Société : 4-5 séances réparties sur le 2° semestre dédiées aux objets connectés, corporéité et subjectivité (entre l'Institut Mines-Télécom, Paris et ESAD Reims)

BIBLIOGRAPHIE

Histoire et théorie du design, design, culture matérielle, esthétique, systèmes, objets, espaces...

- Gaston Bachelard, *La poétique de l'espace*, Paris, Quadrige/PUF, 1957
- Reyner Banham, *A critic writes*, Berkeley/London, University of California Press, 1974
- Reyner Banham, *Theory and Design in the First Machine Age*, Oxford, Architectural Press 1960
- Roland Barthes, *Mythologies*, Paris, le Seuil, 1957
- Roland Barthes, *Système de la mode*, Éditions du Seuil, Paris, 1967
- Roland Barthes, *L'Empire des signes*, Skira, Paris, 1970
- Jean Baudrillard, *Le Système des objets*, Paris, Gautier, 1968
- Jean Baudrillard, *La Société de consommation, ses mythes, ses structures*, Paris, Gallimard, 1970
- Andrea Branzi, *Nouvelles de la métropole froide, design et seconde modernité*, Paris, Editions du Centre Georges Pompidou, 1991
- Lucius Burckhardt, *Le design au-delà du visible*, trad. de l'allemand, Paris, Editions Centre Georges Pompidou, 1991
- Brigitte Borja de Mozotta, *Design et management*, 2e édition, Paris, Editions d'organisation, 2002
- Hazel Clark, David Brody (collections de textes sélectionnés par), *Design Studies , A Reader*, Oxford, New York, Berg, 2009
- Michel de Certeau, *L'invention du quotidien*, Tome I : Arts de faire / Tome II : Habiter, Cuisiner, Gallimard-Folio Essais, 1990, 1994
- Caraës Marie-Haude / Philippe Comte, *Vers un design des flux. Une recherche sur l'innovation familiale*, Saint-Etienne, Editions Cité du Design, 2009
- François Dagognet, *Eloge de l'objet : pour une philosophie de la marchandise*, Paris, Vrin, 1989
- Guy Debord, *La société du spectacle*, Buchet-Chastel, Paris, 1967
- Brigitte Flamand (sous la direction de), *Le design. Essais sur des théories et des pratiques*, Paris, Institut Français de la Mode – Regard, 2006
- Maurice Fréchuret, *Le mou et ses formes, essai sur quelques catégories de la sculpture du XXème siècle*, Nîmes, édition Jacqueline Chambon, 2004
- Yona Friedman, *L'architecture de survie. Une philosophie de la pauvreté* (1978), L'Éclat, Paris, 2003
- Yona Friedman, *Utopies réalisables* (1975), L'Éclat, Paris, 2000
- Naoto Fukasawa et Jasper Morrison, *Super Normal*, Baden, Lars Müller Publishers, 2006
- Hal Foster, *Design & Crime*, Paris, Editions Les Prairies Ordinaires, 2008
- Valérie Guillaume, Benoît Heilbrunn, Olivier Peyricot, *l'ABCdaire du Design*, Paris, Flammarion, 2005
- Valérie Guillaume (sous la direction de), D Day. *Le design aujourd'hui*, Paris, Editions du Centre Pompidou, 2005
- Benoît Heilbrunn, *Le logo*, Paris, PUF, coll. « Que sais-je ? », 2001
- Dick Hebdidge, *Sous-culture. Le sens du style*, traduction de l'anglais du texte de 1979, Editions Zones, (à lire également sur le site de zone (editions-zones.fr)), 2008
- Johannes Itten, *Art de la couleur*, édition Dessain et Tolra / Larousse, 2004
- Françoise Jollant-Kneebone (sous la direction de), *La critique en design. Contribution à une anthologie*, Nîmes, édition Jacqueline Chambon, 2003
- Donald Judd, *Ecrits 1963-1990*, Daniel Lelong éditeur, Paris, 2003
- Thierry Kazazian (sous la direction de), *Design et développement durable. Il y aura l'âge des choses légères*, Paris, O2, 2003
- Raymond Loewy, *La laideur se vend mal*, Gallimard, Paris, 1999
- Ezio Manzini, *La matière de l'invention*, Paris, Editions du Centre Georges-Pompidou, 1991
- Enzo Mari, *Autoprogettazione*, Edizioni Corraini, Mantova, réédition de 2008
- Enzo Mari, *Progetto E Passione*, Bollati Boringhieri, 2001
- Alexandra Midal, *Design. Introduction à l'histoire d'une discipline*, Paris, Pocket/Agora, 2009
- R. Craig Miller, Penny Sparke et Catherine McDermott, *Le design européen depuis 1985 : quelles formes pour le 21ème siècle ?*, Editions Citadelles & Mazenod, 2009
- Bruno Munari, *Good design*, Corraini, Mantova, 2003
- Ernesto Oroza, Rikimbili. *Une étude sur la désobéissance technologique et quelques formes de réinvention*, Saint-Etienne, Editions Cité du Design, 2009

Michel Pastoureau et Dominique Simonnet, *Le petit livre des couleurs*, édition du Panama, 2005
Georges Perec, *Espèce d'espaces*, Paris, Galilée, 1974
Georges Perec, *Les choses*, Paris, Julliard/Pocket, 2001
Francis Ponge, *Le parti pris de choses*, Paris, Gallimard, 1942
Jacques Rancière, *Le Destin des images*. La Fabrique, 2003
Jacques Rancière, *Le Partage du sensible*. La Fabrique, 2000
Richard Sennett, *Ce que sait la culture de l'artisanat*, Paris, Albin Michel, 2010
Penny Sparke, *100 ans de design*, Paris, Octopus, 2002

BIBLIOGRAPHIE INTRODUCTIVE

Chaire IDIS – Industrie, Design & Innovation Sociale

Sur la recherche en design :

Alain Findeli, *La recherche-projet : une méthode pour la recherche en design*, communication au Swiss Design Network 13-14 mai 2004

Christopher Frayling, *Research in Art and Design*, Royal College of Art Research Papers, London, vol.1 n°1 1993

Lysianne Léchet Hirt, *Recherche-création en design, modèles pour une pratique expérimentale*, MétisPresse, Genève, 2010

L'artiste, un chercheur pas comme les autres, Hermès la revue n°72, CNRS Editions, Paris, 2015

Sur l'innovation sociale :

Julie Cloutier, *Qu'est-ce que l'innovation sociale ?*, Les Cahiers du CRISES – Centre de recherche sur les innovations sociales, Collection Etudes théoriques, n°ET0314, Montréal, 2003

Pierre Massotte, *Comment l'innovation sociale bouscule les entreprises*, article en ligne sur ParisTech Review, 13.06.2013, <http://www.paristechreview.com/2013/06/13/innovation-sociale-entreprise/>

L'innovation sociale, O. Assouly, M-H. Caraës, P. Kendirgi et C. Lemarchand, Mode de recherche n°17, janvier 2012, Institut français de la mode et Cité du design de St Etienne

La transformation sociale par l'innovation sociale, J-L. Klein, A. Camus, C. Jetté, C. Champagne et M. Roy (dir.), Presses de l'Université de Québec, collection Innovation sociale, 2016

Philosophie et sciences humaines :

Norbert Alter, *L'innovation ordinaire*, Presses universitaires de France, collection Quadrige, 2013

Arnold Berleant, *Rethinking Aesthetics, Aesthetics beyond the Arts: New and Recent Essays*, Ashgate, UK, 2012

Nelson Goodman, *Ways of Worldmaking*, Hackett Publishing, 1978

Bernard Stiegler, *Réenchanter le monde, La valeur esprit contre le populisme industriel*, Flammarion, collection Champs essais, Paris, 2008

BIBLIOGRAPHIE

Design Graphique & Numérique

HISTOIRE / THEORIE

Adrian Frutiger, *Des signes et des hommes*, Delta & Spes
Richard Hollis, *Le graphisme au XXe siècle*, Thames & Hudson, 1994 Rick Poyner, *La loi du plus fort*, Pyramyd
Michel Wlassikoff, *Histoire du graphisme en France*, Musée des Arts décoratifs, Paris, 2005
TRANSGRESSION : Graphisme et postmodernisme, Pyramyd Roland Barthes, Mythologies, Seuil, Paris, 1970
Roland Barthes, *La chambre claire : note sur la photographie*, Gallimard, Paris, 1980
Roland Barthes, *Le neutre : cours au collège de France 1977-1978*, Seuil, Paris, 2002
Umberto Eco, *L'œuvre ouverte*, Seuil, Paris, 1979
Umberto Eco, *La production des signes*, Livre de Poche, 1992
Walter Benjamin, *L'œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique*, Allia, 2003

PRATIQUE DU DESIGN GRAPHIQUE

Emil Ruder, *Typographie*, Niggli Verlag
Jost Hochuli, *Designing books: practice and theory*, ed. Hyphen Press
Josef Müller-Brockmann, *Grid Systems / Rastersystem*, Niggli Verlag, 1981
Muriel Paris, *Petit Manuel de composition typographique*, Muriel Paris, Paris, 1999
Damien Gautier, *Typographie, guide pratique*, éditions Pyramid, 2e édition
[collectif]
Lexique des règles typographiques en usage à l'Imprimerie Nationale, Imprimerie Nationale, 2002
Massin, *L'ABC du métier*, Imprimerie Nationale, Paris, 1989

NOUVEAUX MEDIAS / INTERACTIVITÉ

Edward R. Tufte, *The Visual Display of Quantitative Information*, Graphics Press, Cheshire, Connecticut, 1983
Envisioning Information, Éd. Graphic Press
Bill Moggridge, *Designing interactions*, MIT Press, 2006
John Maeda (préface de N. Negroponte), Maeda Media, Thames & Hudson, 2006 John Maeda, *De la simplicité*, Éd. Payot
Jef Raskin, *The Human Interface : New Directions for designing Interactive Systems*, Éd. Addison-Wesley Educ. Publish. Inc.
Gerard M. Buurman, *Total Interaction : Theory and practice of a new paradigm of the design disciplines*, Éd. Birkhäuser
Gerlinde Schuller, *Designing universal knowledge*, Éd. Lars Müller McKenzie Wark, Gamer theory, Éd. Harvard University
Sébastien Genvo, *Le jeu à son ère numérique*, Éd. L'Harmattan - Coll. Communication et civilisation
Reena Jana, Mark Tribe, *Art des nouveaux médias*, Taschen, 2009 Sylvia Martin, Uta Grosenick, *Art vidéo*, Taschen, 2006
Christiane Paul, *L'Art numérique*, L'univers de l'Art, Thames & Hudson, 2004

REVUES

Étapes, Back Cover, Ink magazine, EyeMagazine (en anglais), Dot dot dot (en anglais)

BIBLIOGRAPHIE

Design & Culinaire

- Gerard Alle, *Hénaff, 100 ans d'Histoire*, Éd. Chasse Marée, 2007
- Christine Armengaud (Auteur), *Le Diable Sucré*, Éd. La Martinière, 2001
- Gilles Bernard, *Le Cognac*, Éd. PU Bordeaux, 2008
- Stéphane Bureaux, Cécile Cau, *Design culinaire*, Éd. Eyrolles, 2010
- Luis de Camara Cascudo, *Historia da Alimentação no Brasil*, Éd. Global, 2004
- Anne Cazor & Christine Lienard, *Petit précis de cuisine moléculaire*, Éd. Marabout, 2008
- Caroline Champion, *Hors d'œuvre*, Éd. Menu Fretin, 2010
- Collectif, *Food design (Designpockets)*, Éd. teNeues, 2005
- Jesus Contreras Hernandez, Mabel Gracia Arnaiz, *Alimentación y cultura, Barcelona*, Éd. Ariel, 2005
- Jean-Pierre Corbeau, *Nourrir de plaisir*, Ocha, cahier n°13, 2008
- Julia Csergo, *Trop gros ? L'obésité et ses représentations*, Éd. Autrement, 2009
- Cultures culinaires d'Europe*, Conseil de l'Europe, 2006
- Laurence Dreyfus, [Maurice Frechuret](#), [Géraldine Girard-Fassier](#), Jonas Storsve, *Hors d'œuvre, ordre et désordres de la nourriture*, Capc Musée d'Art Contemporain Bordeaux, Éd. Fage, 2004
- M. de Ferrière Le Vayer, JP Williot, *Saga de la pomme de terre*, Paris, Éd. Cercle d'Art, 2008
- Gonzales Gagnaire, *Bande originale*, Éd. Flammarion, 2010
- Jules Gouffé, *le livre de cuisine*, Éd. Hachette, 1881
- Marti Guixé, *Food Designing*, Corraini Edizioni, 2011
- Martin Hablesreiter, Sonja Stummerer, *Food design XL*, Éd. Springer-Verlag KG, 2009
- Bruno Laurioux, *Gastronomie, humanisme et société à Rome au milieu du XVe siècle*, Éd. SismelEdizioni del Galluzzo, 2006
- Thierry Marx (auteur) et Mathilde de L'Ecotais (photographe), *Sweet Marx*, Éd. du Rouergue, 2011
- Massimo Montanari, *Entre la poire et le fromage*, Éd. Viénot, 2009
- Robin Nadeau, *Les manières de table dans le monde gréco-romain*, Éd. PUR, Table des Hommes, 2010
- Raymond Oliver et Mose, *Cuisine insolite*, Éd. de l'Épure, 2008
- Pascal Ory, *Le discours gastronomique des Français*, Éd. Gallimard, 1998
- Alain Passard, *Collages & recettes*, Éd. Alternatives, 2010
- Jean-Pierre Poulain, *Sociologies de l'alimentation*, Éd. PUF, 2002
- Reliures gourmandes*, Éd. Fatou, 2009
- Sonja Stummerer, *Food design*, Éd. Springer, 2005
- Didier Sutter, *Victoria biscuits chocolat*, Éd. Drukker, 2008
- Hervé This, *Les secrets de la casserole*, Éd. Belin, 1993
- Marije Vogelsang, *Eat Love*, Éd. Bis Publishers, 2009