

CATALOGUE DES COURS

2018 / 2019

2e cycle - MASTER

4e et 5e ANNÉES

SOMMAIRE

4e et 5e années : Art, p 2 à 20

4e et 5e années : Design & culinaire, p 21 à 34

4e et 5e années : Design objet & espace, p 35 à 45

4e et 5e années : Design graphique & numérique p 46 à 61

Workshops transversaux, calendrier de la recherche, bibliographies

4e et 5e ANNEES ART

**ENSEIGNANTS REFERENTS :
ROZENN CANEVET et
GIUSEPPE GABELLONE**

MASTER ART

Qui veut être artiste aujourd'hui se doit d'être doté d'une forte ambition. Une ambition de travail plus que de pouvoir, une ambition d'expériences plus que de convenances, une ambition d'exigence critique, plus que de certitudes établies. Une ambition qui se confond, dans la pratique, avec une posture du doute, que la forme expérimentale permet et favorise.

Voilà pourquoi le cursus du Master Art de l'ESAD de Reims ne se réduit pas à la prédilection d'un médium ou d'une discipline. Il se conçoit avant tout comme une unité de formation ouverte sur le monde et sa diversité. Prenant acte de l'éclatement des pratiques professionnelles du monde de l'art, de l'hétérogénéité des formes de la scène artistique contemporaine, le second cycle du master art de l'Esad de Reims a décidé, depuis sa réouverture en 2011, de mettre l'accent sur la dynamique socio-culturelle et politique qu'induit la force du collectif et du commun. En structurant clairement sa pédagogie autour de la notion du « commun », le second cycle en art revendique la nécessité, aujourd'hui toujours, d'affirmer une singularité productrice par le nombre, le collectif, le corps pluriel d'où les voix singulières s'énoncent. En interrogeant le potentiel des formes discursives et sensibles des formats collectifs à l'échelle pédagogique, c'est à une prise de conscience des réalités conceptuelles et esthétiques du monde de l'art, mais aussi à ses structures socioculturelles et économiques, que permet d'accéder cette formation de deux ans à l'Esad de Reims, validée par l'obtention du Dnsep art, et du grade de master.

L'enseignement en art en second cycle à l'ESAD de Reims offre aux étudiants une formation pratique et théorique pointue, qui leur permet d'acquérir savoirs conceptuels et historiques comme savoir-faire techniques et formels, dans la continuité des acquis du premier cycle. Cependant, davantage qu'un approfondissement des acquis, c'est à une véritable problématisation de son projet théorico-pratique que l'étudiant s'engage. Cette spécialisation trouve son déploiement sur les deux ans de la formation, soutenue, contrôlée et validée régulièrement par le corps enseignant référent incarné par un binôme de co-coordination théorique et pratique (Rozenn Canevet docteur en esthétique et sciences et technologies de l'art et Giuseppe Gabellone, artiste, de 2015 à aujourd'hui). Le projet personnel est un projet permanent, dont l'élève porte l'évolution dans le déploiement de son univers propre, accompagné par l'ensemble des enseignants de la section art (Cécile le Talec, Manuela Marques, Mark Geffriaud, Gérard Caraischi, Fabrice Bourlez, Jean-Michel Hannecart, Martin Mc Nulty). Les étudiants sont régulièrement encouragés à solliciter les enseignants de l'ensemble de l'option art, en fonction de leurs sujets et des médiums qu'ils mettent en œuvre dans leur projet. Les échanges formalisés et informels entre les équipes des deux cycles permettent un enrichissement collectif très actif. Le Master Art de l'Esad de Reims porte par ailleurs une volonté intrinsèque : celle de la professionnalisation de ses effectifs. Tout au long de ces quatre semestres, les étudiants du master art bénéficient d'avis, d'expertises et d'évaluations régulières de professionnels reconnus du monde de l'art, à l'échelle nationale et internationale.

Afin de mener à bien leurs travaux et recherches, les étudiants au long des deux années du cycle de leur formation, d'un espace commun d'ateliers de travail situé dans un bâtiment annexe à celui de l'école. Cette superficie de plus de 1000 m² leur permet de bénéficier d'un espace de travail où ateliers de production, salles de conférences, salles d'infographies, laboratoire photographique, laboratoire de sérigraphie, salle de volume, salle d'accrochage et centre de documentation qui leur sont accessibles au quotidien.

Organisation de la formation

Le second cycle en art vient poursuivre la formation que l'étudiant a choisi en seconde année, et pour laquelle il a fait la preuve, au DNA, de son engagement, maîtrisant la diversité des outils de l'art contemporain, et ébauchant un univers personnel à murir. Ce second cycle est donc celui du projet, l'élève devant porter de façon autonome les sujets qui l'animent, les présenter à une équipe pédagogique mixte de théoriciens et praticiens, et l'enrichir, le nourrir de ses rencontres, confrontations, recherches, expériences. Pour cela, chacun des quatre semestres du cursus demande un investissement complet

- **Le premier semestre (semestre 7)** donne l'opportunité aux étudiants d'effectuer un stage chez un professionnel du monde de l'art, ou un échange académique Erasmus à l'étranger, dans une école partenaire. L'option la plus prisée par les étudiants du deuxième cycle Art, clairement soutenue et nourrie par le corps enseignant, est la

combinaison d'un stage chez un professionnel du monde de l'art, à l'étranger (artiste, commissaires d'exposition, institutions telles que centre d'arts ou musées ou galeries). Cela leur permet de parfaire une langue étrangère mais aussi, et avant tout, d'expérimenter un contexte professionnel socio-culturel, autre que celui de l'hexagone. Toujours dans une perspective professionnalisante, cette échelle internationale permet aux étudiants au premier semestre, d'élargir leur réseau et de le partager à leur retour avec les autres étudiants de leur formation. Ainsi, depuis 2011, nombreux sont les étudiants qui sont partis à Chicago, New York, Berlin, Amsterdam, Buenos Aires, Zurich ou encore au Japon, ou en Tanzanie, pour effectuer des stages dans un milieu professionnel et y vivre des expériences marquantes sur le plan culturel et artistique.

- **Le second semestre (semestre 8)** débute par la validation du rapport de stage dans un cadre collégial. Les co-coordonateurs valident l'apport des nouvelles compétences acquises lors de ce temps extérieur à l'école. Parallèlement, une première collégiale pour le mémoire est organisée et les entretiens hebdomadaires prennent le relais, tant sur le plan théorique que pratique. Le dialogue enseignant-étudiant se formalise sous la forme de collégiales, de workshops ou d'entretiens hebdomadaires. Lors des collégiales, au nombre de deux par semestre, la pratique individuelle se soumet à l'exposition collective. L'étudiant réalise un accrochage de sa production en cours. Il se confronte alors à la matérialisation d'une exposition personnelle de son travail et à sa présentation orale. Il se doit d'aborder les questions de son processus d'élaboration plastique, d'explicitier les techniques employées, de nommer les références théoriques et plastiques qui lui importent, d'inscrire sa réflexion et sa production dans un champ critique de l'art contemporain. Le corps professoral permanent, composé d'artistes et de théoriciens engagés sur la scène artistique contemporaine, s'engage quant à lui, à prodiguer un regard constructif.

- **Lors du troisième semestre (semestre 9)**, le projet plastique de l'étudiant et l'objet théorique qu'est le mémoire font l'objet d'un dialogue constructif et cohérent. C'est aussi l'aboutissement du travail d'écriture du mémoire qui se voit validé lors d'une soutenance orale au début du quatrième semestre. Cette période permet à l'étudiant de produire des formes qu'il pourra façonner, conserver, réactiver à loisir selon son rythme et ses besoins, en intime relation avec la temporalité nécessaire à l'élaboration de son vocabulaire plastique et théorique. Deux collégiales ponctuent cette période pour permettre de réajuster la pratique en cours.

- **Le quatrième semestre (semestre 10)** est consacré uniquement à la réalisation du projet personnel plastique. En ce sens, les entretiens hebdomadaires et les collégiales opèrent d'autant plus comme des temps de dialogues précieux entre étudiant et enseignants. Il s'agit de déployer son ambition de travail et de la formaliser jusqu'au jour du diplôme blanc pour lequel un professionnel extérieur à l'école est sollicité, avant de la finaliser dans un accrochage soigné et précis pour la soutenance officielle du diplôme de DNSEP Art, programmée la dernière semaine de juin. Le jury du DNSEP constitué reflète l'exigence et l'engagement de cette formation sur le plan professionnel. Ce sont des artistes confirmés (Vittorio Santoro, Benoit Maire, Alex Cecceti, David Douard...), des commissaires d'expositions actifs sur la scène de l'art d'aujourd'hui (Hélène Meisel, Thomas Boutoux...) ou encore des directeurs d'institution reconnues (Colette Barbier, directrice de la Fondation Paul Ricard, Chiara Parisi, directrice de la programmation de La Monnaie, Paris...).

Cette formation fonctionne aussi par l'implication des réseaux, locaux comme internationaux. Les professionnels du milieu de l'art (éditeurs, galeristes, artistes, critiques d'art, directeurs de centre d'art et institutions) interviennent régulièrement sous la forme de workshops ou de conférences, auxquels les étudiants prennent une part active. Par ailleurs, un voyage dans un pays étranger d'une durée de dix jours est organisé chaque année afin d'immerger les étudiants dans une culture différente, en lien avec le programme de recherche sur lequel s'adosse le 2d cycle Art. Si les contextes géographiques, économiques et artistiques se révèlent à chaque fois singuliers, les enjeux restent les mêmes : permettre aux étudiants en art de découvrir une scène artistique locale différente de celle qui leur est familière. Par-delà, il s'agit avant tout de favoriser des connexions inédites tant sur le plan artistique que social. Cela se traduit par un programme de rencontres, lors de ces séjours, avec les acteurs majeurs : collectionneurs, directeurs de musées, artistes, universitaires, critiques d'art et commissaires d'expositions, toujours dans le souci de permettre aux étudiants de nouer des contacts et de préciser leurs orientations professionnelles après le diplôme.

L'évaluation des étudiants et l'attribution des ects se fait de la façon suivante :

Semestre 7 (30 ects):

soutenance orale du rapport de stage ou du séjour académique à l'étranger, devant deux à trois enseignants de l'option, et l'ensemble des élèves de 4e année de l'option (stage : 25 ects, rapport et soutenance: 5 ects)

Semestre 8 (30 ects):

Conseil des enseignants, théoriciens et praticiens de la mention, qui évaluent le niveau d'avancement du mémoire (9 ects), ainsi que la qualité des créations du semestre (21 ects)

Semestre 9 (30 ects):

Finalisation du mémoire et conseil des enseignants, théoriciens et praticiens de la mention, qui évaluent le niveau d'avancement du projet personnel de diplôme (méthodologie de la recherche, 20 ects ; mise en forme du projet personnel 10 ects)

Semestre 10 (30 ects):

Admission à se présenter au diplôme : si l'étudiant a validé les 90 des semestres 7,8 et 9
Soutenance du diplôme (mémoire 5 ects, travail plastique 25 ects).

Adossement à la Recherche

En 2018-2019, le Master Art nourrit un nouveau programme de recherche, - **commUne** –de séquence de travail avec les étudiants dans le cadre de Master Class.

Et si l'art agissait en tant que 'commun' ?

L'émergence dans les années 1990 de la notion de 'communs', avec les travaux fondateurs de la politologue Elinor Ostrom, marque l'apparition de mouvements en quête de modèles économiques et sociétaux distincts de ceux dictés par le capitalisme dominant. Il s'agit de remettre en cause la marchandisation et l'appropriation privée des ressources matérielles et immatérielles. La nature, mais aussi les connaissances et savoir-faire, deviennent l'objet de luttes pour une protection et une accessibilité sans droits de péages : ils sont des communs, des ressources partagées par des groupes d'individus dont le but est de faire perdurer et accroître ces communs, au bénéfice de tous.

Et l'art alors ? Quels outils critiques et collaboratifs peut-il développer pour contribuer à cette expérience de gestion partagée ? Les pratiques artistiques elles-mêmes, aussi variées soient-elles, peuvent-elles devenir des ressources à partager, à nourrir, à transmettre ?

Cette première journée d'étude marque le lancement d'un programme de recherche en art dédié aux 'communs'. Elle propose donc de partir de la définition de cette notion par les sciences politiques et le droit, pour ensuite commencer à explorer comment elle peut devenir source de création, de dialogue et d'engagement esthétique pour des artistes.

Il s'agit aussi de replacer cette question dans un héritage historique, qui va de l'idéal démocratique à l'émergence plus récente des « multitudes » (Hardt et Negri, 2000), et ce que cela implique dans la nécessité du « faire communauté ». En effet, depuis un siècle, cette question du 'faire communauté' n'a cessé d'être reposée, avec des éclairages divers selon les époques. Au début du XXe siècle, c'est notamment John Dewey qui s'inquiétait d'une « apathie politique » gangrenant la vie de la cité. Comment accéder à l'information, à la connaissance, échanger davantage pour agir en citoyen éclairé, à l'heure où l'attention est détournée par la multiplication des divertissements et où les technologies se font de plus en plus complexes à comprendre ? La « recherche d'une Grande Communauté », pour reprendre ses termes dans *Le public et ses problèmes*, passe selon lui par une liberté de communication, qui va de l'enquête sociale jusqu'à l'expression artistique, car « la fonction de l'art a toujours été de briser la croûte de la conscience conventionnelle et routinière. » (John Dewey, *Le public et ses problèmes*) Dès ce moment charnière de l'accélération des connaissances techniques et des moyens de communication, la création artistique représente pour le philosophe la possibilité d'une capacité critique éclairante. Dès lors, art et démocratie semblent composer un couple indissociable dans l'histoire du XXe siècle, jusqu'à nos jours.

Dans les années 1980-90, la question de faire communauté est en partie remise en cause par l'émergence des études post-coloniales et des études de genre. Il s'agissait alors de faire reconnaître les diversités, au pluriel et par-delà le désir d'universalisme des grandes théories humanistes. Il s'agissait de ré-écrire l'histoire depuis le point de vue de pans entiers négligés par nos sociétés homogénéisées. C'est aux singularités et aux hétérogénéités – ce qu'on a reconnu par le vocable de « multitudes » - de prendre la parole, de réinventer ses langages, ses signes et ses objets. Mais qu'en était-il du pouvoir de faire des choses ensemble ? Cette multiplication des communautés et de leur reconnaissance n'a pas pour autant amené à une forme de contre-pouvoir convergent et organisé. Les communautés sont souvent restées 'identitaires' et recluses sur elles-

mêmes, faute d'une forme de dialogue socio-culturel qui reste encore à créer. La question de savoir faire ensemble, et avant cela même de savoir définir un but et des enjeux partagés, restait ouverte. Alors comment faire communauté, aujourd'hui encore ? Et à quelles formes d'expérimentations artistiques cela peut-il conduire ?

Les collectifs contemporains prônant les systèmes de logiciels libres, ou encore les formes d'autoproduction tels les *Artist run spaces*, donnent des éléments de réponse quant au désir de rétablir une collégialité dans la gestion des biens matériels et immatériels. Nous souhaitons déployer une recherche artistique à partir de tels éléments, tout en inaugurant un certain nombre de chantiers : quels types d'espaces, d'architectures sont à même d'héberger un projet de gouvernance communautaire ? Quel(s) modèle(s) économique(s) mettre en place pour un programme en art sur les communs ? Quelles formes de transmission (non hiérarchisées, transversales, inclusives...) développer ? Comment ré-envisager la notion d'autorité, pour un artiste, dans un tel contexte ?... Cette journée d'étude a donc pour ambition de poser les fondements nécessaires à de telles interrogations, et d'amorcer le travail de questionnement de façon transversale entre sciences humaines et problématiques artistiques.

• Art et Philosophie

Depuis 2010, des journées d'étude « Art et Philosophie » sont organisées en partenariat avec le laboratoire CIRLEP de l'UFR Lettres et Sciences Humaines de l'Université de Reims Champagne-Ardenne. Elles donnent lieu à des publications coéditées par l'ESAD et les éditions Epure, dans la collection éponyme dirigée par Fabrice Boulez (ESAD) et Véronique Le Ru (URCA).

2019 : Claude Cahun et son héritage dans la pensée et la création contemporaines

2017 : Utopies du corps vs. Hétérotopies des genres. Autour de Michel Foucault

2016 : Pier Paolo Pasolini, entre art et philosophie

2015 : Extension du domaine de la Guerre, entre art et psychanalyse, avec le concours de l'École de la Cause Freudienne.

2014 : La réappropriation en art : malheurs du droit d'auteur et puissances du faux à l'ère de l'OpenSource

2013 : Pourparlers entre art et philosophie. Langages et images chez Gilles Deleuze.

2010 : L'Œil et l'esprit. Merleau-Ponty entre art et philosophie (réédition augmentée en 2015)

La formation à l'exercice professionnel

Les enseignants de pratique à l'ESAD sont tous des artistes en exercice qui peuvent répondre à toute question des étudiants sur leur économie personnelle, leur champ d'activité, leur relation aux réseaux artistiques et à l'écosystème de la création contemporaine. Mais au-delà, l'ESAD mène un travail d'information sur les différents acteurs de cet écosystème, les différentes possibilités professionnelles, les statuts et leurs conséquences : juridiques, fiscales, comptables.

Les intervenants sont :

Bruno Ughetto, directeur de *D'Autant Plus* : dans le cadre des journées de professionnalisation à destination des étudiants de 5e année, toutes options, Bruno Ughetto aborde les régimes fiscaux de création et gestion des activités économiques des artistes-auteurs (BNC, auto-entreprise, régime déclaratif spécial, régime de la déclaration contrôlée, la TVA,...) et un module social, qui campe l'environnement législatif des activités artistiques, (les différents régimes sociaux et leur mode d'affiliation, le calcul des impôts, la retraite,...) Ces modules permettent aux jeunes diplômés de faire le choix de leur statut en toute connaissance de cause.

Eric Balicki, administrateur, spécialiste des questions juridiques de la propriété artistique ;

Potentiel, agence régionale de sensibilisation à l'entrepreneuriat étudiant, qui organise chaque année un trophée inter-écoles de simulation à la création d'entreprise.

La plateforme de professionnalisation commune aux quatre Écoles Supérieures d'Art du Grand Est, complètera ce dispositif à partir de juin 2018.

Les partenariats et concours

Comme tout au long de leur scolarité à l'ESAD, les élèves de second cycle se voient proposer des situations professionnelles de concours ou de travail sur des cahiers des charges délivrés par des partenaires du secteur économique ou institutionnel. Les travaux sont alors suivis par un enseignant référent, et complétés par des rencontres régulières avec les professionnels mandataires. Dans certains cas, le Bureau des étudiants est l'opérateur du projet, comme pour les ateliers publics en sérigraphie ou photographie (ex : Festival d'Angoulême 2014, Fête de Mailly-Champagne en octobre 2016 ...).

Les expositions

La pratique de l'exposition est fréquemment indissociable de la production d'une œuvre, et toujours un élément de professionnalisation pour les étudiants, autant que de visibilité de l'ESAD dans les réseaux professionnels de l'art. Les projets présentés, la scénographie d'exposition, et la médiation avec le public sont les étapes dans lesquelles les étudiants de 2d cycle sont impliqués. La production des étudiants est le meilleur vecteur de la qualité de la formation. Dans le cadre des Résidences artistiques, l'exposition constitue l'aboutissement naturel du projet.

La politique des expositions se mène à trois échelles géographiques :

À l'échelle de la métropole rémoise et du Grand Reims: les expositions dans l'École sont liées aux journées Portes Ouvertes, fins de workshop, Foire d'Art et de Design (exposition vente) 3 événements récurrents par an; et hors les murs, à Reims et dans les communes avoisinantes, qui valorisent principalement les diplômés (exposition des diplômés dans une friche industrielle, au Cellier ou au Musée Saint-Rémi). Les résidences dans les quartiers (ex : Les Châtillons, 2014) font l'objet d'une exposition in situ.

Ainsi, une collaboration régulière avec le FRAC Champagne –Ardenne permet aux étudiants en art de découvrir la collection, de créer en écho à une œuvre de ce fonds, et d'exposition dans le cadre prestigieux du Monument historique Palais du Tau (2012-2015-2016).

À l'échelle régionale : Expositions dans des lieux dédiés à l'art comme le Centre d'Art Passages, le CAMAC de Marnay sur Seine (à l'issue de la résidence annuelle de l'option art). Expositions

collectives au sein du Réseau des Écoles Supérieures d'Art du Grand Est (Bureau du Dessin, Festival Vidéo).

À l'international, il convient de parler d'événements-performances plutôt que d'exposition, les ressources ne permettant pas de transporter des productions matérielles. Les traces filmées sont exposées.

(cf. annexe 8)

Le prix Prisme

L'association de mécènes rémois *Prisme*, réunit depuis de nombreuses années des chefs d'entreprise, qui pilotent et financent des projets d'art public, souvent monumentaux. On leur doit nombre de sculptures dans la Ville de Reims. *Prisme* a souhaité s'engager aussi aux côtés de l'ESAD pour soutenir le nouveau Master en Art.

Chaque année, dans le cadre du *Prix Prisme*, à l'occasion de l'exposition des Diplômes en septembre, l'association réunit un jury de professionnels. Ce jury attribue à l'un des jeunes artistes diplômés une dotation de 5 000 euros, afin de l'aider à engager une carrière artistique, et publier un catalogue de ses premières œuvres. La transition de l'École au monde professionnel est un moment de fragilité, un passage décisif qui peut décider d'une vie. Ce soutien est donc précieux, autant que la distinction est prestigieuse.

Lauréats : Baptiste Dion, prix Prisme 2014, Jordane Saunal, prix Prisme 2015, Théodore Dumas, prix Prisme 2016, Carla Adra, Prix Prisme 2017.

Un nouveau Prix financé par l'association Prisme et la Fondation Roederer, a vu le jour en 2017 : *le Prix de la Céramique*, qui accompagne la création d'un atelier Céramique à l'ESAD et sa mise en service pour tous les étudiants. Le prix est ouvert aux élèves en art et en design de 3e et 4e année.

Les stages

Le semestre 7 peut être entièrement consacré à un stage, de préférence à l'étranger, dans un contexte professionnel d'agence ou d'entreprise.

L'établissement diffuse aux étudiants en semestre 4 et 6, la charte des stages, qui encadre cette pratique dans l'établissement. L'ESAD tient à jour une liste des offres de stages et des entreprises ayant accueilli de façon très bénéfique les étudiants au cours des années précédentes. Elle est à la disposition des étudiants.

Ces stages font l'objet :

- préalablement d'une demande motivée de l'élève (description de l'entreprise d'accueil, des missions prévues, de la cohérence avec le projet professionnel de l'étudiant), qui sert de base de validation au professeur référent.
- d'une validation, par le biais d'une convention, par la direction de l'établissement
- d'un compte rendu écrit et illustré, assorti d'une soutenance au semestre 8, devant un jury constitué de deux professeurs. Assister à cette soutenance est obligatoire pour tous les étudiants de 4e année.

Les élèves sont en outre encouragés à pratiquer des stages lors des congés scolaires.

Les partenariats suivis avec le FRAC Champagne-Ardenne, le Centre Pompidou Metz, avec les caves Pommery ou avec la programmation municipale de Reims, ont permis aux étudiants d'effectuer des missions collectives de quelques jours à quelques semaines, allant du simple montage d'exposition à l'assistance en production artistique (Daniel Buren à Expérience Pommery, Georges Rousse au Boulingrin puis au Cellier, Sol Lewitt au Centre Pompidou Metz).

4e ANNEE

ART

ENSEIGNANT REFERENT:
ROZENN CANEVET

Séjour d'études à l'étranger ou stage De septembre 2018 à janvier 2019

Collège de professeurs

Spécialité : Art

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 si possible à l'étranger, 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 : Fin 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 nécessaire au semestre 8.

Projet Art

Professeur : Giuseppe Gabellone

Spécialité : Art

Année : 4ème

Semestre : 8

Type d'activité : projet plastique

Nombre d'heures (semaine) : 1 journée tous les 15 jours

Travail de l'étudiant : 16h

Régime : obligatoire

Contenu et objectifs :

Il n'y a pas de discontinuité entre l'atelier, la rue, le monde et l'école. L'enseignement est une pratique artistique à part entière. Cette observation permet de concilier des nécessités internes et externes au projet artistique. Comment rester conscients, ouverts au monde, à l'actualité, à l'histoire, aux autres pratiques artistiques, scientifiques ou politiques, et répondre simultanément au désir et aux exigences de son expression personnelle.

Bibliographie : délivrée au fur et à mesure des projets

Evaluation :

Le projet est présenté en fin de semestre à l'intérieur ou à l'extérieur de l'école (théâtre, manège, musée, appartement, lieu public) dans un lieu choisi par l'étudiant.

Méthodologie de projet / Mémoire

Professeur : Rozenn Canevet

Spécialité : Art

Année : 4ème

Semestre : 8

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

Nombre d'heures (semaine) : 8h

Travail de l'étudiant : 16h

Régime : obligatoire

Méthodes : entretiens individuels et présentations collectives.

Contenu et objectif :

Le mémoire est un temps fort du parcours de l'étudiant(e) pour l'obtention de son diplôme de DNSEP, grade master Art. C'est un acte de pensée, de langage, d'écriture, un engagement théorique au cœur de sa discipline. Comment penser un processus de création ? Comment produire une recherche ? Comment formaliser une recherche théorique en correspondance avec une recherche pratique en art ? En utilisant les références et ressources documentaires écrites, sonores, visuelles et numériques qui constituent notre contemporanéité, le mémoire permet à chacun(e) d'inscrire son projet personnel dans une problématique spécifique et singulière propre à sa discipline. L'objet produit, tant dans sa forme que dans son contenu, se doit d'énoncer une réflexion originale et précise, richement référencée. Si la méthodologie reste académique, la forme finale admet une approche plastique libre, en adéquation avec les enjeux développés.

La construction du mémoire de diplôme de DNSEP à grade de master s'établit en plusieurs temps au cours du dernier semestre de la quatrième année (semestre 8) et du premier semestre (semestre 9) de la cinquième année. Le premier temps consiste à renforcer la sensibilisation de l'étudiant à la méthodologie de la recherche initiée en 1er cycle. Ainsi, le semestre 8 met l'accent sur les outils nécessaires à l'élaboration d'une recherche théorique. Il favorise l'acquisition des bases méthodologiques pour la réalisation du mémoire – constitution d'un corpus théorique et pratique, bibliographie, table des matières, index, table des illustrations –, et l'apprentissage de l'écrit : travail de synthèse, esprit critique et analytique, articulation des références au travail personnel de l'étudiant. Selon un système de rotation hebdomadaire, chaque étudiant(e) rencontre en entretien individuel et en collectif les trois enseignants référents qui constituent le pôle théorie du second cycle. Ce travail aboutit généralement sur le choix du thème et de la question posée dans le mémoire. Il est présenté lors d'une première collégiale. A ce stade, l'étudiant choisit un tuteur de mémoire qui continuera de le suivre jusqu'à la soutenance. Suite à cela, ce semestre 8 trouve sa finalité dans la réalisation d'un pré-mémoire. Son contenu se construit à partir de références pratiques et théoriques multidisciplinaires, et se formalise par un plan et un texte de 20000 signes. Ce document, sorte d'état des lieux des chemins investis, est le premier temps fort d'une temporalité particulière : celle de la rédaction du mémoire pour le Dnsep, grade master Art.

Le semestre 9 permet aux étudiant(e)s de faire advenir ce premier document en mémoire de 50 000 signes. Ce nombre de signes, espaces compris, est donné à titre indicatif. Cependant, il s'agit là d'un nombre permettant à l'étudiant(e) de proposer un travail construit, argumenté, faisant état d'une problématisation originale démontrant sa capacité à élaborer une réflexion innovante et stimulante sur un sujet spécifique dont l'enjeu et à la fois théorique et pratique. Par cette mutation, il s'agit de rendre compte des recherches, réflexions, intuitions, observations, pensées et propositions formulées en relation avec leur problématique. De faire de cette problématique, la source de leurs articulations théoriques et culturelles. De la soumettre à leur sens de l'analyse, de la nourrir par leur curiosité et de l'affirmer par leurs connaissances. La rédaction de ce texte s'opère durant l'été avant d'être présenté et corrigé lors d'un workshop du pôle théorie au tout début du semestre 9. Les semaines qui suivent font l'objet de rendez-vous individuels qui permettent de rediscuter le propos, de l'étayer, de le préciser toujours avant de le valider et de le faire parvenir au membre du jury pour lecture à la mi-décembre. Personnel, singulier et révélateur d'un univers, ce mémoire peut partager des affinités sensibles avec les préoccupations plastiques de l'étudiant(e) et fonctionner comme une caisse de résonance théorique pour son diplôme.

Durant ces deux semestres, l'enseignement prodigué vise à préciser l'articulation de la problématique, à évaluer, à analyser et à approfondir un contenu ainsi qu'à permettre à l'étudiant d'accomplir le travail de mise en forme du mémoire tout en respectant une cohérence avec le projet du diplôme. Concernant la mise en page d'un mémoire sous forme imprimée ou numérique, l'étudiant(e) est libre. Cependant il/elle est encouragé à concevoir

son mémoire de telle sorte que la forme soit en accord avec le fond. Parfois même la forme peut-elle aider à faire émerger un point important du propos. C'est pourquoi le travail de mise en page est un volet important du travail théorique que l'étudiant(e) investit généralement de manière singulière et pertinente.

Si le suivi hebdomadaire est assuré par l'enseignant référent du mémoire, trois collégiales intermédiaires ainsi qu'un workshop avec le pôle théorie sont organisés au cours de ces deux semestres, en amont du rendu final du mémoire. Ces collégiales réunissent le pôle théorie avec l'ensemble des étudiants. Ce sont des temps de réunion collectifs qui permettent à chaque étudiant de présenter son travail en cours, d'en acter l'évolution auprès du corps professoral mais aussi des autres étudiant(e)s. Cette modalité d'évaluation transdisciplinaire permet à l'étudiant(e) de bénéficier de retours extérieurs toujours bienvenus et productifs. Les collégiales sont en ce sens complémentaires au suivi des entretiens hebdomadaires. L'accent est mis notamment sur l'aisance à poser et à développer une problématique contextuelle en rapport avec le sujet traité, sur la clarté de l'expression orale, écrite et visuelle, sur l'approche analytique, sur l'articulation du projet dans son ensemble ainsi que sur l'originalité et la justesse du point de vue en regard des problématiques de l'art contemporain.

Enfin, le début du semestre 10 correspond au temps de la soutenance orale, préparée préalablement par une collégiale, qui veille à ce qu'un éclairage complémentaire soit effectué par une présentation orale claire et structurée. Elle ouvre la voie à une discussion et un échange stimulant avec le jury composé du tuteur de mémoire et d'une personnalité qualifiée invitée, titulaire d'un doctorat, qui assure aussi la Présidence du jury.

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

Les entretiens « regards croisés » **Professeurs : Manuela Marques / Cécile Le Talec**

Spécialité : Art

Années : 4ème

Semestre : 8

Type d'activité : recherche

Nombre d'heures : rencontres / 3 après-midis (mardi) par semestre de 14h00 à 18h00, consacrés aux entretiens sur rendez-vous avec MM & CLT

Régime : libre

Contenu et objectifs :

Les étudiants de 4ème et 5ème année sont invités à des rencontres individuelles au cours desquelles, ils présenteront leur projet personnel en cours... sous la forme d'accrochage dans les salles d'exposition dédiées ou bien sous la forme de recherches écrites, graphiques, sonores, photographiques...

Ces rencontres sont programmées durant l'année, en complément des collégiales.

Bibliographie : Variable en fonction des projets de chaque étudiant.

5e ANNEE ART

**ENSEIGNANT RÉFÉRENT :
GIUSEPPE GABELLONE**

Suivi individuel du projet personnel

Professeurs : Giuseppe Gabellone, et Rozenn Canevet

Spécialité : Art

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

L'élaboration du projet personnel correspond à la réalisation, de la part de l'étudiant, d'une proposition plastique élaborée. Celle-ci s'élabore au fur et à mesure de l'année, se nourrit de toutes les références acquises précédemment et se doit d'affirmer une identité, un univers singulier. Tout en continuant à s'informer des enjeux de la création contemporaine, ce cours est un temps de dialogue, de discussion personnalisée avec l'étudiant. L'idée étant de questionner le coefficient d'art de chaque projet afin de faire sens dans sa traduction plastique.

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

Evaluation : 1 collégiale et un diplôme blanc sont organisés avec des invités extérieurs, afin que l'étudiant confronte sa démarche et approfondisse 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.

Les entretiens « regards croisés »

Professeurs : Manuela Marques / Cécile Le Talec

Spécialité : Art

Années : 5ème

Semestres : 9 et 10

Type d'activité : recherche

Nombre d'heures : rencontres / 3 après-midis (mardi) par semestre de 14h00 à 18h00, consacrés aux entretiens sur rendez-vous

Régime : libre

Contenu et objectifs :

Les étudiants de 2^d cycle, 4ème et 5ème année sont invités à des rencontres individuelles au cours desquelles, ils présenteront leur projet personnel en cours... sous la forme d'accrochage dans les salles d'exposition dédiées ou bien sous la forme de recherches écrites, graphiques, sonores, photographiques... Ces rencontres sont programmées durant l'année, en complément des collégiales.

Bibliographie : Variable en fonction des projets de chaque étudiant.

4e et 5e ANNEES DESIGN & CULINAIRE

**ENSEIGNANT REFERENT :
GERMAIN BOURRÉ/**

Master design et culinaire

Le design et culinaire s'appuie sur une culture de l'ESAD de Reims et une volonté insatiable d'ouverture des champs du design et de sa pratique. Pionniers dans l'enseignement de cette discipline, nous bénéficions d'un historique fort de croisement des savoir-faire, de partenaires confiants et d'une expertise du sujet qui nous permet de toujours inventer la discipline.

Pour qui : Designers ou plasticiens avec une coloration plus ou moins importante de formation en graphisme, objet ou espace, et convaincus que le design a un rôle à jouer dans l'univers très large de l'alimentation.

Objectif : Conférer à chaque étudiant la possibilité d'approfondir et épanouir sa pratique du design, tout en la confrontant aux enjeux de *se nourrir demain*.

Nous ne formons pas des cuisiniers mais des designers passionnés par la matière, sa mise en œuvre, la rencontre, le partage et la nécessaire invention des modèles de demain pour un mieux vivre ensemble.

Pour cela deux cheminements de formation sont mis en regard :

- Celui de la création et de ses multiples facettes et outils allant du design graphique, objet ou espace jusqu'à une pratique plus artistique.

- Celui de la matière consommable : de sa genèse souvent agricole, puis sa transformation artisanale ou industrielle, son transport, sa commercialisation et sa consommation dans la sphère publique comme privée.

Le design, dans sa quête de sens, et d'accord entre le dessein et son dessin, a toute sa légitimité pour questionner et accompagner les mutations à venir d'un secteur, qui touche au plus intime du quotidien de chacun.

A l'issue de la formation, chacun avec sa sensibilité, son histoire, pourra exercer au sein de l'industrie agro-alimentaire ou bien de groupes de restauration et hôtellerie, en agence de design pour des sujets d'identité graphique, d'identité culinaire, de packaging, de produit ou bien d'aménagement de restaurants ou boutiques, avec une connaissance plus aiguisée des enjeux et techniques de l'alimentation de demain.

Pour répondre à ce programme ambitieux nous avons à nos côtés :

- Des étudiants d'univers et de nationalité différentes permettant de confronter des points de vue et cultures les plus diverses.

- Des partenaires d'enseignements techniques, comme le Lycée Gustave Eiffel (Reims) ou Ferrandi -Ecole de Gastronomie (Paris 6e), complétant les formations en techniques culinaires et hygiènes.

- Des partenaires de recherche et enseignement spécialisé dans l'histoire de l'alimentation avec l'Université François Rabelais de Tours, et principalement : Marc de Ferrière, Jean-Pierre Williot, Pierre-Antoine Dessaux.

- Des partenariats d'entreprises du secteur agro-alimentaire, du monde des services (Total) des chefs étoilés (à Reims : Philippe Mille et Arnaud Lallemand).

La discipline et les pratiques professionnelles étant tellement diverses, il convient également d'inviter pour des workshops ou sujets plus longs, un maximum de praticiens ayant une spécificité complémentaire à l'équipe enseignante en place. Ce furent ces dernières années : Amélia Desnoyer, Lina Tornare, Delphine Hugué, Gilles Stassart, Stéphanie Sagot, Diane Bisson, Anne Xiradakis, Laurent Duthion, Emilie Balz...

4e ANNEE

DESIGN ET CULINAIRE

**ENSEIGNANT REFERENT :
GERMAIN BOURRÉ**

Introduction à l'histoire du design

Professeur : Laurence Mauderli

Spécialité : histoire et théorie du design

Année : 4e Design & Culinaire

Semestre : 7

Type d'activité : Culture générale

Nombre d'heures (semaine) : 4h

Travail de l'étudiant : 2h

Régime : Obligatoire

Contenu et objectifs :

L'histoire du design est bien plus que l'histoire des styles ou celle de pièces emblématiques du design. L'histoire du design s'articule avec la pratique du design, c'est-à-dire une pensée et une organisation autour de la conception d'un objet ou d'un système d'objets dont il s'agit d'assurer la cohérence d'un point de vue usuel, technique, formel et intellectuel.

Les étudiant.e.s apprennent les étapes importantes de l'histoire du design et abordent ainsi des tendances du design ainsi que des débats sur celui-ci du XIXème siècle à aujourd'hui.

Ils/elles sont à même de les replacer dans leurs contextes culturels, socio-politiques et économiques. Ils/elles se familiarisent avec les bases du design et sont capables de comparer des objets et des formes de productions du passé avec celles d'aujourd'hui.

Les étudiant.e.s acquièrent des méthodes permettant une analyse du design ainsi que des circonstances/processus de sa conception voire de l'existence de cette pratique. Ils/elles acquièrent les bases concernant les sociétés modernes industrielles et de consommations et sont à même de les articuler avec les productions de designers connus et anonymes.

Les connaissances historiques et théoriques sont approfondies grâce à une sélection de textes permettant de comprendre certains aspects fondamentaux du design.

Dans une société narcissique, obnubilée par l'image, la tendance à évaluer un objet ou système d'objet sur son esthétique est courante mais insuffisante. En effet, dans quel contexte politique, économique, sociétal et culturel tel ou tel objet ou système d'objet.. a t'il été conçu ? Que manipule le/la designer ? Pourquoi et comment ? Ce sont des questions qui seront abordées.

Méthodes d'apprentissage :

Cours magistraux et ateliers. Discussions, analyses, rédactions, présentations des étudiant.e.s. Etude d'un objet ou système d'objets. Visites de maisons modernes et d'expositions.

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

Rendu Etude

Bibliographie :

Banham, Reynier, *Théorie et design à l'ère industrielle*, HUY, Orléans : 2009

Guidot, Raymond, *Histoire du design de 1940 à nos jours*, Hazan, Paris : 2004

Autres textes dispensés au fur et à mesure des cours.

Infographie 3D

Professeur : Arnaud Cozeret

Année : 4e Design & Culinaire

Semestres : 7 & 8

Type d'activité : Méthodologie, techniques et mise en œuvre

Nombre d'heures (semaine) : 4h

Travail de l'étudiant : 2h

Régime : Obligatoire

Méthodes : Travaux pratiques et dirigés

Contenu et objectifs :

Découverte du logiciel Rhinocéros apprentissage des outils 2D

Découverte de l'interface de Rhinocéros et démonstration des possibilités de création et de conception du logiciel. Apprentissage des outils 2D (avantages, différences et dialogues avec Illustrator)

Réappropriation des acquis du cours de dessin technique de la 1e année par une transposition du dessin technique manuel à la DAO.

Acquis pour la validation du semestre :

- Validation de la compréhension des outils propres à la 2D par la réalisation d'un plan échelle 1, imprimé pour le rendu à une échelle normée adaptée au support papier choisi.
- Validation incluse : utilisation des différentes vues pour la réalisation des plans, précision des courbes et des tracés, utilisations et compréhension des outils de cotation.

Evaluation : Présentation d'un volume sur écran, sur papier et sur un autre support qui s'y prête.

Projets d'atelier et suivi individuel du projet personnel

Professeurs : Germain Bourré, Julie Rothhahn

Spécialité : Design Culinaire

Années : 4ème

Semestres : 8 et 9

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 4ème 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 du design culinaire et de questionner ainsi le contexte, les usages et sa propre pratique.

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

Immersion dans un contexte professionnel Partenaires

Spécialité : Design Culinaire

Années : 4ème

Semestres : 8 et 9

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

- Immersion en cuisine d'un grand restaurant rémois

Les étudiants de Master Design Culinaire sont accueillis par la brigade de Philippe Mille, chef des Crayères, restaurant gastronomique rémois, pour une « immersion » de 3 jours (24h) en cuisine et en salle. Ils participent à l'élaboration des plats et au service en salle.

- Préparation d'un repas de gala avec le lycée des métiers Gustave Eiffel de Reims

Les étudiants de l'ESAD sont accueillis par l'équipe pédagogique du lycée hôtelier Gustave Eiffel de Reims. Un événement de type buffet dînatoire est organisé à l'occasion d'un événement de type salon international ou manifestation publique. Les étudiants de FSDC élaborent la scénographie du repas avec les étudiants du lycée Eiffel.

- Découverte de l'univers agro-alimentaire = 12h

Visites d'entreprises partenaires (Veuve Clicquot, Fossier, Eurogerm, artisans, CIVC...)

Des visites d'entreprises partenaires sont organisées en Région lors de l'échange pédagogique organisé avec les étudiants de master d'Histoire et Culture de l'Alimentation de Tours : visites de caves de maisons de champagne, visite thématique et dégustation au Comité Interprofessionnel des Vins de Champagne (Epernay), visites des biscuiteries Fossier à Reims, d'artisans de bouche, d'entreprises de l'agro-alimentaire.

Cours de théorie

Professeurs en partenariat avec L'équipe Alimentation de Tours

Spécialité : Design Culinaire

Années : 4ème

Semestres : 8 et 9

Type d'activité : cours magistraux

Nombre d'heures/ semaine : 8h

Travail de l'étudiant : en continu

Régime : obligatoire

Méthodes : cycles de conférences

Contenu et objectifs

Histoire de l'alimentation

Séminaire, cours et/ou conférences avec l'Université François Rabelais de Tours et la chaire UNESCO de sauvegarde et valorisation des patrimoines culturels alimentaires de Tours.

Les enseignants-chercheurs de L'Equipe Alimentation (LEA – EA 6294) de l'Université François Rabelais de Tours, ou ceux de la chaire UNESCO de sauvegarde et valorisation des patrimoines culturels alimentaires viennent donner des cours ou séminaires d'Histoire et Culture de l'Alimentation, à raison de 4 jours (6h) aux étudiants de Master Design Culinaire de l'ESAD.

Méthodologie de projet / Mémoire

Professeurs: Laurence Mauderli/ Olivier Assouly/ Rozenn Canevet/ Fabrice Bourlez/

Spécialité : Théorie/Design

Année : 4ème

Semestre : 8^e

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

Nombre d'heures (semaine) : 4h

Travail de l'étudiant : en continu

Régime : obligatoire

Méthodes : 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.

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

Stage de 3 mois (mois d'été)

Collège de professeurs

Spécialité : Design

Année : 4ème

Semestre : 8

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, 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.

Les étudiants de Master Design Culinaire effectueront dans le cadre de leur cursus un stage court en entreprise (de 3 mois).

Evaluation : Un rapport de stage, validé par le maître de stage, devra être présenté aux enseignants référents au début du semestre 9.

5e ANNEE

**DESIGN & CULINAIRE
ENSEIGNANT REFERENT :
GERMAIN BOURRÉ**

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

**Professeur :
Germain Bourré**

Spécialité : Design & Culinaire

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 : un diplôme blanc est organisé avec des invités extérieurs, afin que l'étudiant confronte sa démarche et approfondisse 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.

4e et 5e ANNEES DESIGN OBJET&ESPACE

**ENSEIGNANTS REFERENTS :
VERONIQUE MAIRE
FABIEN CAGANI & RENAUD THIRY**

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 ANNEE

DESIGN OBJET&ESPACE

ENSEIGNANT REFERENT :
VERONIQUE MAIRE/

Séjour d'études à l'étranger, initiation au management, ou stage De septembre 2018 à janvier 2019

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) : 15h

Travail de l'étudiant :

Méthodes : Cours hebdomadaire ou workshop

Liée à la professionnalisation des étudiants dès la 4e année, cette proposition liée à l'économie collaborative nourrit leur projet de design. L'étudiant singularise son parcours, fonction de son projet professionnel. Le cours est dispensé en anglais sur le site de *Neoma Business School, Reims*, partenaire de l'ESAD.

Organisational and People Challenges in the Service and Collaborative Economy,

The service sector today occupies a central place in contemporary developed economies, not to mention several emerging ones. Indeed, most advanced economies have come to be called 'service economies'. Services are not only the principal contributor to national GDP: 80% of value added in countries like France, the United States, Great Britain, derives from firms in the tertiary sector. They have also become the biggest employer providing jobs to millions of low and high skilled people around the world. The unique features of the service sector compared to the manufacturing sector also means that managing people here raises distinct challenges. The key role played by the customer in service transactions has resulted in transforming the traditional dual relation between employer and employee into a triangular relation characterized by a specific set of dynamics. It is therefore essential for students to acquire an understanding of these issues. For instance, how to manage employees and the customer who both jointly co-produce the service? What is the nature of the division of labor established between them? How do they fulfill their respective roles? How to address possible customer dissatisfaction?

Alongside the ascendance of the service sector, the last decade has witnessed the dramatic emergence of what is commonly known as the 'collaborative' or 'sharing' economy, with brands such as Uber, Airbnb and BlaBlaCar becoming household names almost overnight. A 21st century phenomenon, it has exploited the power of internet communication to shake the status quo in accommodation, transport, personal services, media and entertainment sectors. This has resulted in further transforming the traditional roles performed by the key protagonists by involving to a greater extent the customer in the division of labour. One of the goals of this elective therefore is to explore the connections between this relatively new framework of digitally mediated exchanges and the conventional service economy. It is important for students to know precisely what is being shared, by whom and at what cost, and think about the role and impact of communication technology in delivering new services.

This elective is designed to complement mandatory marketing and human resource courses by focusing on problems and challenges specific to the management of people in service organizations and the collaborative economy. The emphasis will be on service universals rather than on any particular industry. However, concepts will be illustrated using examples from a broad range of organizations. The course is aimed not just at students interested in careers in the human resource departments of service organizations, but for all those who will be leading and supervising teams in different functional departments (marketing, sales, supply chain, etc.) across the industry. More fundamentally, the course will help students interested in designing new collaborative services to consider the underlying organizational issues and address the various roles customers can assume in these new configurations.

5e ANNEE

DESIGN OBJET & ESPACE
ENSEIGNANTS REFERENTS :
FABIEN CAGANI & RENAUD THIRY

Méthodologie de projet / Mémoire

Professeurs :

Fabrice Bourlez, Rozenn Canevet, Laurence Mauderli

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 : Fabien Cagani & Renaud Thiry

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.

4e et 5e ANNEES DESIGN GRAPHIQUE & NUMERIQUE

**ENSEIGNANT REFERENT :
OLAF AVENATI**

Master Design graphique & numérique

La formation de second cycle s'inscrit dans la continuité des 2 années de spécialisation qui préparent au DNA, durant lesquelles différents aspects de la pratique du design graphique sont acquis et les questions liées à la pratique du design dans le champ numérique sont introduites, tant sur le plan éditorial qu'expérientiel. Durant cette première phase d'acquisition et d'expérimentation, les étudiants se forment des compétences en relation texte-image, création et usage de signes visuels, dessin de caractère typographique, mise en page, conception éditoriale, communication et identité visuelle, conception d'interfaces graphiques, design de service, initiation à la pratique du code. Ils sont également encouragés à expérimenter leurs premières prises de positions réflexives et plastiques personnelles.

Fort de ces acquis, **le second cycle a pour objectifs de :**

- Former des praticiens capables d'intervenir, en tant qu'auteurs et dans le cadre de la commande, seuls ou en équipes pluridisciplinaires, en conception graphique traditionnelle, en conception d'interface (UI), d'expérience utilisateur (UX), d'outils ou de services digitaux, en organisation éditoriale, sur les principaux médiums actuels de diffusion, attentifs aux contextes et aux destinataires des projets.
- Sensibiliser les étudiants à la recherche académique et aux formes et pratiques expérimentales de la recherche en design, en collaboration avec des partenaires académiques variés (chercheurs et enseignants issus des sciences sociales ou des sciences de l'ingénieur, provenant des universités ou des grandes écoles, avec un partenariat privilégié avec l'Institut Mines-Télécom). Faire l'expérience du système de valeur de la recherche dans sa pratique.
- Favoriser le développement chez chaque étudiant d'une écriture plastique originale, d'un appareil critique et réflexif, en relation à leur pratique(s) personnelle(s), et finalement, d'une position singulière de praticien au moment d'entrer dans la vie professionnelle.
- Préparer l'entrée dans la vie professionnelle en expérimentant plusieurs organisations et environnements de travail : de la position individuelle au sein d'un atelier, en passant par le travail coordonné de studio, ou les formes de l'entrepreneuriat de projet collectif et interdisciplinaire (notamment dans la figure du binôme designer-ingénieur, pratiquée depuis 2011 avec notre partenaire académique principal : l'Institut Mines-Télécom, et 4 de ses écoles). Ces situations permettent l'acquisition de compétences en direction et conduite de projet, en compréhension des relations aux commanditaires / partenaires / fournisseurs. À ceci s'ajoutent des compétences accrues en matière de mises en formes des projets (esquisse, maquette, APS / APD, prototypage, pitch et présentations, tests utilisateurs, exécution pour la production, exposition et édition de restitution). Enfin, les qualités empathiques et relationnelles des étudiants sortent renforcées de ces contacts réguliers avec des milieux hétérogènes.

Pour parvenir à ces objectifs, les 4 semestres – S7 à S10 – sont structurés de la manière suivante :

Semestre 7 – stage long ou échange académique. Ils apportent des premières expériences professionnalisantes ou immersives dans différents milieux et cultures qui favorisent l'efficacité, l'intelligence sociale et l'autonomie des étudiants tout en augmentant leurs savoir-faire.

Semestre 8 – Au retour de stage, il se compose de deux projets longs simultanés en design éditorial et en design numérique. Chacun d'eux est fortement ancré dans un contexte réel – contenus, interlocuteurs invités, partenaires académiques ou privés, objectifs éditoriaux (*voir ouvrage Datalogie ci-joint – page 62*), didactiques, informationnels, ou de recherche (portée notamment par des laboratoires de science de l'informatique : projet « Datavisualisation » (*voir ouvrage Datalogie ci-joint – page 152*)). Ils offrent une totale liberté de création et de recherche aux étudiants (condition des partenariats pour ce type de projet). Chaque étudiant est donc libre d'interpréter le sujet proposé et de le traiter selon ses approches personnelles.

Durant ce 8e semestre, les étudiants de la mention design graphique et numérique participent à des workshops interdisciplinaires au sein de l'ESAD de Reims ou co-organisé avec d'autres écoles partenaires.

Trois exemples :

- Le projet « SEEIT » (Séjour comme Expérience Esthétique, Inclusive et Technologique en faveur du bien-être et du développement de l'autonomie des aveugles et déficients visuels) porté par la Chaire IDIS de l'ESAD de Reims de 2016 à 2017. Le projet regroupe des designers objet de l'ESAD, le LivingLab de l'UTT, Césaré (centre national de création musicale), et le service d'accompagnement à la vie sociale de Reims ;

4e ANNEE DESIGN GRAPHIQUE & NUMERIQUE

**ENSEIGNANT REFERENT :
LAURENT MESZAROS**

Séjour d'études à l'étranger ou stage De septembre 2018 à janvier 2019

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 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 rédigés par l'étudiant, et validées par l'enseignant référent avant de faire l'objet d'une convention.

Evaluation : Fin 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 nécessaire au semestre 8.

Méthodologie de projet / Mémoire

Professeurs : Laurence Mauderli, Rozenn Canevet, Vanina Pinter, 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 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

Projet Design graphique et numérique

Professeurs : Olaf Avenati et Laurent Meszaros

Spécialité : Design Graphique & Numérique

Année : 4^e

Semestre : 8^e

Nombre d'heures de cours (semaine) : 4h

Travail de l'étudiant : 2 jours / semaine

Régime : obligatoire

Méthodes : suivi individuel de plusieurs projets tout au long de l'année

Evaluation : voir détail de chaque sujet

Au retour de stage, il se compose de deux projets longs simultanés en design éditorial et en design numérique. Chacun d'eux est fortement ancré dans un contexte réel – contenus, interlocuteurs invités, partenaires académiques ou privés, objectifs éditoriaux (*voir ouvrage Datalogie ci-joint – page 62*), didactiques, informationnels, ou de recherche (portée notamment par des laboratoires de science de l'informatique : projet « Datavisualisation » (*voir ouvrage Datalogie ci-joint – page 152*)). Ils offrent une totale liberté de création et de recherche aux étudiants (condition des partenariats pour ce type de projet). Chaque étudiant est donc libre d'interpréter le sujet proposé et de le traiter selon ses approches personnelles.

Durant ce 8e semestre, les étudiants de la mention design graphique et numérique participent à des workshops interdisciplinaires au sein de l'Esad de Reims ou co-organisé avec d'autres écoles partenaires.

Trois exemples :

- Le projet « SEEIT » (Séjour comme Expérience Esthétique, Inclusive et Technologique en faveur du bien-être et du développement de l'autonomie des aveugles et déficients visuels) porté par la Chaire IDIS de l'Esad de Reims de 2016 à 2017. Le projet regroupe des designers objet de l'Esad, le LivingLab de l'UTT, Césaré (centre national de création musicale), et le service d'accompagnement à la vie sociale de Reims ;
- Le Banquet scientifique « Gastronomie & Diplomatie », organisé en 2017 au Palais du Tau à Reims, avec des designers culinaires et des historiens de l'université de Tours, et des étudiants du Lycée Hôtelier Gustave Eiffel ;
- Le Programme d'open innovation et d'entrepreneuriat digital « First » de la Fondation Télécom qui réunit designers graphique et numériques, designers objet, ingénieurs et managers. Le programme d'un semestre est co-organisé depuis 5 années avec l'Esad de Reims plus 4 écoles de l'Institut Mines Telecom. Il bénéficie de la participation active des entreprises Orange, BNP Paribas, SFR, Google, Alcatel-Lucent / Nokia. Il fait l'objet d'une restitution sous forme d'exposition depuis 2016 (au centre d'art numérique Le Cube, à Issy-les-Moulineaux).

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 sont dispensés en anglais ou en français sur le site de *Neoma Business School, Reims*, partenaire de l'ESAD.

Brand Management et storytelling

Brand management is an increasingly important area of strategic marketing and crucial for business success. This course aims to advance students' understanding of strategic brand management and of brand storytelling, for those who are interested in marketing. The course complements and deepens the notions and theories introduced in the Fundamentals of Marketing course and the Marketing Strategy course.

Fundamentals of Communication

The objective of this course is to understand communication with regard to a brand and product management; to become acquainted with tools and techniques of analysis and production of effective communications ; to propose a relevant communication plan via a practical case ; analyze the communications of a brand and suggest a relevant plan strategically and operationally.

The economics of Culture

Culture has become a major economic sector. It weights more than India's GDP. Culture is now a wide market, and works of art or books are cultural products. One complains about the end of the arts, considering cultural industries as more industrial than artistic or cultural; others think that Culture has opened itself to a larger audience through consumption. Are cultural products economic goods as cars or socks? Do they sell like any other product? Has the merchandising of Culture killed Culture itself?

To answer these questions, this course aims to identify the cultural and economic logic which organize the cultural sector, from the cultural industries (books, movies, music) to the visual and the performing arts. These three sectors follow specific trends that must be understood by anyone who wishes to work in the cultural area. And what about the demand ? It leads us to look at how cultural preferences are built. Why do we prefer Mozart to Daft Punk, or Daft Punk to Mozart, Rimbaud to Stephen King, Manet to Picasso ? The sociology of arts demonstrates that taste is not only the expression of an individual singularity, but socially built, opening ways towards other fields of consumption, towards the understanding of an analysis of society. The course will then turn to the economic organization of the arts, including the visual arts, the film industry and music. The course is interdisciplinary, mixing economics, management and sociology with aesthetics as it combines socio-economic analysis of the arts with that of past and contemporary art works (Picasso, Duchamp, Griffiths, Meélieès, John Ford, rap music etc.)

The course is also an introduction to the Cultural and Creative Industries major (Master 2).

Global Marketing

This course offers participants an analytic decision-oriented framework for the development and implementation of international marketing programmes and describes concepts relevant to all international marketers, regardless of the extent of their international involvement.

Emphasis is on the strategic implications of the competition in the markets of different countries. An environmental/cultural approach to international marketing permits a truly global orientation.

The main objective is to stimulate curiosity of the student in order to understand how to achieve global competitiveness through the design and implementation of market-responsive programmes, being aware of all aspects of the emerging global economic order.

5e ANNEE

**DESIGN GRAPHIQUE &
NUMERIQUE
ENSEIGNANT REFERENT :
OLAF AVENATI**

Méthodologie de projet / Mémoire

Professeurs :

Fabrice Bourlez, Rozenn Canevet, Laurence Mauderli

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 : Olaf Avenati, Laurent Meszaros/

Spécialité : Design Graphique & Numérique

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.

WORKSHOPS TRANSVERSAUX FLASH THEORIE BIBLIOGRAPHIE

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 11 janvier 2019

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 : Méryll Ampe, Xavier Antin, Rachele Borghi, Monika Brugger, Carole Douillard, Teresa Faucon, Claire Fauchille, Collectif FURN, Delphine Hecquet, Marta Izquierdo Muñoz, Ramuntcho Matta, Les Gens d'Uterpan

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

Septembre 2018

Expositions de la Chaire IDIS à la Paris Design Week et à la foire de Châlons

Octobre 2018

17-22.10 : Voyage pédagogique en Limousin (avec les 4° et 5°D&C)

22.10 : Lancement de la publication *Artist Run Spaces* (R. Canevet dir.) à la Fondation Ricard

05.10-25.11 : Exposition de la Chaire IDIS à la Triennale de Liège *Reciprocity – Design & innovation sociale*

Novembre 2018

Exposition de Fanny Muller (Prix IDIS 2017) à la CCI de Reims

07.11 : Voyage à Liège avec les 3°DO le 07.11

23.11 : Conseil Scientifique et de la Recherche #9 de l'ESAD

Décembre 2018

05.12 : Conférence de Julien Berthier (artiste)

13.12 : Conférence de Fanny Muller (Prix IDIS 2017) à la CCI de Reims

Janvier 2019

29.01 : Présentation du livre *La fabrique à écosystèmes* aux Café Eco (Reims)

Février 2019

05.02 : Journée professionnelle *Comment devient-on créateur ?* avec : Julien District (art), Sascha Nordmeyer (art et design), Caroll Maréchal (design graphique), Eugénie de Larivière (design objet)

06-07.02 : Workshop avec Olivier Assouly (4° et 5°D&C, + 26.02 et 21.03)

Mars 2019

20.03 : Journée d'étude « Art & philosophie » autour de Claude Cahun

Conseil Scientifique et de la Recherche #10 de l'ESAD

De février 2019 à décembre 2019, en Art :

Programme « commUne » – série de Masterclasses avec (sous réserve): le 28.02 : Myriam Lefkowitz (MG), le 22.03 : Anna Colin (RC), en avril : Antonio Contador (MM), en nov. : Benjamin Seror (MG), en déc. : Joël Hubaut (CLT)

Avec invitation des 3°DGN

De janvier à septembre 2019, Chaire IDIS :

Projet Chaire IDIS sur le chanvre – v.02, avec la HEAR Mulhouse (Christelle Le Déan)

Accompagnement par Elisabetta Bucolo

Présentation d'un travail de recherche par Tom Giraud

Projection du documentaire *Ambiance bois*

Exposition au Salone del Mobile Milan (avril), à la Paris Design Week (sept.)...

Publications en préparation :

- Art & philosophie : préparation de la publication *Michel Foucault, entre art et philosophie*
- Préparation de l'ouvrage *Histoire et propos de design culinaire à l'ESAD de 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 Léchot 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, *Réenchâter le monde, La valeur esprit contre le populisme industriel*, Flammarion, collection Champs essais, Paris, 2008

BIBLIOGRAPHIE

Design Graphique et Numérique

HISTOIRE / THEORIE

Adrian Frutiger, *Des signes et des hommes*, Delta & Spes
Richard Hollis, *Le graphisme au XXe siècle*, Thames & Hudson, 1994 Rick Poynor, *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 et Culinaire

- Gerard Alle, *Hénaff, 100 ans d'Histoire*, Éd. Chasse Marée, 2007
- Christine Armengaud (Auteur), *Le Diable Sucré*, Éd. La Martiniere, 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