

• OPTIONS ART ———
COMMUNICATION
————— DESIGN •

EESAB

ÉCOLE
EUROPÉENNE
SUPÉRIEURE
D'ART DE
BRETAGNE

RENNES

LIVRET DE

L'ÉTUDIANT-E

23-24

EESAB

RENNES
Ville et Métropole

WWW.EESAB.FR

Art · Communication · Design

SOMMAIRE

Année 1	p.5
OPTION ART	
Années 2 & 3	p.45
Années 4 & 5	p.73
OPTION COMMUNICATION	
Année 2	p.99
Année 3	p.121
Années 4 & 5	p.147
OPTION DESIGN	
Année 2	p. 173
Année 3	p.203
Années 4 & 5	p.229
TRAVERSES	p.253
INFORMATIONS PRATIQUES	
Équipes	p.273
Scolarité	p.295
Ressources	p.296
Vie étudiante	p.302

SITE DE RENNES

ANNÉE 1

Restitution du sujet « Nichoirs », site de Rennes, 2023

PRÉSENTATION GÉNÉRALE GROUPE A et GROUPE B

La première année est vue comme un laboratoire, une année d'expérimentation dans tous les sens du terme. Quelle que soit la formation antérieure des étudiant·es, cette année de sensibilisation vise à développer les capacités de travail et de recherche, d'analyse et de jugement de l'étudiant·e dans un dialogue permanent avec les enseignant·es. Le jugement se forme en développant sa capacité à approfondir la connaissance et la compréhension des œuvres et des artistes afin de l'éprouver ensuite dans ses propres travaux. Tous les moyens sont mis à la disposition de l'étudiant·e pour qu'il puisse commencer à se forger une relation personnelle au monde et à envisager la meilleure orientation vers une option.

Une attention particulière est portée à la méthodologie, à la diversité des expérimentations, à la place de la culture et de l'anglais pour atteindre le niveau exigeant de compétence que nécessite toute démarche créatrice. Le programme de conférences de l'école et les visites d'expositions contribuent à élargir les connaissances et à stimuler la curiosité et l'engagement dans la création contemporaine.

COORDINATIONS

GROUPE A : Laurence Lépron

GROUPE B : Briac Leprêtre

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

Voir dans la partie « INFORMATIONS PRATIQUES »

DATES À RETENIR

SEMESTRE 1

18 sept. 2023 > 12 janv. 2024

Formations aux ateliers techniques et à la recherche documentaire

- 21 et 22 septembre 2023
Ateliers du Risque
- 30 novembre 2023 : 12h > 14 h
Mobilité internationale Erasmus +
Réunion d'information par Amanda Auffray-Liddiard.
- 9, 10 janvier 2024
BILAN Groupe A
- 11, 12 janvier 2024
BILAN Groupe B

SEMESTRE 2

15 janvier > 24 mai 2024

- 6 mars 2024
Présentation des options Art, Communication mention Design graphique et Design par les enseignant-es des options et en présence d'étudiant-es.
- 8 avril 2024
Remise du document écrit.
L'étudiant-e produit un document écrit et visuel, qui présente une synthèse critique de son année tant du point de vue pratique que théorique, ainsi que deux comptes-rendus de conférences et deux comptes-rendus d'expositions. Le choix de l'option en 2e année doit y être clairement indiqué.
- 21, 22 mai 2024
BILAN Groupe A
- 23, 24 mai 2024
BILAN Groupe B

TABLEAU CRÉDITS

ENSEIGNEMENTS	S1	S2	ANNÉE 1
Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques	18	16	34
Histoire, théorie des arts & langue étrangère	10	10	20
Bilan du travail plastique et théorique	2	4	6
Une rencontre (bilan) est effectuée à la fin de chaque semestre. Les crédits sont attribués collégalement, par blocs.			
CRÉDITS TOTAUX	30	30	60

CONTENU DES ENSEIGNEMENTS ET MODALITÉS D'ÉVALUATION

Organisation des études

Les étudiant-es de 1re année sont répartis en deux groupes accompagnés par deux équipes enseignantes.

- Tous les enseignements sont obligatoires. Assiduité et ponctualité sont de rigueur pour chaque cours.
- Les enseignements comprennent des cours de dessin, de couleur, de sculpture/installation, de design, de design graphique, ainsi qu'une approche de l'image bi et tridimensionnelle et de l'espace, l'initiation aux techniques et à leur langage propre dans les cours d'estampe, photographie, vidéo et infographie.
- L'ensemble des cours forme l'étudiant-e pour qu'il puisse choisir son option en 2e année.
- Chaque étudiant-e nourrit tout au long de l'année un carnet de recherche dans lequel iel renseigne un ensemble de références, notes, expositions, spectacles, conférences (...) vus, etc. Chaque étudiant-e doit avoir renseigné dans son carnet de recherche au moins cinq conférences proposées par l'EESAB-site de Rennes dans l'année.

- Les ateliers techniques bois, métal et terre, ainsi que le LabFab, sont à la disposition des étudiant-es pour mener à bien leurs expérimentations. Des formations techniques sont proposées aux étudiant-es au premier semestre afin qu'ils se familiarisent avec les outils et usages de chaque atelier.
 - Les livres, revues, DVD peuvent être empruntés à la bibliothèque dès l'obtention de la carte d'étudiant-e.
- En écho à **Traverses** (cf partie « Traverses) qui encourage les formes pédagogiques nouvelles et renouvelées dans une logique d'échanges, les enseignant-es de première année proposent plusieurs formes pédagogiques croisées, entre enseignements, voire entre groupes, tout au long de l'année. Au deuxième semestre, les équipes pédagogiques proposeront aux étudiant-es des formats collaboratifs et transversaux, Les étudiant-es devront ainsi choisir un ensemble limité de sujets qui leur seront communiqués dans le courant du mois de décembre.
- **La communication** avec les enseignant-es se fait lors des jours de présence des enseignant-es à l'école, lors des cours. Les échanges - par mail uniquement, à partir des boîtes mail individuelles prenom.nom@eesab.fr - se limitent au strict minimum, lorsque le cours l'exige ou en cas d'absences justifiées auprès de la scolarité.

PROGRAMME DES COURS ANNÉE 1 (SOMMAIRE)

GROUPE A

Module 1 « Histoire, théorie des arts & langue étrangère »

- Anglais
- Français, langue étrangère
- Histoire et théorie des arts

Module 2 « Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques »

- Design graphique
- Vidéo
- Atelier MARTHA : Peinture et Dessin
- Design : Espace/Objet
- Estampe – image imprimée
- Sculpture, installation, pratiques pluridisciplinaires
- Photographie
- Initiation à la recherche documentaire
- Infographie
- Abécédaire du design

GROUPE A

DESCRIPTION DES COURS

ANNÉE 1

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE GROUPE A

Guillaume Allard
Nadine Atallah
Amanda Auffray-Liddiard
Caroline Bougourd
George Dupin
Julie C. Fortier
Hilary Galbreath
Gaëlle Hippolyte
Patrick Le Priol
Laurence Lépron
Guillaume Pinard
Thomas Teurlai

COORDINATION > Laurence Lépron

Module 1 « Histoire, théorie des arts & langue étrangère »

ANGLAIS

Amanda Auffray-Liddiard

OBJECTIFS

Revoir les structures et les points faibles des étudiant-es afin de permettre une poursuite de la langue en 2e année sans préoccupations grammaticales.

Le vocabulaire sera développé ainsi que la compréhension et l'expression orales sur des sujets variés (société, culture, événements et vie quotidienne).

Semestre 1

Il est plus particulièrement destiné aux étudiant-es désireux-ses de travailler les points grammaticaux qui leur posent problème.

Semestre 2

Il permettra à celles et ceux d'un niveau « moyen à bon » de pratiquer la langue sous forme de discussions dynamiques et animées.

ÉVALUATION

L'attribution des crédits se fait sur la base de l'assiduité, d'une progression et d'un travail qui démontre la volonté d'améliorer son niveau de départ.

Toutes impasses ou absences répétées ne pourront donner lieu à un rattrapage.

PRÉREQUIS

Des connaissances de base en anglais (niveau Bac).

Un test de niveau est effectué en début d'année.

BIBLIOGRAPHIE

Un dictionnaire bilingue actuel et un livre de grammaire anglaise.

FRANÇAIS, LANGUE ÉTRANGÈRE

Soizic Debons

Destiné aux étudiant·es de langue étrangère

CONTENU

Approche sociétale et culturelle de la civilisation française.

OBJECTIFS

Le cours vise à améliorer le niveau de français à l'oral et à l'écrit des étudiant·es étranger·es. Il sera question d'actualité, d'histoire de France, de géographie, d'histoire de l'art, de coutumes, de clichés et de loisirs. Ce cours permettra également de suivre l'actualité culturelle et sociétale rennaise à l'occasion de différentes visites.

MÉTHODE

Cours et suivi individuel du travail de l'étudiant·e afin de maîtriser la présentation de son travail (vocabulaire, références...) Aide à la rédaction des écrits et à la mise en perspective du propos.

ÉVALUATION

Un contrôle (écrit et oral) par semestre.

HISTOIRE ET THÉORIE DES ARTS

Nadine Atallah

CONTENU

Conçu comme une introduction à l'histoire de l'art, ce cours propose une découverte de certaines pratiques, formes et pensées qui ont organisé la création artistique depuis le crépuscule du XIXème siècle jusqu'à nos jours. Il entend nourrir votre culture visuelle et former votre œil à partir d'une riche sélection d'images complétée par des lectures, qu'il s'agisse d'écrits d'artistes, de critiques, ou d'autres penseur·reuses de l'art.

Avec une attention particulière aux arts plastiques, le cours suivra une progression chronologique. Tout en apportant des connaissances de base sur des mouvements artistiques importants en Europe et aux États-Unis, il adoptera une perspective

transnationale dessinant une cartographie élargie de l'art de l'Amérique Latine à l'Asie de l'Est, en passant par l'Afrique subsaharienne. Ces allers-retours géoculturels mettront en évidence la pertinence d'ancrer les œuvres dans un contexte politique, social et économique concret. Partant du constat que des femmes et des personnes *queer* ont toujours contribué à la création artistique, ce cours s'attachera à retracer leur parcours en ne les présentant pas comme des exceptions à traiter séparément mais bien comme des maillons d'une histoire générale de l'art. L'approche de l'histoire de l'art qui est ici prônée emprunte à la sociologie, à l'anthropologie, à la philosophie, ou encore aux études de genre et aux études postcoloniales. Elle reflète en cela les évolutions récentes de la discipline, qui s'ouvre à la reconnaissance des productions extra-occidentales et à des lectures féministes.

Ce cours vous invite ainsi à poser, dès le début de vos études, un regard sur l'art qui outrepassse les canons établis. Il vous habitue à appréhender l'histoire comme une construction au sein de laquelle des notions telles que « moderne », « contemporain », ou même « art » ne sont jamais figées. Il entend vous initier à regarder une œuvre en la liant aux idées et aux débats de son lieu et de son temps. Il vous équipera aussi pour lire et analyser un texte et prendre goût à l'écriture.

MODALITÉ

Le cours se construit en deux heures de cours magistraux à l'auditorium, et deux heures d'exposés (à partir de textes ou d'images données), ou bien deux heures de travaux dirigés qui peuvent avoir lieu en atelier.

Une attention soutenue sera demandée aux étudiant·es.

Des conseils seront donnés pour apprendre à prendre des notes écrites et dessinées, à les relire et à les compléter pour approfondir le cours.

À chaque début de cours il sera demandé à un·e étudiant·e désigné·e au hasard de faire un résumé de la séance précédente, pour permettre à tout le monde de bien suivre le déroulé du cours et sa progression. Ce temps de résumé ne sera pas noté mais contribuera à une évaluation de l'assiduité et de l'implication. Il permettra de revenir sur les points qui ont pu poser des difficultés

de compréhension et de répondre aux interrogations de chacun-e. Ce résumé permettra aussi aux étudiant-es de retravailler les notes prises pendant le cours. Les cahiers/fichiers de notes seront présentés à la fin de chaque semestre. L'objectif étant d'amener les étudiant-es à construire, à travers les notes prises en cours, leur propre manuel d'histoire de l'art pour référence tout au long de leurs études.

ÉVALUATION

Ponctualité et présence à toutes les séances du cours.

L'implication sera évaluée notamment au vu des résumés réalisés en début de séance et de la qualité des notes prises pendant le cours.

L'évaluation portera plus spécifiquement sur un travail d'exposé à réaliser en cours, un rendu plastique (création d'une frise chronologique qui s'appuie sur le cours), et un devoir sur table (rendu écrit). Le calendrier et les modalités exactes des évaluations seront transmis à la rentrée pour chaque semestre.

BIBLIOGRAPHIE

Catherine Gonnard et Élisabeth Lebovici, *Femmes artistes, artistes femmes : Paris, de 1880 à nos jours*, Paris : Hazan, 2007

Charles Harrison et Paul Wood (dirs.), *Art en théorie, 1900-1990 : une anthologie*, Paris : Hazan, 1997

Béatrice Joyeux-Prunel, *Naissance de l'art contemporain, 1945-1970 : une histoire mondiale*, Paris : CNRS éditions, 2021 Voir aussi les volumes précédents (1848-1918 et 1918-1945)

Denys Riout, *Qu'est-ce que l'art moderne ?*, Paris : Gallimard, 2000 (Folio. Essais)

Module 2 « Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques »

DESIGN GRAPHIQUE

Guillaume Allard

CONTENU

Expérimenter graphiquement à partir de contenus de natures

différentes (texte/image/signé/lettre), apprendre à les analyser et les confronter.

Savoir appuyer son travail sur des recherches documentées (visuelles, théoriques).

Concevoir des objets graphiques porteurs de sens.

MÉTHODE

À travers différents exercices et sujets, les étudiant-es seront amené-es à aborder différents aspects du design graphique (image, édition, lettre...)

Des éclairages théoriques, historiques et techniques viendront ponctuer les séances.

Le travail en atelier se fera en groupe ou en individuel.

ÉVALUATION

L'évaluation se fera sur l'assiduité en cours, l'investissement dans les sujets et les rendus, l'évolution de l'étudiant-e dans son travail (acquisition de connaissances techniques, théoriques et formelles).

BIBLIOGRAPHIE

Alan & Isabella Livingston, *Dictionnaire du graphisme*, Editions Thames & Hudson, 1998

Alain Weill, *Le Design graphique*, Gallimard, 2003

Adrian Frutiger, *L'Homme et ses Signes*, Atelier Perrousseaux, 2000

VIDÉO

Julie C. Fortier

« Joyeuses expérimentations : apprendre à apprendre »

CONTENU

Partir de l'usage spontané que les étudiant-es ont des images en mouvement pour apprendre de leur culture de l'image. À partir de là, nous pourrions développer ensemble des outils, des techniques pour structurer leur rapport à l'image, expérimenter davantage et construire petit à petit une approche plus singulière de l'image en mouvement en relation avec l'histoire de l'art contemporain.

OBJECTIFS

À l'issue de la première année, les étudiant-es auront été initié-es à suffisamment d'outils de captation et au montage pour leur donner autonomie et confiance dans leur capacité à apprendre par elles-eux-mêmes, à construire, à développer et à partager leurs solutions techniques. Iels auront amorcé un travail personnel qu'iels pourront développer en phase programme. Le travail d'équipe est privilégié pour faire naître de réelles affinités plastiques et intellectuelles à partir desquelles pourront prendre forme des projets plus ambitieux en phase programme.

- **Workshop « Les Petites Marguerites »**
En collaboration avec Hilary Galbreath
Grand workshop de 4 jours regroupant les groupes A & B

Lors de ce workshop dédié au tournage, les étudiant-es, en petites équipes de cinq, aborderont les outils de tournage, éclairage, maquillage, décor, montage, sonorisation, installation, pour produire une vidéo ou une installation vidéo à partir du film *Les Petites Marguerites* de Vera Chytilova :

- Chaque équipe devra construire et concevoir décors, costumes, maquillage, éclairage, chansons, musique, etc.
- Chaque équipe bénéficiera d'un moment de tournage entre le 23 et le 27 octobre : nous tenterons d'épuiser toutes les possibilités dans la manière de filmer notre film avec les différents outils de captation à disposition dans l'école : téléphone, caméra, GoPro, steadycam, etc.

CONTENU

Nous pourrions explorer les différents managements de ces outils fixes (trépieds, monopode), embarqués (au poing, perche, travelling, vélo, skate, etc.) Nous explorerons aussi les différents cadres de tournage : en studio nous verrons le travail des éclairages. À l'extérieur, nous verrons comment gérer l'arrière-plan, la lumière naturelle, etc. Nous aborderons la construction d'outils pour la captation comme des perches, des rails, des *steadycam*, etc. Nous pourrions voir les différentes qualités des images, les effets que cela produit sur le sujet filmé.

Le montage se fera à l'issue du tournage pendant la semaine de workshop et pendant les semaines qui suivront.

Nous pourrons, à partir de ces images, explorer le montage vidéo. Nous verrons les bases du langage qui structure l'image en mouvement et voir les effets sur la construction du sens. Les différents projets seront montrés lors d'un moment festif avec les deux groupes à l'annexe le 11 décembre. Le second semestre sera consacré aux modules à choisir. En vidéo, il sera consacré à la réalisation d'un projet personnel à partir de cours d'histoire de la vidéo donné conjointement avec Hilary Galbreath et d'un sujet donné lors des cours magistraux des 15, 22 et 29 janvier 2024.

ÉVALUATION

Évaluation continue sur la qualité de la participation et l'assiduité dans l'élaboration des projets de groupe.

1 projet personnel évalué en continu. L'évaluation portera sur la qualité et la justesse des réalisations et la pertinence dans le choix du mode de monstration-diffusion.

Le dossier de recherche (évolution du projet + lectures, comptes rendus d'expositions, famille-compagnes, etc.) sera évalué sur l'engagement personnel de l'étudiant-e et la rigueur.

BIBLIOGRAPHIE

Philippe-Alain Michaud, *Sur le film*, Macula, 2016

Marie-Josée Mondzain *Qu'est-ce que tu vois ?* Gallimard, 2008

Françoise Parfait *La vidéo un art contemporain* Éd. du regard, 2001

Mathilde Roman *Corps et images. Œuvres, dispositifs et écrans contemporains* Mimésis, 2017

Christine Ross *Images de surface. L'art vidéo reconsidéré* Arttexte, 1996

Michael Rush *L'Art vidéo* Thames & Hudson, 2003

PEINTURE

Guillaume Pinard / Atelier MARTHA

Le semestre explore des formes de la rencontre dans l'histoire et l'actualité de la peinture. Le contenu de ce programme sera détaillé au début du semestre.

MÉTHODE

Le semestre est rythmé par l'alternance d'exercices rapides qui permettent à l'étudiant-e de découvrir des techniques et approches de la peinture, de prendre la mesure des exigences que requiert cette pratique et la proposition de sujets plus longs, afin de mettre ces apprentissages à l'épreuve de ses aspirations et de son engagement personnel. Des sujets de groupe sont proposés, afin de favoriser l'esprit de collaboration. À la fin du semestre, les étudiant-es doivent produire un document numérique qui restitue le travail qu'ils ont réalisé. Ce document doit les familiariser à organiser leurs idées, à les exprimer par écrit et prendre soin de l'archivage de leurs expériences plastiques.

ÉVALUATION

L'évaluation est continue. Les critères sont : la présence et l'engagement (générosité plastique) dans les sujets proposés et la capacité de développer des recherches préparatoires ainsi qu'une documentation autour des exercices et sujets proposés. À la fin du semestre le document écrit est un élément de l'évaluation.

BIBLIOGRAPHIE

Présentation de monographies, catalogues, textes, écrits d'artistes et revues spécialisées au début de chaque séance. Ces ressources sont issues de la bibliothèque de l'école. Ce moment a le triple objectif d'apporter l'exemple d'artistes qui ont abordé des questions liées au sujet en cours, d'apporter aux étudiant-es une culture de la diversité des formes de la peinture dans l'histoire de l'art, ainsi que de les familiariser avec l'épreuve de la lecture et de l'analyse

DESSIN

Gaëlle Hippolyte / Atelier MARTHA

« La poétique des mobiles »

Les sujets seront détaillés à chaque début de semestre et ponctués toutes les quatre semaines par un accrochage et une discussion de groupe.

Semestre 1 : « Les explorateurs »

Semestre 2 : « Le passage des frontières »

OBJECTIFS

Considérer la porosité entre le dessin et la peinture.

Cette première année sera principalement consacrée à l'apprentissage du regard et aux différents exercices du dessin d'observation. Il faudra se placer dans un rapport direct à l'espace, aux objets, aux modèles et exercer la mémoire afin d'acquérir toute la fluidité qui caractérise le dessin comme écriture.

MÉTHODE

- Découverte et expériences avec une large palette d'outils, de supports et de formats.
Chaque sujet sera présenté en quatre phases évolutives.
- Une séance de dessin collectif se pratiquera au cours du semestre.
- Présentation du sujet dessin et peinture. Étapes de recherches de croquis et de documentation. Élaboration des formes et présentation collective.

ÉVALUATION

Contrôle continu. Engagement personnel dans les sujets, curiosité et intérêt pour les œuvres – les étudiant-es devront s'investir avec assiduité, générosité et application.

BIBLIOGRAPHIE

Des exemples de dessins variés empruntés à différents registres iconographiques (dessin de presse, bande dessinée, publicité, design, histoire de l'art, ou encore pratique amateur, etc.), seront présentés en début de cours, ainsi que les exercices à appliquer pendant la séance.

DESIGN : ESPACE/OBJET

Patrick Le Priol

Semestre 1 : « Suspendre, reposer, appliquer »

L'étudiant-e devra élaborer une proposition plastique pertinente

s'inscrivant dans un espace événementiel, du quotidien ou de la ville. Un concept sera développé autour de la combinaison de ces trois verbes, matière première de la démarche de création.

- **Sujet 1 - Du 2D au 3D sans le numérique**
À partir d'une feuille de papier blanche d'un format de 60 cm X 60 cm, et uniquement avec un crayon noir et une écriture de ligne, développer des volumes qui apparaissent lorsqu'on s'éloigne de cette feuille.
- **Sujet 2 - Le solide de Platon : le Cube**
Dans ce volume euclidien réalisé en carton blanc ou kraft, la position plastique sera de réaliser 3 espaces déconstruits en couleur. La notion d'équilibre est à prendre en compte dans la réalisation de cette spatialité.

Semestre 2 : « L'espace du quotidien, un espace identitaire »

L'étudiant·e questionne la thématique du quotidien et des objets qui l'entourent. Il repère et analyse la singularité de ces objets du quotidien et propose de les réinventer afin d'initier une réflexion sur la société de consommation. L'espace d'intervention peut être choisi dans un appartement, dans une maison familiale ou encore dans un espace de travail.

- **Sujet 1 - Objet primitif éco-responsable**
Il s'agit de revisiter un objet de l'art de la table en proposant des matériaux biosourcés comme alternatives au plastique.
- **Sujet 2 - Le repose clefs en mode réemploi**
À partir de la collecte de matériaux naturels, l'étudiant·e proposera un objet pour déposer les éléments qu'il transporte au quotidien.

ACTIONS AVEC L'EXTÉRIEUR

- Une visite d'entreprise sera organisée afin de récupérer des chutes de matériaux.
- Une déambulation dans un espace boisé sera organisée afin de recueillir des matériaux naturels.
- Un atelier commun avec Joris Favennec nous engagera également dans des réflexions sur les frontières entre design et architecture par le prisme des savoir-faire.

OBJECTIFS

Exposer des pistes de recherche créatives et innovantes.
Expérimenter à différentes échelles les propositions graphiques par différents médiums.
Élaborer un discours oral sur le travail, et argumenter son positionnement.
Travailler en maquette.
Maîtriser une écriture en croquis ou/et dessins.

MÉTHODE

Analyser les démarches contemporaines et propositions plastiques analogues en lien les thématiques des intitulés des sujets.
Analyse de travaux et projets d'œuvre mettant en avant de telles dispositions.
Choix d'un sujet, mise en place d'une problématique, conception, recherches et expérimentations plastiques et graphiques, développement et fabrication de maquettes à l'échelle.
Séances hebdomadaires.

ÉVALUATION

Accrochage et présentation orale collective.
Qualité plastique du projet ;
Démarche dans la recherche de références ;
Inventivité et pertinence du concept ;
Évolution de la production au cours des semestres et qualité de l'accrochage.

BIBLIOGRAPHIE

Christian Norberg-Schulz *Genius loci : Paysage, ambiance, architecture*, Mardaga, 1981
Flore Berlingen, *Recyclage : le grand enfumage : Comment l'économie circulaire est devenue l'alibi du jetable*, Rue de l'échiquier, 2020
Julien Tavernier, *Vers une économie plus circulaire dans le livre ? Rapport 2019 du WWF France*, Paris, 2019
Michel Serres, *Petite Poucette*, Le Pommier, 2012
Tout sur le design, Panorama des mouvements et des chefs-d'œuvre, Flammarion, 2017
Tim Brown, *L'esprit design*, Pearson France, 2019

ESTAMPE – IMAGE IMPRIMÉE

LAURENCE LEPRON

Semaine paire

CONTENU

Au 1er semestre, différents sujets se succéderont permettant l'expérimentation graphique de différentes techniques d'impression. L'objectif est l'acquisition des bases techniques du travail des matrices ainsi que les méthodes d'impression inhérentes. Chaque sujet donnera lieu à un document synthétisant la démarche et l'analyse.

Au second semestre, module inter-enseignements sur inscription.

MÉTHODE

À partir de sujets successifs (de durées différentes), un travail estampé sera développé au travers des expérimentations. La recherche permettra l'exploration et la pertinence graphique des techniques, l'appropriation des sujets, l'enrichissement des connaissances, la maîtrise du vocabulaire technique et graphique...

ÉVALUATION

Suivi du travail et développement des projets par des rencontres individuelles à chaque séance, des accrochages collectifs où les travaux devront être présentés afin de commenter les objectifs, les choix, les avancées ainsi que la pertinence des propositions...

Des rendus écrits permettant d'analyser la progression et la pertinence des recherches, pour atteindre une meilleure qualité/analyse des réalisations ponctueront les projets.

Implication, assiduité et participation aux projets collectifs.

BIBLIOGRAPHIE

Les références bibliographiques seront transmises lors des cours.

SCULPTURE, INSTALLATION, PRATIQUES

PLURIDISCIPLINAIRES

Thomas Teurlai

Le contenu des cours et la bibliographie seront communiqués aux étudiant·es à la rentrée.

PHOTOGRAPHIE

George Dupin

Semaine paire

Le cours de première année est consacré en partie à une initiation technique : prise de vue et tirage argentique noir et blanc. Il est complété par une formation théorique à travers un cours d'histoire de la photographie qui présente les grands mouvements et ses principaux·ales acteur·rices.

Des sujets sont donnés durant les cours. Une heure de suivi se déroule dans les ateliers à la fin du cours.

MATÉRIEL

Un appareil photographique argentique ;
Des pellicules noir et blanc.

ÉVALUATION

Contrôle continu et accrochage semestriel.
Expérimentation et finalisation.

BIBLIOGRAPHIE

Roland Barthes, *La chambre claire : Note sur la photographie*, Gallimard, 1980

Walter Benjamin, *L'œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique*, publié en 1935, Gallimard, 2000

Gisèle Freund, *Photographie et société*, Seuil, 1974

Rosalind Krauss, *Le photographique pour une théorie des écarts*, Macula, 1990

Susan Sontag, *Sur la photographie*, Christian Bourgois, 1982
Alain Resnais, *Les statues meurent aussi*, 1953

Rémi Parcollet, *Histoire des expositions*
<https://histoiredesexpos.hypotheses.org/>

INITIATION À LA RECHERCHE DOCUMENTAIRE

Aurélie Maudet

Ce programme présente les séances de formation à la méthodologie de la recherche, formalisées et impulsées par la bibliothèque. Il ne présente pas toutes les implications dans des enseignements menés par des professeur-es.

▪ **Les bon·nes voisin·es : ateliers d'initiation à la recherche documentaire à destination des étudiant·es de 1ère année**

Ce sont des ateliers – dont le titre est emprunté à l'expression d'Aby Warburg – pour accompagner les étudiant·es de première année dans la découverte de la bibliothèque. Nous échangerons des outils de travail méthodiques, sans exclure le hasard et la sérendipité. Nous privilégierons les approches collectives de la lecture à travers des ateliers permettant de s'approprier les ressources, les outils et les services de la bibliothèque.

1er semestre :

- Se repérer dans la bibliothèque : séance de présentation et discussions d'1h dans la bibliothèque
- Aborder le travail d'un·e artiste par ses monographies : séance de travail d'1h30 dans la bibliothèque

2e semestre :

- Lire un livre et s'en souvenir, ou comment faire une fiche de lecture : acquérir les bons réflexes pour aborder un livre et le lire tout en consignait avec méthode les éléments utiles pour son travail : séance de travail d'1h30 dans la bibliothèque

INFOGRAPHIE

Moniteur·rices Infographie

OBJECTIFS

- Il s'agit de donner les bases techniques permettant aux étudiant·es de réaliser leurs travaux.
- Base texte. Base image : acquisition et retouches d'images sous Photoshop. Représentation 2D – 3D.
- Base image/texte : InDesign.
- Les étudiant·es doivent réinvestir leurs connaissances techniques dans leurs pratiques plastiques quotidiennes.

ABÉCÉDAIRE DU DESIGN – INTRODUCTION À L'OPTION DESIGN

Caroline Bougourd

À partir d'une approche subjective, non linéaire et non chronologique, l'objectif est de parcourir un panorama de différentes approches du design, de la Révolution industrielle à aujourd'hui. Les entrées dans le cours alterneront entre designer-euses, mouvements, cas d'études, notions, auteur-rices ou marques afin de saisir quelques-unes des bases fondamentales de la discipline, son histoire, mais surtout ses enjeux, passés, présents et futurs.

MÉTHODE

Cours magistral en auditorium : 6 séances de 2h. Des étudiant-es de l'option Design seront également invité-es à présenter leurs travaux au sein de l'abécédaire.

ÉVALUATION

Évaluation fondée sur la présence (obligatoire) des étudiant-es. 6 séances de 2h le lundi après-midi à commencer à la fin du 1er semestre. Planning en cours.

BIBLIOGRAPHIE

Claire Brunet et Catherine Geel, *Le design. Histoire, concepts, combats*, Gallimard, Folio Essais, 2022 ; Catherine Geel, *Les grands textes du design commentés par Catherine Geel*, IFM – Regard, 2019

Ludovic Duhem et Kenneth Rabin (dir.), *Design écosocial, convivialités, pratiques situées et nouveaux communs*, It : éditions et ÉSAD, 2018

Ivan Illich, *La convivialité*, Points Essais, 2003 [1973].

Alexandra Midal, *Design, Introduction à l'histoire d'une discipline*, Éditions Pocket, 2009

Victor Papanek, *Design pour un monde réel*, Mercure de France, collection environnement et société, 1974 [1971].

GROUPE B

DESCRIPTION DES COURS

ANNÉE 1

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE GROUPE B

Nadine Atallah
Amanda Auffray-Liddiard
Caroline Bougourd
Soizic Debons
George Dupin
Christelle Familiari
Joris Favennec
Julie C. Fortier
Hilary Galbreath
Benjamin Gomez
Isabelle Jégo
Briac Leprêtre
Laurence Lépron
Jean-François Leroy
Étienne Ozeray

COORDINATION > Briac Leprêtre

PROGRAMME DES COURS ANNÉE 1 (SOMMAIRE)

GROUPE B

Module 1 « Histoire, théorie des arts & langue étrangère »

- Anglais
- Français, langue étrangère
- Histoire et théorie des arts

Module 2 « Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques »

- Design graphique
- Photographie
- Sculpture/Installation/Performance
- Design : Histoires de rayon(s)
- Vidéo
- Pratiques plastiques/Dessin
- Estampe – image imprimée
- Initiation à la recherche documentaire
- Infographie
- Abécédaire du design

Module 1 « Histoire, théorie des arts & langue étrangère »

ANGLAIS

Amanda Auffray-Liddiard

OBJECTIFS

Revoir les structures et les points faibles des étudiant-es afin de permettre une poursuite de la langue en 2e année sans préoccupations grammaticales.

Le vocabulaire sera développé ainsi que la compréhension et l'expression orales sur des sujets variés (société, culture, événements et vie quotidienne).

Semestre 1

Il est plus particulièrement destiné aux étudiant-es désireux-ses de travailler les points grammaticaux qui leur posent problème.

Semestre 2

Il permettra à celles et ceux d'un niveau « moyen à bon » de pratiquer la langue sous forme de discussions dynamiques et animées.

ÉVALUATION

L'attribution des crédits se fait sur la base de l'assiduité, d'une progression et d'un travail qui démontre la volonté d'améliorer son niveau de départ.

Toutes impasses ou absences répétées ne pourront donner lieu à un rattrapage.

PRÉREQUIS

Des connaissances de base en anglais (niveau Bac).

Un test de niveau est effectué en début d'année.

BIBLIOGRAPHIE

Un dictionnaire bilingue actuel et un livre de grammaire anglaise.

FRANÇAIS, LANGUE ÉTRANGÈRE

Soizic Debons

Destiné aux étudiant·es de langue étrangère

CONTENU

Approche sociétale et culturelle de la civilisation française.

OBJECTIFS

Le cours vise à améliorer le niveau de français à l'oral et à l'écrit des étudiant·es étranger·es. Il sera question d'actualité, d'histoire de France, de géographie, d'histoire de l'art, de coutumes, de clichés et de loisirs. Ce cours permettra également de suivre l'actualité culturelle et sociétale rennaise à l'occasion de différentes visites.

MÉTHODE

Cours et suivi individuel du travail de l'étudiant·e afin de maîtriser la présentation de son travail (vocabulaire, références...) Aide à la rédaction des écrits et à la mise en perspective du propos.

ÉVALUATION

Un contrôle (écrit et oral) par semestre.

HISTOIRE ET THÉORIE DES ARTS

Nadine Atallah

CONTENU

Conçu comme une introduction à l'histoire de l'art, ce cours propose une découverte de certaines pratiques, formes et pensées qui ont organisé la création artistique depuis le crépuscule du XIXe siècle jusqu'à nos jours. Il entend nourrir votre culture visuelle et former votre œil à partir d'une riche sélection d'images complétée par des lectures, qu'il s'agisse d'écrits d'artistes, de critiques, ou d'autres penseur·reuses de l'art.

Avec une attention particulière aux arts plastiques, le cours suivra une progression chronologique. Tout en apportant des connaissances de base sur des mouvements artistiques importants en Europe et aux États-Unis, il adoptera une perspective

transnationale dessinant une cartographie élargie de l'art de l'Amérique Latine à l'Asie de l'Est, en passant par l'Afrique subsaharienne. Ces allers-retours géoculturels mettront en évidence la pertinence d'ancrer les œuvres dans un contexte politique, social et économique concret. Partant du constat que des femmes et des personnes *queer* ont toujours contribué à la création artistique, ce cours s'attachera à retracer leur parcours en ne les présentant pas comme des exceptions à traiter séparément mais bien comme des maillons d'une histoire générale de l'art. L'approche de l'histoire de l'art qui est ici prônée emprunte à la sociologie, à l'anthropologie, à la philosophie, ou encore aux études de genre et aux études postcoloniales. Elle reflète en cela les évolutions récentes de la discipline, qui s'ouvre à la reconnaissance des productions extra-occidentales et à des relectures féministes.

Ce cours vous invite ainsi à poser, dès le début de vos études, un regard sur l'art qui outrepassa les canons établis. Il vous habitue à appréhender l'histoire comme une construction au sein de laquelle des notions telles que « moderne », « contemporain », ou même « art » ne sont jamais figées. Il entend vous initier à regarder une œuvre en la liant aux idées et aux débats de son lieu et de son temps. Il vous équipera aussi pour lire et analyser un texte et prendre goût à l'écriture.

MODALITÉ

Le cours se construit en deux heures de cours magistraux à l'auditorium, et deux heures d'exposés (à partir de textes ou d'images données), ou bien deux heures de travaux dirigés qui peuvent avoir lieu en atelier.

Une attention soutenue sera demandée aux étudiant·es.

Des conseils seront donnés pour apprendre à prendre des notes écrites et dessinées, à les relire et à les compléter pour approfondir le cours.

À chaque début de cours il sera demandé à un·e étudiant·e désigné·e au hasard de faire un résumé de la séance précédente, pour permettre à tout le monde de bien suivre le déroulé du cours et sa progression. Ce temps de résumé ne sera pas noté mais contribuera à une évaluation de l'assiduité et de l'implication. Il permettra de revenir sur les points qui ont pu poser des difficultés

de compréhension et de répondre aux interrogations de chacun-e. Ce résumé permettra aussi aux étudiant-es de retravailler les notes prises pendant le cours. Les cahiers/fichiers de notes seront présentés à la fin de chaque semestre. L'objectif étant d'amener les étudiant-es à construire, à travers les notes prises en cours, leur propre manuel d'histoire de l'art pour référence tout au long de leurs études.

ÉVALUATION

Ponctualité et présence à toutes les séances du cours.

L'implication sera évaluée notamment au vu des résumés réalisés en début de séance et de la qualité des notes prises pendant le cours.

L'évaluation portera plus spécifiquement sur un travail d'exposé à réaliser en cours, un rendu plastique (création d'une frise chronologique qui s'appuie sur le cours), et un devoir sur table (rendu écrit). Le calendrier et les modalités exactes des évaluations seront transmis à la rentrée pour chaque semestre.

BIBLIOGRAPHIE

Catherine Gonnard et Élisabeth Lebovici, *Femmes artistes, artistes femmes : Paris, de 1880 à nos jours*, Paris : Hazan, 2007.

Charles Harrison et Paul Wood (dirs.), *Art en théorie, 1900-1990 : une anthologie*, Paris : Hazan, 1997.

Béatrice Joyeux-Prunel, *Naissance de l'art contemporain, 1945-1970 : une histoire mondiale*, Paris : CNRS éditions, 2021. Voir aussi les volumes précédents (1848-1918 et 1918-1945).

Denys Riout, *Qu'est-ce que l'art moderne ?*, Paris : Gallimard, 2000 (Folio. Essais).

Module 2 « Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques »

PHOTOGRAPHIE

George Dupin

Semaine paire

Le cours de première année est consacré en partie à une initiation technique : prise de vue et tirage argentique noir et blanc. Il est complété par une formation théorique à travers un cours d'histoire de la photographie qui présente les grands mouvements et ses principaux acteurs.

Des sujets sont donnés durant les cours. Une heure de suivi hebdomadaire se déroule dans les ateliers à la fin du cours.

MATÉRIEL

Un appareil photographique argentique ;
Des pellicules noir et blanc.

ÉVALUATION

Contrôle continu et accrochage semestriel.
Expérimentation et finalisation.

BIBLIOGRAPHIE

Roland Barthes, *La chambre claire : Note sur la photographie*, Gallimard, 1980
Walter Benjamin, *L'œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique*, publié en 1935, Gallimard, 2000
Gisèle Freund, *Photographie et société*, Seuil, 1974
Rosalind Krauss, *Le photographie pour une théorie des écarts*, Macula, 1990
Susan Sontag, *Sur la photographie*, Christian Bourgois, 1982
Alain Resnais, *Les statues meurent aussi*, 1953

SCULPTURE/INSTALLATION/PERFORMANCE

Christelle Familiari

« Les insolites »

CONTENU

Recherches ouvertes qui se déploient sur une base personnelle, en appréhendant différentes situations de travail mettant en jeu dessin-matières-volumes-pratiques picturales-espaces-installations-performances.

Les insolites permettront par des situations de travail spécifiques, sur des durées courtes et intenses, d'insister sur la transversalité des pratiques.

Travailler de façon expérimentale, concrète, spontanée, intuitive, à partir d'une situation, d'un lieu, d'un matériau, d'un geste donné. Éprouver la surprise et la capacité d'accueil de l'imprévu pour aller au-delà du terrain connu et explorer des formes insolites. Se laisser surprendre, faire un pas de côté afin d'enrichir sa pratique artistique.

MÉTHODE

Un calendrier détaillé sera réalisé afin de déterminer les jours des cours en commun avec Briac Leprêtre et Jean-François Leroy.

Travail individuel et collectif.

ÉVALUATION

Assiduité ; ponctualité ; écoute ; un grand investissement en cours ; savoir se positionner dans une dynamique collective ; bonne mise en œuvre du projet ; expérimentations ; qualité des réalisations ; maîtrise pratique et technique ; bonne mise en espace de l'accrochage ; concevoir un projet personnel et sensible ; inscription culturelle du travail ; pertinence des références ; qualités d'expression écrite et orale ; diversité des connaissances. Mise en place de l'auto-évaluation à partir des critères du DNA et du DNSEP.

BIBLIOGRAPHIE

Les références bibliographiques seront transmises lors des cours et seront adaptées à chacune des propositions plastiques et thématiques rencontrées.

DESIGN-HISTOIRES DE RAYON(S)

Joris Favennec

Un projet court et un projet long permettront de nous questionner sur les échelles des objets qui nous entourent tout en considérant les matériaux et les ressources. Chaque début d'atelier commencera par la présentation (faite par les étudiant-es) d'un ou plusieurs objets ayant un rapport avec le design.

MÉTHODE

Les sujets feront varier les temporalités et les modèles de rendus. Les ateliers seront ponctués de rendez-vous individuels et collectifs. Une attention particulière sera apportée aux temps et aux modes de restitution des projets.

ÉVALUATION

Les évaluations seront basées sur l'assiduité, la participation aux ateliers et sur les capacités à répondre à un sujet en produisant les éléments nécessaires à sa compréhension.

BIBLIOGRAPHIE

Andrea Caputo and Anniina Koivu, *U-joints, a taxonomy of connections*, 2022

L'idée de confort, une anthologie, édition B42, Centre national des arts plastiques, 2016

David Enon, *La vie matérielle mode d'emploi*, Carnets parallèles, 2021

Matière(s), Pli 04, Pli-Revue, 2018

VIDÉO

Hilary Galbreath

Semestre 1 : en lien avec Julie C. Fortier

Introduction aux techniques de la vidéo (tournage, éclairage, réglages de la caméra, techniques du fond vert, montage, construction des scènes et des déguisements, construction des maquettes). Le semestre sera dédié au workshop « Les Petites Marguerites » en binôme avec Julie C. Fortier.

Semestre 2 : « La pensée végétale »

Création des projets individuels, à partir des lectures de quelques extraits des livres de Michael Marder, Luce Irigaray, Jane Bennet, Aliocha Imhoff et Kantuta Quiros, Deleuze et Guattari.

OBJECTIFS

Apprendre et maîtriser les techniques de la vidéo. Apprendre à réfléchir à (et défendre) ses choix de techniques et de matériaux dans son projet (de sa construction à sa démonstration). Commencer à se familiariser avec l'histoire de la vidéo dans l'art.

MÉTHODE

Des demi-journées de courts rendez-vous individuels ponctuées par des cours magistraux d'apprentissage des techniques et initiation aux œuvres vidéo.

ÉVALUATION

Une présentation devant la classe de son travail pour chaque projet, qui témoigne d'une réflexion sérieuse autour de l'installation dans l'espace et des enjeux associés. Un document écrit sur son propre travail en vidéo et un document écrit sur le travail d'un·e artiste plasticien·ne qui pratique la vidéo sera demandé à la fin du cours.

BIBLIOGRAPHIE

Iris Brey, *Le Regard Féminin : Une révolution à l'écran*, Éditions de l'Olivier, 2020

Aliocha Imhoff et Kantuta Quiros, *Qui parle? (pour les non-humains)*, Presse Universitaires de France, 2022

Michael Rush, *L'art vidéo*, 2003

Teresa Castro, Perig Pitrou et Marie Rebecchi (dir.), *Puissance du végétal et cinéma animiste : La vitalité révélée par la technique*, Les presses du réel, 2020

Philippe Dubois, *La Question Vidéo : entre cinéma et art contemporain*, Yellow Now - Côté cinéma, 2011

François Dosse et Jean-Michel Frodon, *Gilles Deleuze et les images*, Cahiers du cinéma (essais), 2008

- **Workshop "Les Petites Marguerites"**

Hilary Galbreath, Julie C. Fortier

Grand workshop de 4 jours regroupant les groupes A & B
 Lors de ce workshop dédié au tournage, les étudiant·es, en petites équipes de cinq, aborderont les outils de tournage, éclairage, maquillage, décor, montage, sonorisation, installation, pour produire une vidéo ou une installation vidéo à partir du film *Les Petites Marguerites* de Vera Chytilova :

- Chaque équipe devra construire et concevoir décors, costumes, maquillage, éclairage, chansons, musique, etc.
- Chaque équipe bénéficiera d'un moment de tournage entre le 23 et le 27 octobre : nous tenterons d'épuiser toutes les possibilités dans la manière de filmer notre film avec les différents outils de captation à disposition dans l'école : téléphone, caméra, GoPro, steadycam, etc.

CONTENU

Lors de ce workshop nous aborderons les outils de tournage, éclairage, maquillage, décor, montage, sonorisation, installation, pour produire une comédie musicale filmée.

- Jour 1 - Mise en place des décors, costumes, maquillage, éclairage, chansons
 - Jour 2 - Tournage en groupe, nous tenterons d'épuiser toutes les possibilités dans la manière de filmer notre comédie musicale avec les différents outils de captation à disposition dans l'école : téléphone, caméra, GoPro, etc. Nous pourrions explorer les différents maniements de ces outils fixes (trépieds, monopode), embarqués (au poing, perche, travelling, vélo, skate, etc.) Nous explorerons aussi les différents cadres de tournage : en studio nous verrons le travail des éclairages. À l'extérieur, nous verrons comment gérer l'arrière-plan, la lumière naturelle, etc. Nous aborderons la construction d'outils pour la captation comme des perches, des rails, des steadycams, etc. Nous pourrions voir les différentes qualités des images, les effets que cela produit sur le sujet filmé.
 - Jour 3 et 4- Montage et monstration. Nous pourrions, à partir de ces images communes à tout le groupe, explorer le montage vidéo par petites équipes de cinq. Nous verrons les bases du langage qui structure l'image en mouvement et voir les effets sur la construction du sens.
- Temps envisagé : début novembre

DESIGN GRAPHIQUE

Étienne Ozeray, Benjamin Gomez, Isabelle Jégo

CONTENU

- S'exercer à la lecture et à l'analyse d'images.
- Identifier différentes natures de documents et travailler leur mise en relation (images entre elles, texte et images).
- Aborder les notions fondamentales nécessaires à la conception d'une image et appréhender le fonctionnement d'un langage visuel.
- Acquérir quelques notions liées à la typographie et à la forme du texte.
- Appuyer la création visuelle sur des lectures et une recherche iconographique.

MÉTHODE

Des références issues de l'histoire de l'art et du design graphique sont présentées au lancement des sujets.

Le travail s'effectue en atelier et devra être poursuivi hors du cours d'une semaine à l'autre.

Un suivi individuel des étudiant-es alterne avec des accrochages collectifs.

ÉVALUATION

L'évaluation prendra en compte la capacité de conceptualisation de l'étudiant-e, la qualité de la mise en œuvre, son niveau de maîtrise technique, son investissement et l'évolution de son travail.

PRATIQUES PLASTIQUES/DESSIN

Briac Leprêtre

CONTENU

Pratique du dessin

Dessin d'observation, modèle vivant, appropriation d'images, extraction de motifs abstraits issus du réel, création de gif animés et composition sur grand format.

Les cours de dessins sont progressifs, le premier semestre apporte une acuité à l'observation, un apprentissage des bases. Les sujets permettent de développer des points de vue, des appropriations, de déceler et d'encourager l'atypisme et la singularité des réponses.

Semestre 1 : Fondamentaux

- Dessin d'observation
- Sorties en extérieur, croquis, séances de modèle vivant.
- Réaliser un gif animé : apprentissage et appropriation des outils numériques au service du dessin.
- Composer un dessin de 1m de large minimum proposant 3 plans de lecture.
- Collaboration avec Christelle Familiari (enseignante en volume) sur le projet « Les insolites »
- Proposer des temps forts sur une journée pour expérimenter un matériau, un geste.

Semestre 2 : Propositions de sujets et d'ateliers

- Contraintes et protocoles : dessiner sans outil de dessin. Atelier mené avec Jean François Leroy (enseignant en Pratiques picturales).
- Imaginer des représentations provoquées, aléatoires, ou intentionnelles. Réaliser un dessin ou une série puisant ses références dans un domaine non artistique.

ESTAMPE – IMAGE IMPRIMÉE

Laurence Lépron

Semaine paire

CONTENU

Au 1er semestre, différents sujets se succéderont permettant l'expérimentation graphique de différentes techniques d'impression. L'objectif est l'acquisition des bases techniques du travail des matrices ainsi que les méthodes d'impression inhérentes. Chaque sujet donnera lieu à un document synthétisant la démarche et l'analyse.

Au second semestre, module inter-enseignements sur inscription.

MÉTHODE

À partir de sujets successifs (de durées différentes), un travail estampé sera développé au travers des expérimentations. La recherche permettra l'exploration et la pertinence graphique des techniques, l'appropriation des sujets, l'enrichissement des connaissances, la maîtrise du vocabulaire technique et graphique...

ÉVALUATION

Suivi du travail et développement des projets par des rencontres individuelles à chaque séance, des accrochages collectifs où les travaux devront être présentés afin de commenter les objectifs, les choix, les avancées ainsi que la pertinence des propositions... Des rendus écrits permettant d'analyser la progression et la pertinence des recherches, pour atteindre une meilleure qualité/analyse des réalisations ponctueront les projets. Implication, assiduité et participation aux projets collectifs.

BIBLIOGRAPHIE

Les références bibliographiques seront transmises lors des cours.

PRATIQUES PICTURALES**Jean-François Leroy****Semestre 1 : « Playground »**

Appréhender la pratique picturale comme un formidable terrain de jeu. Nous explorerons ensemble les relations que peut avoir la peinture avec l'espace, l'objet, la sculpture, l'installation mais aussi avec l'image en mouvement, la sérigraphie ou la photographie. L'approche de la peinture sera abordée avec un grand souci d'ouverture par la découverte de ses capacités matérielles mais aussi par ses facultés à évoquer des contextes.

La pratique sera au cœur de l'atelier, il sera demandé à l'étudiant-e d'expérimenter au maximum, de considérer qu'il n'y a pas de gestes inutiles mais qu'il faut multiplier les essais afin de penser par l'action.

OBJECTIFS

FAIRE POUR COMPRENDRE une matérialité, une texture, un étirement, un geste. Nous explorerons les différentes possibilités de faire peinture aujourd'hui en s'appuyant tant sur des artistes historiques que sur l'actualité contemporaine.

MÉTHODE

Différentes situations de travail seront proposées aux étudiant-es. Elles ne sont pas à considérer comme des sujets au sens strict du terme et font surtout fonction de déclencheur, par exemple :

- LA CUISINE DE L'ATELIER : explorer différentes techniques de peinture, comment fabriquer ses propres matières picturales ;
- IMAGE PEINTE/PICTURALITÉ DE L'IMAGE : la digestion de l'image grâce au temps de la peinture ;
- DÉGENREMENT/DÉCLASSIFICATION : comment s'émanciper des grandes catégories tant liées à l'art qu'à la société ;
- PLAYGROUND : chercher les bords/définir la surface d'intervention etc.

Des expérimentations collectives seront mises en place en parallèle du travail individuel en créant des situations propices à la réflexion sur les différentes formes de la peinture.

ÉVALUATION

Évaluation continue basée sur l'engagement de l'étudiant-e, sa capacité à expérimenter, à être force de proposition, à s'investir dans le collectif, à participer au débat.

Des temps d'accrochage et de débats collectifs permettront de faire le point régulièrement sur l'évolution des étudiant-es.

BIBLIOGRAPHIE

À chaque séance, des artistes et des théoricien·nes seront présenté·es en fonction des axes de travail proposés.

Semestre 2 : « *In situ* »

Cet exercice se fera d'une manière transversale, en lien avec le cours de Sculpture/Installation/Performance de Christelle Familiari. Créer un volume, une installation adaptée à un endroit précis de l'école.

En respectant le site, chaque étudiant-e montrera d'une manière inédite l'architecture de l'école au public lors de la journée des portes ouvertes.

BIBLIOGRAPHIE

Des artistes seront nommé-es comme exemples lors de la présentation du sujet.

INITIATION À LA RECHERCHE DOCUMENTAIRE

Aurélie Maudet

Ce programme présente les séances de formation à la méthodologie de la recherche, formalisées et impulsées par la bibliothèque. Il ne présente pas toutes les implications dans des enseignements menés par des professeur-es.

- **Les bon-nes voisin-es : ateliers d'initiation à la recherche documentaire à destination des étudiant-es de 1ère année**

Les bon-nes voisin-es, ce sont des ateliers – dont le titre est emprunté à l'expression d'Aby Warburg – pour accompagner les étudiant-es de première année dans la découverte de la bibliothèque. Nous échangerons des outils de travail méthodiques, sans exclure le hasard et la sérendipité. Nous privilégierons les approches collectives de la lecture à travers des ateliers permettant de s'approprier les ressources, les outils et les services de la bibliothèque.

1er semestre :

- Se repérer dans la bibliothèque : séance de présentation et discussions d'1h dans la bibliothèque
- Aborder le travail d'un-e artiste par ses monographies : séance de travail d'1h30 dans la bibliothèque

2e semestre :

- Lire un livre et s'en souvenir, ou comment faire une fiche de lecture : acquérir les bons réflexes pour aborder un livre et le lire tout en consignait avec méthode les éléments utiles pour son travail : séance de travail d'1h30 dans la bibliothèque

INFOGRAPHIE

Moniteur-rices Infographie

OBJECTIFS

- Il s'agit de donner les bases techniques permettant aux étudiant-es de réaliser leurs travaux.
- Base texte.
- Base image : acquisition et retouches d'images sous Photoshop. Représentation 2D – 3D.
- Base image/texte : InDesign.
- Les étudiant-es doivent réinvestir leurs connaissances techniques dans leurs pratiques plastiques quotidiennes.

ABÉCÉDAIRE DU DESIGN – INTRODUCTION À L'OPTION DESIGN

Caroline Bougourd

À partir d'une approche subjective, non linéaire et non chronologique, l'objectif est de parcourir un panorama de différentes approches du design, de la Révolution industrielle à aujourd'hui. Les entrées dans le cours alterneront entre designer-euses, mouvements, cas d'études, notions, auteur-rices ou marques afin de saisir quelques-unes des bases fondamentales de la discipline, son histoire, mais surtout ses enjeux, passés, présents et futurs.

MÉTHODE

Cours magistral en auditorium : 6 séances de 2h.

Des étudiant-es de l'option Design seront également invité-es à présenter leurs travaux au sein de l'abécédaire.

ÉVALUATION

Évaluation fondée sur la présence (obligatoire) des étudiant-es. 6 séances de 2 h le lundi après-midi à commencer à la fin du 1er semestre. Planning en cours.

BIBLIOGRAPHIE

Claire Brunet et Catherine Geel, *Le design. Histoire, concepts,*

combats, Gallimard, Folio Essais, 2022

Ludovic Duhem et Kenneth Rabin (dir.), *Design écosocial, convivialités, pratiques situées et nouveaux communs*, It : éditions et ÉSAD, 2018

Catherine Geel, *Les grands textes du design commentés par Catherine Geel*, IFM – Regard, 2019

Ivan Illich, *La convivialité*, Points Essais, 2003 [1973].

Alexandra Midal, *Design, Introduction à l'histoire d'une discipline*, Éditions Pocket, 2009

Victor Papanek, *Design pour un monde réel*, Mercure de France, collection environnement et société, 1974 [1971]

SITE DE RENNES

OPTION ART > ANNÉES 2 et 3

Briec Bouwens, DNA Art, 2022. Site de Rennes. © Théo Davy

PRÉSENTATION GÉNÉRALE (PHASE PROGRAMME) OPTION ART

L'option Art de l'EESAB – site de Rennes propose une formation aux différentes pratiques contemporaines de l'art. C'est un laboratoire des expressions actuelles, dans l'approche la plus large et la plus ouverte possible de leurs dimensions d'implications, de réflexions et de recherches. La méthode proposée est avant tout celle de l'expérimentation, expérimentation des moyens d'expression, des plus traditionnels aux plus récents, expérimentation de l'inscription critique des pratiques et des propositions dans les enjeux de l'art et les problématiques de la société contemporaine.

L'option Art est aussi un lieu dans lequel la réflexion théorique, c'est-à-dire la possibilité d'un approfondissement et d'une redéfinition des enjeux et des formes que peut prendre l'art, a une position tout à fait centrale, qui vient nourrir une dimension de recherche indissociable des pratiques de mises en œuvre. Le cursus proposé doit permettre à l'étudiant·e de développer et situer une démarche de création personnelle, pour l'inscrire et la partager dans le contexte de l'art et du monde actuel.

TRAVERSES

L'EESAB – site de Rennes promeut des formes pédagogiques nouvelles et renouvelées, mobilisant plusieurs enseignant·es, s'inscrivant dans une logique inter-options et inter-années. *Traverses* est composé d'un ensemble de propositions de courte ou de longue durée (ARC, ateliers, workshops, conférences) menées par un·e ou plusieurs enseignant·es dans des logiques transversales (inter-options et/ou inter-années). *Traverses* autorise ainsi la rencontre et l'échange intersectionnels au sein d'espaces de pensée et de travail ouverts et partagés.

CYCLE 1 - ANNÉES 2 & 3

En 2e et 3e années, les étudiant·es travaillent au sein de Plateformes. Ces modules d'enseignement, portés par plusieurs enseignant·es, rassemblent différentes disciplines qui gravitent autour d'une thématique et/ou méthodologie commune. Ceux-ci restent néanmoins ouverts pour permettre aux étudiant·es de développer leur singularité. Des temps forts et communs y alternent, avec des temps de suivi individuel.

Les Plateformes mêlent trois types de contenu pédagogique : artistiques, théorique et technique.

Elles se nomment :

- Écosophie des prélèvements
- Plateforme Évidemment
- Plateforme Les Insolites
- Plateforme Martha

En 2e année, les étudiant·es suivent deux Plateformes.

En 3e année, iels suivent une Plateforme.

DATES À RETENIR - ANNÉE 2 & ANNÉE 3

SEMESTRE 3

18 sept. 2023 > 12 janv. 2024

SEMESTRE 5

18 sept. 2023 > 15 déc. 2023

- 21 et 22 septembre 2023
[Ateliers du Risque](#)
- 2 octobre 2023
[Retour du contrat d'études complété](#) auprès de Stéphanie Berthelot, assistante pédagogique [scolarite.rennes@eesab.fr]
- 20-24 novembre 2023
[Semaine banalisée inter-sites](#)
- 30 novembre 2023 > 12h-14h
[Mobilité internationale Erasmus+](#).

Réunion d'information par Amanda Auffray-Liddiard

- 6, 7 décembre 2023
[Bilan Année 2 – Semestre 3](#)
- 13-15 décembre 2023
[Bilan Année 3 – Semestre 5](#)

SEMESTRE 4

11 déc. 2023 > 28 mai 2024

SEMESTRE 6

18 déc. 2023 > 14 juin 2024

- 5-9 février 2024
[Semaine banalisée inter-sites](#)
- 3-5 avril 2024
[Bilan Année 3 – Semestre 6](#)
- 9 avril 2024
[Année 3 - Commission de passage en 4e année.](#)
Envoi pour le 18 mars 2023 au plus tard d'un exemplaire en version numérique à l'adresse [\[scolarite.rennes@eesab.fr\]](mailto:scolarite.rennes@eesab.fr)
- 27, 28 mai 2024
[Bilan Année 2 – Semestre 4](#)
- Date à préciser, durant le semestre 6 (Année 3)
[Demi-journée de « Pratiques professionnelles »](#)
- 10-14 juin 2024
[DNA](#)

COORDINATIONS

- COORDINATION OPTION ART
Reynald Drouhin
Raphaële Jeune
- RÉFÉRENT ANNÉE 2
Guillaume Pinard (accompagné de Gaëlle Hippolyte)
- COORDINATION ANNÉE 3
Jean-François Leroy

TABLEAU CRÉDITS - ANNÉE 2

ENSEIGNEMENTS (Blocs)	S3	S4	ANNÉE 2
Pratique plastique : méthodologie de projet, techniques et mises en œuvre	16	14	30
Histoire, théorie des arts & langue étrangère	8	8	16
Recherches et expérimentations	2	4	6
Bilan semestriel	4	4	8
TOTAL CRÉDITS	30	30	60

TABLEAU CRÉDITS - ANNÉE 3

ENSEIGNEMENTS (Blocs)	S5	S6	ANNÉE 3
Pratique plastique : méthodologie de projet, techniques & mises en œuvre	12	4	16
Histoire, théorie des arts & langue étrangère	8	5	13
Recherches et expérimentations personnelles	6	4	10
STAGE		2	2
Bilan (S 5) et Diplôme (S 6)	4	15	19
TOTAL CRÉDITS	30	30	60
TOTAL CRÉDITS CUMULÉS DNA			180 ECTS

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE :

- Nadine Atallah
- Amanda Auffray-Liddiard
- Soizic Debons
- Reynald Drouhin
- George Dupin
- Christelle Familiari
- Julie C. Fortier
- Benoit Fougeirol
- Gaëlle Hippolyte
- Raphaële Jeune
- Guillaume Kazerouni
- Laurence Lépron
- Jean-François Leroy
- Guillaume Pinard
- Thomas Teurlai
- Charlotte Vitaioli

CONTENU DES ENSEIGNEMENTS ET MODALITÉS D'ÉVALUATION

ORGANISATION DES ÉTUDES

En années 2 et 3, les étudiant·es suivent tous les cours du Module « Histoire, théorie des arts & langue étrangère ».

- **En année 2**, iels choisissent deux plateformes compatibles dans l'emploi du temps. Les étudiant·es ont la possibilité de suivre une Traverse parmi les trois ouvertes aux étudiant·es de 2e année, selon la compatibilité avec leur emploi du temps, ainsi qu'un workshop lors des semaines banalisées.
- **En année 3**, les étudiant·es choisissent une plateforme. Iels doivent obligatoirement suivre, *a minima*, une Traverse compatible avec leur emploi du temps, ainsi qu'un workshop lors des semaines banalisées. En fin d'année, les étudiant·es soutiennent le DNA (Diplôme National d'Art), diplôme qui valide les trois années du premier cycle et confère le grade de Licence.
- **Un programme conséquent de conférences est proposé par l'école** en lien avec l'équipe pédagogique. Les étudiant·es doivent y participer afin d'être en contact avec les acteurs·rices majeures de la création contemporaine.
- **Iels sont invité·es également à pratiquer une veille personnelle sur l'actualité** et à s'enrichir par des voyages d'études, des visites d'expositions, la fréquentation des bibliothèques. Les enseignements de pratique plastique permettent l'apprentissage et l'expérimentation des différentes démarches et pratiques artistiques.

Le contrat d'études

À partir de la 2e année, l'étudiant·e est tenu·e de compléter son contrat d'études. Ce document pédagogique permet à l'étudiant·e de construire son parcours au sein de l'offre pédagogique, au regard des obligations mentionnées dans l'organisation des études

pour chaque année et chaque option. Le contrat d'études est validé par la-le coordinateur-riche de l'année et les enseignant-es concerné-es. Il est remis à l'administration, à Stéphanie Berthelot, assistante pédagogique, le 2 octobre 2023.

Évaluation du travail

Les critères généraux d'évaluation pour l'ensemble des cours sont les suivants :

- L'engagement ;
 - La pertinence de la réflexion ;
 - La qualité des réalisations ;
 - L'assiduité et la ponctualité.
 - Les autres modalités d'évaluation sont précisées par cours, le cas échéant.
- **La mise en place d'un « carnet de recherche »** mettant en forme les différents centres d'intérêt de l'étudiant-e est indispensable à la progression du travail. Les bilans semestriels prennent la forme d'un accrochage qui doit être soigné. C'est également un temps d'échanges durant lequel l'étudiant-e présente son carnet de recherche, son stage et les expériences qui ont enrichi son semestre (lectures, expositions, recherches, rencontres, conférences...)
 - **La communication avec les enseignant-es** se fait lors des jours de présence des enseignant-es à l'école, lors des cours. Les échanges - par mail uniquement, à partir des boîtes mail individuelles [prenom.nom@eesab.fr] - se limitent au strict minimum, lorsque le cours l'exige ou en cas d'absences justifiées auprès de la scolarité.

Le Diplôme National d'Art

TEXTE RÉGLEMENTAIRE

- L'épreuve du diplôme national d'art, d'une durée de trente minutes, prend la forme d'un entretien avec le jury comprenant la présentation par l'étudiant-e d'un projet plastique accompagné par une sélection de travaux plastiques et d'un document écrit sélectionné parmi ceux réalisés pendant les semestres 5 et 6.

- Le jury du diplôme national d'art, nommé par la-le directeur-riche de l'établissement, est composé de trois membres :
- Deux personnalités qualifiées extérieures à l'établissement
- Un-e enseignant-e de l'établissement
- L'un des membres du jury est un-e représentant-e des sciences humaines.
- La-Le président-e du jury est désigné-e par le-la directeur-riche de l'établissement parmi les personnalités qualifiées.
- Le jury du diplôme national d'art se réunit valablement si les trois membres sont présents.
- Les décisions sont prises à la majorité absolue.

LES CRITÈRES D'ÉVALUATION DU DNA SONT LES SUIVANTS :

- Présentation des travaux (critique et formelle) ;
- Pertinence du parcours et des recherches liées aux travaux ;
- Contextualisation du travail (justesse et diversité des références) ;
- Qualité des réalisations.

LES ÉCRITS DES SEMESTRES 5 ET 6 DE 3e ANNÉE DEVRONT ÊTRE CONSERVÉS en vue d'en présenter une sélection aux membres du jury du diplôme national d'art, conformément aux textes réglementaires.

Stage

Un stage d'une durée de deux semaines minimum est obligatoire entre la 2e et la 3e année en dehors des périodes de cours. Il est crédité de 2 ECTS au semestre 5 et est encadré par une convention. Le stage doit être validé par un-e enseignant-e et faire l'objet d'un rapport à présenter lors du bilan du semestre 5.

Les conventions de stage sont disponibles dans le dossier Ressources étudiant-es et à renvoyer par mail à [\[anyvonne.rihet@eesab.fr\]](mailto:anyvonne.rihet@eesab.fr) ou à déposer à l'accueil.

Préparation d'une mobilité internationale

Amanda Auffray-Liddiard proposera le 30 novembre 2023, à l'auditorium, une rencontre avec l'ensemble des étudiant-es souhaitant effectuer une mobilité internationale durant la 4e année. Ces projets doivent être discutés et élaborés avec les

enseignant·es. L'EESAB encourage vivement les étudiant·es à s'engager dans une mobilité internationale.

FORMATIONS TECHNIQUES

Formations photographie

Des formations en photographie numérique et argentique sont proposées au cours de l'année par Caroline Cieslik. L'inscription à ces formations se fait selon les modalités communiquées par la scolarité.

FORMATION PHOTOSHOP

> 2 modules selon les niveaux.

Mardi soir de 18h à 19h30 salle info design.

Groupe de 10/12 étudiant·es max.

- **Module 1 : obligatoire pour les 2e années** sauf si compétences et formation Photoshop avérées.
- **Module 2 : facultatif.**

→ 2e Art divisés en 3 groupes = 12 séances

→ 3/4 séances de rattrapage en fonction de la demande, ouvertes aux années 3

MODULE 1 DEBUTANT·ES

- Théorie de l'image numérique
- Présentation de l'interface Photoshop
- Navigation
- Traitement de l'image
- Photomontage

MODULE 2 AVANCÉ·ES

- Camera Raw
- Spécial photomontage
- Gestion de couleur
- Traitement par lot

FORMATION REFLEX

> 1 journée / 8 étudiant·es max (vendredi 26 janvier)

→ Réflex : Théorie : 3h

- Réflex : Pratique prise de vue sur le terrain (Raw) : 3h
- Editing : Traitement des fichiers Raw : 2h

CHAMBRE/MOYEN-FORMAT > 11-12 janvier

- **Photographier en argentique : rappels**
- **Moyen-Format**
- **Chambre**
- Chambre : Pratique - exercices en salle 3h
- Chambre : exercices de manipulation de la chambre par groupe, l'autre moitié du groupe commence les prises de vues avec les moyens-formats
- Chambre : Pratique : prises de vues sur le terrain : 6h

ARGENTIQUE

Formation au développement et au tirage argentique.

5 séances de lundi soir de 16h à 19h

- S1 Développement, traitements poussés
- S2 Tirages (principes de filtrages)
- S3 Techniques de masquage
- S4 et S5 Tirages barytés

Formations vidéo

Des formations vidéo sont proposées au cours de l'année par Hilary Galbreaith. L'inscription à ces formations se fait selon les modalités communiquées par la scolarité.

PROGRAMME DES COURS ANNÉE 2 & ANNÉE 3 (SOMMAIRE)

Module 1 « Histoire, théorie des arts & langue étrangère »

- Histoire et théorie de l'art
- Histoire de l'art
- Anglais
- Français, langue étrangère

Module 2 « Méthodologie, techniques & mises en œuvre »

- Plateforme Écosophie des prélèvements
- Plateforme Évidemment
- Plateforme Les Insolites
- Plateforme Martha

DESCRIPTION DES COURS

OPTION ART - ANNÉE 2 & ANNÉE 3

Module 1 : « Histoire, théorie des arts & langue étrangère »

ANNÉE 2

HISTOIRE ET THÉORIE DE L'ART

Raphaële Jeune

Créer c'est résister / Résister c'est créer

CONTENU

La question de la capacité de l'art à transformer le réel n'a cessé de se poser depuis plus d'un siècle en Occident et prend une urgence nouvelle dans notre monde à bout de souffle. Quelle est l'efficacité véritable d'une œuvre face à la violence économique et sociale, face au désastre écologique ? L'artiste est-il cantonné-e au régime symbolique et esthétique ? Pourquoi ses productions sont-elles principalement destinées à des lieux soustraits à la rugosité du dehors ? Doit-on défendre leur « inutilité » pour leur garantir leur sens et leur valeur ? Et si oui, quelle puissance d'action sur le monde ont-elles ou donnent-elles vraiment à celles-eux qui les font et à celles-eux qui les reçoivent ?

Ce cours propose de frayer dans l'histoire de l'art et de la pensée contemporains à partir de trajectoires particulières de créateur-rices inspirant-es pour interroger la place de l'artiste et les modalités de création qu'il s'invente pour faire face/répondre au réel. L'éthique s'invite aux côtés de l'esthétique pour remettre en cause les conventions qui formatent les œuvres (les modes de présentation, de médiation, de démocratisation, de valorisation, etc.) ainsi que déconstruire les relations entre créateur-riche / œuvre / récepteur-riche. Il s'agit de définir ce que signifie faire exister l'art à tout moment dans nos vies intimes et sociales, pour se confronter à la réalité. Pour cela, nous procéderons par épisode, en partant d'histoires concrètes d'artistes ou d'œuvres pour découvrir des positions, des textes, des concepts, des contextes et tisser une histoire de l'art différente.

MÉTHODE

Sur un rythme hebdomadaire, le cours articulera apport de connaissances et ateliers pratiques pour faire de l'enseignement un espace concret d'expérience. Il s'agit de favoriser la mise en place d'une heuristique personnelle et l'enrichissement des pistes plastiques, tout en constituant et consolidant un bagage historique et théorique.

ÉVALUATION

Assiduité, participation, travaux individuels et collectifs, *a minima* un écrit par semestre.

BIBLIOGRAPHIE

Bernard Blistène (dir.), *Hors-limites. L'art et la vie (1952-1994)*, catalogue d'exposition, Paris, Editions du Centre Pompidou, 1994
 Pierre Bourdieu, *L'Amour de l'art*, Paris, Minuit, 1969
 John Dewey, *L'Art comme expérience*, Paris, Gallimard, 2010
 Geoffroy de La Gasnerie, *L'Art impossible*, Paris, PUF, 2020
 Jacques Rancière, *Le Spectateur émancipé*, Paris, La Fabrique, 2008
 Evelyne Toussaint (dir.), *La Fonction critique de l'art. Dynamiques et ambiguïtés*, Paris, PUF, 2009

ANNÉE 3**HISTOIRE ET THÉORIE DE L'ART****Nadine Atallah****Histoire et actualités des musées et des expositions****CONTENU**

Qu'est-ce qu'un musée, un centre d'art, une galerie d'art, une biennale ? Quelles sont les différentes structures qui organisent le monde de l'art contemporain en France et au-delà ; quels sont leurs rôles et leurs missions ? À quoi renvoie la notion d'institution ? Qui décide des œuvres d'art qui entrent dans une collection publique ? Comment s'organise et se transmet la mémoire culturelle ? Depuis les origines révolutionnaires du musée dans la France du XVIIIème siècle jusqu'aux implantations du Louvre et du Centre Pompidou à Lens et à Metz, à Abu Dhabi et à Shangaï, ce

cours pose des jalons d'une histoire des musées. Les expositions, comme lieux et moments hautement contextuels de monstration d'œuvres d'art, seront aussi étudiées. La connaissance historique s'accompagnera d'un travail critique. Sélectionner, classifier, rassembler, montrer, conserver, transmettre : autant de gestes, d'actions et de processus qu'il convient de définir et d'interroger. Le cours donnera leur place aux débats actuels, comme ceux accompagnant la restitution d'objets acquis en contexte colonial, la définition et la conservation du patrimoine numérique, ou encore les actions militantes écologistes dans des musées.

La notion de *curating* ou de commissariat d'exposition sera abordée. Quelles sont les réalités derrière cette fonction ou ce métier ? Qu'est-ce que la curation fait à l'art ? Quelles peuvent être les autres modalités de monstration de l'art, notamment impulsées par des artistes ?

MODALITÉS

Combinaison de cours magistraux et de TD travaux dirigés. Lecture et analyse de textes et autres documents en collectif. Des visites dans des expositions à Rennes seront organisées.

ÉVALUATION

Au premier semestre, rendu écrit d'un compte-rendu de visite d'une exposition, selon la méthodologie abordée en cours.

Au deuxième semestre, réalisation d'entretiens avec des curateur·rices, selon la méthodologie abordée en cours. Forme libre du rendu (écrit, vidéo, enregistrement sonore, etc.)

BIBLIOGRAPHIE

Brian O'Doherty, *White cube : l'espace de la galerie et son idéologie*, Zurich : JRP Ringier, 2008

Krzysztof Pomian, *Le musée, une histoire mondiale*, Paris : Gallimard, 2022 (t. 3, À la conquête du monde, 1850-2020)

Dominique Poulot, *Une histoire des musées de France : XVIIIe-XXe siècle*, 1ère éd. 2005, Paris : La Découverte, 2008

Felwine Sarr et Bénédicte Savoy, *Restituer le patrimoine africain*, Paris : Philippe Rey : Seuil, 2018

Steeds Lucy (dir.), *Exhibition*, Cambridge, Londres : MIT Press, Whitechapel Gallery, 2014

« *Histoire de musées* », podcast provenant de l'émission « Le cours de l'histoire », Xavier Mauduit, France Culture, 2021. En ligne : <https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/serie-histoire-de-musees>

ANNÉES 2 & 3

HISTOIRE DE L'ART

Guillaume Kazerouni

CONTENU

Un cycle de douze conférences sur l'histoire de l'art par Guillaume Kazerouni, responsable des collections anciennes au Musée des beaux-arts de Rennes.

CALENDRIER

Vendredi, 10h-12h à l'auditorium du Musée des beaux-arts de Rennes.

- 6 octobre 2023
- 10 novembre
- 17 novembre
- 1er décembre
- 8 décembre
- 15 décembre
- 22 décembre
- 12 janvier 2024
- 26 janvier
- 23 février
- 5 avril
- 12 avril
- 19 avril
- 17 mai

ÉVALUATION

Assiduité.

ANGLAIS

Amanda Auffray-Liddiard

ANNÉE 2

OBJECTIFS

Acquérir un maximum de compétences linguistiques dans le domaine de l'art, spécifiquement lié à la description d'un objet, d'une sculpture, d'une installation...

Les étudiant-es sont encouragé-es à discuter autour de documents choisis en rapport avec des créateur-rices contemporain-es anglophones. L'expression orale est au cœur de l'enseignement.

MÉTHODE

Écoute/visualisation de documents audiovisuels.

Étude de textes, compréhension, vocabulaire et discussion.

ÉVALUATION

Trois projets à réaliser en groupe ou individuellement (oral et écrit).

Les cours d'anglais sont obligatoires pour les étudiant-es francophones.

L'apprentissage d'une autre langue peut être envisagé dans la mesure où l'étudiant-e, en accord avec l'école, établit un contrat de formation pour une autre langue vivante, dans un autre établissement.

L'attribution des crédits se fait sur la base de l'assiduité, d'une progression et d'un travail qui démontre la volonté d'améliorer son niveau de départ. Toute impasse ou absences répétées ne pourront donner lieu à un rattrapage.

ANNÉE 3

OBJECTIFS

Acquérir un maximum de compétences linguistiques dans la capacité d'analyse et d'expression d'idées et l'argumentation pertinente et développée de sa réflexion, spécifiquement liée au domaine de l'art.

Les étudiant-es sont encouragé-es à discuter autour de documents choisis et préparés en dehors des cours, en rapport avec des sujets prédéfinis autour des créateur-rices et problématiques contemporaines. Une attention particulière sera portée sur la

préparation écrite afin de travailler les outils grammaticaux qui rendent l'anglais nuancé et compréhensible dans la complexité de l'expression des idées. Cependant, l'expression orale reste au cœur de l'enseignement durant le cours.

MÉTHODE

Travail personnel : écoute/visualisation de documents audiovisuels sur Internet, étude de textes, préparation à l'écrit pour les cours, rendu par la suite pour une correction et annotation détaillée des erreurs.

Travail en cours : discussion, compréhension, vocabulaire.

ÉVALUATION

Les séances sont obligatoires pour les étudiant-es francophones et seront évaluées sur le principe du contrôle continu, l'assiduité en cours, réalisation des devoirs demandés.

Synthèse de la réflexion, de la recherche et du développement.

Travail à réaliser en groupes et individuellement (oral et écrit).

L'apprentissage d'une autre langue peut être envisagé dans la mesure où l'étudiant-e, en accord avec l'école, établit un contrat de formation pour une autre langue vivante, dans un autre établissement.

L'attribution des crédits se fait sur la base de l'assiduité, d'une progression et d'un travail qui démontre la volonté d'améliorer son niveau de départ. Toute impasse ou absence répétée ne pourront donner lieu à un rattrapage.

FRANÇAIS, LANGUE ÉTRANGÈRE

Soizic Debons

Destiné aux étudiant-es de langue étrangère

CONTENU

Approche sociétale et culturelle de la civilisation française.

OBJECTIFS

Le cours vise à améliorer le niveau de français à l'oral et à l'écrit des étudiant-es étranger-es. Il sera question d'actualité, d'histoire de France, de géographie, d'histoire de l'art, de coutumes, de

clichés et de loisirs. Ce cours permettra également de suivre l'actualité culturelle et sociétale rennaise à l'occasion de différentes visites.

MÉTHODE

Cours et suivi individuel du travail de l'étudiant-e afin de maîtriser la présentation de son travail (vocabulaire, références...) Aide à la rédaction des écrits et à la mise en perspective du propos.

ÉVALUATION

Un contrôle (écrit et oral) par semestre.

Module 2 : « Méthodologie, techniques & mises en œuvre »

Les Plateformes sont communes aux années 2 & 3

PLATEFORME ÉCOSOPHIE DES PRÉLÈVEMENTS

Julie C. Fortier, Benoit Fougeirol, Raphaële Jeune, Laurence Lépron

Cette plateforme envisage le geste artistique sous l'angle de manières d'être au monde. Il s'agira de porter attention, d'observer, de développer sa curiosité dans un contexte particulier, un environnement naturel ou urbain, une réalité sociale ; d'entrer en relation, de considérer l'autre, quel-le qu'il soit, et d'instaurer une situation d'échange, une « oikonomia » qui sous-tend une loi commune et une coexistence équitable. C'est une invitation pour chaque étudiant-e à trouver sa place au cœur du réel et à nourrir sa capacité à voir, à dialoguer, à enquêter et s'enquérir, à prélever, à restituer et à inscrire dans le monde une trace de ses expériences. Ces traces pourront être sous la forme d'images – photographie, vidéo, dessin, estampes –, d'odeurs, de sons, de récits ou encore de gestes – actions, performances, textes mis en scène. Elles porteront témoignage d'autant d'incarnations possibles d'une écologie des prélèvements.

Tous les sens seront mobilisés, mais aussi des méthodologies d'enquête pour aller à la rencontre d'un territoire, de ses vivant-es, humain-es et non humain-es, de ses architectures et des activités multiples qui l'animent. À cet écosystème complexe nous nous relierons de multiples façons sur le temps long des deux semestres. Le territoire choisi est celui de Saint-Jacques-de-la-Lande, où le Théâtre de l'Aire Libre et sa nouvelle équipe nous invitent en résidence d'octobre à avril. Lieu de travail, avec studios de répétition, plateau scénique ou encore cuisine, l'Aire Libre sera la base arrière de nos pérégrinations, où nous travaillerons les matériaux récoltés, écrirons nos textes, les mettrons en voix et en corps, avec l'aide ponctuelle des artistes programmé-es par le théâtre ainsi que de ses directeur-rices.

MÉTHODE

▪ **Suivre la programmation de l'Aire Libre**

#1 Vivant-es (29-30/09) : participation à l'événement (conférences, discussions, balade, spectacles). Prise de note, ébauches de projets, analyse d'un spectacle.

#2 BAL (20-23/03) : une semaine pour des adolescent-es. Pistes de travail : la métamorphose, la construction de soi, les idoles.

#3 Spectacle « Ahouvi » d'Yuval Rozman (16-17/04) : proposition d'un parcours artistique en marge du spectacle.

▪ **Travailler en intensifs à l'Aire Libre**

3 intensifs de 2 jours chacun avec randonnée, pérégrinations et enquêtes autour du théâtre (9-10/10/23, 4-5/12/23, 19-20/02/24), travail en autonomie en extérieur et dans le théâtre (studios de répétition, plateau, studio d'enregistrement).

Faire connaissance avec le territoire, ses particularités, ses lieux, ses activités, ses contrastes ; tisser des relations avec lui, inventer des modalités d'interaction avec ses habitant-es, humain-es ou non humain-es, ses bâtiments, ses secrets, etc. Réfléchir au positionnement de l'artiste agissant dans un territoire : chacun-e développera son économie des prélèvements à partir d'observations, de gestes, de lectures, de rencontres, etc.

Différents médiums seront convoqués : estampes, éditions (encres végétales), odeurs, captations vidéo et photo, écriture poétique ou théâtrale, etc.

▪ **Enseignement et suivi des projets à l'EESAB**

Un enseignement théorique (Raphaële Jeune) enrichira d'un éclairage historique, analytique et critique l'expérience pratique. Différentes modalités d'implication de l'artiste dans un environnement / contexte / milieu, qu'il soit social, scientifique, économique, etc. seront analysées en s'appuyant sur l'histoire de l'art ainsi que sur des écrits d'artistes et des textes théoriques et philosophiques. Ces ressources aideront l'étudiant-e à réfléchir à sa propre économie des prélèvements. Des suivis de projets seront assurés-par les enseignant-es de pratique plastique :

Julie C. Fortier : vidéo, odeurs.

Benoît Fougeirol : photographie.

Laurence Lépron : estampe, éditions.

ÉVALUATION

Participation et assiduité aux cours.

1 ou 2 projets personnels et/ou collectifs évalués selon la qualité et la justesse des réalisations et la pertinence dans le choix de présentation.

Dossier de recherche (évolution du projet, lectures, compte rendu de spectacle, famille-compagnes, etc.) évalué sur l'engagement personnel et la rigueur de l'étudiant-e.

BIBLIOGRAPHIE

Mondzain Marie-Josée, *Qu'est-ce que tu vois ?* Paris, Gallimard, 2008

Ingold Tim, *Une brève histoire des lignes*, trad. par Sophie Renaut, Paris, Éditions Zones Sensibles, 2011

Kaprow Allan, *L'Art et la vie confondue*, Paris, Éditions centre Georges Pompidou, coll. « Supplémentaires », 1996

Estelle Zhong Mengual, *Apprendre à voir : Le point de vue du vivant*, Arles, Actes Sud, 2021

Gilles Clément, *Manifeste du Tiers-paysage*, éditions Sujet Objet, 2004

Guattari Félix, *Les Trois Écologies*, Paris, Galilée, 1989

PLATEFORME ÉVIDEMMENT

**Reynald Drouhin, Thomas Teurlai (sous réserve),
Marion Zilio**

« Évidemment » est axée sur les pratiques numériques, multimédia et sculpturales, et explore les multiples possibilités offertes par les nouvelles technologies dans le domaine artistique.

Nous porterons une attention particulière à la manière dont les pratiques numériques (Internet, image, son, vidéo, code, IA...) interagissent avec les autres médiums artistiques (peinture, dessin, sculpture...) pour alimenter une exploration personnelle.

Le terme « Évidemment » souligne le fait que l'intégration des outils et des technologies numériques est incontournable et naturelle dans le contexte artistique d'aujourd'hui. Il exprime une certitude quant à la nécessité d'explorer et d'expérimenter les possibilités offertes par les pratiques numériques pour repousser les limites de l'expression artistique. Il pointe également l'évidente préoccupation concernant l'évolution du monde contemporain : état des lieux, directions choisies... (futur, science-fiction, changement climatique, adaptation...) « Où va le monde ? », « Le monde de demain ».

MÉTHODE

- Passerelles avec le club « culture numérique » et le LabFab (séances autour des ressources du LabFab, découpe laser, gravure laser et impression 3D).
- Suivi individuel et réunions collectives : suivi, apport de références artistiques et techniques.
- Accrochage.

BIBLIOGRAPHIE

Fahrenheit 451, Ray Bradbury, folio SF, 1981
Le Meilleur des mondes, Aldous Huxley, Pocket, 2017
Retour Meilleur des mondes, Aldous Huxley, Pocket
 1984, Georges Orwell, Gallimard, 1972
 2001 : *L'Odyssée de l'espace*, Arthur C. Clarke, 1968, nouvelle traduction, Robert Laffont, 2021

PLATEFORME LES INSOLITES

Christelle Familiari, Laurence Lépron, Jean-François Leroy, Charlotte Vitaioli

LES INSOLITES

Recherches ouvertes qui se déploient sur une base personnelle, en appréhendant différentes situations de travail mettant en jeu rencontres-dessins-matières-volumes-pratiques picturales-espaces-espace scénique-installations-performances.

Les insolites permettront par des situations de travail spécifiques, sur des durées courtes et intenses, d'insister sur la transversalité des pratiques.

Travailler de façon expérimentale, concrète, spontanée, intuitive, à partir d'une situation, d'un lieu, d'un matériau, d'un geste donné. Éprouver la surprise et la capacité d'accueil de l'imprévu pour aller au-delà du terrain connu et explorer des formes insolites. Se laisser surprendre, faire un pas de côté afin d'enrichir sa démarche artistique.

ACTIONS ENVISAGÉES POUR 2023-2024

-Speaker's corner avec David Mickael Clarke ESAD TALM-Le Mans et le TNB, en lien avec le festival du TNB, performance/scénographie.

Possibilité pour chaque étudiant·e de voir 5 spectacles (6 étudiant·es par école de la 3e à la 5e année) lors du festival du TNB du jeudi 16 au samedi 19 novembre et du jeudi 23 novembre au samedi 25 novembre 2023.

Immersion au TNB, salle Parigot du 18 décembre au 22 décembre, spectacle le vendredi ouvert et gratuit pour tous.

- L'édition se déploie dans tous ses états : au 2e semestre. Visite du Cabinet du livre d'artistes de Rennes 2, de la bibliothèque du Frac Bretagne et de Lendroit éditions. En collaboration avec Laurence Lépron et l'atelier estampe/sérigraphie/risographie de l'école.

MÉTHODE

Travail individuel et collectif. Toutes années confondues. Accrochages réguliers.

ÉVALUATION

Assiduité, savoir se positionner dans une dynamique collective, bonne mise en œuvre du projet, expérimentations, qualité des réalisations, maîtrise pratique et technique, bonne mise en espace de l'accrochage, concevoir un projet personnel et sensible, inscription culturelle du travail, pertinence des références, qualités d'expression écrite et orale, diversité des connaissances.

Mise en place de l'auto-évaluation à partir des critères du DNA.

PARTENARIAT

Le TNB, Le Frac Bretagne, Lendroit éditions...

BIBLIOGRAPHIE

Les références bibliographiques seront transmises lors des cours et seront adaptées à chacune des propositions plastiques et thématiques rencontrées.

LES INSOLITES - PAR LA PRATIQUE**Christelle Familiari**

En dialogue avec les étudiant-es, nous élaborerons des temps de travail pour répondre à leurs besoins de pratiquer et d'approfondir une technique plus spécifique afin d'enrichir leurs recherches plastiques et de découvrir des matériaux plus en phase avec leurs projets personnels.

Nous utiliserons les ateliers de l'école (bois, métal, céramique et le LabFab) et essayerons de trouver les bon·nes interlocuteur·rices pour se professionnaliser.

MÉTHODE

Entretiens individuels et visites en groupe d'ateliers de production.

ÉVALUATION

Assiduité, sérieux, investissement. Savoir se positionner dans une dynamique collective, bonne mise en œuvre du projet, expérimentations, qualité des réalisations, maîtrise pratique et technique, bonne mise en espace de l'accrochage, concevoir un projet personnel et sensible, inscription culturelle du travail,

pertinence des références, qualités d'expression écrite et orale, diversité des connaissances.

Mise en place de l'auto-évaluation à partir des critères du DNA et du DNSEP.

PARTENARIAT

Pistes de travail : céramique (tournage avec Dounia Ismaïl, B612), verre (à chaud, à froid, traitement au chalumeau, découpe de verre, collaboration Rennes 1), tailleurs de pierre, bois (tour à bois), le textile (brodeuse numérique l'édulab), métal, laiton (atelier Raynaud), fonderie, dorure, etc. ainsi que métal/charpente/cuir avec les Compagnons du devoir et matières végétales avec le Service des jardins de la Ville de Rennes...

BIBLIOGRAPHIE

Les références bibliographiques seront transmises lors des cours et seront adaptées à chacune des propositions plastiques, techniques et thématiques rencontrées.

PLATEFORME MARTHA

Nadine Atallah, Gaëlle Hippolyte, Jean-François Leroy, Guillaume Pinard

MARTHA est un atelier qui veut privilégier une pédagogie basée sur l'expérience : la manipulation des formes, les questions d'images, de couleurs, de formes installées tiennent lieu de projet. Cette hypothèse pédagogique est née de notre désir de travailler ensemble et de la complémentarité de nos orientations pédagogiques. Elle tente de proposer un ensemble de solutions pour répondre aux désirs et aux besoins que nous avons rencontrés au cours de ces dernières années. L'accrochage (comme le passage à l'exposition) est une pose dans l'espace, une pause dans le temps. C'est un moment où les formes sont naturellement en rapport avec le langage, lequel reste bien sûr l'outil principal de la transmission. C'est aussi et surtout un moment où la pratique des étudiant-es pourrait bénéficier d'un regard particulièrement attentif, dans l'échange d'une conversation souple, en dehors d'un bilan habituel qui fixe et évalue. Apprendre à voir et à décrire ce

que l'on fait, apprendre à s'inventer de nouveaux outils, comprendre les opérations constitutives de sa pratique ou les gestes qui ont permis à l'image de se fixer, s'abandonner à différentes hypothèses insoupçonnées sont autant d'objectifs de ce projet. Se tromper, se tromper plus, se tromper mieux et savoir s'exprimer sur cette progression, tenter de mesurer les enjeux.

- Pour les 2e et 3e années, ces temps d'atelier et de mise en espace seront ponctués par des rendez-vous avec Aurélie Maudet à la bibliothèque. Ces moments auront pour objet la découverte d'entretiens d'artistes, des formes et des contenus qu'ils peuvent emprunter. Cette exploration conduira à la réalisation d'un entretien d'artiste.

Ces rendez-vous installeront également une pratique régulière de recherche à la bibliothèque.

Ce travail et le développement des pratiques seront nourris par un enseignement en histoire de la peinture favorisant le décentrement des regards. Retracer la trajectoire de peintres et de peintresses issues de pays non-occidentaux permettra d'esquisser une histoire des formes, des techniques et des matériaux sous un angle nouveau, rendant compte de circulations et d'interactions internationales. Une approche critique des biographies et des entretiens d'artistes, appuyée par des exercices d'écriture, invitera à comprendre les normes et les enjeux de ces formats.

Pour les 4e et 5e années, des rendez-vous critiques hebdomadaires seront organisés autour d'œuvres, textes et expositions.

MÉTHODE

- Développer une recherche plastique d'atelier.
- Travailler les questions d'accrochages.
- Prendre la parole sur son travail et le travail des autres.
- Diversifier les interlocuteur-ices.
- Savoir poser des questions.
- Articuler les enjeux de sa pratique artistique par rapport aux lectures, aux expositions, à l'actualité, à l'histoire, etc.
- Mettre en place une méthodologie de recherche plastique et théorique.
- Préparer et réaliser un entretien d'artiste (2/3).
- Savoir lire et comprendre un texte (2/3).

- S'initier à la recherche documentaire et à la production de sources (2/3).
- Prendre l'habitude de l'écriture (2/3).

ÉVALUATION

Évaluation continue. Ponctualité et présence à tous les moments proposés par la plateforme. Engagement personnel dans le travail.

Recherche théorique et plastique soutenue.

Des travaux écrits seront attendus dans le cadre du cours de théorie.

BIBLIOGRAPHIE

Etel Adnan et Hans Ulrich Obrist, Etel Adnan : *[conversation avec] Hans Ulrich Obrist*, traduit par Corinne Julve, Paris : Manuella Éditions, 2012 (Une conversation)

Isabelle Graw, *The Love of Painting : Genealogy of a Success Medium*, Berlin : Sternberg Press, 2018

Ernst Kris et Otto Kurz, *La légende de l'artiste : un essai historique*, éd. originale 1934, Paris : Éditions Allia, 2010

Partha Mitter, « *Decentering Modernism : Art History and Avant-Garde Art from the Periphery* [Modernisme décentré : histoire de l'art et art d'avant-garde de la périphérie] », *The Art Bulletin*, vol. 90, n° 2, décembre 2008, p. 531-548

SITE DE RENNES

OPTION ART > ANNÉES 4 et 5

Jury critique de 5e année option Art, 2023

PRÉSENTATION GÉNÉRALE (PHASE PROJET)

OPTION ART ANNÉE 4 & 5

Les 4e et 5e années représentent la phase de recherche approfondie du cursus et préparent à une pratique artistique après la sortie de l'école. Au cours de ces deux années, le développement de la recherche plastique et conceptuelle de l'étudiant-e s'appuie sur des séminaires, des workshops, les propositions inter-années et inter-disciplines de *Traverses* ainsi que sur des expériences professionnelles lors de séjours, stages ou travaux réalisés à l'extérieur de l'école. L'école propose tout au long de l'année des partenariats avec des acteurs-rices culturel·les auquel·les les étudiant·es sont associé·es.

Un ensemble d'enseignements, théoriques et pratiques, et de workshops permettent à l'étudiant-e de préciser sa recherche et d'alimenter son travail personnel, tout en lui donnant la possibilité d'échanger avec des professionnel·les de différentes disciplines. Des projets *Traverses* et des conférences accompagnent la réflexion.

OBJECTIFS

Lors des années 4 et 5, les étudiant·es doivent progressivement développer leur langage personnel avec l'équipe enseignante en vue de l'obtention du DNSEP et de leur avenir professionnel. Pour cela, iels doivent acquérir et maîtriser les connaissances et compétences suivantes :

- Maîtriser les étapes d'un projet plastique : conception (recherche documentaire et iconographique, dessins, esquisses), expérimentations, production, diffusion ;
- Faire preuve de singularité ;
- Connaître la scène artistique et son actualité ;
- Pouvoir mobiliser des connaissances théoriques ;
- Maîtriser différents modes d'expression : expression orale, expression écrite, expression par la création, par l'exposition... ;

- Concevoir sa démarche avec l'analyse conceptuelle et formelle d'œuvres ou objets de création en l'inscrivant dans un contexte culturel, historique et social.

TRAVERSES

L'EESAB – site de Rennes promeut des formes pédagogiques nouvelles et renouvelées, mobilisant plusieurs enseignant·es, s'inscrivant dans une logique inter-options et inter-années. *Traverses* est composé d'un ensemble de propositions de courte ou de longue durée (ARC, ateliers, workshops, conférences) menées par un·e ou plusieurs enseignant·es dans des logiques transversales (inter-options et/ou inter-années). *Traverses* autorise ainsi la rencontre et l'échange intersectionnels au sein d'espaces de pensée et de travail ouverts et partagés.

DATES À RETENIR Année 4

SEMESTRE 7

18 sept. 2023 > 16 janv. 2024

- 21 et 22 septembre 2023
[Ateliers du Risque](#)
- 2 octobre 2023
[Retour du contrat d'études complété](#) auprès de Stéphanie Berthelot, assistante pédagogique [scolarite.rennes@eesab.fr]
- 20-24 novembre 2023
[Semaine banalisée inter-sites](#)
- 30 novembre 2023 > 12h-14h
[Mobilité internationale Erasmus+](#).
Réunion d'information par Amanda Auffray-Liddiard
- 14 décembre 2023
[Journée « Pratiques professionnelles »](#) avec Christine Finizio de DDAB
- 15, 16 janvier 2024
[Bilan](#)

SEMESTRE 8**17 janv. 2024 > 19 avr. 2024**

- 5-9 février 2024
Semaine banalisée inter-sites
- 12-16 février 2024
Semaine « Pratiques professionnelles » avec Christine Finizio de DDAB
- 19, 20 février 2024
Séminaire mémoire
- 18 mars 2024
Rendu intermédiaire du mémoire
- 8 avril 2024
Soutenance intermédiaire du mémoire
- 18, 19 avril 2024
Bilan
- 7 juin 2024
Rendu définitif du manuscrit du mémoire
- Mai-août 2024
Stage obligatoire d'un mois minimum

DATES À RETENIR Année 5**SEMESTRE 9****18 sept. 2023 > 5 déc. 2023**

- 21 et 22 septembre 2023
Ateliers du Risque
- 2 octobre 2023
Retour du contrat d'études complété auprès de Stéphanie Berthelot, assistante pédagogique [scolarite.rennes@eesab.fr]
- 20-24 novembre 2023
Semaine banalisée inter-sites

- **WORKSHOPS**
10-13 octobre 2023 : « mise en page du mémoire »
20-24 novembre 2023 : semaine banalisée inter-sites
- 6 novembre 2023
Rendu final du mémoire
- 4, 5 décembre 2023
Bilan
- 14 décembre 2023
Journée « Pratiques professionnelles » avec Christine Finizio de DDAB

SEMESTRE 10

6 déc. 2023 > 4 juillet 2024

- 18, 19 janvier 2024
Soutenance mémoire 5e année
- 5-9 février 2024
Semaine banalisée inter-sites
- 12-16 février 2024
Semaine “Pratiques professionnelles” avec Christine Finizio de DDAB
- 21, 22 mars 2024
Bilan
- 14, 15 mai 2024
Jury critique 5e année
- 2-4 juillet 2024
DNSEP

COORDINATIONS

- COORDINATION OPTION ART
Reynald Drouhin
Raphaële Jeune
- Référente Année 4 Art
Nadine Atallah (accompagnée de Christelle Familiari)
- Coordination Année 5 Art
George Dupin

TABLEAU CRÉDITS - ANNÉE 4

ENSEIGNEMENTS (Blocs)	S7	S8	ANNÉE 4
Initiation à la recherche : suivi du mémoire, philosophie, histoire des arts	9	9	18
Projet plastique : prospective, méthodologie, production dont le stage (5 ECTS)	20	20	40
Langue étrangère	1	1	1
TOTAL CRÉDITS	30	30	60
TOTAL CRÉDITS CUMULÉS			240 ECTS

TABLEAU CRÉDITS - ANNÉE 5

ENSEIGNEMENTS (Blocs)	S9	S10	ANNÉE 5
Méthodologie de la recherche	20	-	20
Mise en forme du projet personnel	10	-	
ÉPREUVES DU DIPLOME		S10	
Mémoire (essai)		5	
Travail plastique		25	
TOTAL CRÉDITS	30	30	60
TOTAL CRÉDITS CUMULÉS DNSEP			300 ECTS

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE :

- Nadine Atallah
- Amanda Auffray-Liddiard
- Soizic Debons
- Reynald Drouhin
- George Dupin
- Christelle Familiari
- Julie C. Fortier
- Benoît Fougeirol
- Gaëlle Hippolyte
- Raphaële Jeune
- Laurence Lépron
- Jean-François Leroy
- Guillaume Pinard
- Thomas Teurlai
- Marion Zilio

CONTENU DES ENSEIGNEMENTS ET MODALITÉS D'ÉVALUATION

Le contrat d'études

En deuxième cycle, l'étudiant-e est tenu-e de compléter son contrat d'études. Ce document pédagogique lui permet de construire son parcours au sein de l'offre pédagogique, au regard des obligations mentionnées dans l'organisation des études pour chaque année et chaque option. Iel inscrit ainsi les 30 crédits nécessaires à la validation de son semestre. Le contrat est validé par la-le coordinateur-riche ou référent-e de l'année II est remis à l'administration, à Stéphanie Berthelot, assistante pédagogique, le 2 octobre 2023.

Organisation des études

- **En 4e année, l'étudiant-e participe obligatoirement au séminaire mémoire de 4e année.**
Iel doit également choisir un séminaire parmi ceux proposés.
Iel doit obligatoirement satisfaire aux obligations du cours d'anglais avec Amanda Auffray-Liddiard.
L'étudiant-e participe au moins à une **Traverses**.
Iel a la possibilité de suivre le **module sur la préparation à l'insertion professionnelle**.
- **En 5e année, l'étudiant-e choisit un séminaire parmi ceux proposés.**
Iel doit obligatoirement satisfaire aux obligations du cours d'anglais avec Amanda Auffray-Liddiard.
L'étudiant-e participe au moins à une **Traverses**.
Iel suit obligatoirement le **module sur la préparation à l'insertion professionnelle**.

La communication avec les enseignant-es se fait lors des jours de présence des enseignant-es à l'école, lors des cours. Les échanges - par mail uniquement, à partir des boîtes mail individuelles [prenom.nom@eesab.fr] - se limitent au strict minimum, lorsque le cours l'exige ou en cas d'absences justifiées auprès de la scolarité.

Le projet personnel

L'étudiant-e poursuit sa pratique plastique dans son espace de travail, dans les ateliers techniques en bénéficiant des compétences de leurs responsables et à l'extérieur de l'école si nécessaire.

L'emploi du temps de 4e et 5e années renseigne les créneaux de suivi de projets et de leur accompagnement technique proposés par les enseignant-es sur lesquels iel peut prendre rendez-vous. Les enseignant-es précisent lors de la première semaine de cours leurs modalités de suivi.

Plusieurs enseignant-es proposent par ailleurs durant l'année des séances collectives d'accrochage ou de réflexion, des intensifs techniques ou méthodologiques.

Le mémoire

Si la formation à la recherche est présente tout au long du cursus, elle intervient de manière plus spécifique en 4e année par la rédaction et en 5e année par la soutenance d'un mémoire dans le cadre du diplôme national supérieur d'expression plastique conférant à ce titre le grade de Master.

→ DÉROULÉ

En 5e année, le mémoire s'inscrit au semestre 9 dans l'unité d'enseignement de méthodologie de la recherche (20 ECTS) et sa soutenance est évaluée au semestre 10 comme l'une des deux épreuves du DNSEP (5 ECTS sur les 30 ECTS du DNSEP).

Par la finalisation d'un travail théorique, le mémoire de fin d'études permet à l'étudiant-e d'acquérir une autonomie de pensée et des compétences théoriques et conceptuelles utiles à la poursuite d'une démarche d'artiste ou d'auteur-e. L'élaboration du mémoire se déroule au cours de la 4e année et se finalise dans les huit premières semaines de la 5e année.

Le séminaire de la 4e année implique l'étudiant-e dans une dynamique de recherche pour d'une part, définir une problématique à développer en 5e année en vue du DNSEP et d'autre part, se familiariser avec les outils de la méthodologie. Ce travail donne lieu au mémoire de 4e année qui est présenté à l'occasion d'une soutenance intermédiaire devant deux enseignant-es durant le semestre 8.

Les premières semaines du semestre 9 de la 5e année sont consacrées à la finalisation du mémoire.

Ce travail, essentiellement mené sur une année, est nourri de réflexions, de lectures et d'observations contribuant à interroger l'objet d'une recherche en art tout en confrontant des points de vue différents – anthropologique, historique, philosophique, sociologique...

→ OBJECTIF

L'objectif du mémoire est de permettre à l'étudiant·e de traiter de questions relatives à ses préoccupations artistiques en suivant une démarche de recherche problématisée. Il accompagne en ce sens un travail pratique. Il requiert une prise de distance critique de la part de son auteur·e. Comparable aux textes de certains artistes, le mémoire pourrait trouver un exemple dans la forme de l'essai tel qu'il constitue dans l'héritage des humanités une ouverture sur le monde et non un objet clos sur lui-même.

→ MÉTHODE

Les dits et les écrits d'artistes fournissent de ce fait une ressource évidente à l'égal des œuvres réunies dans le corpus. Les théories et les fictions des artistes témoignent d'une spécificité de la réflexion artistique inséparable de l'attention portée à l'instauration de l'œuvre ; elles constituent une pratique égale au travail réalisé avec les images associées au texte. Des « images de pensée » peuvent être représentées à l'aide d'une iconographie élargie pouvant intégrer divers documents numériques, sonores, audiovisuels. Comme les citations d'auteurs, les œuvres et les illustrations reproduites ne sauraient se réduire à un complément informatif ; ce sont des objets de connaissance. Elles partagent des fonctions analogues aux méthodes qu'une recherche peut mobiliser au sein de différentes disciplines en sciences humaines, en sciences sociales et dans d'autres domaines. Le mémoire doit être rédigé selon un plan raisonné, avec une table des matières, et utiliser une bibliographie respectant les normes en vigueur.

→ LES OUTILS DE LA MÉMOIRERIE

Ce programme présente les séances de formation à la méthodologie de la recherche, formalisées et impulsées par la bibliothèque.

À travers les ateliers de La Mémoirerie, il s'agit de doter les étudiant-es d'outils de recherche leur permettant de fabriquer leur mémoire.

- **Lire un livre et s'en souvenir**, ou comment faire une fiche de lecture utile pour son travail.
- **Élargir sa recherche** à d'autres catalogues et bases documentaires, notamment en *open access*.
- **Rencontrer quelqu'un-e et l'interroger**, ou comment conduire un entretien et le restituer.
- **S'immerger sur un terrain** dans le cadre d'une recherche, ou quelques clés de l'observation participante.
- **Écrire** : que ce soit pour son mémoire, pour son travail de création ou pour soi, comment se mettre à écrire ? Quelles ressources mobiliser ? Quels conseils s'échanger ?

EXEMPLAIRES

Le mémoire est élaboré en trois exemplaires. Le jour du rendu définitif du mémoire, l'étudiant-e remet systématiquement deux exemplaires du mémoire à Stéphanie Berthelot, assistante pédagogique. Ces exemplaires sont répartis comme suit : un pour la personnalité extérieure qualifiée qui préside le jury de soutenance du mémoire et un pour la-le représentant-e de l'école au DNSEP – exemplaire qui sera ensuite remis à la bibliothèque de l'école. L'étudiant-e produit et conserve un exemplaire de son mémoire. Iel remet également le même jour une version numérique de son mémoire à la scolarité [scolarite.rennes@eesab.fr], pour archive.

Épreuves du DNSEP

- **Le jury de DNSEP est composé de cinq personnes**, un-e représentant-e de l'école : George Dupin pour le DNSEP 2023 et quatre personnalités extérieures qualifiées dont un-e titulaire d'un doctorat.
- **Le jury de soutenance du mémoire est composé d'un-e représentant-e de l'école et de l'une des quatre personnalités.**

L'un-e des deux membres du jury de soutenance du mémoire est titulaire d'un doctorat, iel préside ce jury. Le jury de soutenance du mémoire est une émanation du jury du diplôme qui suit l'évaluation du mémoire. Ses membres établissent un rapport qu'iels

présenteront aux autres membres lors du jury de DNSEP réuni au mois de juillet.

L'évaluation du mémoire porte sur la pertinence du choix du sujet, la capacité de l'étudiant·e à adopter un point de vue critique, la justesse des références bibliographiques et de leurs articulations au projet, la qualité du travail rédactionnel et celle de l'entretien avec le jury.

- LES CRITÈRES D'ÉVALUATION DU DNSEP SONT LES SUIVANTS:
 - Présentation des travaux (formelle et critique);
 - Élaboration du projet et processus de la recherche;
 - Positionnement du travail, pertinence des références et de l'articulation des connaissances, niveau de conceptualisation;
 - Qualité des productions.
 - La soutenance du mémoire a lieu au semestre 10. Sa durée est fixée à vingt minutes. L'épreuve du DNSEP se déroule à la fin du semestre 10. Sa durée est de 40 minutes. Il est rappelé que les deux soutenances sont publiques.

Stages et mobilités internationales

LES STAGES EN FRANCE OU A L'ÉTRANGER

▪ Année 4/M1

En 4e année, l'étudiant·e effectue un stage obligatoire d'une durée minimale d'un mois à partir du mois de mai. Dans le cas où l'étudiant·e réalise une mobilité d'études internationale, le stage n'est pas obligatoire mais reste conseillé.

Le stage est suivi par un·e enseignant·e référent·e choisi·e par l'étudiant·e et par le-la référent·e de 4e année.

Les stages à l'extérieur de l'école font l'objet d'une convention qui doit être remise complétée au plus tard le premier jour du stage.

Tous les stages font l'objet d'un rapport qui devra être évalué par l'enseignant·e référent·e signataire de la convention au semestre 9.

- Les conventions de stage sont disponibles dans le dossier

Ressources étudiant·es et à renvoyer par mail à

[\[annyvonne.rihet@eesab.fr\]](mailto:annyvonne.rihet@eesab.fr) ou à déposer à l'accueil.

LA MOBILITÉ INTERNATIONALE

- **Les échanges à l'étranger doivent être préparés dès la 3e année.**

L'étudiant-e doit prendre contact avec Amanda Auffray-Liddiard au bureau Erasmus + de l'école pour connaître les possibilités offertes au sein de l'EESAB— site de Rennes et les modalités du stage. La destination du séjour et les modalités de suivi à distance font l'objet d'un accord avec les enseignant-es et l'établissement d'accueil.

- Pour les séjours à l'étranger, il est indispensable d'établir un programme de travail et les modalités de suivi du projet personnel avec l'enseignant-e de théorie qui suit l'étudiant-e pour le mémoire et les enseignant-es du séminaire qu'il aura choisi.
- Pour le suivi, les moyens sont à adapter selon les situations : mail, Teams, plateforme, blog, courriers... Les crédits ECTS sont attribués par l'école d'accueil pour la période à l'étranger dans le cadre d'Erasmus +.

→ Il est rappelé que l'EESAB encourage fortement les étudiant-es à s'engager dans une mobilité à l'international.

Insertion professionnelle

- Le deuxième cycle est une étape importante dans la préparation à la vie professionnelle. Outre les rencontres avec des professionnel·les à l'occasion de partenariats ou des conférences, l'école organise une formation pour préparer à l'insertion professionnelle.
- Il s'agit d'apporter aux étudiant-es une meilleure visibilité de leur futur environnement professionnel et des outils leur permettant de concrétiser leur projet après le diplôme, grâce à la mise en lien des savoirs, des expériences professionnelles et des outils méthodologiques.
- Ce temps de travail dédié au projet professionnel permet à l'étudiant-e de se projeter dans la mise en place de son activité artistique. L'enjeu est d'accompagner les étudiant-es dans la formalisation de leur projet en rendant visibles les liens entre production artistique, diffusion, administration, économie et communication.

FORMATIONS TECHNIQUES

Formations photographie

Des formations en photographie numérique et argentique sont proposées au cours de l'année par Caroline Cieslik. L'inscription à ces formations se fait selon les modalités communiquées par la scolarité.

FORMATION REFLEX

> 1 journée / 8 étudiant-es max (vendredi 26 janvier)

- Réflex : Théorie : 3h
- Réflex : Pratique prise de vue sur le terrain (Raw) : 3h
- Editing : Traitement des fichiers Raw : 2h

CHAMBRE/MOYEN-FORMAT > 11-12 janvier

- Photographier en argentique : rappels
- Moyen-Format
- Chambre
- Chambre : Pratique - exercices en salle 3h
- Chambre : exercices de manipulation de la chambre par groupe, l'autre moitié du groupe commence les prises de vues avec les moyens-formats
- Chambre : Pratique : prises de vues sur le terrain : 6h

ARGENTIQUE

Formation au développement et au tirage argentique.

5 séances de lundi soir de 16h à 19h

Séance 1 : développement, traitements poussés.

Séance 2 : tirages (principes de filtrages).

Séance 3 : techniques de masquage.

Séances 4 et 5 : tirages barytés.

Formations vidéo

Des formations vidéo sont proposées au cours de l'année par Hilary Galbreaith. L'inscription à ces formations se fait selon les modalités communiquées par la scolarité.

PROGRAMME DES COURS ANNÉES 4 & 5 (SOMMAIRE)

- Anglais
- Français, langue étrangère
- Séminaire mémoire
- Séminaire C'est à quel sujet ?
- Séminaire Les Désorientées
- Séminaire Les Insolites - Rencontres : se professionnaliser
- Séminaire « Une araignée ou un crachat »¹

DESCRIPTION DES COURS

OPTION ART

ANNÉES 4 & 5

ANGLAIS

Amanda Auffray-Liddiard

Années 4 et 5

CONTENU

Basé sur le principe de rendez-vous (trois étudiant-es maximum), l'essentiel est d'habituer l'étudiant-e à s'exprimer sur son propre parcours, ses références et ses réflexions.

ÉVALUATION

À l'occasion de chaque rendez-vous, l'étudiant-e doit rendre un résumé écrit du contenu de ses idées qu'il entend présenter.

Participation à six rendez-vous par an au minimum.

Les séances sont obligatoires pour les étudiant-es francophones et seront évaluées sur le principe du contrôle continu.

L'attribution des crédits se fait sur la base de l'assiduité, d'une progression et d'un travail qui démontre la volonté d'améliorer son niveau de départ. Toute impasse ou absence répétée ne pourront donner lieu à un rattrapage.

Un-e étudiant-e n'ayant pas assisté aux rendez-vous n'obtiendra pas les crédits d'anglais et ne pourra pas se présenter au DNSEP.

Français, langue étrangère

Soizic Debons

Années 4 et 5

Destiné aux étudiant-es de langue étrangère.

Aide à la rédaction des écrits et mémoires et à la mise en perspective du propos.

SÉMINAIRE MÉMOIRE

Nadine Atallah, Raphaële Jeune, Marion Zilio

Année 4

CONTENU

La 4e année est un moment unique, une ouverture sur le temps étendu d'une recherche approfondie à partir d'un sujet qui vous préoccupe dans vos expérimentations plastiques. Non qu'il en soit forcément le centre, mais en savoir plus, y réfléchir plus vous semble une bonne manière de dépasser certaines limites, de pousser certaines hypothèses, de vous frotter réellement aux questions qui se posent à vous de façon récurrente. Vous voulez enfin prendre le temps de dialoguer avec la pratique et la pensée des autres (artistes, penseur·ses, écrivain·es, etc.) autour de cette préoccupation lancinante, et faire ainsi avancer les vôtres. C'est le moment de vous lancer. Quelle chance ! Cet atelier entend vous accompagner dans ce processus, en vous apportant de la méthode, des outils, des moments de partage à toutes les étapes de la construction de ce travail : définition et maturation du sujet et du format rédactionnel, quête de références artistiques et bibliographiques, problématisation, structuration, argumentation, écriture et préparation à la soutenance.

OBJECTIF

Vous aider à avancer progressivement dans la conduite de votre mémoire en respectant les échéances données par l'équipe d'encadrement. Ceci dans l'optique de tirer le meilleur parti de ce travail pour votre réflexion et votre recherche plastique.

MÉTHODE

▪ Dix séances de méthodologie du mémoire :

Ces séances rythmeront l'année en suivant l'avancée des travaux, collectives au début – pour la transmission et la mise en pratique d'outils méthodologiques – et individuelles ensuite – pour dialoguer au cas par cas sur l'avancée du travail, lever d'éventuelles difficultés, vous aider à articuler votre pensée et vous guider vers des références artistiques, historiques et théoriques.

▪ **Deux intensifs mémoire :**

Deux temps forts de deux jours chacun ponctueront le développement du mémoire, en novembre et en février. Réunissant les enseignant-es de théorie et de pratique, ces modules collectifs offrent l'opportunité de se focaliser sur le mémoire et de partager idées, expériences, références, permettant une accélération du processus de travail à deux étapes-clés : celui de la problématisation et du choix des références pour le premier (novembre), celui de la structuration de l'écrit (table des matières) pour le second, avec un entretien individuel (février). Équipe pédagogique : Nadine Atallah, Raphaële Jeune, Marion Zilio et des enseignant-es de pratique plastique — accompagné-es d'Aurélié Maudet, chargée de bibliothèque.

▪ **Soutenance intermédiaire :**

Début avril, un troisième temps permet, à partir d'une première version déjà bien élaborée, de définir en dialogue avec un jury interne, le programme de travail qu'il reste à mener. À la suite de cette soutenance, l'étudiant-e dispose de deux mois pour poursuivre la rédaction avant la remise de son manuscrit final.

▪ **Phase de finalisation :**

La dernière étape du mémoire consiste à opérer les ultimes relectures et corrections, avant sa mise en page définitive en octobre de la 5e année.

ÉVALUATION

Assiduité, respect des échéances, soutenance intermédiaire du mémoire au semestre 8.

BIBLIOGRAPHIE

Petit manuel du mémoire — Option Art, méthodologie et aide à la rédaction, EESAB — site de Rennes, janvier 2020

PRINCIPALES DATES :

- 6, 7 novembre 2023 : Intensif mémoire 1
- 19, 20 février 2024 : Intensif mémoire 2
- 18 mars 2024 : Rendu intermédiaire
- 8 avril 2024 : Soutenance intermédiaire
- 7 juin 2024 : Rendu du manuscrit

CULTURE GÉNÉRALE

Marion Zilio

Années 4 et 5

Le contenu des cours et la bibliographie seront communiqués aux étudiant-es à la rentrée.

SÉMINAIRE C'EST À QUEL SUJET ?

Joris Favennec, Hilary Galbreath, Raphaële

Jeune

Années 4 et 5

Le séminaire « C'est à quel sujet ? » s'offre comme une matrice d'imagination, de spéculation, de réflexion et de création autour de la question du sujet. Rien n'est moins brouillé aujourd'hui que le « sujet » humain, qui perd ses repères sous le coup d'un bouleversement global, aussi bien écologique que scientifique et technologique. Nous allons arpenter les causes et effets de ces changements pour tenter de mieux en cerner les multiples aspects et formuler des hypothèses quant au devenir de la subjectivité face à de nombreux défis.

D'abord, l'Anthropocène, ère géologique actuelle caractérisée par l'impact du capitalisme sur les équilibres géophysiques, rend tangible la responsabilité d'une grande partie de l'humanité sur la mise en danger de la vie terrestre, lui imposant de réduire son empreinte et son exploitation des ressources et du vivant. Le sujet moderne, qui se voyait supérieur à la nature par sa conscience rationnelle, laisse place à une figure circonspecte, prise au piège de sa prospérité planétaire, sommée de se décentrer et de constater sa communauté de destin avec les autres formes de vie. Ensuite, les progrès de la biologie reconfigurent complètement la notion même de sujet. Par exemple, une nouvelle physiologie de l'hospitalité fait du corps humain l'hôte de multiples circulations moléculaires, bactérielles, virales qui nous co-constituent ; ou encore certaines conclusions de neuroscientifiques pointent l'illusion d'une subjectivité centralisée et la dimension incarnée de la construction de notre rapport au monde.

Enfin, les développements rapides de l'intelligence artificielle, qui s'immisce dans nos vies jusqu'aux aspects les plus intimes – choix,

relations, connaissances, affects – président à l'émergence d'une subjectivité hybride dont on ne peut plus distinguer la part humaine et la part digitale.

Ces mutations rendent caduques les dualismes intérieur/extérieur, sujet/objet, moi/monde. Qui suis-je désormais ? Derrière le « je », qui parle, qui désire et qui crée ? Si la subjectivité est l'apanage de la création humaine, quel avenir peut-on imaginer pour l'art et celui-celle qui le fait ? Face à la recomposition ontologique (celle de l'être) et épistémologique (celle des modes de connaissance et de compréhension du monde) en cours, une école d'art se doit d'embrasser ces défis, pour accompagner les futures créateur·rices à imaginer de nouveaux modes de représentation sensible, de nouveaux gestes artistiques capables de donner forme à cette réalité inouïe. Être artiste en ces temps incertains demande pour la première fois de s'aventurer dans un champ d'action qui n'est plus seulement humain (social, culturel, politique ou technologique), mais cosmologique.

MÉTHODE

Un séminaire est un terrain où chacun peut planter ses graines et les faire grandir à la faveur d'enrichissements croisés des participant·es, intervenant·es et auteur·rices convoqué·es.

L'ensemble des graines croît en une culture commune qui peut être récoltée individuellement ou collectivement, sous de multiples formes, et partagée avec d'autres. Série de 8 séances à l'EESAB, à l'Université Rennes 2 et en extérieur.

MODALITÉS

Enseignement théorico-pratique. Lectures, discussions, productions écrites, parlées, performées, etc. rythmeront le séminaire.

Invitation à des intervenant·es extérieur·es, penseur·ses, artistes, chercheur·ses.

ÉVALUATION

Assiduité, participation, engagement, une production écrite, une production plastique (tous média).

BIBLIOGRAPHIE

- Emanuele Coccia, *Métamorphoses*, Paris, Payot & Rivages, 2020
 Donna Haraway, *Vivre avec le trouble*, Vaulx-en-Velin, Les éditions des mondes à faire, 2020
 Aliocha Imhoff et Kantuta Quiros, *Qui parle?*, Paris, PUF, 2022
 Tim Morton, *La Pensée écologique*, Paris, Zulma, 2019
 Xavier Lambert, *Le Post-humain et les enjeux du sujet*, Paris, L'Harmattan, 2012
 Thomas Schlessler, *L'Univers sans l'homme*, Paris, Hazan, 2016

SÉMINAIRE LES DÉSORIENTÉES**Nadine Atallah**

Années 4 et 5

« Les Désorientées » est une invitation au voyage, comme moyen de développer sa pratique dans un esprit d'ouverture et de rencontre en osant s'immerger dans un contexte qu'on ne connaît pas encore. Voulu comme une préparation au déplacement physique et intellectuel, le séminaire conjugue des apports théoriques et historiques autour du voyage à un objectif pratique : tenter d'organiser un voyage en recherchant des partenaires et des financements.

Le regard sera dirigé vers des pays arabes, avec une attention plus généralement portée aux dynamiques Nord-Sud et Sud-Nord. Appréhender ces géographies implique de prendre conscience de la complexité et de la dissymétrie des rapports qui les régissent. Cette réflexion s'appuiera notamment sur l'apport des études postcoloniales, tout en rappelant que les contacts entre le monde arabe et l'Europe de l'Ouest sont très anciens et ne se limitent pas aux colonisations. Comme préalable, le séminaire présentera des aspects des scènes artistiques du Maghreb, du Machrek et de leurs diasporas. L'histoire et l'actualité des voyages d'artistes, abordée d'un point de vue critique et contextuel, permettra d'interroger les enjeux politiques et culturels de ces mobilités. Comment penser sa place, en tant qu'artiste aujourd'hui, dans un territoire où l'on est étranger-e ? Qu'est-ce qu'une recherche de terrain pour un-e artiste ? Comment faire forme et sens en

travaillant avec ce qui peut nous échapper ? Est-il possible d'envisager le voyage dans une logique d'échange horizontal ? Les problématiques écologiques sont, elles aussi, brûlantes. Quand on mesure son empreinte carbone, quel poids et quelle responsabilité met-on dans ses déplacements ? Comment voyager plus durablement, et selon quelles temporalités ?

Face à ces questionnements, accepter que sa pratique et ses connaissances soient désorientées. En réponse, apprendre à se situer.

La complexité des problèmes culturels, politiques et écologiques soulevés par le voyage ne doit pas agir comme un frein. Ce séminaire propose, au contraire, de refuser le repli sur soi à la faveur d'un décentrement fertile. Il ouvre des perspectives pour penser des parcours d'artistes à l'échelle internationale, selon une cartographie qui remet en cause la centralité occidentale dans la création contemporaine et le voyage. Il vous aidera à identifier et à tisser des réseaux au-delà de la France.

Dans le cadre de ce séminaire, prévoir la possibilité d'assister à une journée d'étude qui aura lieu à l'INHA à Paris le 15 décembre, qui donne la parole à des artistes en conversation avec un·e historien·ne pour évoquer les résonances de l'histoire coloniale dans leurs travaux.

Liste prévisionnelle des duos artistes/historien·nes intervenant :

Katia Kameli et Bertrand Tillier

Sammy Balodji et Sandrine Colard

Roméo Mivékannin et Anne Lafont

Hamedine Kane et Baptiste Brun

Yasmina Reggad et Nadine Atallah

→ D'autres invitations seront envisagées notamment une invitation à une personne représentant le collectif *Suspended spaces*.

ÉVALUATION

Ponctualité et présence à toutes les séances du séminaire.

Engagement personnel dans le travail de recherche et la prospection. Exposés et travaux écrits.

BIBLIOGRAPHIE

Anthony Downey (dir.), *Future Imperfect : Contemporary Art Practices and Cultural Institutions in the Middle East*, Berlin : Sternberg Press, 2016

Jeanne Favret-Saada, « Être affecté », *Gradhiva : revue d'histoire et d'archives de l'anthropologie*, vol. 8, no 1, 1990, p. 3-9

Foster Hal, « *The Artist as Ethnographer ?* », in *The Traffic in Culture : Refiguring Art and Anthropology*, Berkeley, Los Angeles, Londres : University of California Press, 1995, p. 302-309

Christine Macel (dir.), *L'art à l'ère de la globalisation : modernités et décentrement*, Paris : Éditions du Centre Pompidou, 2022

Linda Nochlin, « *The Imaginary Orient* », *Art in America*, vol. 71, no 5, mai 1983, p. 118-131, 187-189 et 191

Suspended spaces, Suspended spaces 2 : une expérience collective, Montreuil : Blackjack éditions, 2012. Voir aussi les autres publications du collectif [Suspended spaces](#)

SÉMINAIRE LES INSOLITES**RENCONTRES : se professionnaliser****Christelle Familiari**

Années 4 et 5

Dans une vie artistique les rencontres sont primordiales et nous nous sommes bien rendu-es compte que la culture est essentielle et nécessaire pour toustes.

Tout au long de l'année, nous allons faire des rencontres pour vous permettre d'aller plus loin, de vous projeter dans votre vie professionnelle, de choisir un chemin plus qu'un autre, de vous questionner, de rencontrer des compagnons de route, d'être de plus en plus curieux·se... Vous aventurez vers des choses insolites...

Vous ferez des accrochages de votre travail et nous organiserons des rencontres/visites avec des professionnel·les afin de mieux vous préparer à la sortie de l'école. Tout cela sera en concertation avec le groupe et chaque étudiant·e afin de bien cibler vos projets futurs et de bien vous accompagner.

Nous essayerons de faire de multiples rencontres de lieux, de personnes, de situations afin de vous aider d'une part, à formuler

vos intentions pour le mémoire et votre recherche personnelle mais surtout à élaborer pleinement votre recherche plastique afin que vous puissiez passer un moment enrichissant lors de votre diplôme et vous aider à poursuivre vos envies.

MODALITÉS

Travail individuel et collectif. Accrochages réguliers.

ÉVALUATION

Assiduité, savoir se positionner dans une dynamique collective, bonne mise en œuvre du projet, expérimentations, qualité des réalisations, maîtrise pratique et technique, bonne mise en espace de l'accrochage, concevoir un projet personnel et sensible, inscription culturelle du travail, pertinence des références, qualités d'expression écrite et orale, diversité des connaissances.

Mise en place de l'auto-évaluation à partir des critères du DNSEP.

BIBLIOGRAPHIE

Les références bibliographiques seront transmises lors des cours et seront adaptées à chacune des propositions plastiques et thématiques rencontrées.

SÉMINAIRE « UNE ARAIGNÉE OU UN CRACHAT »¹

**Jean-François Leroy, Guillaume Pinard,
Guillaume Kazerouni**

Années 4 et 5

En partenariat avec le Musée des beaux-arts de Rennes et le Frac Bretagne, ce séminaire se propose d'étudier deux collections et de trouver dans cette ressource les moyens d'appréhender l'histoire comme l'actualité de cette question.

Après le portrait, ce sera le rire qui guidera ce séminaire pour deux années consécutives, un rire dont Guillaume Kazerouni, conservateur des collections anciennes, dressera le panorama historique à travers la collection du musée ainsi que des conférences. Une fréquentation du Frac Bretagne, de ses expositions ainsi que de sa collection enrichira cette perspective.

Afin d'orienter cette question dans la direction que nous souhaitons lui donner cette première année, nous tremperons le rire dans les marécages du grotesque et de l'informel.

1. Le titre « Une araignée ou un crachat » fait allusion à un texte de Georges Bataille publié dans la revue Documents en 1929.

MÉTHODE

Des séances auront lieu au Musée des beaux-arts de Rennes, au Frac Bretagne, à la Galerie Quinconce, ainsi qu'à l'EESAB-site de Rennes selon les ressources mobilisées.

MODALITÉS

Le premier semestre est consacré à des présentations historiques et théoriques, une exploration des collections du Musée des beaux-arts de Rennes et du Frac Bretagne, afin d'alimenter le sujet. Le deuxième semestre est consacré à la mise en œuvre plastique de propositions qui réagissent aux contenus proposés. L'année se conclut par une présentation des réalisations à la Galerie Quinconce à Montfort-sur-Meu du 11 avril au 18 mai 2024. Cette exposition réunira des étudiant-es de ce séminaire avec de jeunes diplômé-es.

ÉVALUATION

La ponctualité, la présence et l'engagement dans tous les moments proposés par le séminaire. La recherche et la documentation sur le sujet proposé. L'exigence dans le développement et la réalisation des propositions plastiques. Une participation active à la préparation, au montage, démontage et toutes autres activités liées à l'exposition à la Galerie Quinconce.

SITE DE RENNES

OPTION COMMUNICATION – Mention design graphique

Vernissage de « La Cabane » à La Chambrée, 2e année Communication

PRÉSENTATION GÉNÉRALE (PHASE PROGRAMME)

OPTION COMMUNICATION – Mention DESIGN GRAPHIQUE

Le cursus proposé en premier cycle (années 2 et 3) est un enseignement généraliste qui aborde les différents médias et théories liés au design graphique. Si cette option interroge les questions professionnelles de la réception et de la commande dans le contexte social et culturel contemporain, elle met également l'accent sur le développement d'une pratique personnelle qui permettra aux futur·es diplômé·es d'envisager une carrière artistique indépendante dans les disciplines du graphisme, de la photographie ou de l'illustration et plus généralement dans les métiers de la communication et de l'édition imprimée et numérique. Au cours de ces deux années, l'étudiant·e découvre et acquiert la culture et les techniques spécifiques au design graphique et à la communication visuelle. À travers un enseignement progressif, l'objectif est de créer les conditions pour la maîtrise d'un certain nombre d'outils et l'acquisition d'une méthodologie de travail. Les années 2 et 3 forment une entité pédagogique au cours de laquelle est conduit un programme d'enseignement contrôlé par 120 crédits.

TRAVERSES

L'EESAB – site de Rennes promeut des formes pédagogiques nouvelles et renouvelées, mobilisant plusieurs enseignant·es, s'inscrivant dans une logique inter-options et inter-années. Traverses est composé d'un ensemble de propositions de courte ou de longue durée (ARC, ateliers, workshops, conférences) menées par un·e ou plusieurs enseignant·es dans des logiques transversales (inter-options et/ou inter-années). Traverses autorise ainsi la rencontre et l'échange intersectionnels au sein d'espaces de pensée et de travail ouverts et partagés.

SITE DE RENNES

OPTION COMMUNICATION >

Mention design graphique

ANNÉE 2

DATES À RETENIR

SEMESTRE 3

18 sept. 2023 > 25 janv. 2024

- 21 et 22 septembre 2023
Ateliers du Risque
- 2 octobre 2023
Retour du contrat d'études complété auprès de Stéphanie Berthelot, assistante pédagogique [scolarite.rennes@eesab.fr]
- 20-24 novembre 2023
Semaine banalisée inter-sites
- 30 novembre 2023 : 12h > 14 h
Mobilité internationale Erasmus +
Réunion d'information par Amanda Auffray-Liddiard.
- 24, 25 janvier 2024
BILAN semestre 3

SEMESTRE 4

26 janvier > 30 mai 2024

- 5-9 février 2024
Semaine banalisée inter-sites
- 29, 30 mai 2024
BILAN semestre 4

COORDINATIONS

- COORDINATION OPTION COMMUNICATION –
Mention Design graphique > Benjamin Gomez
- Référent Année 2 Communication Mention Design
graphique > Guillaume Allard

TABLEAU CRÉDITS - ANNÉE 2

OPTION COMMUNICATION – mention DESIGN GRAPHIQUE

ENSEIGNEMENTS (Blocs)	S3	S4	ANNÉE 2
Pratique plastique : méthodologie de projet, techniques et mises en œuvre	16	14	30
Histoire, théorie des arts & langue étrangère	8	8	16
Recherches et expérimentations	2	4	6
Bilan semestriel	4	4	8
TOTAL CRÉDITS	30	30	60

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

- Guillaume Allard
- Amanda Auffray-Liddiard
- Caroline Cieslik
- Soizic Debons
- Hilary Galbreath
Benjamin Gomez
- Isabelle Jégo
- Marjolaine Lévy
- Thierry Moré
- Marie Proyart
- Charlotte Vitaioli

CONTENU DES ENSEIGNEMENTS ET MODALITÉS D'ÉVALUATION

ORGANISATION DES ÉTUDES

En année 2, l'étudiant·e entame une spécialisation pour s'investir dans le champ professionnel du design graphique et de la communication.

Iel doit pour cela participer à l'ensemble des cours et ateliers tout au long des deux semestres. Un programme conséquent de conférences et de rencontres est proposé par l'école en lien avec l'équipe pédagogique. Les étudiant·es doivent y participer afin de rentrer en contact avec les acteurs·rices majeur·es de la création contemporaine. Iels sont invité·es également à pratiquer une veille personnelle sur l'actualité et à s'enrichir par des voyages d'études, des visites d'expositions, la fréquentation des bibliothèques.

OBJECTIFS

Acquérir les outils plastiques et conceptuels pour développer une approche critique et expérimentale.

Maîtriser les outils techniques (logiciels...)

Acquérir des connaissances et une méthodologie de travail pour le travail plastique dans le champ du graphisme, du design graphique et de la création contemporaine.

Le contrat d'études

À partir de la 2e année, l'étudiant·e est tenu·e de compléter son contrat d'études. Ce document pédagogique permet à l'étudiant·e de construire son parcours au sein de l'offre pédagogique, au regard des obligations mentionnées dans l'organisation des études pour chaque année et chaque option. Iel inscrit ainsi les 30 crédits nécessaires à la validation de son semestre. Le contrat est validé par le·la référent·e de l'année. L'étudiant·e de 2e année Communication-Design graphique devant suivre l'ensemble des cours proposés, iel devra simplement valider la langue étrangère

choisie, signer son contrat et renseigner les Traverses éventuelles qu'il souhaite suivre.

Il est remis à l'administration, à Stéphanie Berthelot, assistante pédagogique, le 2 octobre 2023.

Stage

Un stage d'une durée de deux semaines minimum est obligatoire entre la 2e et la 3e année en dehors des périodes de cours. Il est crédité de 2 ECTS au semestre 5 et fait l'objet d'une convention. Le stage doit être validé par un·e enseignant·e et faire l'objet d'un rapport à présenter lors du bilan du semestre 5.

Les conventions de stage sont à demander et à renvoyer par mail à [scolarite.rennes@eesab.fr] ou à retirer à l'accueil.

Évaluation du travail

Les critères généraux d'évaluation pour l'ensemble des cours sont les suivants :

- L'engagement ;
- La pertinence de la réflexion ;
- La qualité des réalisations ;
- L'assiduité et la ponctualité.

→ Les autres modalités d'évaluation sont précisées par cours, le cas échéant.

→ La mise en place d'un « carnet de recherche » mettant en forme les différents centres d'intérêt de l'étudiant·e est indispensable à la progression du travail. Les bilans semestriels prennent la forme d'un accrochage qui doit être soigné. C'est également un temps d'échanges durant lequel l'étudiant·e présente son carnet de recherche, son stage et les expériences qui ont enrichi son semestre (lectures, expositions, recherches, rencontres, conférences...)

FORMATIONS TECHNIQUES

Formations photographie

Des formations en photographie numérique et argentique sont proposées au cours de l'année par Caroline Cieslik. L'inscription à

ces formations se fait selon les modalités communiquées par la scolarité.

FORMATION REFLEXE > 26 janvier

- 1 journée > ouvert à 8 étudiant-es
- 3h - Théorie
- 3h - Pratique : prise de vue sur le terrain
- 3h - Editing - Traitement des fichiers Raw (Raw)

FORMATION ARGENTIQUE

- 5 séances, le lundi de 16h à 19h
- Séance 1 : développement, traitements poussés.
- Séance 2 : tirages (principes de filtrages).
- Séance 3 : techniques de masquage.
- Séance 4 : tirages barytés.

CHAMBRE/MOYEN-FORMAT > 11-12 janvier

Photographier en argentique : rappels

Moyen-Format

Chambre

Chambre: Pratique-exercices en salle 3h

Chambre: exercices de manipulation de la chambre par groupe, l'autre moitié du groupe commence les prises de vues avec les moyens-formats

Chambre : Pratique : prises de vues sur le terrain : 6h

FORMATIONS VIDÉO

Des formations vidéo sont proposées au cours de l'année par Hilary Galbreaith. L'inscription à ces formations se fait selon les modalités communiquées par la scolarité.

FORMATION INDESIGN

Formation obligatoire destinée aux étudiant-es de 2e année de l'option Communication-Design graphique, assurée par Marion L'Helguen.

Le but de la formation est de familiariser les étudiant-es aux fonctions les plus essentielles

d'InDesign comme la gestion du texte et des images, mais aussi de leur expliquer la méthodologie qui consiste à utiliser les gabarits et les feuilles de styles, afin qu'ils puissent créer de façon autonome des documents prêts à l'impression.

PROGRAMME DES COURS
ANNÉE 2 - OPTION COMMUNICATION –
Mention design graphique
(SOMMAIRE)

Module 1 « Histoire, théorie des arts & langue étrangère »

- Histoire et théorie de l'art et du design graphique
- Les théories de la communication
- Anglais
- Français, langue étrangère

Module 2 « Méthodologie, techniques & mises en œuvre »

- Expérimentations graphiques numériques, programmation et structure de l'information
- Photographie
- Méthodologie, techniques & mises en œuvre
- Design graphique et Typographie
- Design graphique - Signes, images publiques
- Vers une édition d'auteur-e
- Design graphique – Les formes de la lecture
- Vidéo
- Dessin & Chanson
- Parcours Traverses

DESCRIPTION DES COURS ANNÉE 2

OPTION COMMUNICATION – mention DESIGN GRAPHIQUE

Module 1 : « Histoire, théorie des arts & langue étrangère »

HISTOIRE ET THÉORIE DE L'ART ET DU DESIGN GRAPHIQUE

Marjolaine Lévy

« Deux ou trois choses que je sais d'elle – La modernité en art et en design graphique »

CONTENU

Le cours se divise en deux parties. Dans un premier moment, il s'agit de plonger les étudiant-es dans l'histoire de l'art et du design graphique plus spécifiquement l'histoire des premières avant-gardes, de leur donner un appareil théorique solide à travers l'analyse des tendances profondes de l'époque, et un éclairage sur la modernité en art et en design graphique. Dans un second temps, cette réflexion se prolonge par un travail pédagogique à partir d'images ou de textes à décrypter et privilégiant l'échange, pour apprendre à regarder les œuvres, à analyser un texte théorique et à se documenter.

OBJECTIFS

Ce cours a pour objectif de fournir des éclairages précis sur les différentes sensibilités artistiques et graphiques des époques moderne et contemporaine à partir, notamment, de l'objet revue, des premières publications futuristes jusqu'aux revues en lignes contemporaines. En privilégiant une approche transversale, ce cours permet d'analyser les problématiques qui structurent l'esthétique de leur temps et de porter à la connaissance des étudiant-es quelques-unes des grandes œuvres artistiques et

graphiques de la période, tout en donnant un sens au regard des mutations artistiques du XXe siècle et du début du XXIe siècle.

MÉTHODE

Cours magistral accompagné d'analyses d'œuvres et de lectures de textes critiques.

ÉVALUATION

Assiduité et présence en cours.

Participation orale.

Le commentaire oral (sur un sujet choisi par l'étudiant·E) doit être construit, doit témoigner d'une recherche approfondie et d'une pertinence des références. L'étudiant·e doit fournir une bibliographie thématifiée. En outre, une présentation originale dans sa forme (filmée, performée ou scénographiée) est demandée.

BIBLIOGRAPHIE

Robin Kinross, *La typographie moderne*, B42, 2012

Catherine de Smet, *Pour une critique du design graphique*, B42, 2020

LES THÉORIES DE LA COMMUNICATION

Thierry Moré

Semestre 3

Les différentes approches de la communication

CONTENU

Les théories de la communication sont très nombreuses et couvrent de nombreux domaines. Le cours permettra de mieux comprendre les différentes approches (communication de masse, publicité, communication persuasive, théories de l'information, analyse systémique, etc.) et leurs applications dans l'option.

MÉTHODE

Cours par demi-groupe (ou groupe selon effectif) pour faciliter la communication et les échanges. Partant des pratiques plastiques des étudiant·es, le cours très interactif permet de resituer ces pratiques dans les champs théoriques de la communication.

ÉVALUATION

Les étudiant-es devront concevoir, réaliser et éditer une communication au format d'une double page magazine et respectant les codes publicitaires. Ce travail permet aux étudiant-es de comprendre les principaux aspects de la communication. La nécessité d'un message adapté au récepteur (et donc sa compréhension), le « codage » du message, le propos, etc.

ANGLAIS**Amanda Auffray-Liddiard****OBJECTIF**

Acquérir un maximum de compétences linguistiques dans les domaines de l'art et du design graphique.

Les étudiant-es sont encouragé-es à discuter autour de documents choisis en rapport avec des créateur·rices contemporain·es anglophones. L'expression orale est au cœur de l'enseignement.

MÉTHODE

Écoute/visualisation de documents audiovisuels.

Étude de textes, compréhension, vocabulaire, discussion.

ÉVALUATION

Trois projets à réaliser en groupe ou individuellement (oral et écrit).

Les cours d'anglais sont obligatoires pour les étudiant-es francophones.

L'apprentissage d'une autre langue peut être envisagé dans la mesure où l'étudiant·e, en accord avec l'école, établit un contrat de formation pour une autre langue vivante, dans un autre établissement.

L'attribution des crédits se fait sur la base de l'assiduité, d'une progression et d'un travail qui démontre la volonté d'améliorer son niveau de départ.

Toutes impasses ou absences répétées ne pourront donner lieu à un rattrapage.

FRANÇAIS, LANGUE ÉTRANGÈRE

Soizic Debons

Destiné aux étudiant·es de langue étrangère.

CONTENU

Approche sociétale et culturelle de la civilisation française.

Objectifs

Le cours vise à améliorer le niveau de français à l'oral et à l'écrit des étudiant·es étranger·es. Il sera question d'actualité, d'histoire de France, de géographie, d'histoire de l'art, de coutumes, de clichés et de loisirs... Ce cours permettra également de suivre l'actualité culturelle et sociétale rennaise à l'occasion de différentes visites.

MÉTHODE

Cours et suivi individuel du travail de l'étudiant·e afin de maîtriser la présentation de son travail (vocabulaire, références...)

Aide à la rédaction des écrits et à la mise en perspective du propos.

ÉVALUATION

Un contrôle (écrit et oral) par semestre.

Module 2 : « Méthodologie, techniques & mises en œuvre »

EXPÉRIMENTATIONS GRAPHIQUES NUMÉRIQUES, PROGRAMMATION ET STRUCTURE DE L'INFORMATION

Guillaume Allard

CONTENU

L'atelier propose d'explorer le champ du design graphique numérique à travers des expérimentations, des projets et une réflexion sur la création de supports numériques et leurs enjeux.

MÉTHODE

Chaque semestre sera découpé en modules (1 à 3).

Chacun de ces modules donnera lieu à des moments de présentation et des moments d'assimilation via des exercices et un suivi individuel.

Les sujets semestriels permettront d'exprimer et de développer (en groupe ou de façon individuelle) les notions abordées.

ÉVALUATION

L'évaluation se fera sur l'assiduité en cours, l'investissement dans les sujets et les rendus, l'évolution de l'étudiant-e dans son travail (autonomie, acquisition de connaissances techniques, théoriques et formelles).

BIBLIOGRAPHIE

Benedikt Groß, Claudius Lazzeroni, Hartmut Bohnacker & Julia Laub, *Generative Design*, Chronicle Books, 2012

Coll., Back Office – *Design graphique et pratiques numériques*, Éditions B42

Alessandro Ludovico, *Post-Digital print*, Éditions B42, 2016

PHOTOGRAPHIE

Caroline Cieslik

CONTENU

Ce cours enseigne une pratique et une culture de l'image photographique. Il revient pour cela sur des fondamentaux de son histoire, de ses usages. L'enjeu est d'être apte en fin d'année à : Identifier et expérimenter les moyens plastiques spécifiques au langage photographique (maîtrise du cadrage, de la composition et de la lumière, choix des supports, échelle, mise en espace des images) ;

Construire une série photographique cohérente, comprendre le principe de relation inter-images.

MÉTHODE

- **Semestre 3 : Mission sténopé**

Le premier semestre est construit sur un intensif afin d'appréhender la photographie à travers la pratique du sténopé. Le projet est collectif. Il s'agit de déterminer un thème commun puis par petits groupes de construire des sténopés puis de réaliser des

images. Ce dispositif minimal pour produire une photographie nécessite à la fois de l'exigence, de la précision, beaucoup d'expérimentation mais aussi une part d'empirisme. Les images produites seront ensuite agencées dans une édition collective.

- **Semestre 4 : Photographie et Narration.**

Le semestre sera ponctué par des ateliers collectifs de pratiques sur les moyens de production de l'image photographique (prise de vues, tirages...), de séminaires critiques pour faciliter un travail d'échange et d'analyse des étudiant·es autour de leurs travaux ainsi qu'un accrochage afin d'expérimenter la mise en situation des images produites dans l'espace.

Le cours inclut la formation sur le logiciel Photoshop.

ÉVALUATION

L'évaluation se fait par semestre. L'étudiant·e doit répondre à l'ensemble des critères suivants : assiduité, prise de parole et participation active au cours, maîtrise des techniques de l'image photographique, engagement dans une production d'auteur·e et qualité des réalisations (cohérence forme/propos, soin).

BIBLIOGRAPHIE

Roland Barthes, *La chambre claire*. Notes sur la photographie, Seuil, 1987

Walter Benjamin, *L'œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique*, Allia, 2003

Clément Chéroux, Karolina Ziebinska-Lewandowska, *Qu'est-ce que la photographie ?*, Éd. Xavier Barral, Éd. Du Centre Pompidou, 2015

Rosalind Krauss, *Le photographique. Pour une théorie des écarts*, Macula, 1992

Stephen Shore, *Leçon de photographie*, Phaidon, 2010

MÉTHODOLOGIE, TECHNIQUES & MISES EN ŒUVRE

Soizic Debons

CONTENU

Sur un ou des thème(s) choisi(s) par l'étudiant-e, il est demandé de réaliser un carnet de recherches contenant les différentes approches du propos : textes, esquisses, documentation, références artistiques, littéraires, cinématographiques...

Cette recherche doit conduire à des réalisations plastiques au service de la communication du thème privilégié. Elle doit se nourrir de l'enseignement reçu dans les divers cours et ateliers proposés dans l'option.

Réaliser des éditions de formats standardisés de comptes rendus des conférences.

OBJECTIFS

Coordonner le développement de l'expression personnelle de l'étudiant-e : qualité de présentation orale, méthodologie, approfondissement, documentation, production plastique.

ÉVALUATION

Contrôle continu.

DESIGN GRAPHIQUE ET TYPOGRAPHIE**Benjamin Gomez****CONTENU ET OBJECTIFS**

Acquérir les fondamentaux historiques et techniques de la typographie.

Aborder les notions nécessaires à la conception d'une image et appréhender le fonctionnement d'un langage visuel.

Identifier différentes natures de documents et travailler leur mise en relation.

S'exercer à la lecture et à l'analyse d'images.

Appuyer la création visuelle sur des lectures et une recherche iconographique.

Étudier les propriétés techniques d'une image numérique (résolution, format) ou imprimée (technique d'impression, support) et d'expérimenter les moyens disponibles pour les reproduire.

Apprendre à documenter son travail.

MÉTHODE

Le travail s'effectue en atelier et devra être poursuivi hors du cours d'une semaine à l'autre.

Un suivi individuel des étudiant-es alterne avec des accrochages collectifs.

Les projets se structurent en étapes sanctionnées par des rendus intermédiaires permettant aux étudiant-es l'analyse critique de leur production.

Des présentations ponctuent l'année afin de transmettre des repères historiques et aborder des notions techniques.

ÉVALUATION

L'évaluation prendra en compte la capacité de conceptualisation de l'étudiant-e, la qualité de la mise en œuvre, son niveau de maîtrise technique, son investissement et l'évolution de son travail.

DESIGN GRAPHIQUE – SIGNES, IMAGES PUBLIQUES

Isabelle Jégo

Signes, images publiques

CONTENU

L'atelier s'articulera autour des notions d'image, de signe et de sens. À travers l'expérimentation et l'acquisition de connaissances tant théoriques que formelles, l'étudiant-e sera amené-e à créer et agencer des propositions visuelles génératrices de sens et d'échange, sur des supports aussi variés que l'objet éditorial, l'affiche, l'écran ou l'espace.

L'image sera notre fil conducteur, toutes les techniques (dessin, collage, photographie, sur papier ou écran...) et toutes les pratiques (collecte, appropriation, travail en série...) pourront être expérimentées et mises en œuvre.

Il s'agira pour chaque proposition visuelle d'en interroger la forme, le format, le ton, le mode de fabrication et de diffusion en adéquation à la fois avec le message à transmettre et avec le lieu de cette transmission.

OBJECTIFS

Créer un signe, en mêlant texte et image.

Porter un message, une parole, une information dans un objet éditorial ou dans un lieu public.

MÉTHODE

Le travail hebdomadaire s'articulera entre séances collectives et travail individuel ou en petits groupes. Une attention particulière sera portée au travail de documentation et à son archivage.

ÉVALUATION

L'évaluation tiendra compte de la présence, de la participation à la réflexion collective ainsi que de la qualité des réalisations.

BIBLIOGRAPHIE

John Berger, *Voir le voir* [1976], Éditions B42, 2014

Richard Hollis, *Le graphisme de 1890 à nos jours*, Thames & Hudson, 2002

Michel Wlassikoff, *Histoire du graphisme en France*, Les arts décoratifs, 2005

Graphic Design : *Now in Production*, Walker Art Center, 2011

Amélie Gastaut (dir.), Roman Cieslewicz, *La fabrique des images*, Les arts décoratifs, 2018

VERS UNE ÉDITION D'AUTEU·RE**Thierry Moré****CONTENU**

Conversations entre les signes du dessin et de l'écrit.

OBJECTIFS

Amener les étudiant·es à revisiter le travail de dessin fait aux semestres 3 et 4 au travers d'un travail d'écriture très libre avec Thierry Moré. Les participant·es devront élaborer un travail de confrontation des deux univers pour développer un projet d'édition prenant en compte le sens et les moyens mis en œuvre pour l'atteindre.

Ce projet permettra aux étudiant·es de mettre en place les mécanismes de la communication, à savoir la prise en compte du lecteur ou de la lectrice, du sens et des moyens graphiques et narratifs propres à l'édition.

MÉTHODE

Suivi des travaux individuels et par groupe pour quelques séances.

ÉVALUATION

Engagement et travaux.

Évaluation au cours des bilans.

DESIGN GRAPHIQUE – LES FORMES DE LA LECTURE **Marie Proyart**

CONTENU

La traduction (sensibiliser les étudiant·es à la question de l'écriture au sens large).

Le contraste d'une composition.

La prise en compte d'un format.

L'apprentissage de la typographie (lisibilité d'un texte, hiérarchie des informations, choix d'un caractère de typographie).

L'utilisation de l'image (quelles relations peuvent entretenir le texte et l'image ? Quelle fonction remplit l'image par rapport au texte ?)

La réflexion sur un contenu lors d'un projet éditorial (quelles incidences les différents types de contenus peuvent avoir sur l'organisation d'une publication ou sur les choix graphiques et typographiques ?)

OBJECTIFS

Acquisition des fondamentaux

En fin de 2e année, l'étudiant·e doit être capable de :

Composer un texte de manière lisible ;

Proposer des mises en page qui respectent la hiérarchie d'un texte

Amorcer une réflexion sur le choix des images et sur leur utilisation lors d'un projet éditorial ;

Mesurer l'incidence d'un choix de caractère de typographie sur la composition d'un texte et sur l'expérience de lecture ;
 Respecter les codes ortho-typographiques ;
 Maîtriser le logiciel InDesign pour composer un texte.

MÉTHODE

Pour favoriser la bonne évolution des projets et l'acquisition d'une bonne méthodologie, un travail spécifique est attendu à tous les cours.

La présence et la ponctualité sont également requises à chacun des cours.

ÉVALUATION

Selon les projets, le suivi s'effectue sous forme de rendez-vous individuels ou bien en petits groupes pour stimuler la réflexion des étudiant·es sur le projet des autres afin de développer leur esprit critique. La restitution des projets se fait sous forme d'accrochage et de présentation orale. La régularité du travail est aussi prise en compte.

BIBLIOGRAPHIE

Lewis Blackwell, *Typographie du 20e siècle*, Flammarion, 1993
 Beatrice Warde, *Le Verre en cristal ou la typographie devrait être invisible* dans *The Crystal goblet, sixteen essays on typography* [1932], The Sylvan press, 1955
 Jost Hochuli, *Le Détail en typographie*, Éditions B42, 2010
 Damien Gautier, *Typographie, guide pratique*, Pyramyd, 2003
 Joseph Müller-Brockmann, *Grid System*, Nigli, 1981
 Herbert Spencer, *Pionners of modern typography*, Lund Humphries, 1969
 Robin Kinross, *La Typographie moderne*, Éditions B42, 2012
 Robin Kinross, *Unjustified Texts*, Hyphen Press, 2012
 Stéphane Mallarmé, *Un coup de dés jamais n'abolira le hasard*, Gallimard, 1914

VIDÉO

Hilary Galbreath

CONTENU

Sujet 1 : Projet personnel qui lie le son et l'image.

Sujet 2 : projet en commun avec Isabelle Jégo autour de la question de la typographie en mouvement.

Sujet 3 : projet personnel (sujet libre).

OBJECTIFS

Approfondir ses compétences autour du rythme, du mouvement dans la vidéo, l'animation et dans le *Motion design*.

Apprendre à choisir les outils et le logiciel adapté à son projet.

Étudier l'image et le texte en mouvement.

Créer des projets personnels en lien avec ses centres d'intérêts.

MÉTHODE

Séances collectives d'apprentissage technique au premier semestre ; rendez-vous individuels de suivi des projets.

Séances ponctuelles de projection d'œuvres vidéo.

ÉVALUATION

Une présentation de son travail devant la classe pour chaque projet, qui témoigne d'une réflexion sérieuse autour de l'installation dans l'espace et des enjeux associés.

DESSIN & CHANSON

Charlotte Vitaioli

CONTENU

À partir d'une sélection musicale personnelle, l'étudiant-e est amené-e à produire de la matière visuelle par le biais du dessin.

- **Semestre 3 : Une série de dessins comme une playlist**

Sur la base d'une sélection de morceaux musicaux de son choix, l'étudiant-e est encouragé-e à produire une série de 30 dessins aboutis. Les choix de papier, de marges, de dimension, de technique graphique lui appartiennent et doivent avoir du sens par

rapport à sa sélection musicale. Sans tomber dans le piège de l'illustration pure, iel devra s'appuyer sur sa matière musicale de la façon la plus large possible afin d'en étirer le sens par le dessin. L'objectif est de trouver un vocabulaire graphique sur la base de ses propres références sonores.

- **Semestre 4 - Un décor dessiné pour une chanson**

Le second semestre sera consacré à l'élaboration d'une installation dessinée en lien avec l'univers d'une chanson, ou d'un morceau choisi par l'étudiant-e. Ce travail doit être réalisé en grand format. Le résultat doit être supérieure à la taille de l'étudiant-e, et se fera exclusivement sur des supports papier ou carton.

En parallèle du dessin, et tout au long de l'année, je demanderai à chaque étudiant-e d'écrire sa propre chanson ou morceau musical en collaboration ou seul-e.

Je l'accompagnerai individuellement pour trouver les moyens de produire une matière musicale inventée ou recollée, sans qu'iel soit nécessairement musicien-ne. Dans un premier temps, l'objectif est de constituer une collection de morceaux faits par les étudiant-es de l'école. Dans un second temps, pour ceux qui le désirent, nous pourrions envisager une restitution performative en fin d'année.

SITE DE RENNES

OPTION COMMUNICATION >

Mention design graphique

ANNÉE 3

Vue d'atelier - 3e année option Communication

DATES À RETENIR

SEMESTRE 5

18 sept. 2023 > 21 déc. 2023

- 21 et 22 septembre 2023
Ateliers du Risque
- 2 octobre 2023
Retour du contrat d'études complété auprès de Stéphanie Berthelot, assistante pédagogique [scolarite.rennes@eesab.fr]
- 20-24 novembre 2023
Semaine banalisée inter-sites
- 30 novembre 2023 : 12h > 14 h
Mobilité internationale Erasmus +
Réunion d'information par Amanda Auffray-Liddiard.
- 20, 21 décembre 2023
BILAN semestre 5

SEMESTRE 6

22 déc. 2023 > 6 juin 2024

- 5-9 février 2024
Semaine banalisée inter-sites
- 27 mai 2024
Commission de passage en 4e année.
Envoi pour le 19 avril 2024 au plus tard d'un exemplaire en version numérique à l'adresse [scolarite.rennes@eesab.fr]
- 15-17 avril 2024
BILAN semestre 6
- 4-6 juin 2024
DNA

COORDINATIONS

- COORDINATION OPTION COMMUNICATION -
Design graphique
Benjamin Gomez
- Coordination Année 3 Communication
Étienne Ozeray

TABLEAU CRÉDITS - ANNÉE 3

OPTION COMMUNICATION – mention DESIGN GRAPHIQUE

ENSEIGNEMENTS (Blocs)	S5	S6	ANNÉE 3
Pratique plastique : méthodologie de projet, techniques & mises en œuvre	12	4	16
Histoire, théorie des arts & langue étrangère	8	5	13
Recherches et expérimentations personnelles	6	4	10
STAGE		2	2
Bilan (S 5) et Diplôme (S 6)	4	15	19
TOTAL CRÉDITS	30	30	60
TOTAL CRÉDITS CUMULÉS DNA			180 ECTS

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

- Guillaume Allard
- Amanda Auffray-Liddiard
- Caroline Cieslik
- Soizic Debons
- Hilary Galbreath
- Benjamin Gomez
- Isabelle Jégo
- Marjolaine Lévy
- Thierry Moré
- Étienne Ozeray
- Marie Proyart
- Charlotte Vitaioli

CONTENU DES ENSEIGNEMENTS ET MODALITÉS D'ÉVALUATION

ORGANISATION DES ÉTUDES

L'étudiant·e suit obligatoirement les enseignements du Module « Histoire, théorie des arts & langue étrangère ».

L'étudiant·e doit suivre *a minima* trois ateliers du module « Méthodologie, techniques et mises en œuvre » par semestre dont obligatoirement un parmi chaque unité (Design graphique et Image), ainsi qu'un ARC. L'étudiant·e a également la possibilité de suivre des cours ou ateliers optionnels de *Traverses*.

Le DNA (Diplôme National d'Art) est le diplôme qui valide les trois années et confère le grade de Licence. Le représentant de l'école pour le DNA Communication 2024 est Étienne Ozeray.

L'admission en 4e année est subordonnée à l'obtention du DNA et à l'avis de la commission d'admission en deuxième cycle. Les étudiant·es présentent au semestre 6 un dossier de travaux d'une dizaine de pages au format PDF et une note de motivation pour le deuxième cycle, présentant notamment les premières pistes de travail pour le mémoire (définition d'un ou plusieurs champs de recherche, formulation de problématiques liées à ce champ) et la recherche plastique, ainsi que des indications bibliographiques. L'étudiant·e précise également dans ce dossier les projets d'échanges Erasmus +, de mobilité et de stages longs à l'étranger et/ou en France. Ce dossier d'admission en 4e année est suivi par un·e enseignant·e référent·e choisi·e par l'étudiant·e.

Le contrat d'études

L'étudiant·e est tenu·e de compléter son contrat d'études. Ce document pédagogique permet à l'étudiant·e de construire son parcours au sein de l'offre pédagogique, au regard des obligations mentionnées dans l'organisation des études pour chaque année et chaque option. Il inscrit ainsi les 60 crédits nécessaires à la validation de son année. Le contrat est validé par un·e enseignant·e.

Il est remis à l'administration, à Stéphanie Berthelot, assistante pédagogique, le 2 octobre 2023.

Évaluation du travail

Les critères généraux d'évaluation pour l'ensemble des cours sont les suivants :

- L'engagement ;
- La pertinence de la réflexion ;
- La qualité des réalisations ;
- L'assiduité et la ponctualité.

→ Les autres modalités d'évaluation sont précisées par cours, le cas échéant.

→ La mise en place d'un « carnet de recherche » mettant en forme les différents centres d'intérêt de l'étudiant-e est indispensable à la progression du travail. Les bilans semestriels prennent la forme d'un accrochage qui doit être soigné. C'est également un temps d'échanges durant lequel l'étudiant-e présente son carnet de recherche, son stage et les expériences qui ont enrichi son semestre (lectures, expositions, recherches, rencontres, conférences...)

Un programme conséquent de conférences et de rencontres est proposé par l'école en lien avec l'équipe pédagogique.

Les étudiant-es doivent y participer afin de rentrer en contact avec les acteurs-rices majeur-es de la création contemporaine. Ils sont invité-es également à pratiquer une veille personnelle sur l'actualité et à s'enrichir par des voyages d'études, des visites d'exposition, la fréquentation des bibliothèques.

La mise en place d'un « carnet de recherche » mettant en forme les différents centres d'intérêt de l'étudiant-e est indispensable à la progression du travail et à la présentation au DNA.

Le bilan semestriel prendra en compte la présence aux cours et ateliers et la consistance des carnets de recherche, le stage, les lectures et participations aux conférences et expositions.

La communication avec les enseignant-es se fait lors des jours de présence des enseignant-es à l'école, lors des cours. Les échanges - par mail uniquement, à partir des boîtes mail individuelles

[prenom.nom@eesab.fr] - se limitent au strict minimum, lorsque le cours l'exige ou en cas d'absences justifiées auprès de la scolarité.

Le Diplôme National d'Art

TEXTE RÉGLEMENTAIRE

- L'épreuve du diplôme national d'art, d'une durée de trente minutes, prend la forme d'un entretien avec le jury comprenant la présentation par l'étudiant-e d'un projet plastique accompagné par une sélection de travaux plastiques et d'un document écrit sélectionné parmi ceux réalisés pendant les semestres 5 et 6.
- Le jury du diplôme national d'art, nommé par le-la directeur-riche de l'établissement, est composé de trois membres :
 - Deux personnalités qualifiées extérieures à l'établissement
 - Un-e enseignant-e de l'établissement
 - L'un des membres du jury est un-e représentant-e des sciences humaines.
- La-Le président-e du jury est désigné-e par le-la directeur-riche de l'établissement parmi les personnalités qualifiées.
- Le jury du diplôme national d'art se réunit valablement si les trois membres sont présents.
- Les décisions sont prises à la majorité absolue.

LES CRITÈRES D'ÉVALUATION DU DNA SONT LES SUIVANTS :

- Présentation des travaux (critique et formelle) ;
- Pertinence du parcours et des recherches liées aux travaux ;
- Contextualisation du travail (justesse et diversité des références) ;
- Qualité des réalisations.

LES ÉCRITS DES SEMESTRES 5 ET 6 DE 3e ANNÉE DEVRONT ÊTRE CONSERVÉS en vue d'en présenter une sélection aux membres du jury du diplôme national d'art, conformément aux textes réglementaires.

Stage

Un stage d'une durée de deux semaines minimum est obligatoire entre la 2e et la 3e année en dehors des périodes de cours. Il est

crédité de 2 ECTS au semestre 5 et est encadré par une convention. Le stage doit être validé par un-e enseignant-e et faire l'objet d'un rapport à présenter lors du bilan du semestre 5.

Les conventions de stage sont disponibles dans le dossier Ressources étudiant-es et à renvoyer par mail à [\[annyvonne.rihet@eesab.fr\]](mailto:annyvonne.rihet@eesab.fr) ou à déposer à l'accueil.

Préparation d'une mobilité internationale

Amanda Auffray-Liddiard proposera le 30 novembre 2023, à l'auditorium, une rencontre avec l'ensemble des étudiant-es souhaitant effectuer une mobilité internationale durant la 4e année. Ces projets doivent être discutés et élaborés avec les enseignant-es. L'EESAB encourage vivement les étudiant-es à s'engager dans une mobilité internationale.

FORMATIONS TECHNIQUES

Formations photographie

Des formations en photographie numérique et argentique sont proposées au cours de l'année par Caroline Cieslik. L'inscription à ces formations se fait selon les modalités communiquées par la scolarité.

FORMATION REFLEXE > 26 janvier

- 1 journée > ouvert à 8 étudiant-es
- 3h - Théorie
- 3h - Pratique : prise de vue sur le terrain
- 3h - Editing - Traitement des fichiers Raw (Raw)

FORMATION ARGENTIQUE

- 5 séances, le lundi de 16h à 19h
- Séance 1 : développement, traitements poussés.
- Séance 2 : tirages (principes de filtrages).
- Séance 3 : techniques de masquage.
- Séance 4 : tirages barytés.

CHAMBRE/MOYEN-FORMAT > 11-12 janvier

Photographier en argentique : rappels
Moyen-Format

Chambre

Chambre: Pratique-exercices en salle 3h

Chambre: exercices de manipulation de la chambre par groupe, l'autre moitié du groupe commence les prises de vues avec les moyens-formats

Chambre : Pratique : prises de vues sur le terrain : 6h

FORMATIONS VIDÉO

Des formations vidéo sont proposées au cours de l'année par Hilary Galbreath. L'inscription à ces formations se fait selon les modalités communiquées par la scolarité.

PROGRAMME DES COURS ANNÉE 3 - OPTION COMMUNICATION – Mention design graphique (SOMMAIRE)

Module 1 « Histoire, théorie des arts & langue étrangère »

- Histoire de l'art et du design graphique
- Anglais
- Français, langue étrangère

Module 2 « Méthodologie, techniques & mises en œuvre »

UNITÉ DESIGN GRAPHIQUE

- Design typographique
- Design graphique : Affiches de communication
- Design éditorial
- Design graphique numérique

UNITÉ IMAGE

- Photographie
- Vidéo
- Dessin – Bibliothèque de formes

ARC DE L'OPTION

- ARC Exemplaires
- ARC New Woman
- ARC See Red Women's Workshop

DESCRIPTION DES COURS

OPTION COMMUNICATION

ANNÉE 3

Module 1 « Histoire, théorie des arts & langue étrangère »

HISTOIRE DE L'ART ET DU DESIGN GRAPHIQUE **Marjolaine Lévy**

Artists who make books & graphic designers who make art

CONTENU

Le cours comprend un cours magistral accompagné en permanence de la projection d'œuvres permettant aux étudiant·es de se construire une « banque d'images », un atlas, et d'approfondir les points qui les intéressent plus particulièrement. Ce cours sera complété par des exposés écrits ou oraux (sujets choisis librement en lien avec les centres d'intérêt de chacun) permettant aux étudiant·es d'amorcer un travail de recherche, d'apprendre à construire et à formuler une problématique, de les aider à articuler les concepts et à développer une pensée singulière. Par ailleurs, des textes seront à lire afin de confronter les étudiant·es à des réflexions approfondies, dont la lecture leur apportera des modèles d'analyse, également utiles pour leurs propres travaux. Une phase de suivi individuel permettra à chaque étudiant·e de nourrir leurs travaux de références, et les aider à réfléchir à leur projet de recherche de 4e année.

OBJECTIFS

Ce cours vise à consolider les acquis des étudiant·es sur les enjeux contemporains de l'histoire de l'art et du design graphique, des années 1960 à aujourd'hui, à travers des thématiques précises telles que l'affiche, l'enseignement, la question du signe et du

pictogramme, la place des catalogues d'exposition dans l'histoire de l'art, mais également la question du livre d'artiste.

MÉTHODE

Cours magistral hebdomadaire, analyses d'images, lectures, travail à la documentation du Frac Bretagne, atelier d'écriture.

ÉVALUATION

Assiduité et présence en cours.

Participation orale.

Le commentaire oral (sur un sujet choisi par l'étudiant-e) doit être construit, doit témoigner d'une recherche approfondie et d'une pertinence des références. L'étudiant-e doit fournir une bibliographie thématifiée. En outre, une présentation originale dans sa forme (filmée, performée ou scénographiée) est demandée. Le travail écrit en vue du DNA doit être engagé dès le début du deuxième semestre. Des rendus hebdomadaires sont exigés.

BIBLIOGRAPHIE

Catherine de Smet, *Pour une critique du design graphique*, Éditions B42, 2020

Eye Magazine

John Berger, *Voir le voir*, Éditions B42, 2014

Jacques Rancière, *Le destin des images*, La Fabrique, 2003

Thierry Davila, Pierre Sauvanet, *Devant les images – Penser l'art et l'histoire avec Georges Didi-Huberman*, Les Presses du réel, 2011

Anne Moeglin-Delcroix, *Esthétique du livre d'artiste*, Le mot et le reste/BNF, 2012

ANGLAIS

Amanda Auffray-Liddiard

OBJECTIFS

L'objectif est d'acquérir un maximum de spontanéité et d'aisance dans l'expression orale. Les étudiant-es travailleront par petits groupes sur un sujet de recherche en lien avec le design graphique. L'élaboration, la préparation et le développement des

problématiques autour du sujet sont à présenter oralement et par écrit.

ÉVALUATION

Les séances sont obligatoires pour les étudiant·es francophones et seront évaluées sur le principe du contrôle continu, l'assiduité en cours, réalisation des devoirs demandés, synthèse de la réflexion, de la recherche et du développement. Travail à réaliser en groupes et individuellement (oral et écrit). L'attribution des crédits se fait sur la base de l'assiduité, d'une progression et d'un travail qui démontre la volonté d'améliorer son niveau de départ. Toute impasse ou absences répétées ne pourront donner lieu à un rattrapage.

FRANÇAIS, LANGUE ÉTRANGÈRE

Soizic Debons

Destiné aux étudiant·es de langue étrangère.

CONTENU

Approche sociétale et culturelle de la civilisation française.

Objectifs

Le cours vise à améliorer le niveau de français à l'oral et à l'écrit des étudiant·es étranger·es. Il sera question d'actualité, d'histoire de France, de géographie, d'histoire de l'art, de coutumes, de clichés et de loisirs... Ce cours permettra également de suivre l'actualité culturelle et sociétale rennaise à l'occasion de différentes visites.

MÉTHODE

Cours et suivi individuel du travail de l'étudiant·e afin de maîtriser la présentation de son travail (vocabulaire, références...)

Aide à la rédaction des écrits et à la mise en perspective du propos.

ÉVALUATION

Un contrôle (écrit et oral) par semestre.

Module 2 : « Méthodologie, techniques & mises en œuvre »

UNITÉ DESIGN GRAPHIQUE

DESIGN TYPOGRAPHIQUE

Benjamin Gomez

CONTENU

Cet atelier propose aux étudiant·es de concevoir un caractère typographique, depuis la recherche de documents qui permettront son inscription culturelle et la définition de ses principes directeurs, jusqu'à la production des moyens de sa diffusion. La recherche et l'analyse de documents historiques tiendront une place importante dans l'élaboration du projet, et feront l'objet de présentations collectives.

L'accent sera mis sur l'aspect fonctionnel de la famille de caractères, pensée comme un outil mis à disposition des graphistes. Les moyens de diffusion de la police s'inscriront dans la culture « libre ».

MÉTHODE

Le travail s'effectue en atelier et est poursuivi hors du cours d'une semaine à l'autre. Un calendrier d'avancement est proposé en début d'année qui sera ajusté par le groupe de travail suivant l'évolution du projet. Quelques présentations de principe et formations techniques en début d'année permettent aux étudiant·es de se familiariser avec le sujet.

ÉVALUATION

L'évaluation prendra en compte la capacité de recherche et de mise en œuvre de l'étudiant·e, son investissement et l'évolution de son travail.

DESIGN GRAPHIQUE : AFFICHES DE COMMUNICATION

Isabelle Jégo

Semestre 5

CONTENU

Les problématiques propres à la communication d'événements culturels seront abordées à travers des situations réelles liées ou pas à la programmation de l'école (expositions, conférences, journées d'étude, journées internationales, etc.) À partir de rencontres, de recherches personnelles ou collectives et d'un travail de documentation, il s'agira de développer des projets graphiques résonnant avec la thématique de l'événement. Les étudiant-es seront invité-es à engager un dialogue riche entre médias et à questionner, pour chaque occasion, leurs méthodologies et outils de conception formels.

OBJECTIFS

Analyser une problématique et concevoir des images porteuses de sens à même de la communiquer à un public spécifique.

Porter un regard critique sur des productions graphiques et en rendre compte oralement dans une démarche constructive de réflexion collective.

Gérer un projet graphique de la conception à la production.

MÉTHODE

Le travail s'organise sous la forme d'un atelier collectif autour de présentations de projets à partir d'un calendrier d'événements.

L'après-midi, le travail s'organisera en petits groupes autour des affiches en cours.

ÉVALUATION

L'évaluation tiendra compte de la présence, de la participation à la réflexion collective ainsi que de la qualité des réalisations.

BIBLIOGRAPHIE

Liz McQuiston, *Suffragettes to She-Devils*, Phaidon, 1997

Earthcake and Aftershocks. Les Affiches du California Institute of the Arts, École des beaux-arts de Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2006

Michael Bierut, *Fourty Posters for the Yale School of Architecture*, Winterhouse Editions, 2007

Collectif *Post-Medium*, Le Signe, 2019

DESIGN ÉDITORIAL

Marie Proyart

CONTENU

L'analyse (et donc la compréhension) de ce qui compose un objet éditorial est indispensable pour être en mesure non seulement de porter un regard critique sur le sujet traité mais surtout de créer une forme qui véhicule un sens.

Les sujets donnés en 3e année sont l'occasion de créer des espaces de réflexions et de recherches en vue de la préparation du DNA.

Les sujets doivent permettre à l'étudiant-e de se positionner en tant qu'« auteur-e » dans la constitution du contenu. Toutefois la lisibilité et l'autonomie des productions sont toujours privilégiées. Le développement d'une écriture personnelle est appréhendé non pas comme "un style" à imposer quel que soit le projet mais plutôt comme une manière non figée de se positionner dans le champ du design graphique contemporain.

Si nécessaire, une ou plusieurs séances pourront être consacrées à préciser et consolider les acquis techniques (maniement des logiciels par exemple).

OBJECTIFS

Maîtrise typographique et micro-typographique.

Élaboration d'un propos à travers une production éditoriale.

Réflexion sur un ensemble iconographique.

Autonomie de production.

Autonomie de réflexion.

MÉTHODE

Au second semestre, plusieurs sujets d'édition seront proposés :

- À partir d'une sélection iconographique
Des séances transversales avec Caroline Cieslik seront organisées autour de la pratique de l'édition photographique. Présentation et analyse d'une sélection d'ouvrages photographiques puis construction d'une édition à partir de la série photographique produite dans le cadre de l'atelier de photographie ou à partir d'une recherche iconographique mobilisée dans d'autres ateliers.
- À partir d'un texte pour lequel il faudra proposer une iconographie en vue de la construction d'un objet éditorial.
- En fonction du calendrier, un sujet de manipulation typographique à grande échelle sera également mené.

ÉVALUATION

Le suivi s'effectue sous forme de rendez-vous individuels ou en petits groupes pour stimuler la réflexion des étudiant-es sur le projet des autres afin de développer leur esprit critique. La restitution des projets se fait sous forme d'accrochage et de présentation orale. La régularité du travail sera aussi prise en compte. La présence et la ponctualité de l'étudiant-e sont requises à toutes les séances de travail.

BIBLIOGRAPHIE

Robin Kinross, *Unjustified Text*, Hyphen Press, 2002
 Richard Hollis, *About Graphic design*, Occasional Papers, 2012
 Roland Barthes, *Les Mythologies*, Seuil, 1957
 Roland Barthes, *La Chambre claire*, Gallimard, 1980

DESIGN GRAPHIQUE NUMÉRIQUE

Étienne Ozeray

Publication numérique : créer, publier, éditer, diffuser

CONTENU

Les supports numériques, notamment le web, ont ce potentiel formidable de création, de publication, d'édition, et de diffusion des savoirs et savoir-faire. Cet atelier a pour but de mettre en place des dispositifs exploitant ces potentiels.

Cet atelier nous permettra d'aborder les bases de ce qui constitue le design numérique, les interfaces, la mise en page à l'écran, les principes d'interaction et d'optimisation, l'éco-conception, l'accessibilité... Ce sera aussi l'occasion d'aborder les notions théoriques inhérentes à la culture numérique et particulièrement de tenter d'en comprendre leurs enjeux sociaux, culturels, politiques, environnementaux et artistiques. Aussi, grâce à l'expérimentation de diverses technologies numériques, nous pourrons découvrir comment l'outil technique devient alors un vecteur de créativité.

Ce sera l'occasion de positionner notre démarche dans le prolongement d'une culture existante et prolifique, la culture libre. La culture libre milite pour une libération des œuvres de l'esprit, encourageant leur libre circulation et modification. Nous pourrons donc nous questionner sur la valeur éthique de notre travail, de ses enjeux et de son impact social tout en appliquant une méthodologie basée sur la contribution, la réappropriation, le partage des connaissances et des compétences. Nous aborderons aussi les questions de propriété intellectuelle, de bien commun et de piraterie et de leurs relations avec le design graphique.

MÉTHODE

Du fanzine à l'encyclopédie, nous nous attacherons à décortiquer ce qui constitue la culture numérique et à en prendre activement part. Entre curation, création et autoédition, nous expérimenterons par la pratique des dispositifs de publication numérique, en mettant l'accent sur la diffusion de savoirs et de savoir-faire. En parallèle, nous aborderons ensemble les aspects théoriques autour de ces questions sous la forme de recherches, lectures, réflexions et mises en commun tout en organisant des apports techniques réguliers en fonction des besoins et envies de chacun-e. Enfin, nous aborderons et expérimenterons certaines méthodes de travail en groupe et celui-ci sera encouragé. Le rythme de cet atelier alternera donc entre des rendez-vous collectifs théoriques et techniques et des rendez-vous individuels dédiés à l'expérimentation et au développement d'un travail qui s'étalera sur l'ensemble du semestre.

ÉVALUATION

L'évaluation se fera en continu. Toutes les étapes de travail seront prises en compte, tant théoriques que pratiques.

BIBLIOGRAPHIE

Swartz Aaron, Lessig Lawrence, *Celui qui pourrait changer le monde*, B42, Paris, 2017

LEVY Steven, *L'éthique des hackers*, GLOBE, 2013

Collectif, *Lire à l'écran : Contribution du design aux pratiques et aux apprentissages des savoirs dans la culture numérique*, B42, 2011

Collectif, *Revue Tèque*, Audimat Editions

LATRIVE Florent, *Du bon usage de la piraterie. Culture libre, science ouverte*, La Découverte, 2007

PAPANÉK Victor, *Design pour un monde réel*, Les presses du réel, 1970

UNITÉ IMAGE

PHOTOGRAPHIE

Caroline Cieslik

CONTENU

Développer une pratique et une culture de l'image photographique autour d'un projet personnel. Mobiliser la photographie dans le cadre d'une pratique de designer graphique. Ce cours repose sur :

- L'analyse d'images afin d'identifier les moyens spécifiques au langage photographique.
- Des expérimentations photographiques puis la construction d'une série autour d'un sujet et d'une problématique prédéfinie.
- Une réflexion et une expérimentation autour des différents supports possibles.
- Une documentation des différentes étapes du projet et une réflexion sur les modes de présentations des recherches, des documents, des références qui ont nourri la série.

▪ **Semestre 5 :**

Une journée autour de la pratique de l'anthotype avec Isabelle Jégo.

- **Semestre 6 :**

Trois séances transversales avec Marie Proyart sur l'édition photographique croisant pratique du design graphique et photographie : présentation et analyse d'une sélection d'ouvrages photographiques puis construction d'une édition à partir de la série d'images produite dans le cadre de l'atelier ou à partir de la recherche iconographique mobilisée dans le cadre de l'atelier design éditorial.

ÉVALUATION

L'évaluation se fait par semestre. L'étudiant-e doit répondre à l'ensemble des critères suivants: engagement dans une production d'auteur-e, pertinence de la problématique de recherche, qualité des réalisations (cohérence forme/propos, soin), assiduité, prise de parole et participation active au cours, maîtrise des techniques photographiques.

BIBLIOGRAPHIE

Kaouther Adimi, Daphné Bengoa, Leo Fabrizio, *Bâtir à hauteur d'hommes* Fernand Pouillon, Macula

2019

Emiliano Battista & Stefaan Vervoort, *From A to K*, Koenig Books, 2016

Hannah Darabi, *Soleil of persian square*, Gwinzegal, 2021

Katherine Longly, *Hernie & Plume*, The Eriskay Connection, 2020
Revue *Transbordeur*

Photographie, histoire, société, Macula, n°1 à 6, Macula, 2017-2022

Stéphanie Roland, *Event horizon*, The Eriskay Connection, 2019

Yana Wernicke, Jonas Feige, *Zenker*, Édition Patrick Frey, 2021

VIDÉO

Hilary Galbreath

CONTENU

Chaque semestre sera dédié au développement d'un projet personnel.

OBJECTIFS

Continuer à développer ses connaissances des techniques de montage, de prise d'image et du son. Identifier ses propres intérêts vidéo et développer un projet personnel.

Savoir positionner son projet dans un contexte historique et contemporain.

MÉTHODE

Cours hebdomadaire, avec des séances collectives de projection de vidéos et de discussion de groupe, et des séances d'apprentissage de technique, suivi par des rendez-vous individuels des séances d'accrochage collectives.

ÉVALUATION

La présence aux séances de projection et d'apprentissage techniques sont obligatoires.

Le rendu de chaque projet se fera dans le cadre de deux accrochages collectifs : un pour tester, et une version finale à la fin de semestre (avant les bilans).

BIBLIOGRAPHIE

Iris Brey, *Le Regard Féminin : Une révolution à l'écran*, Éditions de l'Olivier, 2020

Jean-Pierre Berthomé, *Le Décor au Cinéma*, Cahiers du cinéma, 2003

Michael Rush, *L'art vidéo*, 2003

Teresa Castro, Perig Pitrou et Marie Rebecchi (dir.), *Puissance du végétal et cinéma animiste : La vitalité révélée par la technique*, Les Presses du réel, 2020

Philippe Dubois, *La Question Vidéo : entre cinéma et art contemporain*, Yellow Now - Côté cinéma, 2011

François Dosse et Jean-Michel Frodon, *Gilles Deleuze et les images*, Cahiers du cinéma (essais), 2008

DESSIN – BIBLIOTHÈQUE DE FORMES

Charlotte Vitaioli

CONTENU

Penser la composition à partir d'une bibliothèque de formes générée dans le cadre d'exercices de dessin collectif.

Semestre 5 : Une édition & une série

À partir de jeux de dessin générant des formes graphiques aléatoires, une bibliothèque de formes sera créée collectivement.

Cette archive de formes inventées, dont l'étudiant-e pourra s'emparer tout au long du semestre, pourra faire l'objet d'une édition commune ou individuelle. L'étudiant-e sera amené-e à puiser dans cette bibliothèque pour décliner ses compositions en grand format. Il/elle sera encouragé-e à affirmer une pratique libre et personnelle du dessin *via* les techniques de son choix.

Semestre 6 : Suite & Sujet libre

La seconde partie de l'année, l'étudiant-e sera incité-e à inventer son propre processus, et à poursuivre une recherche personnelle exigeante répondant aux enjeux de ses préoccupations artistiques.

MÉTHODE

Le cours de dessin a lieu sur une demi-journée tous les quinze jours en suivi individuel. Des cours collectifs auront lieu au cours de l'année.

ÉVALUATION

Les étudiant-es doivent s'investir dans le cours sur l'année.

ARC DE L'OPTION

ARC EXEMPLAIRES

Marie Proyart

Années 3, 4 et 5

- **Biennale d'édition**

La biennale « Exemplaires — Formes et pratiques de l'édition » est un événement conçu par les équipes pédagogiques de quatre écoles d'art qui propose d'interroger les pratiques éditoriales

contemporaines. Tous les deux ans des groupes d'étudiant-es issues d'une dizaine d'écoles d'art francophones proposent une sélection raisonnée de six publications, publiées durant les six dernières années et jugées « exemplaires » selon des critères définis librement. Quatre éditions ont déjà vu le jour : celle de 2015 a été organisée par l'ENSBA de Lyon, celle de 2017 par la HEAR de Strasbourg [www.exemplaires2017.fr], celle de 2019 par l'EESAB-site de Rennes [www.exemplaires2019.fr] et celle de 2021 par l'institut supérieur des arts de Toulouse (isdaT) [www.exemplaires2021.fr]. La cinquième édition aura lieu à Valence en avril 2024.

Lors de cette manifestation, les sélections d'objets éditoriaux retenus par chaque école seront exposées et un colloque réunissant des éditeur-rices, graphistes, artistes, historien-nes et critiques permettra de mener une réflexion sur les enjeux de l'édition contemporaine soulevés par ces choix effectués par les étudiant-es.

Les critères de sélection des ouvrages seront à définir par les étudiant-es qui seront, par conséquent, amené-es à s'interroger sur ce qui fait la qualité d'un projet éditorial. La restitution des séances de travail et la sélection finale des ouvrages feront l'objet d'une publication. Une collaboration avec l'école HEAD de Genève est prévue. Les modalités de rencontres sont à définir.

CALENDRIER

1e semestre : sélection des ouvrages et écriture des textes.

2e semestre : mise en forme et impression de l'édition restituant la sélection d'ouvrages et productions d'images génériques.

ARC NEW WOMAN

George Dupin, Marjolaine Lévy, Étienne Ozeray

Années 3, 4 et 5.

CONTENU

À l'instar de nombreuses figures d'artistes oubliées de l'histoire de l'art aujourd'hui éclairées sous un spectre contemporain, Tina

Modotti et Lotte Jacobi, deux femmes photographes de l'entre-deux-guerres aux destins croisés, seront au cœur de cet Arc.

- D'un côté, Tina Modotti, née en 1913 en Italie, est tout à la fois mannequin, actrice du cinéma muet hollywoodien, photographe et activiste politique. Arrivée aux États-Unis en 1913 elle travaille comme couturière. Au début des années 1920, elle joue dans des films à Hollywood, devient le mannequin vedette, et bientôt la maîtresse, du photographe Edward Weston, dont la célébrité est déjà notoire. En 1922, déçue par sa carrière d'actrice et encouragée par Weston, elle choisit de se consacrer à la photographie. Le couple part au Mexique ; E. Weston lui enseigne la photographie, tandis qu'elle lui sert de traductrice et gère son studio photographique. De Mexico où elle rencontre Diego Rivera et Frida Kahlo, à Moscou en passant par Berlin et l'Espagne, elle ne cessera de s'engager et de militer, le médium photographique comme arme de lutte.

- De l'autre, Lotte Jacobi, née en 1898 en Pologne. À Berlin puis à New York, elle fréquente les milieux d'avant-garde et est célèbre pour ses portraits. Issue d'une famille de photographes de Prusse orientale installée à Berlin depuis 1920, elle travaille d'abord en studio avec son père avant d'entrer à l'Académie de photographie de Munich en 1925. De retour à Berlin, elle dirige le studio familial, spécialisé dans le portrait traditionnel, et commence à travailler pour la presse et les magazines illustrés. Entre 1927 et 1935, elle réalise une série de portraits de personnalités des milieux artistiques et intellectuels avant-gardistes de la république de Weimar. Elle réalise des portraits de l'intelligentsia new-yorkaise en exil, comme celui de Berenice Abbott (1943). Elle est également connue pour son portrait d'Albert Einstein (Princeton, 1938), qu'elle photographie au naturel, assis à son bureau, ébouriffé qui sera refusé par *Life* pour sa trop grande simplicité. Dans les années 1940, elle aborde la photographie expérimentale avec ses séries *Photogenics*, images jouant sur les textures et les lumières, et réalisées sans appareil. Dans les années 1970, elle s'engage politiquement contre la guerre du Vietnam et le nucléaire, tout en continuant à réaliser de nombreux portraits.

→ Quel serait le dénominateur commun partagé par ces deux photographes aux destins a priori éloignés ? Une exposition à l'été 1930 dans le studio berlinois de Jacobi, donnant à voir les

photographies de Modotti, dont les traces sont quasiment inexistantes.

→ Après un travail d'inventaire numérique et de typologie de l'ensemble des images des deux artistes ainsi que de la littérature qui leur est consacrée, notre recherche tentera de penser une proposition curatoriale en réactivant cette exposition de 1930 et en en proposant une lecture contemporaine enrichie par un travail éditorial, scénographique et archivistique. Histoire de la photographie, histoire des femmes artistes et militantisme, les étudiant-es plongeront dans ces problématiques résolument actuelles.

MÉTHODE

Travail de recherche à partir des archives.
Reflexions curatoriales et éditoriales.

ARC SEE RED WOMEN WORKSHOP

Isabelle Jego, Catherie de Smet, Laura La Cagnina, Vefa Lucas, Roman Séban

CONTENU

Le collectif féministe See Red Women Workshop, fondé en 1974 à Londres par des femmes issues d'écoles d'art et d'autres horizons, a produit, jusqu'en 1990, des affiches en sérigraphie visant à combattre les représentations sexistes et à contribuer à la culture visuelle du Mouvement de libération des femmes.

Leurs affiches abordent les questions de sexualité, d'identité et d'oppression, avec un graphisme audacieux, irrévérencieux et pleinement ancré dans les luttes féministes et plus largement sociales et politiques.

Il s'agira, à partir d'une analyse des productions du collectif et de leur contexte sociopolitique, de produire une exposition imprimée constituée à la fois de facsimilés de quelques-unes de leurs affiches et, en écho, de vos propres productions.

MÉTHODE (y compris rythme) : SELON CALENDRIER

- En novembre, un voyage à Londres nous permettra de

rencontrer les membres du collectif, d'étudier certaines affiches (colorimétrie, formats, types de papiers, techniques d'impression) et de visiter l'exposition «Women in Revolt, Art, Activism and the Women's movement in the UK 1970–1990» à la Tate Britain.

- De retour à l'EESAB, nous entamerons un travail de recherche de couleurs et de papiers pour l'impression des facsimilés en vue de l'impression en sérigraphie d'une dizaine d'affiches différentes.
- Au second semestre, un workshop de création graphique commun entre les sites de Lorient et Rennes nous permettra de concevoir une dizaine d'affiches en écho aux productions du SRWW. Ces affiches seront également imprimées en sérigraphie.
- Lors du dernier temps d'atelier, il s'agira de concevoir l'exposition imprimée et d'en assurer la communication.

ÉVALUATION

Assiduité et présence / Participation au collectif / Productions personnelles et collectives

BIBLIOGRAPHIE-SITOLOGIE

■ Histoire visuelle

- See *Red Women's Workshop, Feminist Posters 1974-1990*, Four Corners Books, London, 2016
- Liz McQuiston, *Suffragettes to She-Devils*, Phaidon, London, 1997 ; *Graphic Agitation*, Phaidon, London, 1993
- *It's Time for Action (There's No Option). About Feminism*, JRP:Ringier, Zurich, 2007
- *The Riot Grrrl Collection*, Fourth Printing, New York, 2016

■ Pratiques contemporaines

- L.I.P. Collective, *Manushi, a journal about Women and Society*, Le Signe + Futuress, Chaumont, 2020
- *Voix Off : imprimerie de femmes*, Cahiers des Typotes, 2021
- Laurence Rassel et Agathe Boulanger, Signe Frederiksen, Jules Lagrange, *Ce que Laurence Rassel nous fait faire*, Paraguay Press, 2020
- Bye Bye Binary : <https://typotheque.genderfluid.space/>
- <https://www.cacbreteigny.com/fr/exhibitions/790-lae-collective-bye-bye-binary>
- <https://www.design-research.be/by-womxn/>

SITE DE RENNES

OPTION COMMUNICATION – Mention design graphique

ANNÉE 4 & 5

Atelier des 5e année Option Communication – mention design graphique

PRÉSENTATION GÉNÉRALE (PHASE PROJET)

OPTION COMMUNICATION – Mention DESIGN GRAPHIQUE

ANNÉES 4 & 5

Les quatrième et cinquième année permettent aux étudiant-es de développer une démarche personnelle nourrie par des projets collectifs ambitieux. Ceux-ci sont menés avec des partenaires extérieurs issus du monde artistique et culturel (écoles étrangères, musées et centres d'art, associations diverses). Le programme s'appuie sur le rôle de la du designer graphique qui consiste à « rendre public » un contenu, appliqué ici à l'édition ou à l'exposition, et à des formes innovantes qui combinent ces deux aspects avec le numérique. L'équipe articule, autour de compétences graphiques et typographiques complémentaires — où le design interactif occupe une large place — des apports en photographie, en dessin, en histoire de l'art et histoire du design graphique. Le deuxième cycle, qui s'attache à toujours lier pratique et théorie, s'adosse de manière concrète à la recherche spécialisée qui est menée depuis une dizaine d'années dans l'option, non seulement à travers des journées d'étude et des conférences, mais aussi des workshops et des sujets de séminaire et d'atelier liés aux thématiques développées.

Le deuxième cycle forme au design graphique par l'expérimentation, assure l'acquisition de l'autonomie nécessaire à la vie professionnelle et familiarise avec la dimension internationale du métier. Sans exclure l'écriture subjective, ni le travail sur l'image, le deuxième cycle incite à une prise de position critique face à la pratique et au contexte social et politique dans lequel elle s'exerce. L'élaboration d'un vocabulaire plastique singulier s'y déploie à partir d'une maîtrise des outils et techniques mobilisés. Par ailleurs, l'équipe enseignante anime un pôle de

recherche en design graphique sous le titre « Formes du temps ». Les thèmes traités et la dynamique du projet enrichissent l'offre pédagogique de l'option.

Les 4e et 5e années représentent la phase de recherche approfondie du cursus et préparent à une pratique artistique après la sortie de l'école.

Au cours de ces deux années, le développement de la recherche plastique et conceptuelle de l'étudiant-e s'appuie sur les Ateliers de Recherche et de Création, notamment lors des workshops, ainsi que sur des expériences professionnelles lors de séjours, stages ou travaux réalisés à l'extérieur de l'école. L'EESAB-site de Rennes propose tout au long de l'année des partenariats avec des acteur-rices culturel·les auxquels les étudiant-es sont associé-es.

OBJECTIFS

Lors des années 4 et 5, les étudiant-es doivent progressivement développer leur langage personnel avec l'équipe enseignante en vue de l'obtention du DNSEP et de leur professionnalisation future. Pour cela, iels doivent acquérir et maîtriser les connaissances et compétences suivantes :

- Maîtriser les étapes d'un projet plastique : conception (recherche documentaire et iconographique, dessins, esquisses), expérimentations, production, diffusion ;
- Faire preuve d'originalité ;
- Connaître la scène artistique ;
- Pouvoir mobiliser des connaissances théoriques ;
- Maîtriser différents modes d'expression : expression orale, expression écrite, expression par la création, par l'exposition...

DATES À RETENIR > Année 4

SEMESTRE 7

18 sept. 2023 > 30 janv. 2024

- 21 et 22 septembre 2023
Ateliers du Risque
- 2 octobre 2023
Retour du contrat d'études complété auprès de Stéphanie Berthelot, assistante pédagogique [scolarite.rennes@eesab.fr]
- 14 décembre 2023
Journée « Pratiques professionnelles » avec Christine Finizio de DDAB
- 29, 30 janvier 2024
BILAN

SEMESTRE 8

31 janvier > 10 avril 2024

- 12 - 16 février 2024
Semaine « Pratiques professionnelles » avec Christine Finizio de DDAB
- 9, 10 avril 2024
BILAN
- Mai - août 2023
Stage obligatoire de deux mois minimum

DATES À RETENIR > Année 5

SEMESTRE 9

18 sept. 2023 > 18 janvier 2024

- 21 et 22 septembre 2023
Ateliers du Risque

- 2 octobre 2023
Retour du contrat d'études complété auprès de Stéphanie Berthelot, assistante pédagogique [scolarite.rennes@eesab.fr]
- 8 novembre 2023
RENDU FINAL DU MÉMOIRE
- 14 décembre 2023
Journée « Pratiques professionnelles » avec Christine Finizio de DDAB

SEMESTRE 10

18 janv. > 25 juin 2024

- 11, 12 janvier 2024
SOUTENANCE MÉMOIRE 5e année
- 18 janvier 2024
BILAN
- 12 > 16 février 2024
Semaine « Pratiques professionnelles » avec Christine Finizio de DDAB
- 27, 38 mars 2024
BILAN
- 6, 7 mai 2024
Jury critique
- 24, 25 juin 2024
DNSEP

COORDINATIONS

- COORDINATION OPTION COMMUNICATION -
Design graphique > Benjamin Gomez
- Coordination Année 4 > Marie Proyart
- Coordination Année 5 > Marjolaine Lévy

TABLEAU CRÉDITS - ANNÉE 4

ENSEIGNEMENTS (Blocs)	S7	S8	ANNÉE 4
Initiation à la recherche : suivi du mémoire, philosophie, histoire des arts	9	9	18
Projet plastique : prospective, méthodologie, production dont le stage (5 ECTS)	20	20	40
Langue étrangère	1	1	1
TOTAL CRÉDITS	30	30	60
TOTAL CRÉDITS CUMULÉS			240 ECTS

TABLEAU CRÉDITS - ANNÉE 5

ENSEIGNEMENTS (Blocs)	S9	S10	ANNÉE 5
Méthodologie de la recherche	20	-	20
Mise en forme du projet personnel	10	-	
ÉPREUVES DU DIPLÔME		S10	
Mémoire (essai)		5	
Travail plastique		25	
TOTAL CRÉDITS	30	30	60
TOTAL CRÉDITS CUMULÉS DNSEP			300 ECTS

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE :

- Guillaume Allard
- Amanda Auffray-Liddiard
- Soizic Debons
- George Dupin
- Benjamin Gomez
- Isabelle Jégo
- Marjolaine Lévy
- Thierry Moré
- Étienne Ozeray
- Marie Proyart
- Catherine de Smet

CONTENU DES ENSEIGNEMENTS ET MODALITÉS D'ÉVALUATION

Le contrat d'études

En deuxième cycle, l'étudiant-e est tenu-e de compléter son contrat d'études. Ce document pédagogique permet à l'étudiant-e de construire son parcours au sein de l'offre pédagogique, au regard des obligations mentionnées dans l'organisation des études pour chaque année et chaque option. Iel inscrit ainsi les 30 crédits nécessaires à la validation de son semestre. Le contrat est validé par un-e enseignant-e. Il est remis à l'administration, à Stéphanie Berthelot, assistante pédagogique, le 2 octobre 2023.

Organisation des études

L'étudiant-e doit obligatoirement satisfaire aux obligations du cours d'anglais avec Amanda Auffray-Liddiard.

L'étudiant-e participe au moins à une **Traverses**.

Iel suit obligatoirement le **module sur la préparation à l'insertion professionnelle**.

L'étudiant-e précise sa recherche et son projet personnels dans le cadre du séminaire « **méthodologie du projet, actualité du design graphique** ».

Dès le début de l'année 4, l'étudiant-e choisit un sujet de recherche théorique qui alimentera son travail personnel et constituera le thème du mémoire qu'iel soutiendra pour son DNSEP.

Iel suit obligatoirement un atelier et un ARC par an (voir ARC de l'option et Traverses).

L'étudiant-e effectue un stage d'un minimum de deux mois en France ou à l'étranger ou/et une mobilité internationale (uniquement année 4).

La communication avec les enseignant-es se fait lors des jours de présence des enseignant-es à l'école, lors des cours. Les échanges - par mail uniquement, à partir des boîtes mail individuelles

[prenom.nom@eesab.fr] - se limitent au strict minimum, lorsque le cours l'exige ou en cas d'absences justifiées auprès de la scolarité.

Le projet personnel

L'étudiant-e poursuit notamment dans son espace de travail personnel sa pratique plastique, iel peut bénéficier de tous les ateliers techniques de l'école et des compétences de leurs responsables. Le suivi individuel du projet est assuré par les enseignant-es. Plusieurs enseignant-es proposent par ailleurs des séances collectives d'accrochage ou de réflexion commune.

Le mémoire

Si la formation à la recherche est présente tout au long du cursus, elle intervient de manière plus spécifique en 4e année par la rédaction et en 5e année par la soutenance d'un mémoire dans le cadre du diplôme national supérieur d'expression plastique conférant à ce titre le grade de Master.

→ DÉROULÉ

En 5e année, le mémoire s'inscrit au semestre 9 dans l'unité d'enseignement de méthodologie de la recherche (20 ECTS) et sa soutenance est évaluée au semestre 10 comme l'une des deux épreuves du DNSEP (5 ECTS sur les 30 ECTS du DNSEP).

Par la finalisation d'un travail théorique, le mémoire de fin d'études permet à l'étudiant-e d'acquérir une autonomie de pensée et des compétences théoriques et conceptuelles utiles à la poursuite d'une démarche d'artiste ou d'auteur-e. L'élaboration du mémoire se déroule au cours de la 4e année et se finalise dans les huit premières semaines de la 5e année.

Le séminaire de la 4e année implique l'étudiant-e dans une dynamique de recherche pour d'une part, définir une problématique à développer en 5e année en vue du DNSEP et d'autre part, se familiariser avec les outils de la méthodologie. Ce travail donne lieu au mémoire de 4e année qui est présenté à l'occasion d'une soutenance intermédiaire devant deux enseignant-es durant le semestre 8.

Les premières semaines du semestre 9 de la 5e année sont consacrées à la finalisation du mémoire.

Ce travail, essentiellement mené sur une année, est nourri de réflexions, de lectures et d'observations contribuant à interroger

l'objet d'une recherche en art tout en confrontant des points de vue différents — anthropologique, historique, philosophique, sociologique...

→ OBJECTIF

L'objectif du mémoire est de permettre à l'étudiant-e de traiter de questions relatives à ses préoccupations artistiques en suivant une démarche de recherche problématisée. Il accompagne en ce sens un travail pratique. Il requiert une prise de distance critique de la part de son auteur-e. Comparable aux textes de certains artistes, le mémoire pourrait trouver un exemple dans la forme de l'essai tel qu'il constitue dans l'héritage des humanités une ouverture sur le monde et non un objet clos sur lui-même.

→ MÉTHODE

Les dits et les écrits d'artistes fournissent de ce fait une ressource évidente à l'égal des œuvres réunies dans le corpus. Les théories et les fictions des artistes témoignent d'une spécificité de la réflexion artistique inséparable de l'attention portée à l'instauration de l'œuvre; elles constituent une pratique égale au travail réalisé avec les images associées au texte. Des « images de pensée » peuvent être représentées à l'aide d'une iconographie élargie pouvant intégrer divers documents numériques, sonores, audiovisuels. Comme les citations d'auteur-es, les œuvres et les illustrations reproduites ne sauraient se réduire à un complément informatif; ce sont des objets de connaissance. Elles partagent des fonctions analogues aux méthodes qu'une recherche peut mobiliser au sein de différentes disciplines en sciences humaines, en sciences sociales et dans d'autres domaines. Le mémoire doit être rédigé selon un plan raisonné, avec une table des matières, et utiliser une bibliographie respectant les normes en vigueur.

→ LES OUTILS DE LA MÉMOIRERIE

Ce programme présente les séances de formation à la méthodologie de la recherche, formalisées et impulsées par la bibliothèque.

→ EXEMPLAIRES

Le mémoire est élaboré en trois exemplaires. Le jour du rendu définitif du mémoire, l'étudiant-e remet systématiquement deux

exemplaires du mémoire à Stéphanie Berthelot, assistante pédagogique. Ces exemplaires sont répartis comme suit : un pour la personnalité extérieure qualifiée qui préside le jury de soutenance du mémoire et un pour la·le représentant·e de l'école au DNSEP – exemplaire qui sera ensuite remis à la bibliothèque de l'école. L'étudiant·e produit et conserve un exemplaire de son mémoire. Il remet également le même jour une version numérique de son mémoire à la scolarité [scolarite.rennes@eesab.fr], pour archive.

Épreuves du DNSEP

- **Le jury de DNSEP est composé de cinq personnes**, un·e représentant·e de l'école : Isabelle Jégo pour le DNSEP 2023 et quatre personnalités extérieures qualifiées dont un·e titulaire d'un doctorat.
- **Le jury de soutenance du mémoire est composé d'un·e représentant·e de l'école et de l'une des quatre personnalités.**

L'un·e des deux membres du jury de soutenance du mémoire est titulaire d'un doctorat, il préside ce jury. Le jury de soutenance du mémoire est une émanation du jury du diplôme qui suit l'évaluation du mémoire. Ses membres établissent un rapport qu'ils présenteront aux autres membres lors du jury de DNSEP réuni au mois de juillet.

L'évaluation du mémoire porte sur la pertinence du choix du sujet, la capacité de l'étudiant·e à adopter un point de vue critique, la justesse des références bibliographiques et de leurs articulations au projet, la qualité du travail rédactionnel et celle de l'entretien avec le jury.

- **LES CRITÈRES D'ÉVALUATION DU DNSEP SONT LES SUIVANTS :**
 - Présentation des travaux (formelle et critique) ;
 - Élaboration du projet et processus de la recherche ;
 - Positionnement du travail, pertinence des références et de l'articulation des connaissances, niveau de conceptualisation ;
 - Qualité des productions.
 - La soutenance du mémoire a lieu au semestre 10. Sa durée est fixée à vingt minutes. L'épreuve du DNSEP se déroule à la fin du semestre 10. Sa durée est de 40 minutes. Il est rappelé que les deux soutenances sont publiques.

Stages et mobilités internationales

LES STAGES EN FRANCE OU A L'ÉTRANGER

▪ Année 4/M1

En 4e année, l'étudiant·e effectue un stage obligatoire d'une durée minimale d'un mois à partir du mois de mai. Dans le cas où l'étudiant·e réalise une mobilité d'études internationale, le stage n'est pas obligatoire mais reste conseillé.

Le stage est suivi par un·e enseignant·e référent·e choisi·e par l'étudiant·e et par le·la référent·e de 4e année.

Les stages à l'extérieur de l'école font l'objet d'une convention qui doit être remise complétée au plus tard le premier jour du stage.

Tous les stages font l'objet d'un rapport qui devra être évalué par l'enseignant·e référent·e signataire de la convention au semestre 9.

- Les conventions de stage sont disponibles dans le dossier

Ressources étudiant·es et à renvoyer par mail à

[\[annyvonne.rihet@eesab.fr\]](mailto:annyvonne.rihet@eesab.fr) ou à déposer à l'accueil.

LA MOBILITÉ INTERNATIONALE

- **Les échanges à l'étranger doivent être préparés dès la 3e année.**

L'étudiant·e doit prendre contact avec Amanda Auffray-Liddiard au bureau Erasmus + de l'école pour connaître les possibilités offertes au sein de l'EESAB – site de Rennes et les modalités du stage. La destination du séjour et les modalités de suivi à distance font l'objet d'un accord avec les enseignant·es et l'établissement d'accueil.

- Pour les séjours à l'étranger, il est indispensable d'établir un programme de travail et les modalités de suivi du projet personnel avec l'enseignant·e de théorie qui suit l'étudiant·e pour le mémoire et les enseignant·es du séminaire qu'il aura choisi.

- Pour le suivi, les moyens sont à adapter selon les situations : mail, Teams, plateforme, blog, courriers... Les crédits ECTS sont attribués par l'école d'accueil pour la période à l'étranger dans le cadre d'Erasmus +.

- Il est rappelé que l'EESAB encourage fortement les étudiant·es à s'engager dans une mobilité à l'international.

Insertion professionnelle

- Le deuxième cycle est une étape importante dans la préparation à la vie professionnelle. Outre les rencontres avec des professionnel·les à l'occasion de partenariats ou des conférences, l'école organise une formation pour préparer à l'insertion professionnelle.
- Il s'agit d'apporter aux étudiant·es une meilleure visibilité de leur futur environnement professionnel et des outils leur permettant de concrétiser leur projet après le diplôme, grâce à la mise en lien des savoirs, des expériences professionnelles et des outils méthodologiques.
- Ce temps de travail dédié au projet professionnel permet à l'étudiant·e de se projeter dans la mise en place de son activité artistique. L'enjeu est d'accompagner les étudiant·es dans la formalisation de leur projet en rendant visibles les liens entre production artistique, diffusion, administration, économie et communication.

Insertion professionnelle

Le deuxième cycle est une étape importante dans la préparation à la vie professionnelle. Outre les rencontres avec des professionnel·les à l'occasion de partenariats ou des conférences, l'école organise une formation pour préparer à l'insertion professionnelle.

Il s'agit d'apporter aux étudiant·es une meilleure visibilité de leur futur environnement professionnel et des outils leur permettant de concrétiser leur projet après le diplôme, grâce à la mise en lien des savoirs, des expériences professionnelles et des outils méthodologiques.

Ce temps de travail dédié au projet professionnel permet à l'étudiant·e de se projeter dans la mise en place de son activité artistique. L'enjeu est d'accompagner les étudiant·es dans la formalisation de leur projet en rendant visibles les liens entre production artistique, diffusion, administration, économie et communication.

TRAVERSES

L'EESAB – site de Rennes promeut des formes pédagogiques nouvelles et renouvelées, mobilisant plusieurs enseignant·es, s'inscrivant dans une logique inter-options et inter-années.

Traverses est composé d'un ensemble de propositions de courte ou de longue durée (ARC, ateliers, workshops, conférences) menées par un·e ou plusieurs enseignant·es dans des logiques transversales (inter-options et/ou inter-années). *Traverses* autorise ainsi la rencontre et l'échange intersectionnels au sein d'espaces de pensée et de travail ouverts et partagés.

FORMATIONS TECHNIQUES

Formations photographie

Des formations en photographie numérique et argentique sont proposées au cours de l'année par Caroline Cieslik. L'inscription à ces formations se fait selon les modalités communiquées par la scolarité.

PHOTOGRAPHER EN HAUTE DÉFINITION

> 18h de formation (dont 3h en demi-groupe), ouvert à 10 étudiant·es
> 3h - Théorie

PHOTOGRAPHER EN ARGENTIQUE (RAPPELS)

- Fonctionnement d'un appareil photographique/optiques/mise au point/distances focales/calcul de l'hyperfocale et de la profondeur de champ ;
- Quelques exemples de films noir et blanc/couleur ;
- Comment mesurer la lumière avec une cellule (lumière réfléchie/lumière incidente).

MOYEN-FORMAT

- Anatomie/fonctionnement ;
- Quelques usages de l'appareil (comment éviter les vibrations avec le prédéclencheur, la double exposition).

CHAMBRE

- Anatomie d'une chambre/montage démontage ;
- Les mouvements : décentrement, bascule corps avant, bascule corps arrière ;

- Redressement d'une perspective, la profondeur de champ et règle de Scheimpflug ;
- Charger/décharger un châssis.
- Chambre : Pratique - exercices en salle 3h
- Chambre : exercices de manipulation de la chambre par groupe, l'autre moitié du groupe commence les prises de vues avec les moyens-formats
- Chambre : Pratique : prises de vues sur le terrain : 6h

NUMÉRISATION

> 3h - Numérisation (en demi-groupe)

- Présentation des scanners et caractéristiques ;
- Protocole de numérisation ;
- Scanner Flextight : utiliser le flux 3F (scanner en format brut)

RÉFLEX NUMÉRIQUE

> 9h de formation, ouvert à 8 étudiant·es

> 3h - Théorie

- Anatomie d'un réflex numérique.
- Prise en main/paramétrage/entretien.
- Description des optiques disponibles au prêt.

> 3h - Pratique : prise de vue sur le terrain

- Photographier en Raw.
- Utiliser une optique à décentrement.
- Filmer.

> 3h - Editing - Traitement des fichiers Raw

ARGENTIQUE

Formation au développement et au tirage argentique.

4 séances de lundi soir de 16h à 19h - deuxième semestre, après les formations Photoshop

Séance 1 : développement, traitements poussés.

Séance 2 : tirages (principes de filtrages).

Séance 3 : techniques de masquage.

Séance 4 : tirages barytés.

Formations vidéo

Des formations vidéo sont proposées au cours de l'année par Hilary Galbreath. L'inscription à ces formations se fait selon les modalités communiquées par la scolarité.

→ LES OUTILS DE LA MÉMOIRERIE

Ce programme présente les séances de formation à la méthodologie de la recherche, formalisées et impulsées par la bibliothèque.

À travers les ateliers de La Mémoirerie, il s'agit de doter les étudiant·es d'outils de recherche leur permettant de fabriquer leur mémoire.

- **Lire un livre et s'en souvenir**, ou comment faire une fiche de lecture utile pour son travail.
- **Élargir sa recherche** à d'autres catalogues et bases documentaires, notamment en *open access*.
- **Rencontrer quelqu'un·e et l'interroger**, ou comment conduire un entretien et le restituer.
- **S'immerger sur un terrain** dans le cadre d'une recherche, ou quelques clés de l'observation participante.
- **Écrire** : que ce soit pour son mémoire, pour son travail de création ou pour soi, comment se mettre à écrire ? Quelles ressources mobiliser ? Quels conseils s'échanger ?

PROGRAMME DES COURS (SOMMAIRE)

- Anglais
- Français, langue étrangère
- ARC Exemplaires 2023
- ARC New Woman
- ARC See Red Women
- Design typographique
- Design graphique et Typographie
- Design graphique numérique
- Traverses

DESCRIPTION DES COURS

OPTION COMMUNICATION – MENTION DESIGN GRAPHIQUE

ANNÉES 4 & 5

ANGLAIS

Amanda Auffray-Liddiard

Années 4 et 5

CONTENU

Basé sur le principe de rendez-vous (trois étudiant-es maximum), l'essentiel est d'habituer l'étudiant-e à s'exprimer sur son propre parcours, ses références et ses réflexions.

ÉVALUATION

À l'occasion de chaque rendez-vous, l'étudiant-e doit rendre un résumé écrit du contenu de ses idées qu'il entend présenter.

Participation à six rendez-vous par an au minimum.

Les séances sont obligatoires pour les étudiant-es francophones et seront évaluées sur le principe du contrôle continu.

L'attribution des crédits se fait sur la base de l'assiduité, d'une progression et d'un travail qui démontre la volonté d'améliorer son niveau de départ. Toute impasse ou absence répétée ne pourront donner lieu à un rattrapage.

Un-e étudiant-e n'ayant pas assisté aux rendez-vous n'obtiendra pas les crédits d'anglais et ne pourra pas se présenter au DNSEP.

Français, langue étrangère

Soizic Debons

Années 4 et 5

Destiné aux étudiant-es de langue étrangère.

Aide à la rédaction des écrits et mémoires et à la mise en perspective du propos.

ARC EXEMPLAIRES

Marie Proyart

Années 3e, 4e et 5e années option communication mention design graphique

▪ Biennale d'édition

La biennale « Exemplaires — Formes et pratiques de l'édition » est un événement conçu par les équipes pédagogiques de quatre écoles d'art qui propose d'interroger les pratiques éditoriales contemporaines. Tous les deux ans des groupes d'étudiant-es issu-es d'une dizaine d'écoles d'art francophones proposent une sélection raisonnée de six publications, publiées durant les six dernières années et jugées "exemplaires" selon des critères définis librement.

Quatre éditions ont déjà vu le jour : celle de 2015 a été organisée par l'ENSBA de Lyon, celle de 2017 par la HEAR de Strasbourg [www.exemplaires2017.fr], celle de 2019 par l'EESAB-site de Rennes [www.exemplaires2019.fr] et celle de 2021 par l'institut supérieur des arts de Toulouse (isdaT) [www.exemplaires2021.fr]. La cinquième édition aura lieu à l'ESAD de Valence en avril 2024.

Lors de cette manifestation, les sélections d'objets éditoriaux retenus par chaque école seront exposées et un colloque réunissant des éditeur-rices, graphistes, artistes, historien-nes et critiques permettra de mener une réflexion sur les enjeux de l'édition contemporaine soulevés par ces choix effectués par les étudiant-es.

Les critères de sélection des ouvrages seront à définir par les étudiant-es qui seront, par conséquent, amené-es à s'interroger sur ce qui fait la qualité d'un projet éditorial. La restitution des séances de travail et la sélection finale des ouvrages feront l'objet d'une publication. Une collaboration avec l'école HEAD de Genève est prévue. Les modalités de rencontres sont à définir.

CALENDRIER

1e semestre : sélection des ouvrages et écriture des textes.

2e semestre : mise en forme et impression de l'édition restituant la sélection d'ouvrages et productions d'images génériques.

ARC NEW WOMAN

Marjolaine Lévy, George Dupin, Etienne Ozeray

Années 3e, 4e et 5e années option communication mention design graphique

CONTENU

À l'instar de nombreuses figures d'artistes oubliées de l'histoire de l'art aujourd'hui éclairées sous un spectre contemporain, Tina Modotti et Lotte Jacobi, deux femmes photographes de l'entre-deux-guerres aux destins croisés, seront au cœur de cet Arc.

- D'un côté, Tina Modotti, née en 1913 en Italie, est tout à la fois mannequin, actrice du cinéma muet hollywoodien, photographe et activiste politique. Arrivée aux États-Unis en 1913 elle travaille comme couturière. Au début des années 1920, elle joue dans des films à Hollywood, devient le mannequin vedette, et bientôt la maîtresse, du photographe Edward Weston, dont la célébrité est déjà notoire. En 1922, déçue par sa carrière d'actrice et encouragée par Weston, elle choisit de se consacrer à la photographie. Le couple part au Mexique ; E. Weston lui enseigne la photographie, tandis qu'elle lui sert de traductrice et gère son studio photographique. De Mexico où elle rencontre Diego Rivera et Frida Kahlo, à Moscou en passant par Berlin et l'Espagne, elle ne cessera de s'engager et de militer, le médium photographique comme arme de lutte.

- De l'autre, Lotte Jacobi, née en 1898 en Pologne. À Berlin puis à New York, elle fréquente les milieux d'avant-garde et est célèbre pour ses portraits. Issue d'une famille de photographes de Prusse orientale installée à Berlin depuis 1920, elle travaille d'abord en studio avec son père avant d'entrer à l'Académie de photographie de Munich en 1925. De retour à Berlin, elle dirige le studio familial, spécialisé dans le portrait traditionnel, et commence à travailler pour la presse et les magazines illustrés. Entre 1927 et 1935, elle réalise une série de portraits de personnalités des milieux artistiques et intellectuels avant-gardistes de la république de Weimar. Elle réalise des portraits de l'intelligentsia new-yorkaise en exil, comme celui de Berenice Abbott (1943). Elle est également connue pour son portrait d'Albert Einstein (Princeton, 1938), qu'elle photographie au naturel, assis à son bureau, ébouriffé qui sera refusé par *Life* pour sa trop grande

simplicité. Dans les années 1940, elle aborde la photographie expérimentale avec ses séries *Photogenics*, images jouant sur les textures et les lumières, et réalisées sans appareil. Dans les années 1970, elle s'engage politiquement contre la guerre du Vietnam et le nucléaire, tout en continuant à réaliser de nombreux portraits.

→ Quel serait le dénominateur commun partagé par ces deux photographes aux destins a priori éloignés ? Une exposition à l'été 1930 dans le studio berlinois de Jabobi, donnant à voir les photographies de Modotti, dont les traces sont quasiment inexistantes.

→ Après un travail d'inventaire numérique et de typologie de l'ensemble des images des deux artistes ainsi que de la littérature qui leur est consacrée, notre recherche tentera de penser une proposition curatoriale en réactivant cette exposition de 1930 et en en proposant une lecture contemporaine enrichie par un travail éditorial, scénographique et archivistique. Histoire de la photographie, histoire des femmes artistes et militantisme, les étudiant-es plongeront dans ces problématiques résolument actuelles.

MÉTHODE

Travail de recherche à partir des archives.
Reflexions curatoriales et éditoriales.

ARC SEE RED WOMEN WORKSHOP

Isabelle Jego, Catherie de Smet, Laura La Cagnina, Vefa Lucas, Roman Séban

CONTENU

Le collectif féministe See Red Women Workshop, fondé en 1974 à Londres par des femmes issues d'écoles d'art et d'autres horizons a produit, jusqu'en 1990, des affiches en sérigraphie visant à combattre les représentations sexistes et à contribuer à la culture visuelle du Mouvement de libération des femmes. Leurs affiches abordent les questions de sexualité, d'identité et d'oppression, avec un graphisme audacieux, irrévérencieux et pleinement ancré dans les luttes féministes et plus largement sociales et politiques.

Il s'agira, à partir d'une analyse des productions du collectif et de leur contexte sociopolitique, de produire une exposition imprimée constituée à la fois de facsimilés de quelques-unes de leurs affiches et, en écho, de vos propres productions.

MÉTHODE (y compris rythme) : selon calendrier

L'atelier se déroulera en plusieurs temps :

- En novembre, un voyage à Londres nous permettra de rencontrer les membres du collectif, d'étudier certaines affiches (colorimétrie, formats, types de papiers, techniques d'impression) et de visiter l'exposition «Women in Revolt, Art, Activism and the Women's movement in the UK 1970–1990» à la Tate Britain.
- De retour à l'EESAB, nous entamerons un travail de recherche de couleurs et de papiers pour l'impression des facsimilés en vue de l'impression en sérigraphie d'une dizaine d'affiches différentes.
- Au second semestre, un workshop de création graphique commun entre les sites de Lorient et Rennes nous permettra de concevoir une dizaine d'affiches en écho aux productions du SRWW. Ces affiches seront également imprimées en sérigraphie.
- Lors du dernier temps d'atelier, il s'agira de concevoir l'exposition imprimée et d'en assurer la communication.

ÉVALUATION

Assiduité et présence / Participation au collectif / Productions personnelles et collectives

BIBLIOGRAPHIE - SITOLOGIE

Histoire visuelle

- *See Red Women's Workshop, Feminist Posters 1974-1990*, Four Corners Books, London, 2016
- Liz McQuiston, *Suffragettes to She-Devils*, Phaidon, London, 1997
- Liz McQuiston, *Graphic Agitation*, Phaidon, London, 1993
- *It's Time for Action (There's No Option). About Feminism*, JRP:Ringier, Zurich, 2007
- *The Riot Grrrl Collection*, Fourth Printing, New York, 2016

Pratiques contemporaines

- L.I.P. Collective, *Manushi, a journal about Women and Society*, Le Signe + Futuress, Chaumont, 2020

- *Voix Off : imprimerie de femmes*, Cahiers des Typotes, 2021
- Laurence Rassel et Agathe Boulanger, Signe Frederiksen, Jules Lagrange, *Ce que Laurence Rassel nous fait faire*, Paraguay Press, 2020
- Bye Bye Binary : <https://typotheque.genderfluid.space/>
- <https://www.cacbretigny.com/fr/exhibitions/790-lae-collectivfe-bye-bye-binary>
- <https://www.design-research.be/by-womxn/>

DESIGN TYPOGRAPHIQUE

Benjamin Gomez

CONTENU ET OBJECTIFS

Cet atelier propose aux étudiant·e·s de concevoir un caractère typographique.

La recherche et l'analyse de documents historiques tiendront une place importante dans l'élaboration du projet, et feront l'objet de présentations collectives.

L'accent sera mis sur l'aspect fonctionnel de la famille de caractères, pensée comme un outil mis à disposition des graphistes. Les caractères typographiques pourront être diffusés sous licence libre sur la fonderie de l'école U+270D.

MÉTHODE

Le travail s'effectue en atelier et est poursuivi hors du cours d'une semaine à l'autre. Un calendrier d'avancement est proposé en début d'année qui sera ajusté par le groupe de travail suivant l'évolution du projet. Quelques présentations de principe et formations techniques en début d'année permettent aux étudiant·es de se familiariser avec le sujet.

ÉVALUATION

L'évaluation prendra en compte la capacité de recherche et de mise en œuvre de l'étudiant·e, son investissement et l'évolution de son travail.

DESIGN GRAPHIQUE ET TYPOGRAPHIE

Benjamin Gomez

CONTENU

Cet atelier repose sur la rencontre avec le collectif FAIR-E en charge du Centre chorégraphique Nationale de Rennes et de Bretagne.

Nous concevrons ensemble les formes d'un texte, déployées dans une édition et dans l'espace du CCNRB, qui prolongera les partis pris chorégraphiques du collectif, issu de la culture hip-hop et de ses influences.

MÉTHODE

Le travail est mené collectivement. Il s'effectue en atelier et est poursuivi hors du cours d'une semaine à l'autre. Un calendrier d'avancement est proposé en début de semestre. Le projet nécessite notamment un travail d'expérimentation en lien avec l'atelier de sérigraphie.

ÉVALUATION

L'évaluation prendra en compte la capacité de recherche et de mise en œuvre de l'étudiant·e, son investissement et l'évolution de son travail.

DESIGN GRAPHIQUE NUMÉRIQUE

Étienne Ozeray

Le·la designer graphique et ses outils :
s'approprier, modifier, détourner, faire

CONTENU

Il s'agira dans cet atelier d'aborder la palette d'outils numériques, des logiciels aux langages de programmation, que les designers ont à leur disposition au-delà des outils « classiques » que propose la suite *Adobe* en interrogeant les critères de choix. Peut-être que l'outil le plus évident ou le plus efficace n'est pas forcément le meilleur, il est parfois plus intéressant de détourner un outil de son usage premier afin de produire des formes inattendues et pertinentes. Nous tâcherons donc d'adopter ensemble une posture

de *hacker*, où le bidouillage et le tâtonnement auront la possibilité de nous mener à une ouverture technique afin que chacun-e se constitue une boîte à outil complète, non conventionnelle, adaptée à sa pratique et surtout propice à l'expérimentation.

Ce sera aussi l'occasion de nous pencher sur les enjeux qui se cachent derrière nos outils. Qu'ils soient formels, politiques, esthétiques, sociaux ou environnementaux, ceux-ci font partie intégrante de notre outillage quotidien et influent fortement sur l'usage que l'on en fait et sur l'aboutissement formel et conceptuel de l'objet graphique auquel on souhaite donner vie.

Ainsi, plutôt que de nous plier au champ lexical et au skeuomorphisme communément utilisé dans l'informatique et emprunté au monde administratif – les dossiers, les fichiers, le bureau... – nous nous appliquerons à appréhender notre ordinateur à la manière d'un atelier, version numérique d'un établi, où les rebuts peuvent être valorisés, où les outils sont disponibles, détournables et interopérables, où nous ne craignons pas de salir, de casser, de réparer. À l'inverse du bureau, environnement fait de formalités et de formatages, envisageons notre ordinateur comme espace de travail numérique fait de gestes singuliers, de pratiques personnelles et organiques.

MÉTHODE

Cet atelier sera donc constitué à la fois d'expérimentation par la pratique autour d'outils, de leurs possibles appropriations, modifications, détournements et pourquoi pas même de leur création mais aussi d'apports techniques réguliers en fonction des besoins et envies de chacun-es. En parallèle, nous aborderons ensemble les aspects théoriques autour de ces questions sous la forme de recherches, lectures, réflexions et mises en commun. Les approches et champs d'application peuvent être multiples et larges : mise en page hybrides, design génératif (trame, forme, dessin, typographie...), création et traitement d'image, création typographique, outils pratiques et organisationnels, code, volume, électronique, high-tech, low-tech... À chacun-e d'explorer le champ des possibles, de combiner et de s'emparer du domaine le plus en accord avec ses propres problématiques.

ÉVALUATION

L'évaluation se fera en continu. Toutes les étapes de travail seront prises en compte, tant théorique que pratiques.

BIBLIOGRAPHIE

Levy Steven, *L'éthique des hackers*, GLOBE, 2013

Papanek Victor, *Design pour un monde réel*, Les presses du réel 1970

Illich Ivan, *La convivialité*, Seuil, 2013

Collectif, *Technique et design graphique – Outils, médias, savoirs B42*, 2020

OSP, *Relearn*, Δλ*, BAT Édition, 2013

Masure Anthony, *Le design des programmes, des façons de faire numérique*, Thèse universitaire Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 2014

TRAVERSES

L'EESAB – site de Rennes promeut des formes pédagogiques nouvelles et renouvelées, mobilisant plusieurs enseignant-es, s'inscrivant dans une logique inter-options et inter-années. *Traverses* est composé d'un ensemble de propositions de courte ou de longue durée (ARC, ateliers, workshops, conférences) menées par un-e ou plusieurs enseignant-es dans des logiques transversales (inter-options et/ou inter-années). *Traverses* autorise ainsi la rencontre et l'échange intersectionnels au sein d'espaces de pensée et de travail ouverts et partagés.

SITE DE RENNES

OPTION DESIGN

Vue d'atelier 2e année option Design

PRÉSENTATION GÉNÉRALE (Phase programme)

OPTION DESIGN – LA FABRIQUE DE LA SOCIABILITÉ

L'option Design à l'EESAB – site de Rennes propose une pratique ouverte du design via une diversité de projets. Chaque étudiant-e développe ainsi son positionnement et son univers plastique avec une grande liberté.

- *La fabrique de la sociabilité*, telle qu'elle se pense au sein de l'option, articule les enjeux sociétaux au design contemporain dans une perspective critique.
 - Partant du constat que le design travaille à la fois dans et avec un contexte, tant social et économique que culturel et environnemental, l'option Design vise à améliorer notre aptitude à vivre en société.
 - Inscrits à la croisée du design, de l'architecture ou encore de la scénographie, les projets développés dans le cadre de cette option mettent en lumière nos rites d'interaction quotidiens et inventent d'inédits terrains d'entente entre nos désirs subjectifs et les besoins collectifs, entre individualité et collectivité.
 - Les projets développés s'appuient sur un réseau de partenaires locaux (industries, universités et grandes écoles, institutions culturelles, milieu associatif) afin de permettre à chacun-e d'explorer différents champs du design. Les étudiant-es nourrissent une pratique d'atelier au travers de projets d'expérimentations techniques et plastiques variés. Les ateliers métal, menuiserie, vidéo, sérigraphie, céramique, gravure, studio photo, les outils de prototypage ou encore le LabFab favorisent des projets à la matérialité aboutie.
- Les années 2 et 3 forment une entité pédagogique au cours de laquelle est conduit un programme d'enseignement contrôlé par 120 crédits.

TRAVERSES

L'EESAB – site de Rennes promeut des formes pédagogiques nouvelles et renouvelées, mobilisant plusieurs enseignant-es, s'inscrivant dans une logique inter-options et inter-années. Traverses est composé d'un ensemble de propositions de courte ou de longue durée (ARC, ateliers, workshops, conférences) menées par un-e ou plusieurs enseignant-es dans des logiques transversales (inter-options et/ou inter-années). Traverses autorise ainsi la rencontre et l'échange intersectionnels au sein d'espaces de pensée et de travail ouverts et partagés.

DATES À RETENIR > ANNÉE 2

SEMESTRE 3

18 sept. 2023 > 17 janv. 2024

- 21 et 22 septembre 2023
[Ateliers du Risque](#)
- 2 octobre 2023
[Retour du contrat d'études complété auprès de Stéphanie Berthelot, assistante pédagogique \[scolarite.rennes@eesab.fr\]](#)
- 20-24 novembre 2023
[Semaine banalisée inter-sites](#)
- 30 novembre 2023 : 12h > 14 h
[Mobilité internationale Erasmus + Réunion d'information par Amanda Auffray-Liddiard.](#)
- 17 janvier 2024
[BILAN semestre 3](#)

SEMESTRE 4

18 janvier > 30 mai 2024

- 5-9 février 2024
[Semaine banalisée inter-sites](#)
- 30 mai 2024
[BILAN semestre 4](#)

COORDINATIONS

COORDINATION OPTION DESIGN > Erwan Mével
Réfèrent Année 2 Design > Alban Gilles

TABLEAU CRÉDITS - ANNÉE 2 OPTION DESIGN

ENSEIGNEMENTS (Blocs)	S3	S4	ANNÉE 2
Pratique plastique : méthodologie de projet, techniques et mises en œuvre	16	14	30
Histoire, théorie des arts & langue étrangère	8	8	16
Recherches et expérimentations	2	4	6
Bilan semestriel	4	4	8
TOTAL CRÉDITS	30	30	60

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

- Amanda Auffray-Liddiard
- Caroline Bougourd
- Pierangelo Caramia
- Soizic Debons
- Thierry Dupeux
- Alban Gilles
- Manon Leblanc
- Patrick Le Priol
- Briac Leprêtre
- Erwan Mahé
- Erwan Mével
- Gwenn Rannou
- Giuliana Zefferi

CONTENU DES ENSEIGNEMENTS ET MODALITÉS D'ÉVALUATION

ORGANISATION DES ÉTUDES

L'étudiant-e poursuit les acquisitions plastiques fondamentales entreprises en 1ère année, en lien avec le développement d'un enseignement propre à l'option, mettant l'accent sur l'expérimentation. Différentes appréhensions du design sont explorées au travers des cours. Chaque sujet permet de développer un thème spécifique et un nouveau contexte. L'ensemble des cours de l'année 2 sont obligatoires. Les cours de théorie et de langue étrangère permettent de développer une culture spécifique avec une pensée critique, la maîtrise de l'écrit et de l'oral, la mise en œuvre d'une méthodologie pour la recherche et la maîtrise de la langue anglaise, autant de compétences indispensables à la poursuite des études dans une école d'art et à l'exercice de la profession de designer-euse. Dans le module « Méthodologie, techniques & mises en œuvre », la méthodologie et l'apprentissage à travers des sujets et des cours spécifiques sont au cœur de l'enseignement. C'est à partir de ce socle que les étudiant-es pourront développer des savoir-faire, une autonomie et un langage personnel à partir de la 3e année. Un programme conséquent de conférences et de rencontres est proposé par l'école en lien avec l'équipe pédagogique. Les étudiant-es doivent y participer afin de rentrer en contact avec les acteur-rices majeur-es de la création contemporaine. Iels sont invité-es également à pratiquer une veille personnelle sur l'actualité et à s'enrichir par des voyages d'études, des visites d'exposition, la fréquentation des bibliothèques.

Le contrat d'études

À partir de la 2e année, l'étudiant-e est tenu-e de compléter son contrat d'études. Ce document pédagogique permet à l'étudiant-e de construire son parcours au sein de l'offre pédagogique, au regard des obligations mentionnées dans l'organisation des études

pour chaque année et chaque option. Iel inscrit ainsi les 60 crédits nécessaires à la validation de son année.

L'étudiant·e de 2e année Design devant suivre l'ensemble des cours proposés, iel devra simplement valider la langue étrangère choisie, signer son contrat et renseigner les *Traverses* éventuelles qu'il souhaite suivre selon les possibilités de son emploi du temps. Il est remis à l'administration, à Stéphanie Berthelot, assistante pédagogique, le 2 octobre 2023.

Stage

Un stage d'une durée de deux semaines minimum est obligatoire entre la 2e et la 3e année en dehors des périodes de cours. Il est crédité de 2 ECTS au semestre 5 et fait l'objet d'une convention. Le stage doit être validé par un·e enseignant·e et faire l'objet d'un rapport à présenter lors du bilan du semestre 5.

Les conventions de stage sont à demander et à renvoyer par mail à scolarite.rennes@eesab.fr ou à retirer à l'accueil.

Évaluation du travail

Les critères généraux d'évaluation pour l'ensemble des cours sont les suivants :

- L'engagement ;
 - La pertinence de la réflexion ;
 - La qualité des réalisations ;
 - L'assiduité et la ponctualité.
- Les autres modalités d'évaluation sont précisées par cours, le cas échéant.

La mise en place d'un « carnet de recherche » mettant en forme les différents centres d'intérêt de l'étudiant·e est indispensable à la progression du travail. Les bilans semestriels prennent la forme d'un accrochage qui doit être soigné. C'est également un temps d'échanges durant lequel l'étudiant·e présente son carnet de recherche, son stage et les expériences qui ont enrichi son semestre (lectures, expositions, recherches, rencontres, conférences...)

La communication avec les enseignant·es se fait lors des jours de présence des enseignant·es à l'école, lors des cours. Les échanges - par mail uniquement, à partir des boîtes mail individuelles [prenom.nom@eesab.fr] - se limitent au strict minimum, lorsque le cours l'exige ou en cas d'absences justifiées auprès de la scolarité.

FORMATIONS TECHNIQUES

Formations photographie

Des formations en photographie numérique et argentique sont proposées au cours de l'année par Caroline Cieslik. L'inscription à ces formations se fait selon les modalités communiquées par la scolarité.

FORMATION PHOTOSHOP

> 2 modules selon les niveaux.

Mardi soir de 18h à 19h30 salle info design.

Groupe de 10/12 étudiant·es max.

- **Module 1 : obligatoire pour les 2e années** sauf si compétences et formation Photoshop avérées.
- **Module 2 : facultatif.**
- 3/4 séances de rattrapage en fonction de la demande, ouvertes aux années 3

MODULE 1 DEBUTANT·ES

- Théorie de l'image numérique
- Présentation de l'interface Photoshop
- Navigation

Traitement de l'image

- Photomontage

MODULE 2 AVANCÉ·ES

- Camera Raw
- Spécial photomontage
- Gestion de couleur
- Traitement par lot

FORMATION REFLEX

> 1 journée / 8 étudiant·es max (vendredi 26 janvier)

Réflex : Théorie : 3h

Réflex : Pratique prise de vue sur le terrain (Raw) : 3h

→ Editing : Traitement des fichiers Raw : 2h

CHAMBRE/MOYEN-FORMAT > 11-12 janvier

- Photographier en argentique : rappels
- Moyen-Format
- Chambre
- Chambre : Pratique - exercices en salle 3h
- Chambre : exercices de manipulation de la chambre par groupe, l'autre moitié du groupe commence les prises de vues avec les moyens-formats
- Chambre : Pratique : prises de vues sur le terrain : 6h

ARGENTIQUE

Formation au développement et au tirage argentique.

5 séances de lundi soir de 16h à 19h

- S1 Développement, traitements poussés
- S2 Tirages (principes de filtrages)
- S3 Techniques de masquage
- S4 et S5 Tirages barytés

FORMATIONS VIDÉO

Des formations vidéo sont proposées au cours de l'année par Hilary Galbreaith. L'inscription à ces formations se fait selon les modalités communiquées par la scolarité.

LabFab

Les valeurs des fablabs rencontrent les préoccupations de la communauté enseignante et étudiante de l'école d'art et de design. De par son équipement technique et sa dynamique de partage de savoirs, le LabFab permet à toutes les étudiant·es de l'EESAB de tester leurs projets et de réaliser des maquettes et prototypes dans tous les domaines.

Les étudiant·es sont accompagné·es pour intégrer le numérique de

manière simple dans leur démarche.

MACHINES À DISPOSITION :

- Deux découpes laser tube CO2 ;
- Une fraiseuse à commande numérique ;
- Deux imprimantes 3D ;
- Une découpe vinylique ;
- Matériel pour l'électronique et Arduino.

PROGRAMME DES COURS ANNÉE 2 - OPTION DESIGN (SOMMAIRE)

Module 1 « Histoire, théorie des arts & langue étrangère »

- Histoire et théorie du design
- Atelier d'écriture(s) en design
- Anglais
- Français, langue étrangère

Module 2 « Méthodologie, techniques & mises en œuvre »

- Méthodologie du projet
- Projets et expérimentations
- Design émotionnel
- Dessin technique : représentation universelle
- Design d'espace
- Making process
- Dessin
- Design et pratiques numériques
- Conception assistée par ordinateur
- Couleurs, matériaux et mise en espace
- Workshops

DESCRIPTION DES COURS

ANNÉE 2

OPTION DESIGN

Module 1 : « Histoire, théorie des arts & langue étrangère »

HISTOIRE ET THÉORIE DU DESIGN

Caroline Bougourd

CONTENU

En alternance une année sur deux, le cours traitera des deux aspects d'une même problématique : les crises et les utopies sous le prisme du design. En effet, le design se situe dans une position ambivalente vis-à-vis de ces faits et de ces projections de société : à la fois témoignage, reflet et parfois acteur des crises comme des utopies vécues, portées ou subies à chaque époque.

L'étude de différentes crises (technique, économique, écologique...) tout comme l'analyse des différentes utopies (habitat, enseignement, communautés...) constituent autant de manières de repenser l'histoire du design et ses théories. Et ainsi de percevoir les interactions entre les designer·euses et la société dans laquelle iels s'inscrivent.

L'enjeu du cours, outre le fait de développer une culture de la discipline, est d'appivoiser la lecture de textes majeurs et de références incontournables afin de mettre en débat les différents positionnements et de saisir les résonnances avec la pratique plastique et réflexive de chaque étudiant·e.

MÉTHODE

Cours magistral en auditorium toutes les semaines, pendant toute l'année.

La participation orale est attendue.

ÉVALUATION

L'évaluation est basée sur un travail à rendre à la fin de chaque semestre et à présenter à l'oral lors d'une séance dédiée. Les modalités sont précisées en début de semestre.

BIBLIOGRAPHIE

- Alice Carabédian, *Utopie radicale, Par-delà l'imaginaire des cabanes et des ruines*, Seuil, 2022
- Ludovic Duhem et Kenneth Rabin (dir.), *Design écosocial, convivialités, pratiques situées et nouveaux communs*, It : éditions et ÉSAD, 2018
- Catherine Geel, *Les grands textes du design commentés par Catherine Geel*, IFM – Regard, 2019
- Alexandra Midal, *Design, l'anthologie*, Cité du design, École supérieure d'art et design, HEAD, 2013
- Victor Papanek, *Design pour un monde réel*, Mercure de France, collection environnement et société, 1974 [1971]
- Penny Sparke, *Politiques sexuelles du goût. As Long as It's Pink*, traduit de l'anglais par Antoine Cazé, T&P Publishing, 2022 [1995]

ATELIER D'ÉCRITURE(S) EN DESIGN

Caroline Bougourd

Chaque designer-euse, doit être en mesure de présenter son travail avec distance critique et précision, ainsi que de parler d'autres projets, d'articuler son propre travail avec des références, etc. Les ateliers ont pour objectif de permettre le développement d'une expression orale, écrite et graphique qui rende compte de la singularité d'un regard de designer-euse ainsi que de sa culture de la discipline.

MÉTHODE

Pendant un semestre, les étudiant-es sont par demi-groupes mélangé-es entre 2e et 3e année design. Iels sont confronté-es à différentes modalités d'atelier (en binômes, en individuel, en petits groupes, en groupe entier) afin de développer différentes compétences d'écriture textuelle, graphique et d'expression orale.

ÉVALUATION

L'évaluation est basée sur la participation lors des ateliers ainsi que sur les différents travaux réalisés au cours du semestre.

BIBLIOGRAPHIE

Collections Typologie, Presses du réel
 Revue *Déforme*, ENSCI Les Ateliers
 Revue *Azimuts*, ÉSADSE Saint-Étienne
 Revue *Strabic*, <https://strabic.fr/>
 + Les ouvrages monographiques de designer·euses

ANGLAIS**Amanda Auffray-Liddiard****OBJECTIF**

Acquérir un maximum de compétences linguistiques dans les domaines de l'art et du design graphique.
 Les étudiant·es sont encouragé·es à discuter autour de documents choisis en rapport avec des créateur·rices contemporain·es anglophones. L'expression orale est au cœur de l'enseignement.

MÉTHODE

Écoute/visualisation de documents audiovisuels.
 Étude de textes, compréhension, vocabulaire, discussion.

ÉVALUATION

Trois projets à réaliser en groupe ou individuellement (oral et écrit).
 Les cours d'anglais sont obligatoires pour les étudiant·es francophones.
 L'apprentissage d'une autre langue peut être envisagé dans la mesure où l'étudiant·e, en accord avec l'école, établit un contrat de formation pour une autre langue vivante, dans un autre établissement.
 L'attribution des crédits se fait sur la base de l'assiduité, d'une progression et d'un travail qui démontre la volonté d'améliorer son niveau de départ.
 Toutes impasses ou absences répétées ne pourront donner lieu à un rattrapage.

FRANÇAIS, LANGUE ÉTRANGÈRE

Soizic Debons

Destiné aux étudiant·es de langue étrangère.

CONTENU

Approche sociétale et culturelle de la civilisation française.

OBJECTIFS

Le cours vise à améliorer le niveau de français à l'oral et à l'écrit des étudiant·es étranger·es. Il sera question d'actualité, d'histoire de France, de géographie, d'histoire de l'art, de coutumes, de clichés et de loisirs... Ce cours permettra également de suivre l'actualité culturelle et sociétale rennaise à l'occasion de différentes visites.

MÉTHODE

Cours et suivi individuel du travail de l'étudiant·e afin de maîtriser la présentation de son travail (vocabulaire, références...)
Aide à la rédaction des écrits et à la mise en perspective du propos.

ÉVALUATION

Un contrôle (écrit et oral) par semestre.

Module 2 : « Méthodologie, techniques & mises en œuvre »

MÉTHODOLOGIE DU PROJET

Alban Gilles et Erwan Mével

Ce cours est un moment d'observation, de réflexion et d'expérimentation.

À travers une série d'exercices à différentes échelles traitant d'espace, de design produit ou de mobilier, les étudiant·es auront l'occasion de développer des recherches personnelles et pourront travailler tous les axes qui vont de la problématique au projet.

Le but étant que chacun·e puisse envisager les solutions qui

permettent de mieux développer son imaginaire. Des travaux en relation avec le LabFab permettront d'intégrer le numérique aux projets et de sensibiliser les étudiant-es aux possibilités offertes par ces techniques de fabrication.

- **SEMESTRE 3 > MERCREDI MATIN > ALBAN GILLES ET ERWAN MÉVEL**

- **SUJET - ... DE POCHE**

Ce sujet propose de concevoir un objet utile à avoir sur soi et avec soi. Ses dimensions permettront de le ranger dans la poche d'un vêtement.

- **SUJET - D'ANGLE**

L'étudiant-e imaginera un dispositif qui s'inscrira dans l'angle d'un espace en proposant un usage inédit de celui-ci.

- **SEMESTRE 3 > MERCREDI APRÈS-MIDI > ALBAN GILLES**

- **SUJET – ZONE MINIMALE DE REPOS**

Partant de tests et d'observations de postures, analysant les signes évocateurs de confort ou s'attachant à un moment ou à contexte particulier, l'étudiant-e imaginera et réalisera un objet qui propose une zone minimale de confort et/ou de repos. La typologie des objets ne se limitera pas forcément à l'assise (sans bien sûr l'exclure) et les réponses seront ouvertes à tous les matériaux. L'idée de minimal pourra être interprétée de plusieurs manières, allant de l'espace le plus réduit en termes de taille à l'utilisation minimale de matériaux ou de procédés de fabrication. L'influence des nouvelles technologies pourra guider votre travail.

- **SUJET – HYBRIDATION**

À la manière d'une greffe végétale, l'étudiant-e proposera une hybridation efficace entre deux objets choisis - chacun avec sa fonction et ses matériaux propres - pour en générer un nouveau, nourri des caractéristiques des deux autres et enrichi par cette synthèse.

▪ **SEMESTRE 4 > MERCREDI MATIN > ALBAN GILLES ET ERWAN MÉVEL**

○ **SUJET – LA MUSIQUE DES USAGES**

Concevoir un objet, un meuble ou un élément architectural qui joue avec le son. Exploiter la structure d'un objet, les gestes ou les mouvements liés à son usage pour imaginer un potentiel sonore et/ou musical.

Modifier la perception d'un objet en travaillant son identité sonore. Porte, poignée, chaise, table, placard, fenêtre, balais, rideau, stores, suspension, escalier, ...

- Les propositions devront tenir compte de :
- La dimension sonore ;
 - La dimension sculpturale et spatiale ;
 - La dimension fonctionnelle ;
 - La gestuelle.

○ **SUJET – PROLONGER ÉTENDRE**

Défricher un univers personnel : explorer, s'inventer.

Développer des intérêts particuliers à partir de reprises (tout ou partie) de projets, travaux ou exercices réalisés lors du semestre 3 : les augmenter, les étendre, les préciser.

Prolonger, développer et augmenter librement un travail initial.

▪ **SEMESTRE 4 > MERCREDI APRES-MIDI > ALBAN GILLES**

○ **SUJET – LE VÉGÉTAL EN MILIEU DOMESTIQUE**

Le végétal vit à l'état naturel en extérieur. Le fait de les enfermer à l'intérieur relève de l'artifice. L'étudiant-e devra imaginer et dessiner un dispositif intérieur innovant, à la fois viable pour les végétaux et intéressant pour l'être humain.

○ **SUJET – LA DÉCOUPE, LE PATRON ET LE PLI**

Un patron peut être formé par le découpage d'un matériau plat.

Associée au pliage qui structure la matière, la combinaison découpe / patron / pli offre la possibilité de réaliser à moindre coût des objets de toutes dimensions.

Partant de cette technique de mise en œuvre, et de suédines entreposées à l'école, l'étudiant-e développera une recherche

originale et personnelle qui aboutira à la réalisation d'un prototype ou d'une maquette réaliste à l'échelle 1/1.

OBJECTIFS

Les propositions s'inscriront dans un contexte identifié, elles seront porteuses de sens et d'innovation.

- **Les acquis pédagogiques visés sont les suivants :**
 - Proposer des pistes de recherche innovantes ;
 - Exprimer et communiquer ses idées par le dessin et le volume ;
 - Analyser, critiquer et améliorer ses propres productions ;
 - Élaborer un discours écrit et oral qui explicite le travail.

ÉVALUATION

Contrôle continu et évaluation semestrielle en fonction de la participation et de la qualité des recherches.

MÉTHODE

Suivi de projet hebdomadaire.

Analyse, développement et fabrication de prototypes fonctionnels à l'échelle 1/1.

Présentation individuelle et collective.

BIBLIOGRAPHIE

Deyan Sudjic, *Le langage des objets*, Pyramid, 2012

Raymond Guidot, *Histoire du Design*, Hazan, 2004

Alexandra Midal, *Design, introduction à l'histoire d'une discipline*, Agora, 2009

PROJETS ET EXPÉRIMENTATIONS

Erwan Mével

CONTENU

4 sujets pour faire du projet un terrain d'imagination et d'expérimentation :

- Jouer avec l'air
- Porter des formes
- Assembler des unités

- Entrer dans la matière

4 sujets pour favoriser le développement d'une culture technique, matérielle et sensible. Chaque sujet est un projet de design à imaginer.

MÉTHODE

Sujets développés individuellement ou en groupe, étendus sur 5 ou 6 semaines. Les productions se feront au maximum dans le temps du cours.

ÉVALUATION

Evaluation continue avec comme critère : l'investissement, l'appropriation du sujet, la recherche, l'originalité et l'intelligence des réalisations et la qualité de la présentation.

BIBLIOGRAPHIE

Gaston Bachelard, *La terre et les rêveries de la volonté*, Paris : Librairie José Coti, 1948

Gaston Bachelard, *La terre et les rêveries du repos*, Paris : Librairie José Coti, 1948

Gaston Bachelard, *L'air et les songes, essai sur l'imagination du mouvement*, Paris : Librairie José Coti, 1948

Design émotionnel, Thierry Dupeux

DE L'INTIME ET DE L'ÉMOTION DANS L'OBJET ?

Erwan Mével

Ouverture au rapport personnel intime à l'objet via sa multiplication par moulage

CONTENU

Des expressions telles que « Bien dans sa peau » ou « dans la peau de... », « Tenir à cœur » nous interrogent sur le possible rapport émotionnel que nous pouvons entretenir avec l'environnement qui nous entoure. Nous nous attacherons plus précisément au monde des objets dans l'optique de resserrer nos échanges sur une part de l'univers du-de la designer-euse.

Dans un premier temps, l'étudiant-e fera une collecte d'empreintes de textures, de stigmates (la peau des choses) que nous moulerons

(avec de la plastiline) et dupliquerons en séries (avec du plâtre de synthèse) pour se confronter à son possible changement de statut. Puis l'étudiant-e sera invité-e à faire un inventaire des objets qui « lui tiennent à cœur » et d'en saisir un pour l'observer, faire partager l'affect qu'il engage sur sa propre personne. Un ensemble de croquis accompagné d'un texte court et synthétique ouvriront ce partage.

Nous nous servons de l'expérience de Cueco avec « collectionneur de collections ».

L'objet sélectionné sera moulé avec du silicone et dupliqué en diverses résines - format workshop d'une semaine.

Son statut s'en trouvera modifié, par le nombre et par ses nouvelles matérialités.

Le champ émotionnel sera autre...

Est-il autre ou bien davantage lui-même ?

Y a-t-il perte ou renforcement émotionnel ?

À l'aide des écrits de Donald A. Norman, nous définirons un champ théorique permettant de déconstruire ce qui fait émotion(s).

OBJECTIFS

Confronter la-le futur-e designer-euse au statut de l'objet qui entre dans la production en série et se confronter au statut de la pièce unique.

Permettre à l'étudiant-e d'aborder l'objet sous l'angle de l'émotion pour l'aider à se détacher du réflexe fonctionnaliste.

Initier au moulage, maîtriser des outils et matériaux de l'atelier de l'école.

Recherche d'autonomie.

Maîtrise du dessin et du croquis : capacité à traduire l'expression d'un volume.

Maîtrise de l'écrit : savoir, avec sobriété, entrer dans la transmission d'une approche sensible.

Temps 1 : passage de l'unicité au sériel.

MÉTHODE

« La peau des choses » : recherches d'empreintes prises sur les abords de l'école, relevé d'empreintes à la plastiline et traduction en plâtre (format : deux journées encadrées + temps libres étudiant-es) puis restitution accrochage.

« tenir à cœur ». L'étudiant-e choisit quelques objets qui font partie de son histoire et qui dégagent en lui-elle, une émotion qui lui est propre. Il glane ces objets dans son entourage familial. Parmi les objets proposés, l'un d'entre eux sera sélectionné avec les enseignant-es selon les critères de traduction ultérieure, notamment celle du moulage.

Le champ émotionnel sera traduit par le dessin et un texte concis :

- Travail de texte(s) permettant de dégager et d'exprimer le champ émotionnel. De parler de l'objet sous l'angle de groupe(s), d'appartenance(s).
- Dégager en quoi il fait Histoire.
- Travail de dessin et de croquis abordant par répétition une première approche de la série.
- Initiation au moulage par élastomère(s) (silicones) et répétition de l'objet par tirages en résines, plâtres, béton etc.
- Bilan personnel critique sur l'évolution de l'objet ainsi dupliqué et sur l'éventuel changement de son statut.

RYTHME

Par journées complètes pour la phase sélection, croquis et texte en atelier pédagogique.

Par regroupement de 2 x 3 jours pour la phase moulage et tirages des objets en atelier résine de l'EESAB-site de Rennes.

ÉVALUATION

Retour critique sur chaque temps fort :

- Qualité et sobriété du texte (un texte concis et juste, sur format A4 maximum demandé) ;
- Qualité et lisibilité, maîtrise des outils de dessin et de croquis (une planche finale graphique demandée) ;
- Expérimentation(s) de moulage et multiplicité des expériences de tirage (se confronter à une série réelle et parlante) ;
- Qualité des accrochages.

BIBLIOGRAPHIE

Henri Cueco, *Le collectionneur de collections*, Seuil, 2005
 Sylvain Venayre, Pierre Singaravelou, *Le magasin du monde*, Fayard, 2019

Donald A. Norman, *Design émotionnel : Pourquoi aimons-nous (ou détestons-nous) les objets qui nous entourent ?* Ed. de Boeck, 2012

DESSIN TECHNIQUE : REPRÉSENTATION UNIVERSELLE

Thierry Dupeux

Semestre 4

CONTENU

Présentation des conventions universelles de représentations techniques d'un projet de design objet.

OBJECTIFS

Acquérir les bases de la représentation.

MÉTHODE

Transmission d'une plaquette synthétique et lecture commune en groupe.

Étape 1 : traduction selon les codes des représentations universelles du dessin technique, d'un objet préalablement choisi par l'étudiant-e et validé par l'enseignant.

Mise en page du dessin, impression format A4.

Étape 2 : correction individuelle de chaque dessin et restitution collégiale.

Notes de A à D sur 5 critères inscrits dans un tableau de notes.

Interaction avec Gwenn Rannou, formateur CAO, sur les grands thèmes révélés par la production des étudiant-es.

OBJECTIFS

Maîtriser l'outil informatique dans la traduction des représentations universelles : cotations, hiérarchie des épaisseurs de traits, hachures, échelles appropriées, cartouche, etc.

Étape 3 : reprise du dessin selon les annotations de l'enseignant et auto-évaluation de la nouvelle production, sur la base de la grille de notes.

Étape 4 : deuxième correction par l'enseignant et report de notes sur le tableau.

Une demi-journée par semaine selon les besoins.

ÉVALUATION

Plans annotés individuellement et notés selon les critères indiqués sur un tableau dédié.

Auto-évaluation de l'étudiant-e sur le retour qu'il aura elle-lui-même corrigé.

Capacité à démontrer la maîtrise des bases de la représentation universelle des plans.

BIBLIOGRAPHIE

Mini plaquette transmise par l'enseignant en début de cours.

DESIGN D'ESPACE

Pierangelo Caramia et Patrick Le Priol

Semestre 3

SUJET 1 : Balade au bord de l'eau

CONTENU

L'étudiant-e devra étudier un segment d'un bord de rivière ou de canal à Rennes ou sur un autre lieu. Une méthodologie fondée sur l'analyse diagnostic du lieu sera le point de départ de l'étude de cette thématique de l'eau. Ensuite, une proposition de scénarios permettra de voir les concepts possibles. Enfin un scénario final engendrera la notion du projet.

Il s'agit ici de faire une reconquête d'un bord d'eau. La proposition spatiale vise donc à changer le statut d'un endroit en un lieu. Le développement d'éléments de design, le *outdoor* sera privilégié.

Semestre 4

Sujet 2 : À table

L'étudiant-e questionne la thématique du repas comme moment de convivialité et de culture. Un travail sur le dedans, dehors est à développer. L'espace d'intervention est la cuisine d'un appartement, ou d'une maison. Le projet est de fabriquer un

espace prenant en compte tous les éléments : de se mettre à la table de la cuisine au manger.

Sujet court 1 : 1er Fil de fer

À partir de fer à béton ou de fil de fer, l'objectif est de créer un objet ou la structure est fortement apparente et qui devient un objet d'intérieur.

Sujet court 2 : 2ème Carton en mouvement

Par une manipulation du carton, avec des découpages et des collages, l'étudiant-e fabrique un objet à voir et qui étonne.

Actions avec l'extérieur.

Une visite d'entreprise de gros œuvre sera organisée afin de voir des systèmes constructifs.

OBJECTIFS

Comprendre les enjeux des systèmes constructifs les modes constructifs dans l'espace.

Appréhender le rapport matière-volume des propositions graphiques par différents médiums.

Élaborer une argumentation sur les propositions faites.

Travailler en 2D et 3D (en lien avec Gwenn Rannou et Erwan Mahé).

Construire une argumentation par le croquis comme mode d'observation.

MÉTHODE

Analyser les démarches contemporaines analogues en lien avec les thématiques des intitulés des sujets.

Recherche sur des propositions plastiques similaires.

Analyse de travaux et projets d'œuvre mettant en avant de telles dispositions.

Choix d'un sujet, mise en place d'une problématique, conception, recherches et expérimentations plastiques et graphiques, développement et fabrication de maquettes à l'échelle.

Séances hebdomadaires.

ÉVALUATION

Accrochage et présentation orale collective.

Critères d'évaluation :

Qualités plastiques du projet.

Démarche dans la recherche de références.
 Inventivité et pertinence du concept.
 Évolution de la production au cours des semestres et qualité de l'accrochage.

BIBLIOGRAPHIE

Wilmotte, *Monographie d'architecture*, Le moniteur, 1993
 Magdalena Droste, *Bauhaus*, Edition Taschen, 2019
 Thierry Paquot et Jacques Levy, *Ville en partage*, Conseil Français Des Urbaniste, 2017
 Michel Serres, *Petite Poucette*, Le Pommier, 2012

MAKING PROCESS

Manon Leblanc

CONTENU

Comment est fabriqué cet objet ? Quel est le matériau utilisé et pourquoi ? Quelles sont ses propriétés ? Quelle technique de fabrication est utilisée ?
 À travers l'étude d'un objet de son choix, l'étudiant-e effectue une analyse et une recherche approfondie d'un matériau et du procédé de fabrication mis en œuvre, artisanal ou industriel, en lien avec son travail plastique.

OBJECTIFS

Approfondir les connaissances techniques des matériaux et leur processus de fabrication.

MÉTHODE

Chaque étudiant-e choisit un objet parmi la liste proposée en début d'année, et devra présenter sa recherche sous la forme d'une présentation orale collective de 15 minutes.
 Séances selon calendrier.

ÉVALUATION

Participation et assiduité aux cours.
 Qualité et approfondissement de la recherche.

Qualité de la présentation orale et visuelle.

BIBLIOGRAPHIE

Daniel Kula et Élodie Ternaux, *Materiology, Matériaux et technologies : l'essentiel sur les matériaux et technologies à l'usage des créateurs*, Birkhäuser, 2012

Rob Thompson, Design, *Les procédés de fabrication*, Vial, 2012

Hugues Jacquet, *Savoir & faire : le bois* (2015) ; *Savoir & faire : la terre* (2015) ; *Savoir & faire : le métal* (2018) ; *Savoir & faire : les textiles* (2020

Éd. Actes Sud

DESSIN

Briac Leprêtre

CONTENU

Les sujets abordent les notions de représentation :

Développer un dessin personnel sur un thème ou une notion.

Proposer une série de dessins, puis un grand format.

Dessin technique, dessin d'observation en extérieur : paysage urbain.

Dessin de coupe, perspective.

MÉTHODE

Les bases du dessin technique sont étudiées sur plusieurs séances, perspectives à deux points de fuites puis mises en ombrages.

Ces notions permettent ainsi de représenter les projets des étudiant-es pour mettre en image leurs réalisations futures.

Séances de modèle vivant.

DESIGN ET PRATIQUES NUMÉRIQUES

Erwan Mahé

CONTENU

Les technologies numériques ont fait évoluer le domaine du design, offrant de nouvelles perspectives pour la conception, la production

et la communication. Dans le cours nous explorons ces différentes pratiques afin de mieux comprendre leur potentiel et d'encourager les étudiant-es à les intégrer dans leurs projets de design.

CONTENU

Au cours de l'année, nous abordons quatre sujets clés qui permettent aux étudiant-es d'approfondir leurs connaissances et leurs compétences dans les pratiques numériques liées au design :

1. *Numérisation 3D* : Les étudiant-es découvriront les techniques de numérisation 3D et apprendront à utiliser des logiciels spécialisés pour créer des modèles tridimensionnels réalistes.
2. *Réalité virtuelle* : Nous explorerons les applications de la réalité virtuelle dans le design, en mettant l'accent sur la création d'expériences immersives et interactives.
3. *Réalité augmentée* : Les étudiant-es apprendront à superposer des éléments numériques sur le monde réel grâce à la réalité augmentée, ouvrant ainsi de nouvelles possibilités pour la visualisation contextuelle de leur projet.
4. *Impression 3D et découpe laser* : Ce sujet se concentre sur l'utilisation de technologies de fabrication numérique telles que l'impression 3D et la découpe laser pour prototyper et produire des objets physiques avec précision.

OBJECTIFS

Comprendre les potentialités des technologies numériques (numérisation 3D, réalité virtuelle, réalité augmentée, impression 3D, découpe laser) dans le cadre du Design et plus précisément dans les champs de l'objet et de l'espace.

Savoir exploiter ces potentialités dans les phases de conception et de communication du projet.

MÉTHODE

Le cours se déroule sur une base hebdomadaire, offrant aux étudiant-es un suivi régulier et une immersion progressive dans les pratiques numériques. Iels auront l'occasion de participer à des ateliers pratiques, de réaliser des projets concrets et d'expérimenter avec les technologies numériques.

ÉVALUATION

Le mode d'évaluation sera basé sur la présence et la participation des étudiant-es.

CONCEPTION ASSISTÉE PAR ORDINATEUR

Gwenn Rannou

CONTENU / SUJET

Cours d'initiation aux outils informatiques pour la modélisation 3D, le rendu d'images, la création de documents conventionnels (plans...), et la préparation de fichiers/modèles pour l'emploi des machines à commande numérique.

Les logiciels utilisés sont principalement Rhinoceros 3D et Blender.

▪ Semestre 3

En lien avec le LabFab, prise en main du logiciel Rhinoceros 3D au travers d'exercices 2D et 3D visant la création d'objets/prototypes avec les outils de découpe laser et d'impression 3D.

▪ Semestre 4

Création d'images de synthèse à partir de modèles 3D, dans le logiciel Blender. La création d'une documentation technique conventionnelle sera aussi abordée, avec Rhinoceros 3D.

Des temps seront bien sûr ménagés pour le suivi des travaux où la maîtrise des outils informatiques est essentielle à la réussite des projets (notamment dans le cadre du partenariat avec Métal Industrie).

OBJECTIFS

Capacité des étudiant-es à représenter les volumes en plans, coupes, façades suivant les conventions du dessin technique. Acquisition par les étudiant-es des outils et méthodes fondamentales en modélisation 3D et rendu d'images, ainsi que de fabrication numérique, afin d'atteindre une autonomie dans la modélisation de leurs projets.

ÉVALUATION

Assiduité aux cours.

Contrôle continu sur le semestre par évaluation des exercices

courts effectués.

Le rendu des exercices sera demandé la semaine suivant le dernier cours/TD relatif à l'exercice.

Un travail régulier en dehors des heures de cours/TD est demandé toutes les semaines pour progresser dans les exercices.

EXPÉRIMENTATIONS, MÉTHODOLOGIES & TECHNIQUES

Giuliana Zefferi

▪ SUJET 1 - Expérimentation, méthodologie & techniques.

CONTENU / SUJET

Afin que chacun·e soit peu à peu en mesure de construire ses propres scénarios de production nous explorerons différents médiums : texte, sculpture, vidéo, peinture, conception d'outils, dessin, objet à valeur d'usage, protocole, performance, etc. Notre objectif sera de mettre au point des méthodologies génératrices de formes qui soient en mesure de rendre intelligible une pensée mais aussi d'interroger, de critiquer, de révéler et de construire nos rapports aux mondes.

MÉTHODE

Cours proposé au premier semestre. Construit en collaboration avec Aurélie Maudet, chargée de bibliothèque à l'EESAB site de Rennes, ce premier semestre se construira autour de 4 propositions de production. Le suivi de projet se fera le vendredi, successivement par Thierry Dupeux et Giuliana Zefferi.

ÉVALUATION

- Investissement.
 - Ponctualité.
 - Pertinences des réponses.
 - Qualité graphiques des propositions (panneaux et maquettes) des projets intermédiaires et du projet final.
- Les différentes productions feront l'objet d'auto-évaluations collectives lors d'accrochages communs.

Les rendus intermédiaires hebdomadaires permettront de donner les orientations de développement de chaque projet.
Des accrochages intermédiaires permettront de statuer sur la pertinence des réponses proposées et sur la qualité de leurs expressions graphiques.

- **SUJET 2 - Collaboration avec le FRAC Bretagne**

Semestre 4

Comment créer du lien ? Comment transmettre ? Comment prendre soin ? Comment rendre durable ?

Lorsqu'on commence à réfléchir à un projet, non seulement à ses contours mais aussi à tous ses acteur·rices : usager·es (pour qui ?), partenaires (avec qui ?), matériaux (avec quoi ?), techniques (comment ?), on construit alors un scénario de projet. Afin d'ancrer dans le réel les acquis du premier semestre nous entamerons dès le mois de janvier une collaboration avec le Frac Bretagne autour d'un projet de scénographie.

Nous élaborerons des méthodologies génératrices de formes qui soient en mesure d'accompagner les œuvres choisies dans la collection du Frac. Pour penser avec elles mais aussi pour les interroger, les critiquer et les révéler.

Notre objectif sera d'imaginer un ou plusieurs dispositifs d'exposition et leurs différentes étapes de conceptions.

Les recherches des étudiant·es seront valorisées lors d'une présentation au Frac.

MÉTHODE

1 projet sur le semestre avec trois temps forts au Frac Bretagne.

ÉVALUATION

Les différentes productions feront l'objet d'une auto-évaluation collective. L'investissement et la ponctualité seront également pris en compte pour l'évaluation individuelle semestrielle.

BIBLIOGRAPHIE

Florence Caeymaex, Vinciane Despret et Julien Pieron (éd.), *Habiter le trouble avec Donna Haraway*, Bellevaux, Editions Dehors, 2019
Tim Ingold, *Faire. Anthropologie, archéologie, art et architecture*,

Edition Dehors, 2017

Nicolas Nova, *Exercices d'observation*, Edition Carnet parallèle /
La vie des choses, 2022

WORKSHOPS

« **Le temps dans l'espace domestique** », Alban Gilles, Erwan Mével

Les étudiant·es du Lycée Jean Jaurès et de l'EESAB constitueront
des groupes de travail mixtes. Iels seront invité·es à réfléchir à un

objet qui donne une mesure du temps qui passe dans la maison.

Libre à elles-eux de revisiter l'horloge ou de décrypter des usages

ou des événements qui mériteraient selon elles-eux d'être mesurés.

La forme découlera du positionnement de cet objet.

SITE DE RENNES

OPTION DESIGN > ANNÉE 3

Vue d'accrochage - Sarah Le Ray-Roche, DNA 2022 option Design

DATES À RETENIR > ANNÉE 3

SEMESTRE 5

18 sept. 2023 > 23 janv. 2024

- 21 et 22 septembre 2023
Ateliers du Risque
- 2 octobre 2023
Retour du contrat d'études complété auprès de Stéphanie Berthelot, assistante pédagogique [scolarite.rennes@eesab.fr]
- 20-24 novembre 2023
Semaine banalisée inter-sites
- 30 novembre 2023 : 12h > 14 h
Mobilité internationale Erasmus +
Réunion d'information par Amanda Auffray-Liddiard.
- 22, 23 janvier 2024
BILAN semestre 5

SEMESTRE 6

24 janv. 2024 > 20 juin 2024

- 5-9 février 2024
Semaine banalisée inter-sites
- 11-12 avril 2024
BILAN semestre 6
- 15 avril 2024
Commission de passage en 4e année.
Envoi pour le 27 mars 2024 au plus tard d'un exemplaire en version numérique à l'adresse [scolarite.rennes@eesab.fr]
- 18 - 20 juin 2024
DNA

COORDINATIONS

COORDINATION OPTION DESIGN > Erwan Mével
Coordination Année 3 Design > Joris Favennec

TABLEAU CRÉDITS - ANNÉE 3 OPTION DESIGN

ENSEIGNEMENTS (Blocs)	S5	S6	ANNÉE 3
Pratique plastique : méthodologie de projet, techniques & mises en œuvre	12	4	16
Histoire, théorie des arts & langue étrangère	8	5	13
Recherches et expérimentations personnelles	6	4	10
STAGE		2	2
Bilan (S 5) et Diplôme (S 6)	4	15	19
TOTAL CRÉDITS	30	30	60
TOTAL CRÉDITS CUMULÉS DNA			180 ECTS

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

Amanda Auffray-Liddiard
 Caroline Bougourd
 Pierangelo Caramia
 Caroline Cieslik
 Soizic Debons
 Thierry Dupeux
 Joris Favennec
 Hellène Gaulier
 Alban Gilles
 Patrick Le Priol
 Manon Leblanc
 Briac Leprêtre
 Erwan Mahé
 Gwenn Rannou
 Giuliana Zefferi

CONTENU DES ENSEIGNEMENTS ET MODALITÉS D'ÉVALUATION

ORGANISATION DES ÉTUDES

L'étudiant·e suit obligatoirement les enseignements du Module « Histoire, théorie des arts & langue étrangère ».

L'étudiant·e doit suivre *a minima* trois ateliers du module « Méthodologie, techniques et mises en œuvre » par semestre dont obligatoirement un parmi chaque unité (Design graphique et Image), ainsi qu'un ARC. L'étudiant·e a également la possibilité de suivre des cours ou ateliers optionnels de *Traverses*.

Le DNA (Diplôme National d'Art) est le diplôme qui valide les trois années et confère le grade de Licence. Le représentant de l'école pour le DNA Communication 2024 est Étienne Ozeray.

L'admission en 4e année est subordonnée à l'obtention du DNA et à l'avis de la commission d'admission en deuxième cycle. Les étudiant·es présentent au semestre 6 un dossier de travaux d'une dizaine de pages au format PDF et une note de motivation pour le deuxième cycle, présentant notamment les premières pistes de travail pour le mémoire (définition d'un ou plusieurs champs de recherche, formulation de problématiques liées à ce champ) et la recherche plastique, ainsi que des indications bibliographiques. L'étudiant·e précise également dans ce dossier les projets d'échanges Erasmus +, de mobilité et de stages longs à l'étranger et/ou en France. Ce dossier d'admission en 4e année est suivi par un·e enseignant·e référent·e choisi·e par l'étudiant·e.

Le contrat d'études

L'étudiant·e est tenu·e de compléter son contrat d'études. Ce document pédagogique permet à l'étudiant·e de construire son parcours au sein de l'offre pédagogique, au regard des obligations mentionnées dans l'organisation des études pour chaque année et chaque option. Il inscrit ainsi les 60 crédits nécessaires à la validation de son année. Le contrat est validé par un·e enseignant·e.

Il est remis à l'administration, à Stéphanie Berthelot, assistante pédagogique, le 2 octobre 2023.

Évaluation du travail

Les critères généraux d'évaluation pour l'ensemble des cours sont les suivants :

- L'engagement ;
- La pertinence de la réflexion ;
- La qualité des réalisations ;
- L'assiduité et la ponctualité.

→ Les autres modalités d'évaluation sont précisées par cours, le cas échéant.

→ La mise en place d'un « carnet de recherche » mettant en forme les différents centres d'intérêt de l'étudiant-e est indispensable à la progression du travail. Les bilans semestriels prennent la forme d'un accrochage qui doit être soigné. C'est également un temps d'échanges durant lequel l'étudiant-e présente son carnet de recherche, son stage et les expériences qui ont enrichi son semestre (lectures, expositions, recherches, rencontres, conférences...)

Un programme conséquent de conférences et de rencontres est proposé par l'école en lien avec l'équipe pédagogique.

Les étudiant-es doivent y participer afin de rentrer en contact avec les acteurs-rices majeur-es de la création contemporaine. Ils sont invité-es également à pratiquer une veille personnelle sur l'actualité et à s'enrichir par des voyages d'études, des visites d'exposition, la fréquentation des bibliothèques.

La mise en place d'un « carnet de recherche » mettant en forme les différents centres d'intérêt de l'étudiant-e est indispensable à la progression du travail et à la présentation au DNA.

Le bilan semestriel prendra en compte la présence aux cours et ateliers et la consistance des carnets de recherche, le stage, les lectures et participations aux conférences et expositions.

La communication avec les enseignant-es se fait lors des jours de présence des enseignant-es à l'école, lors des cours. Les échanges - par mail uniquement, à partir des boîtes mail individuelles

[prenom.nom@eesab.fr] - se limitent au strict minimum, lorsque le cours l'exige ou en cas d'absences justifiées auprès de la scolarité.

Le Diplôme National d'Art

TEXTE RÉGLEMENTAIRE

- L'épreuve du diplôme national d'art, d'une durée de trente minutes, prend la forme d'un entretien avec le jury comprenant la présentation par l'étudiant-e d'un projet plastique accompagné par une sélection de travaux plastiques et d'un document écrit sélectionné parmi ceux réalisés pendant les semestres 5 et 6.
- Le jury du diplôme national d'art, nommé par le-la directeur-riche de l'établissement, est composé de trois membres :
 - Deux personnalités qualifiées extérieures à l'établissement
 - Un-e enseignant-e de l'établissement
 - L'un des membres du jury est un-e représentant-e des sciences humaines.
- La-Le président-e du jury est désigné-e par le-la directeur-riche de l'établissement parmi les personnalités qualifiées.
- Le jury du diplôme national d'art se réunit valablement si les trois membres sont présents.
- Les décisions sont prises à la majorité absolue.

LES CRITÈRES D'ÉVALUATION DU DNA SONT LES SUIVANTS :

- Présentation des travaux (critique et formelle) ;
- Pertinence du parcours et des recherches liées aux travaux ;
- Contextualisation du travail (justesse et diversité des références) ;
- Qualité des réalisations.

LES ÉCRITS DES SEMESTRES 5 ET 6 DE 3e ANNÉE DEVRONT ÊTRE CONSERVÉS en vue d'en présenter une sélection aux membres du jury du diplôme national d'art, conformément aux textes réglementaires.

Stage

Un stage d'une durée de deux semaines minimum est obligatoire entre la 2e et la 3e année en dehors des périodes de cours. Il est

crédité de 2 ECTS au semestre 5 et est encadré par une convention. Le stage doit être validé par un·e enseignant·e et faire l'objet d'un rapport à présenter lors du bilan du semestre 5.

Les conventions de stage sont disponibles dans le dossier Ressources étudiant·es et à renvoyer par mail à [\[annyvonne.rihet@eesab.fr\]](mailto:annyvonne.rihet@eesab.fr) ou à déposer à l'accueil.

Préparation d'une mobilité internationale

Amanda Auffray-Liddiard proposera le 30 novembre 2023, à l'auditorium, une rencontre avec l'ensemble des étudiant·es souhaitant effectuer une mobilité internationale durant la 4e année. Ces projets doivent être discutés et élaborés avec les enseignant·es. L'EESAB encourage vivement les étudiant·es à s'engager dans une mobilité internationale.

FORMATIONS TECHNIQUES

Formations photographie

Des formations en photographie numérique et argentique sont proposées au cours de l'année par Caroline Cieslik. L'inscription à ces formations se fait selon les modalités communiquées par la scolarité.

FORMATION PHOTOSHOP

> 2 modules selon les niveaux.

Mardi soir de 18h à 19h30 salle info design.

Groupe de 10/12 étudiant·es max.

- **Module 1 : obligatoire pour les 2e années** sauf si compétences et formation Photoshop avérées.
- **Module 2 : facultatif.**
- 3/4 séances de rattrapage en fonction de la demande, ouvertes aux années 3

MODULE 1 DEBUTANT·ES

- Théorie de l'image numérique
- Présentation de l'interface Photoshop
- Navigation

Traitement de l'image

- Photomontage

MODULE 2 AVANCÉ·ES

- Camera Raw
- Spécial photomontage
- Gestion de couleur
- Traitement par lot

FORMATION REFLEX

> 1 journée / 8 étudiant·es max (vendredi 26 janvier)

Réflex : Théorie : 3h

Réflex : Pratique prise de vue sur le terrain (Raw) : 3h

→ Editing : Traitement des fichiers Raw : 2h

CHAMBRE/MOYEN-FORMAT > 11-12 janvier

- Photographier en argentique : rappels
- Moyen-Format
- Chambre
- Chambre : Pratique - exercices en salle 3h
- Chambre : exercices de manipulation de la chambre par groupe, l'autre moitié du groupe commence les prises de vues avec les moyens-formats
- Chambre : Pratique : prises de vues sur le terrain : 6h

ARGENTIQUE

Formation au développement et au tirage argentique.

5 séances de lundi soir de 16h à 19h

- S1 Développement, traitements poussés
- S2 Tirages (principes de filtrages)
- S3 Techniques de masquage
- S4 et S5 Tirages barytés

FORMATIONS VIDÉO

Des formations vidéo sont proposées au cours de l'année par Hilary Galbreath. L'inscription à ces formations se fait selon les modalités communiquées par la scolarité.

PROGRAMME DES COURS ANNÉE 3 - OPTION DESIGN (SOMMAIRE)

Module 1 « Histoire, théorie des arts & langue étrangère »

- Histoire et théorie du design
- Atelier d'écriture(s) en design
- Anglais
- Français, langue étrangère

Module 2 « Méthodologie, techniques & mises en œuvre »

- Méthodologie du projet
- Projet personnel
- Design et Photographie
- Design dans l'espace public
- Représentation technique : représentation universelle
- TOOLS
- Making process
- Dessin
Design et pratiques numériques
- Conception assistée par ordinateur
- ARC Partenariat extérieur

DESCRIPTION DES COURS

ANNÉE 3

OPTION DESIGN

Module 1 : « Histoire, théorie des arts & langue étrangère »

HISTOIRE ET THÉORIE DU DESIGN

Caroline Bougourd

CONTENU

En alternance une année sur deux, le cours traitera des deux aspects d'une même problématique : les crises et les utopies sous le prisme du design. En effet, le design se situe dans une position ambivalente vis-à-vis de ces faits et de ces projections de société : à la fois témoignage, reflet et parfois acteur des crises comme des utopies vécues, portées ou subies à chaque époque.

L'étude de différentes crises (technique, économique, écologique...) tout comme l'analyse des différentes utopies (habitat, enseignement, communautés...) constituent autant de manières de repenser l'histoire du design et ses théories. Et ainsi de percevoir les interactions entre les designer-euses et la société dans laquelle iels s'inscrivent.

L'enjeu du cours, outre le fait de développer une culture de la discipline, est d'appivoiser la lecture de textes majeurs et de références incontournables afin de mettre en débat les différents positionnements et de saisir les résonances avec la pratique plastique et réflexive de chaque étudiant-e.

MÉTHODE

Cours magistral en auditorium toutes les semaines, pendant toute l'année.

La participation orale est attendue.

ÉVALUATION

L'évaluation est basée sur un travail à rendre à la fin de chaque semestre et à présenter à l'oral lors d'une séance dédiée. Les modalités sont précisées en début de semestre.

BIBLIOGRAPHIE

- Alice Carabédian, *Utopie radicale, Par-delà l'imaginaire des cabanes et des ruines*, Seuil, 2022
- Ludovic Duhem et Kenneth Rabin (dir.), *Design écosocial, convivialités, pratiques situées et nouveaux communs*, It : éditions et ÉSAD, 2018
- Catherine Geel, *Les grands textes du design commentés par Catherine Geel*, IFM – Regard, 2019
- Alexandra Midal, *Design, l'anthologie*, Cité du design, École supérieure d'art et design, HEAD, 2013
- Victor Papanek, *Design pour un monde réel*, Mercure de France, collection environnement et société, 1974 [1971]
- Penny Sparke, *Politiques sexuelles du goût. As Long as It's Pink*, traduit de l'anglais par Antoine Cazé, T&P Publishing, 2022 [1995]

ATELIER D'ÉCRITURE(S) EN DESIGN

Caroline Bougourd

Chaque designer-euse, doit être en mesure de présenter son travail avec distance critique et précision, ainsi que de parler d'autres projets, d'articuler son propre travail avec des références, etc. Les ateliers ont pour objectif de permettre le développement d'une expression orale, écrite et graphique qui rende compte de la singularité d'un regard de designer-euse ainsi que de sa culture de la discipline.

MÉTHODE

Pendant un semestre, les étudiant-es sont par demi-groupes mélangé-es entre 2e et 3e année design. Iels sont confronté-es à différentes modalités d'atelier (en binômes, en individuel, en petits groupes, en groupe entier) afin de développer différentes compétences d'écriture textuelle, graphique et d'expression orale.

ÉVALUATION

L'évaluation est basée sur la participation lors des ateliers ainsi que sur les différents travaux réalisés au cours du semestre.

BIBLIOGRAPHIE

Collections Typologie, Presses du réel

Revue *Déforme*, ENSCI Les Ateliers

Revue *Azimuts*, ÉSADSE Saint-Étienne

Revue *Strabic*, <https://strabic.fr/>

+ Les ouvrages monographiques de designer·euses

ANGLAIS

Amanda Auffray-Liddiard

OBJECTIFS

L'objectif est d'acquérir un maximum de spontanéité et d'aisance dans l'expression orale. Les étudiant·es travailleront par petits groupes sur un sujet de recherche en lien avec le design.

L'élaboration, la préparation et le développement des problématiques autour du sujet sont à présenter à la fois oralement et par écrit.

ÉVALUATION

Les séances sont obligatoires pour les étudiant·es francophones et seront évaluées sur le principe du contrôle continu, de l'assiduité en cours, la réalisation des devoirs demandés, la synthèse de la réflexion, de la recherche et du développement. Travail à réaliser en groupes et individuellement (oral et écrit). L'attribution des crédits se fait sur la base de l'assiduité, d'une progression et d'un travail qui démontre la volonté d'améliorer son niveau de départ. Toutes impasses ou absences répétées ne pourront donner lieu à un rattrapage.

FRANÇAIS, LANGUE ÉTRANGÈRE

Soizic Debons

Destiné aux étudiant·es de langue étrangère

CONTENU

Approche sociétale et culturelle de la civilisation française.

Objectifs

Le cours vise à améliorer le niveau de français à l'oral et à l'écrit des étudiant·es étranger·es. Il sera question d'actualité, d'histoire de France, de géographie, d'histoire de l'art, de coutumes, de clichés et de loisirs. Ce cours permettra également de suivre l'actualité culturelle et sociétale rennaise à l'occasion de différentes visites.

MÉTHODE

Cours et suivi individuel du travail de l'étudiant·e afin de maîtriser la présentation de son travail (vocabulaire, références...). Aide à la rédaction des écrits et à la mise en perspective du propos.

ÉVALUATION

Un contrôle (écrit et oral) par semestre.

Module 2 « Méthodologie, techniques & mises en œuvre »

MÉTHODOLOGIE DU PROJET

Manon Leblanc et Hellène Gaulier

CONTENU

À travers des projets menés sur différentes temporalités au cours du semestre, ce cours aborde la mise en place d'une méthodologie de travail pour le développement d'un projet de design ancré dans un contexte. L'étudiant·e est amené·e à développer ses capacités à analyser un contexte, à établir une problématique, à proposer des pistes de recherches plastiques, à expérimenter la matière, à exprimer et communiquer ses idées par une maîtrise des outils

graphiques, de la maquette et du prototypage, à élaborer un discours oral sur le travail et argumenter son positionnement.

- **DesignPark**

Ce projet a pour but d'exercer les étudiant·es à considérer leurs projets comme un écosystème complexe dont tous les aspects doivent être pris en compte (politique, écologique, commercial, humain, humoristique, etc.) Iels devront donc imaginer un parc d'attraction à la thématique engagée de leur choix. Il pourra être divertissant ou non, absurde ou sérieux, politique ou purement commercial. Il leur sera demandé de créer un univers cohérent et chargé de sens en développant autour de leurs idées l'univers graphique du parc, ses principales attractions, son animation, son fonctionnement ou encore ses objets souvenirs. Ce projet n'inclura pas de maquettage ou de développement technique mais se focalisera sur une compétence indispensable à de futures designer·euses : communiquer efficacement une idée complexe par l'image et le texte.

- **Correspondance – West Design Festival**

Aujourd'hui repère familier au coin des rues, la boîte aux lettres est devenue un objet quotidien au sein de l'espace public. Reliant expéditeur et destinataire, cet objet tend à évoluer face aux différentes problématiques liées notamment à la disparition du courrier. Dans le cadre du West Design Festival, les étudiant·es sont invité·es à concevoir et produire une boîte aux lettres, issue d'une réflexion sur les enjeux écologiques et sociétaux actuels. Il s'agira d'apprendre à analyser et questionner les usages liés à la collecte, l'expédition, la distribution et la réception du courrier et plus largement interroger l'idée de communication à l'heure actuelle. Visite et repérage sur site, rencontre avec une factrice, visite du musée de la Poste de Loudéac permettront d'appréhender ce sujet avec différents éclairages. Les étapes de conception du projet seront en lien avec les organisateur·rices du festival. Les boîtes aux lettres seront ensuite exposées et utilisées par les habitant·es d'un village d'accueil partenaire, lors du West Design Festival, au printemps 2024.

MÉTHODE

Rendez-vous collectifs et individuels hebdomadaires.

Le semestre sera organisé avec une série d'échéances décrites et datées (phase et typologie de rendu).

ÉVALUATION

Accrochage et présentation orale collective.

Critères d'évaluation :

- Analyse et pertinence de la démarche ;
- Qualité des références ;
- Créativité, originalité et intelligence de la proposition ;
- Qualité plastique et graphique du projet et de la présentation ;
- Investissement et assiduité.

PROJET PERSONNEL

Manon Leblanc

Semestre 6

CONTENU

Pour le second semestre, l'étudiant-e devra développer un projet personnel qui prendra une place centrale lors du DNA. Ce projet, appuyé par une recherche théorique, pourra faire l'objet d'un développement lors de la quatrième année.

L'étudiant-e est accompagné-e sur les différentes étapes de création et de conception du projet, et particulièrement sur les points clefs comme la proposition de pistes de recherche créatives et innovantes ; l'expression et communication de ses idées par une maîtrise des outils 2D, 3D et de prototypage ainsi que l'élaboration d'un discours oral sur le travail mené ; l'argumentation d'un positionnement et surtout la mise en place d'une écriture plastique personnelle.

MÉTHODE

Suivi de projet individuel hebdomadaire.

Le semestre sera organisé avec une série d'échéances décrites et datées (phase et typologie de rendu).

Choix et analyse d'un sujet, mise en place d'une problématique, conception, recherches et expérimentations plastiques et graphiques (carnet, photographie, vidéo, rendu 3D, plan),

développement et fabrication de maquettes à l'échelle.

ÉVALUATION

Accrochage et présentation orale collective.

Critères d'évaluation :

- Analyse et pertinence de la démarche ;
- Qualité des références ;
- Créativité, originalité et intelligence de la proposition ;
- Qualité plastique et graphique du projet et de la présentation ;
- Investissement et assiduité.

DESIGN ET PHOTOGRAPHIE

Manon Leblanc et Caroline Cieslik

CONTENU

Comment nourrir sa pratique de designer·euse à travers un projet photographique ? Comment documenter sa recherche en design d'objet ? Comment photographier ses prototypes ?

L'atelier propose aux étudiant·es en design d'articuler pratique photographique et pratique du design.

Iels mobiliseront l'image photographique afin d'initier et de documenter leurs projets à travers plusieurs étapes : une collection d'images source d'inspiration, la documentation du processus de création et la mise en situation d'un prototype.

MÉTHODE

Ce cours enseigne une pratique et une culture de l'image photographique. Il revient sur des fondamentaux de son histoire, de ses usages. Il repose pour cela sur :

- L'analyse d'images afin d'identifier les moyens spécifiques au langage photographique. Une attention particulière est portée sur les articulations au sein de l'image entre les objets et leur mise en situation, contexte, lumière ;
- Un atelier technique sur la manipulation de l'appareil et la maîtrise de l'éclairage artificiel ;
- Des expérimentations photographiques puis la construction d'une série qui donne à voir les étapes du travail du processus de recherche à sa mise en situation.

ÉVALUATION

L'évaluation se fait par semestre. L'étudiant-e doit répondre à l'ensemble des critères suivants : assiduité, prise de parole et participation active au cours, maîtrise des techniques de l'image photographique, engagement dans une production d'auteur-e, qualité des réalisations (cohérence forme/propos, soin).

BIBLIOGRAPHIE

Florian Böhm, Collectif, *KGID, Konstantin Grcic Industrial Design*, Phaidon, 2005

Ronan & Erwan Bouroullec, *Works*, Phaidon, 2012

Stephan Friedli and Ulrik Martin Larsen [<https://www.putput.dk/>]

Olivier Lugon, Christian Joschke, *Transbordeur N°5 "Photographie et Design"*, Macula, 2021

Catherine Ince, *The world of Charles and Ray Eames*, Thames & Hudson, 2015

Charlotte Perriand, *L'aventure japonaise*, Saint-Etienne : Musée d'art moderne de Saint-Etienne Métropole, Silvana Éd., 2013

DESIGN DANS L'ESPACE PUBLIC

Pierangelo Caramia, Patrick Le Priol,

Erwan Mahé

Les prairies Saint-Martin à Rennes. Projets de lieux de convivialité et mobilier urbain

Semestre 5

OBJECTIFS

Les étudiant-es de 3e année travailleront sur l'aménagement et le mobilier urbain du parc des prairies Saint-Martin à Rennes. Une première étape sera l'analyse des lieux. Il s'agit par la suite de détecter et choisir des lieux et d'analyser les relations entre l'espace public, le mobilier urbain/les objets et leurs usager-es, en faisant un inventaire de ce qui existe actuellement dans ces lieux pour favoriser la convivialité.

Les projets seront ensuite orientés sur la manière dont l'espace et les mobiliers/objets favorisent, influencent, qualifient et transforment les rencontres et échanges entre les usager-es dans ces types de lieux adaptés principalement aux loisirs, à la

convivialité et au développement des rapports, tout en étant en ville, avec la nature et l'eau.

Les espaces et les mobiliers/objets à inventer vont tenir compte des nouveaux modes de vie, des nouvelles exigences de la vie contemporaine, des nouvelles technologies et, en général, de la sensibilité écologique et de ses enjeux.

Les matériaux traditionnels ainsi que les nouveaux matériaux contemporains adaptés à être installés à l'extérieur seront à considérer.

MÉTHODE

Dans le développement des projets, il sera très important d'analyser et favoriser la rencontre des cultures et les échanges ; par conséquent les projets proposeront aussi de nouvelles formes de langages plastiques afin qu'ils puissent parfaitement représenter l'époque présente, comme cela a toujours été le cas dans l'histoire des espaces urbains où le mobilier urbain anticipait l'architecture.

Au-delà des dessins et des formalisations plastiques (maquettes, etc.), les lieux et les projets seront étudiés et représentés aussi avec les outils de la réalité augmentée et avec les outils avancés de repérage des lieux, dessins de projets et simulations virtuelles qui nous permettent ces disciplines.

Des rencontres avec les services de la Mairie seront organisées. La méthode de la concertation avec les usager-es sera appliquée en créant des occasions de rencontre avec elles-eux afin de connaître et bien analyser leurs exigences et souhaits.

Nous allons organiser des rencontres avec des expert-es de l'entreprise de mobilier urbain Metalco qui pourront nous informer sur l'état de la recherche et de la production dans ce domaine.

Les projets des étudiant-es seront mis en œuvre à travers des photos, vidéos, dessins à la main et, ensuite, par ordinateur, des maquettes, des croquis d'ambiances et d'expression à la fois poétiques et liés à l'usage, des plans, des mots-clés, diagrammes, organigrammes, ou tout autre dispositif graphique et littéraire apte à synthétiser et représenter les concepts.

ÉVALUATION

Les critères d'évaluation seront :

La qualité de l'analyse des lieux ;
 La pertinence des projets par rapport à la relation avec l'espace urbain en question et les usager-es qui l'habitent ;
 La qualité des solutions techniques et plastiques et la pertinence des matériaux employés ;
 La qualité et la pertinence des concepts en amont et du discours ;
 La capacité à dialoguer régulièrement avec les enseignants et avec les professionnel·les invité·es ;
 La qualité et la pertinence des références et la capacité à savoir s'en nourrir pour les projets ;
 La qualité des dessins, des maquettes et des réalisations en général.

BIBLIOGRAPHIE

Jean Haëntjens, *La ville frugale*, Edition FYP, 2011

L'urbanisme tactique, Edition CEREMA, 2020

Léa Barbé, *L'urbanisme tactique*, Mémoire de recherche, 2020/2021

Université de Rennes

Patrick Bouchain, *Un urbanisme de l'inattendu*, Edition Parenthèses, 2020

Ariella Masbounji et Antoine Petitjean, *La ville pas chiante – Alternatives à la ville générique*, Coédition : Club Ville Aménagement et Editions du "Moniteur" 2021

Jan Gehl et Brigitte Svarre, *La vie dans l'espace public*, Editions, Ecosociété, 2019

DESSIN TECHNIQUE : REPRÉSENTATION UNIVERSELLE

Thierry Dupeux

Semestre 6

CONTENU

Présentation des conventions universelles de représentation technique d'un projet de design objet.

OBJECTIFS

Acquérir les bases de la représentation.

MÉTHODE

Transmission d'une plaquette synthétique et lecture commune en groupe.

Étape 1 : traduction selon les codes des représentations universelles du dessin technique, d'un objet préalablement choisi par l'étudiant-e et validé par l'enseignant.

Mise en page du dessin, impression format A4.

Étape 2 : correction individuelle de chaque dessin et restitution collégiale.

Notes de A à F sur 5 critères inscrits dans un tableau de notes.

Interaction avec Gwenn Rannou, formateur CAO, sur les grands thèmes révélés par la production des étudiant-es.

Objectif : maîtriser l'outil informatique dans la traduction des représentations universelles : cotations, hiérarchie des épaisseurs de traits, hachures, échelles appropriées, cartouche, etc.

Étape 3 : reprise du dessin selon les annotations de l'enseignant et auto-évaluation de la nouvelle production, sur la base de la grille de notes.

Étape 4 : deuxième correction par l'enseignant et report de notes sur le tableau.

Une demi-journée par semaine selon les besoins.

ÉVALUATION

Plans annotés individuellement et notés selon les critères indiqués sur un tableau dédié.

Auto-évaluation de l'étudiant-e sur le retour qu'il aura elle-même corrigé.

Capacité à démontrer la maîtrise des bases de la représentation universelle des plans.

BIBLIOGRAPHIE

Mini plaquette transmise par l'enseignant en début de cours.

TOOLS**Joris Favennec****CONTENU**

Le premier semestre sera dédié à un projet de fabrication de machine-outil aidant à la transformation d'un matériau. En parallèle nous travaillerons sur la conduite d'une interview et sa restitution dans le cadre du projet personnel de DNA

L'accompagnement sur le projet personnel se poursuivra tout au long du deuxième semestre.

MÉTHODE

Les sujets feront varier les temporalités et les modèles de rendus. Les ateliers seront ponctués de rendez-vous individuels et collectifs. Une attention particulière sera apportée aux temps et aux modes de restitution des projets.

ÉVALUATION

Les évaluations seront basées sur l'assiduité, la participation aux ateliers et sur les capacités à répondre à un sujet en produisant les éléments nécessaires à sa compréhension.

BIBLIOGRAPHIE

Andrea Caputo and Anniina Koivu, *U-joint, a taxonomy of connection*, 2022

David-Olivier Lartigaud, *Collectif Cité du design, Objectiver*, Cité du design, 2016

Quentin Mateus et Gauthier Roussilhe, *Perspectives low-tech*, Editions divergence, 2023

MAKING PROCESS**Manon Leblanc****CONTENU**

Comment est fabriqué cet objet ? Quel est le matériau utilisé et pourquoi ? Quelles sont ses propriétés ? Quelle technique de fabrication est utilisée ?

À travers l'étude d'un objet de son choix, l'étudiant-e effectue une

analyse et une recherche approfondie d'un matériau et du procédé de fabrication mis en œuvre, artisanal ou industriel, en lien avec son travail plastique.

OBJECTIFS

Approfondir les connaissances techniques des matériaux et leur processus de fabrication.

MÉTHODE

Chaque étudiant·e choisit un objet parmi la liste proposée en début d'année, et devra présenter sa recherche sous la forme d'une présentation orale collective de 15 minutes.

Séances selon calendrier.

ÉVALUATION

Participation et assiduité aux cours ;
Qualité et approfondissement de la recherche ;
Qualité de la présentation orale et visuelle.

BIBLIOGRAPHIE

Daniel Kula et Élodie Ternaux, *Materiology, Matériaux et technologies : l'essentiel sur les matériaux et technologies à l'usage des créateurs*, Birkhäuser, 2012

Rob Thompson, *Design, Les procédés de fabrication*, Vial, 2012

Hugues Jacquet, *Savoir & faire : le bois*, Actes Sud, 2015

Hugues Jacquet, *Savoir & faire : la terre*, Actes Sud, 2015

Hugues Jacquet, *Savoir & faire : le métal*, Actes Sud, 2018

Hugues Jacquet, *Savoir & faire : les textiles*, Actes Sud, 2020

DESSIN

Briac Leprêtre

CONTENU

En troisième année, la préparation du DNA prédomine.

La pratique du dessin est soutenue afin que les étudiant·es puissent maintenir et renforcer leurs compétences selon deux modalités :

Pratique du dessin : séances de modèles vivants, dessin en extérieur

Atelier commun : le dessin comme outil de conception. Travail en partenariat avec des enseignant·es en volume.

Soutien au projet personnel : création d'un lexique illustré.

L'objectif est de figurer cinq notions pouvant définir leurs axes de recherches pour leur diplôme. Valoriser les dessins préparatoires dans le but d'intervenir et de ponctuer l'accrochage du diplôme.

DESIGN ET PRATIQUES NUMÉRIQUES

Erwan Mahé

CONTENU

Dans le cadre du programme de l'année 3 de l'option Design, le cours « Design et Pratiques Numériques » explore les possibilités offertes par les technologies numériques dans le domaine du design. Ce cours encourage les étudiant·es à appliquer leurs connaissances et compétences numériques dans des projets concrets, en collaboration avec d'autres enseignant·es et sujets. Voici un exemple de démarche possible :

1. Numérisation du site

Les étudiant·es utilisent les techniques de numérisation 3D pour capturer et modéliser numériquement un lieu spécifique, tel que les prairies Saint-Martin à Rennes, en collaboration avec les enseignants Patrick le Priol et Pierangelo Caramia.

2. Modélisation du projet

En collaboration avec Gwenn Rannou, les étudiant·es utilisent des logiciels spécialisés pour concevoir et modéliser leur projet de mobilier urbain en 3D. Iels prennent en compte les contraintes du site et les besoins des utilisateurs·rices.

3. Fabrication de maquettes

Les étudiant·es utilisent les technologies de fabrication numérique, en collaboration avec le LabFab et les ateliers de l'école, telles que la découpe laser et l'impression 3D, pour donner vie à leurs concepts en réalisant des maquettes physiques. Iels peuvent ainsi évaluer l'esthétique, l'ergonomie et la fonctionnalité de leurs projets.

4. Restitution en réalité virtuelle

En utilisant leurs compétences en réalité virtuelle, les étudiant-es créent une expérience immersive de leur projet de mobilier urbain dans le contexte des prairies Saint-Martin. Cela leur permet de communiquer efficacement leur vision du projet et d'offrir une expérience interactive aux utilisateur-rices.

MÉTHODE

Le cours se déroule de manière collaborative et multidisciplinaire, encourageant les étudiant-es à appliquer leurs compétences numériques dans des projets concrets. Ils bénéficient du soutien de l'équipe pédagogique et de ressources technologiques avancées, telles que le LabFab de l'école.

CONCEPTION ASSISTÉE PAR ORDINATEUR

Gwenn Rannou

▪ Semestre 5

Cours d'approfondissement sur les outils informatiques pour la modélisation 3D, le rendu d'images, la création de documents conventionnels (plans...), et la préparation de fichiers/modèles pour l'emploi des machines à commande numérique.

Les logiciels utilisés sont principalement Rhinoceros 3D et Blender.

MÉTHODE

Nous serons d'abord en lien avec le LabFab, pour un exercice approfondi de création de modèle sous Rhinoceros 3D pour la fabrication numérique par impression. Nous reviendrons aussi sur la création des documents techniques conventionnels (Rhinoceros 3D) et la création d'images (Blender).

Des temps seront ménagés pour le suivi des travaux où la maîtrise des outils informatiques est essentielle à la réussite des projets.

ÉVALUATION

Assiduité aux cours.

Contrôle continu sur le semestre par évaluation des exercices courts effectués.

- **Semestre 6**

Suivi individuel des projets des étudiant-es.

OBJECTIFS

Accompagnement des étudiant-es sur la partie modélisation 3D de leurs projets, afin d'exprimer/communiquer/formaliser fidèlement ceux-ci, ou encore explorer des usages prospectifs des technologies numériques de modélisation adaptée à la singularité de leurs propositions.

MÉTHODE

Rendez-vous individuels en atelier pris en avance sur des segments d'une demi-heure cumulables.

Si des sujets ou des questionnements communs émergent, ou des rappels sont demandés : mise en place de plages horaires de cours (sur autant de segments que nécessaires) sur ces points.

Chaque rendez-vous sera l'occasion d'amener l'étudiant-e à la maîtrise d'outils, ou de méthodologies pertinentes selon le projet en cours, afin d'assurer son autonomie ultérieure.

BIBLIOGRAPHIE

Frédéric Franken, *Fusion 360 : initiation à la modélisation 3D et créations appliquées*, Editions ENI, 2020

Jean-Michel Molenaar et Marion Sabourdy, *Les machines à commande numérique : découpeuses, fraiseuses, imprimantes 3D...*, Editions Eyrolles, 2018

ARC PARTENARIAT EXTÉRIEUR

**Pierangelo Caramia, Erwan Mahé, Alban Gilles,
avec la participation de Gwenn Rannou et de
l'équipe du Lab Fab**

« Découpe & pli, une collection en métal »

Cette année, un ARC est proposé entre la société bretonne METALINDUSTRIE et les étudiant-es de l'option Design inscrit-es en 3e année, ainsi qu'aux étudiant-es de 4e et 5e années qui désireraient développer leurs connaissances et obtenir des

compétences dans les techniques de transformation de tôles en métal planes.

METALINDUSTRIE maîtrise toutes les étapes qui vont de la découpe de plaques jusqu'à la finition de surface d'un produit. Cette société dispose d'un parc machine à la pointe de la technologie. Des outillages numériques qui lui permettent de répondre : soit à des demandes de productivité élevée ; soit à des demandes plus spécifiques ou complexes en apportant ses compétences dans la réalisation de projets originaux à destination de créateur·rices : designer·euses, architectes, etc.

SITE DE RENNES

OPTION DESIGN

ANNÉES 4 et 5

Détail d'accrochage - Clémentine Bonneau, DNSEP option Design 2023 © Alexandre Texier

PRÉSENTATION GÉNÉRALE (PHASE PROJET)

OPTION DESIGN – LA FABRIQUE DE LA SOCIABILITÉ

L'option Design à l'EESAB – site de Rennes propose une pratique ouverte du design via une diversité de projets. Chaque étudiant-e développe ainsi son positionnement et son univers plastique avec une grande liberté.

La fabrique de la sociabilité, telle qu'elle se pense au sein de l'option, articule les enjeux sociétaux au design contemporain dans une perspective critique.

Partant du constat que le design travaille à la fois dans et avec un contexte, tant social et économique que culturel et environnemental, l'option Design vise à améliorer notre aptitude à vivre en société.

Inscrits à la croisée du design, de l'architecture ou encore de la scénographie, les projets développés dans le cadre de cette option mettent en lumière nos rites d'interaction quotidiens et inventent d'inédits terrains d'entente entre nos désirs subjectifs et les besoins collectifs, entre individualité et collectivité.

Les projets développés s'appuient sur un réseau de partenaires locaux (industries, universités et grandes écoles, institutions culturelles, milieu associatif) afin de permettre à chacun-e d'explorer différents champs du design. Les étudiant-es nourrissent une pratique d'atelier au travers de projets d'expérimentations techniques et plastiques variés. Les ateliers métal, menuiserie, vidéo, sérigraphie, céramique, gravure, studio photo, les outils de prototypage ou encore le LabFab favorisent des projets à la matérialité aboutie.

DEUXIÈME CYCLE

Les 4e et 5e années représentent la phase de recherche approfondie du cursus et préparent à une pratique professionnelle

après la sortie de l'école. Au cours de ces deux années, le développement de la recherche plastique et conceptuelle s'appuie sur les enseignements théoriques et pratiques, sur la participation à des champs de travail dans le cadre de partenariats, sur des expériences dans le monde professionnel au travers de workshops, de projets ou de stages.

OBJECTIFS

- Maîtriser les étapes d'un projet plastique : conception (recherche documentaire et iconographique, dessins, esquisses), expérimentations, production, diffusion.
- Faire preuve d'originalité ; connaître la scène artistique.
- Pouvoir mobiliser des connaissances théoriques.
- Maîtriser différents modes d'expression : expression orale, expression écrite, expression par la création, par l'exposition...
- Concevoir sa démarche avec l'analyse conceptuelle et formelle d'œuvres ou objets de création en l'inscrivant dans un contexte culturel, historique et social.
- Avoir acquis la maîtrise des outils de représentation (2D-3D y compris numérique) ; et des techniques de production.

TRAVERSES

L'EESAB – site de Rennes promeut des formes pédagogiques nouvelles et renouvelées, mobilisant plusieurs enseignant·es, s'inscrivant dans une logique inter-options et inter-années. *Traverses* est composé d'un ensemble de propositions de courte ou de longue durée (ARC, ateliers, workshops, conférences) menées par un·e ou plusieurs enseignant·es dans des logiques transversales (inter-options et/ou inter-années). *Traverses* autorise ainsi la rencontre et l'échange intersectionnels au sein d'espaces de pensée et de travail ouverts et partagés.

DATES À RETENIR > ANNÉE 4

SEMESTRE 7

18 sept. 2023 > 2 fév. 2024

- 21 et 22 septembre 2023
Ateliers du Risque
- 2 octobre 2023
Retour du contrat d'études complété auprès de Stéphanie Berthelot, assistante pédagogique [scolarite.rennes@eesab.fr]
- 20-24 novembre 2023
Semaine banalisée inter-sites
- 30 novembre 2023 : 12h > 14 h
Mobilité internationale Erasmus +
Réunion d'information par Amanda Auffray-Liddiard.
- 14 décembre 2023
Journée « Pratiques professionnelles » avec Christine Finizio de DDAB
- 1, 2 février 2023
BILAN

SEMESTRE 8

5 fév. 2024 > 7 mai 2024

- 5-9 février 2024
Semaine banalisée inter-sites
- 12 > 16 février 2023
Journée « Pratiques professionnelles » avec Christine Finizio de DDAB
- 6, 7 mai 2024
BILAN
- Mai-août 2024
Stage obligatoire de trois mois minimum

DATES À RETENIR > ANNÉE 5

SEMESTRE 9

18 sept. 2023 — 12 déc. 2023

- 21 et 22 septembre 2023
Ateliers du Risque
- 2 octobre 2023
Retour du contrat d'études complété auprès de Stéphanie Berthelot, assistante pédagogique [scolarite.rennes@eesab.fr]
- 7 novembre 2023
Rendu final du mémoire
- WORKSHOPS
10-13 octobre 2023 : « mise en page du mémoire »
20-24 novembre 2023 : semaine banalisée inter-sites
- 12 décembre 2023
BILAN

SEMESTRE 10

13 déc. 2023 — 28 juin 2024

- 14 décembre 2023
Journée « Pratiques professionnelles » avec Christine Finizio de DDAB
- 10 janvier 2024
Soutenance mémoire 5e année
- 5-9 février 2024
Semaine banalisée inter-sites
- 12 > 16 février 2023
Journée « Pratiques professionnelles » avec Christine Finizio de DDAB
- 26 mars 2024
BILAN 5e ANNÉE

- 31 mai 2025
Jury critique 5e année
- 27, 28 juin 2023
DNSEP

COORDINATIONS

COORDINATION OPTION DESIGN
Erwan Mével

Référente Année 4 Design
Caroline Bougourd

Coordination Année 5 Design
Manon Leblanc

TABLEAU CRÉDITS - ANNÉE 4

ENSEIGNEMENTS (Blocs)	S7	S8	ANNÉE 4
Initiation à la recherche : suivi du mémoire, philosophie, histoire des arts	9	9	18
Projet plastique : prospective, méthodologie, production dont le stage (5 ECTS)	20	20	40
Langue étrangère	1	1	1
TOTAL CRÉDITS	30	30	60
TOTAL CRÉDITS CUMULÉS			240 ECTS

TABLEAU CRÉDITS - ANNÉE 5

ENSEIGNEMENTS (Blocs)	S9	S10	ANNÉE 5
Méthodologie de la recherche	20	-	20
Mise en forme du projet personnel	10	-	
ÉPREUVES DU DIPLÔME		S10	
Mémoire (essai)		5	
Travail plastique		25	
TOTAL CRÉDITS	30	30	60
TOTAL CRÉDITS CUMULÉS DNSEP			300 ECTS

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE :

Amanda Auffray-Liddiard
 Caroline Bougourd
 Pierangelo Caramia
 Soizic Debons
 Thierry Dupeux
 Joris Favennec
 Hellène Gaulier
 Alban Gilles
 Erwan Mahé
 Erwan Mével
 Gwenn Rannou
 Giuliana Zefferi

CONTENU DES ENSEIGNEMENTS ET MODALITÉS D'ÉVALUATION

Le contrat d'études

En deuxième cycle, l'étudiant·e est tenu·e de compléter son contrat d'études. Ce document pédagogique lui permet de construire son parcours au sein de l'offre pédagogique, au regard des obligations mentionnées dans l'organisation des études pour chaque année et chaque option. Iel inscrit ainsi les 30 crédits nécessaires à la validation de son semestre. Le contrat est validé par la·le coordinateur·rice ou référent·e de l'année II est remis à l'administration, à Stéphanie Berthelot, assistante pédagogique, le 2 octobre 2023.

ORGANISATION DES ÉTUDES

- **En 4e année, l'étudiant·e** participe obligatoirement à l'atelier de méthodologie du mémoire de 4e année.
- **Iel doit obligatoirement satisfaire aux obligations du cours d'anglais** avec Amanda Auffray-Liddiard.
- L'étudiant·e participe au moins à une **Traverses** ou, à défaut, à un **ARC de l'option**.
- Iel a la possibilité de suivre le **module sur la préparation à l'insertion professionnelle**.
- **En 5e année, iel doit obligatoirement satisfaire aux obligations du cours d'anglais** avec Amanda Auffray-Liddiard.
- Iel suit obligatoirement le **module sur la préparation à l'insertion professionnelle**.
- L'étudiant·e participe au moins à une **Traverses**.

La communication avec les enseignant·es se fait lors des jours de présence des enseignant·es à l'école, lors des cours. Les échanges - par mail uniquement, à partir des boîtes mail individuelles [prenom.nom@eesab.fr] - se limitent au strict minimum, lorsque le cours l'exige ou en cas d'absences justifiées auprès de la scolarité.

Le projet personnel

L'étudiant·e poursuit sa pratique dans son espace de travail, dans les ateliers techniques en bénéficiant des compétences de leurs responsables et à l'extérieur de l'école si nécessaire.

L'emploi du temps de 4e et 5e années renseigne les créneaux de suivi de projets et de leur accompagnement technique proposés par les enseignant·es sur lesquels iel peut prendre rendez-vous. Les enseignant·es précisent lors de la première semaine de cours leurs modalités de suivi.

Le mémoire

Si la formation à la recherche est présente tout au long du cursus, elle intervient de manière plus spécifique en 4e année par la rédaction et en 5e année par la soutenance d'un mémoire dans le cadre du diplôme national supérieur d'expression plastique conférant à ce titre le grade de Master.

→ DÉROULÉ

En 5e année, le mémoire s'inscrit au semestre 9 dans l'unité d'enseignement de méthodologie de la recherche (20 ECTS) et sa soutenance est évaluée au semestre 10 comme l'une des deux épreuves du DNSEP (5 ECTS sur les 30 ECTS du DNSEP).

Par la finalisation d'un travail théorique, le mémoire de fin d'études permet à l'étudiant·e d'acquérir une autonomie de pensée et des compétences théoriques et conceptuelles utiles à la poursuite d'une démarche d'artiste ou d'auteur·e. L'élaboration du mémoire se déroule au cours de la 4e année et se finalise dans les huit premières semaines de la 5e année.

L'atelier mémoire de la 4e année implique l'étudiant·e dans une première dynamique de recherche pour d'une part, examiner une problématique qu'iel poursuivra en 5e année en vue du DNSEP et d'autre part, se familiariser avec les outils de la méthodologie.

Le semestre 9 de la 5e année est consacré à la finalisation de la problématique traitée l'année précédente, à son amélioration, à son remaniement le cas échéant, à son développement et à son approfondissement.

Ce travail mené sur deux années est nourri de réflexions, de lectures et d'observations contribuant à interroger l'objet d'une recherche en design tout en confrontant des points de vue différents — anthropologique, historique, philosophique, sociologique...

▪ OBJECTIF

L'objectif du mémoire est de permettre à l'étudiant-e de traiter de questions relatives à ses préoccupations en matière de design, en suivant une démarche de recherche problématisée. Il accompagne en ce sens un travail pratique. Il requiert une prise de distance critique de la part de son auteur-e. Comparable aux textes de certains artistes, le mémoire pourrait trouver un exemple dans la forme de l'essai tel qu'il constitue, dans l'héritage des humanités, une ouverture sur le monde et non un objet clos sur lui-même.

→ MÉTHODE

Les dits et les écrits de créateur-rices fournissent de ce fait une ressource évidente à l'égal des œuvres réunies dans le corpus. Les théories et les fictions des artistes témoignent d'une spécificité de la réflexion artistique inséparable de l'attention portée à l'instauration de l'œuvre; elles constituent une pratique égale au travail réalisé avec les images associées au texte. Des « images de pensée » peuvent être représentées à l'aide d'une iconographie élargie pouvant intégrer divers documents numériques, sonores, audiovisuels.

Comme les citations d'auteur-es, les œuvres et les illustrations reproduites ne sauraient se réduire à un complément informatif; ce sont des objets de connaissance. Elles partagent des fonctions analogues aux méthodes qu'une recherche peut mobiliser au sein de différentes disciplines en sciences humaines, en sciences sociales et dans d'autres domaines. Le mémoire doit être rédigé selon un plan raisonné, avec une table des matières, et utiliser une bibliographie respectant les normes en vigueur.

→ LES OUTILS DE LA MÉMOIRERIE

Ce programme présente les séances de formation à la méthodologie de la recherche, formalisées et impulsées par la bibliothèque.

À travers les ateliers de La Mémoirerie, il s'agit de doter les étudiant-es d'outils de recherche leur permettant de fabriquer leur mémoire.

- **Lire un livre et s'en souvenir**, ou comment faire une fiche de lecture utile pour son travail.
- **Élargir sa recherche** à d'autres catalogues et bases documentaires, notamment en *open access*.
- **Rencontrer quelqu'un-e et l'interroger**, ou comment conduire un entretien et le restituer.
- **S'immerger sur un terrain** dans le cadre d'une recherche, ou quelques clés de l'observation participante.
- **Écrire** : que ce soit pour son mémoire, pour son travail de création ou pour soi, comment se mettre à écrire ? Quelles ressources mobiliser ? Quels conseils s'échanger ?

EXEMPLAIRES

Le mémoire est élaboré en trois exemplaires. Le jour du rendu définitif du mémoire, l'étudiant-e remet systématiquement deux exemplaires du mémoire à Stéphanie Berthelot, assistante pédagogique. Ces exemplaires sont répartis comme suit : un pour la personnalité extérieure qualifiée qui préside le jury de soutenance du mémoire et un pour la-le représentant-e de l'école au DNSEP – exemplaire qui sera ensuite remis à la bibliothèque de l'école. L'étudiant-e produit et conserve un exemplaire de son mémoire. Iel remet également le même jour une version numérique de son mémoire à la scolarité [scolarite.rennes@eesab.fr], pour archive.

Épreuves du DNSEP

- **Le jury de DNSEP est composé de cinq personnes** : un-e représentant-e de l'école : Manon Leblanc pour le DNSEP 2024 et quatre personnalités extérieures qualifiées dont un-e titulaire d'un doctorat.
- **Le jury de soutenance du mémoire** est composé d'un-e représentant-e de l'école et de l'une des quatre personnalités.

L'un-e des deux membres du jury de soutenance du mémoire est titulaire d'un doctorat, iel préside ce jury. Le jury de soutenance du mémoire est une émanation du jury du diplôme qui suit l'évaluation du mémoire. Ses membres établissent un rapport qu'iels

présenteront aux autres membres lors du jury de DNSEP réuni au mois de juillet.

L'évaluation du mémoire porte sur la pertinence du choix du sujet, la capacité de l'étudiant-e à adopter un point de vue critique, la justesse des références bibliographiques et de leurs articulations au projet, la qualité du travail rédactionnel et celle de l'entretien avec le jury.

- LES CRITÈRES D'ÉVALUATION DU DNSEP SONT LES SUIVANTS:
 - Présentation des travaux (formelle et critique);
 - Élaboration du projet et processus de la recherche;
 - Positionnement du travail, pertinence des références et de l'articulation des connaissances, niveau de conceptualisation;
 - Qualité des productions.
 - La soutenance du mémoire a lieu au semestre 10. Sa durée est fixée à vingt minutes. L'épreuve du DNSEP se déroule à la fin du semestre 10. Sa durée est de 40 minutes. Il est rappelé que les deux soutenances sont publiques.

Stages et mobilités internationales

LES STAGES EN FRANCE OU A L'ÉTRANGER

▪ Année 4/M1

En 4e année, l'étudiant-e effectue un stage obligatoire d'une durée minimale de trois mois à partir du mois de mai. Dans le cas où l'étudiant-e réalise une mobilité d'études internationale, le stage n'est pas obligatoire mais reste conseillé.

Le stage est suivi par un-e enseignant-e référent-e choisi-e par l'étudiant-e et par le-la référent-e de 4e année.

Les stages à l'extérieur de l'école font l'objet d'une convention qui doit être remise complétée au plus tard le premier jour du stage.

Tous les stages font l'objet d'un rapport qui devra être évalué par l'enseignant-e référent-e signataire de la convention au semestre 9.

- Les conventions de stage sont disponibles dans le dossier

Ressources étudiant-es et à renvoyer par mail à

[\[annyvonne.rihet@eesab.fr\]](mailto:annyvonne.rihet@eesab.fr) ou à déposer à l'accueil.

LA MOBILITÉ INTERNATIONALE

- **Les échanges à l'étranger doivent être préparés dès la 3e année.**

L'étudiant-e doit prendre contact avec Amanda Auffray-Liddiard au bureau Erasmus + de l'école pour connaître les possibilités offertes au sein de l'EESAB – site de Rennes et les modalités du stage. La destination du séjour et les modalités de suivi à distance font l'objet d'un accord avec les enseignant-es et l'établissement d'accueil.

- Pour les séjours à l'étranger, il est indispensable d'établir un programme de travail et les modalités de suivi du projet personnel avec l'enseignant-e de théorie qui suit l'étudiant-e pour le mémoire et les enseignant-es du séminaire qu'il aura choisi.
- Pour le suivi, les moyens sont à adapter selon les situations : mail, Teams, plateforme, blog, courriers... Les crédits ECTS sont attribués par l'école d'accueil pour la période à l'étranger dans le cadre d'Erasmus +.

→ Il est rappelé que l'EESAB encourage fortement les étudiant-es à s'engager dans une mobilité à l'international.

Insertion professionnelle

- Le deuxième cycle est une étape importante dans la préparation à la vie professionnelle. Outre les rencontres avec des professionnel·les à l'occasion de partenariats ou des conférences, l'école organise une formation pour préparer à l'insertion professionnelle.
- Il s'agit d'apporter aux étudiant-es une meilleure visibilité de leur futur environnement professionnel et des outils leur permettant de concrétiser leur projet après le diplôme, grâce à la mise en lien des savoirs, des expériences professionnelles et des outils méthodologiques.
- Ce temps de travail dédié au projet professionnel permet à l'étudiant-e de se projeter dans la mise en place de son activité artistique. L'enjeu est d'accompagner les étudiant-es dans la formalisation de leur projet en rendant visibles les liens entre

production artistique, diffusion, administration, économie et communication.

FORMATIONS TECHNIQUES

Formations photographie

Des formations en photographie numérique et argentique sont proposées au cours de l'année par Caroline Cieslik. L'inscription à ces formations se fait selon les modalités communiquées par la scolarité.

FORMATION PHOTOSHOP

> 2 modules selon les niveaux.

Mardi soir de 18h à 19h30 salle info design.

Groupe de 10/12 étudiant·es max.

- **Module 1 : obligatoire pour les 2e années** sauf si compétences et formation Photoshop avérées.
 - **Module 2 : facultatif.**
- 2e Art divisés en 3 groupes = 12 séances
 → 3/4 séances de rattrapage en fonction d la demande, ouvertes aux années 3

MODULE 1 DEBUTANT·ES

- Théorie de l'image numérique
- Présentation de l'interface Photoshop
- Navigation
- Traitement de l'image
- Photomontage

MODULE 2 AVANCÉ·ES

- Camera Raw
- Spécial photomontage
- Gestion de couleur
- Traitement par lot

FORMATION REFLEX

> 1 journée / 8 étudiant·es max (vendredi 26 janvier)

- Réflex : Théorie : 3h
- Réflex : Pratique prise de vue sur le terrain (Raw) : 3h
- Editing : Traitement des fichiers Raw : 2h

CHAMBRE/MOYEN-FORMAT > 11-12 janvier

- Photographier en argentique : rappels
- Moyen-Format
- Chambre
- Chambre : Pratique - exercices en salle 3h
- Chambre : exercices de manipulation de la chambre par groupe, l'autre moitié du groupe commence les prises de vues avec les moyens-formats
- Chambre : Pratique : prises de vues sur le terrain : 6h

ARGENTIQUE

Formation au développement et au tirage argentique.

5 séances de lundi soir de 16h à 19h

- S1 Développement, traitements poussés
- S2 Tirages (principes de filtrages)
- S3 Techniques de masquage
- S4 et S5 Tirages barytés

Formations vidéo

Des formations vidéo sont proposées au cours de l'année par Hilary Galbreath. L'inscription à ces formations se fait selon les modalités communiquées par la scolarité.

PROGRAMME DES COURS ANNÉE 4 & 5 (SOMMAIRE)

- Méthodologie du mémoire
- Anglais
- Français, langue étrangère
- Projet personnel
- Maquette et prototypage des projets
- Design et Pratiques numériques
- Suivi des projets de fin d'étude
- ARC partenariat extérieur

DESCRIPTION DES COURS

OPTION DESIGN

ANNÉES 4 & 5

ANNÉE 4

MÉTHODOLOGIE DU MÉMOIRE

Caroline Bougourd

Année 4

L'Atelier mémoire, méthodologie et suivi

CONTENU

Le travail du mémoire est l'occasion d'expérimenter différents types d'écriture (textuelle, graphique, sonore) afin de déployer une pensée structurée autour d'un sujet précis et choisi par l'étudiant·e. L'enjeu des ateliers est de permettre à chacun·e de déterminer progressivement et avec précision le périmètre de son sujet ainsi que de choisir le format qu'il souhaitera donner à son parcours de recherche. Ce travail sera alimenté par les échanges au sein du groupe, les partages d'outils méthodologiques en association avec Aurélie Maudet, chargée de bibliothèque, l'exploration de ressources utiles, ainsi que les présentations des travaux en cours.

MÉTHODE

Deux modalités de travail permettront l'accompagnement du mémoire :

- Les Ateliers collectifs de 4h, avec partage des différents travaux réalisés et points méthodologiques réguliers,
- Les RDV individuels de suivi.

ÉVALUATION

Présence, participation, rendus de travaux intermédiaires. Une première version du mémoire devra être envoyée avant le départ en stage, après les bilans du semestre 8.

BIBLIOGRAPHIE

Stéphane Beau et Florence Weber, *Guide de l'enquête de terrain*, La Découverte, collection Repère, 2010

Cairn, <https://www.cairn.info/>

Gallica, <https://gallica.bnf.fr/accueil/fr/content/accueil-fr?mode=desktop>

HAL SHS, <https://shs.hal.science/>

Lexique des règles typographiques en usage à l'imprimerie nationale, Massin, 2002

Persée, <https://www.persee.fr/>

ANGLAIS**Amanda Auffray-Liddiard**

Années 4 et 5

CONTENU

Basé sur le principe de rendez-vous (trois étudiant-es maximum), l'essentiel est d'habituer l'étudiant-e à s'exprimer sur son propre parcours, ses références et ses réflexions.

ÉVALUATION

À l'occasion de chaque rendez-vous, l'étudiant-e doit rendre un résumé écrit du contenu de ses idées qu'il entend présenter.

Participation à six rendez-vous par an au minimum.

Les séances sont obligatoires pour les étudiant-es francophones et seront évaluées sur le principe du contrôle continu.

L'attribution des crédits se fait sur la base de l'assiduité, d'une progression et d'un travail qui démontre la volonté d'améliorer son niveau de départ. Toute impasse ou absence répétée ne pourront donner lieu à un rattrapage.

Un-e étudiant-e n'ayant pas assisté aux rendez-vous n'obtiendra pas les crédits d'anglais et ne pourra pas se présenter au DNSEP.

FRANÇAIS, LANGUE ETRANGÈRE

Soizic Debons

Années 4 et 5

Destiné aux étudiant·es de langue étrangère.
Aide à la rédaction des écrits et mémoires et à la mise en perspective du propos.

PROJET PERSONNEL

Pierangelo Caramia, Thierry Dupeux, Alban Gilles

Année 4

CONTENU

L'accent est mis sur l'affirmation progressive du travail personnel des étudiant·es, en vue de la préparation au Diplôme National Supérieur d'Expression Plastique de cinquième année. Les étudiant·es mettent en forme leurs recherches en trouvant leur propre voie au travers de partenariats menés au sein de l'école, qu'ils complètent par des stages.

En début d'année, un point sera fait avec chaque étudiant·e. Cette discussion ouvrira des espaces de réflexion élargis et apportera un éclairage sur les particularités et sur le potentiel des productions personnelles.

Cet accompagnement pourra prendre plusieurs formes :

Un sujet court de rentrée proposera aux étudiant·es de retravailler un projet déjà développé au premier cycle.

Un partage autour de la culture et des enjeux du champ du design.

Des discussions et échanges autour de l'environnement culturel du projet de l'étudiant·e, en le situant dans un contexte plus vaste que celui du design.

Le but étant de définir des axes de recherche innovants et d'affiner la méthodologie de travail, pour que l'étudiant·e puisse énoncer son propre projet de diplôme.

Les questions de la représentation, de la présentation et de la communication des projets seront aussi abordées.

MAQUETTE ET PROTOTYPAGE DES PROJETS

Pierangelo Caramia, Thierry Dupeux, Alban Gilles

Année 4

FEEDBACK-PROTO / Expérience de prototypage et maquette prototype

CONTENU

Sur la base d'un retour sur expérience de ses propres projets, l'étudiant·e est invité·e à en sélectionner un pour lui donner pleinement corps au plus près de la réalité de ce qu'il serait en production industrielle ou de pièce unique aboutie.

OBJECTIFS

- Se confronter à la réalité matérielle de la réalisation aboutie du projet.
- Utiliser toutes les ressources de l'école et du LabFab.
- Savoir composer une équipe pluridisciplinaire pour compléter ses compétences au service du projet.
- Savoir solliciter le monde de l'entreprise et trouver des potentiels partenaires, établir des dossiers techniques adaptés et les demandes de devis.
- Estimer le type de diffusion du projet (éditeurs, galeries) et constituer des dossiers adaptés.
Réaliser une présentation graphique et orale performantes pour valoriser la présentation du projet.

MÉTHODE

Chaque étudiant·e sélectionne plusieurs projets potentiellement adaptés au sujet abordé ci-dessus, pour finir par en conserver un en collaboration avec les enseignants.

Un suivi hebdomadaire permettra de jalonner les pistes prioritaires adaptées au projet et aux objectifs à atteindre (maquette-proto, prototype, dossiers intermédiaires et dossier final).

ÉVALUATION

Capacité à échanger avec les entreprises.

Capacité à constituer une équipe pluridisciplinaire.
Qualité des maquettes intermédiaires et résultat final en cohérence avec les critères initiaux.
Justesse des présentations orales et graphiques.
Suivi continu et notes sur la présentation finale des projets et auto-évaluation.

DESIGN ET PRATIQUES NUMERIQUES

Erwan Mahé

Année 4

CONTENU

Le cours vise à approfondir les connaissances et les compétences acquises lors des années de cycle 1, en mettant l'accent sur l'intégration des technologies numériques dans le processus de conception. Ce cours offre aux étudiant-es la possibilité d'explorer de nouvelles pratiques de conception, de production et de communication en utilisant les outils et les méthodes numériques. Dans ce cours de recherche appliquée, les étudiant-es sont encouragé-es à explorer les possibilités offertes par l'intégration de la réalité virtuelle dans les expériences de conception. La réalité virtuelle est une technologie émergente qui permet aux designer-euses d'expérimenter de nouvelles méthodes de conception, de prototypage et de communication.

OBJECTIF

L'objectif de ce projet de recherche appliquée est de permettre aux étudiant-es d'approfondir leurs connaissances en matière de réalité virtuelle et de l'appliquer de manière innovante dans le processus de conception. Iels auront l'opportunité d'explorer les différentes applications de la réalité virtuelle dans les domaines de l'objet et de l'espace, en mettant l'accent sur la création d'expériences immersives et interactives.

MÉTHODE

▪ **Les étapes clés incluent :**

1. Compréhension de la réalité virtuelle : les étudiant-es commenceront par acquérir une connaissance approfondie de la

réalité virtuelle, de ses principes de fonctionnement, de ses applications et de ses technologies associées. Iels se familiariseront avec les cas d'utilisation de la réalité virtuelle dans le domaine du design, tels que la visualisation de concepts, la simulation d'environnements, l'évaluation ergonomique, et la communication immersive.

2. Conception pour la réalité virtuelle : les étudiant-es aborderont les spécificités de la conception pour la réalité virtuelle, y compris les considérations d'interaction, d'ergonomie et de narration dans un environnement virtuel. Iels apprendront à créer des interfaces intuitives et à concevoir des expériences immersives qui exploitent pleinement les capacités de la réalité virtuelle.

3. Prototypage virtuel : les étudiant-es mettront en pratique leurs connaissances en utilisant des logiciels de création de réalité virtuelle pour prototyper leurs concepts. Iels pourront créer des modèles 3D interactifs, explorer différentes options de design, et simuler des interactions avec leurs créations virtuelles. Cette étape leur permettra de tester et d'itérer rapidement leurs idées avant de passer à la phase de réalisation physique.

4. Intégration avec les autres sujets : les étudiant-es auront également l'opportunité de collaborer avec leurs collègues enseignant-es et d'intégrer la réalité virtuelle dans les projets proposés par d'autres cours. Par exemple, en travaillant avec des sujets axés sur la convivialité des espaces publics et le mobilier urbain, les étudiant-es pourront créer des simulations virtuelles pour visualiser et évaluer leurs conceptions dans un contexte réel.

5. Évaluation et communication : les étudiant-es seront amené-es à évaluer l'efficacité de leurs créations en réalité virtuelle, à recueillir les retours des utilisateur-rices et à intégrer ces informations dans leur processus de conception. Iels devront également développer des stratégies de communication pour présenter leurs projets de manière convaincante, en utilisant des supports tels que des présentations virtuelles, des démonstrations interactives et des vidéos immersives.

→ **Ce cours offre aux étudiant-es une occasion unique d'explorer les possibilités offertes par la réalité virtuelle dans le domaine du design.** Iels développeront des compétences avancées en conception numérique, en prototypage virtuel et en communication immersive. En combinant leurs

connaissances acquises en cycle 1 avec l'intégration de la réalité virtuelle, les étudiant-es seront en mesure de repousser les limites de leur pratique et de créer des expériences de conception novatrices.

ANNÉE 5

SUIVI DES PROJETS DE FIN D'ÉTUDE

**Hellène Gaulier, Manon Leblanc, Erwan Mével,
Giuliana Zefferi**

Année 5

CONTENU

Ce suivi encadrera les étudiant-es sur leur projet de diplôme, de leurs premières intentions à la mise en forme du projet.

OBJECTIF

Dégager rapidement un projet qui puisse avoir valeur de recherche, qui entrainera une dynamique permettant à l'étudiant-e de se positionner en tant que designer-euse et de proposer une approche personnelle qu'il défendra à la suite du diplôme.

MÉTHODE

Le suivi se déroulera sous forme d'entretiens individuels, en privilégiant les rencontres dans les ateliers. La question de la mise en espace des projets et de leur communication sera abordée au plus vite pendant l'année, permettant ainsi d'envisager l'accrochage comme un support particulier au discours.

ARC PARTENARIAT EXTÉRIEUR

**Pierangelo Caramia, Alban Gilles, Erwan Mahé,
avec la participation de Gwenn Rannou et de
l'équipe du LabFab**

« Découpe & pli, une collection en métal »

Années 3, 4 & 5

Cette année, un ARC est proposé entre la société bretonne METALINDUSTRIE et les étudiant·es de l'option Design inscrit·es en 3e année, ainsi qu'aux étudiant·es de 4e et 5e années qui désireraient développer leurs connaissances et obtenir des compétences dans les techniques de transformation de tôles en métal planes.

METALINDUSTRIE maîtrise toutes les étapes qui vont de la découpe de plaques jusqu'à la finition de surface d'un produit. Cette société dispose d'un parc machine à la pointe de la technologie. Des outillages numériques qui lui permettent de répondre : soit à des demandes de productivité élevée ; soit à des demandes plus spécifiques ou complexes en apportant ses compétences dans la réalisation de projets originaux à destination de créateur·rices : designer·euses, architectes, etc.

SITE DE RENNES

TRAVERSES

Traverses, c'est le titre que conservera la prestigieuse revue du Centre George Pompidou qui annonce dès 1974, l'utopie pluridisciplinaire de Beaubourg. En 1992, alors que la revue a disparu depuis trois ans, la rédactrice en chef, Jacqueline Lichtenstein, précise sa vision du titre "Traverses" : "Il n'est pas certain qu'il faille privilégier la définition qui évoque l'idée de raccourci mais rappeler plutôt celle qui suggère l'image d'une route traversière, d'un chemin sinueux à la mesure d'une pensée de l'hétérogène. Nous avons trop oublié, voire dévalorisé, cette face moins prestigieuse de la pensée : ce qu'on peut nommer le travail de la taupe, cette patience à former des réseaux entre des savoirs à première vue étrangers, à trouver des filiations entre des connaissances ou des pratiques apparemment vouées à s'ignorer."

Riche de ses trois options, l'EESAB-site de Rennes s'engage sur cette route sinueuse, encourageant les formes pédagogiques nouvelles et renouvelées, mobilisant les enseignant-es et les étudiant-es, s'inscrivant dans une logique d'échanges. *Traverses*, imaginé dans cette optique, offre aux étudiant-es la possibilité de moduler leur cursus à partir de la 2e année. Le parcours est composé d'un ensemble de propositions de courte ou de longue durée (ARC, ateliers, workshops, conférences) dans cette logique de réseaux, d'in-discipline.

Au niveau master, les étudiant-es peuvent faire le choix de poursuivre leur cursus dans leur option tout en optant pour des *Traverses* qui coloreront leur travail et leur positionnement.

- **TRAVERSES**

- Art, Design et Savoir-faire
- Art, Design et Olfaction : Odeurs, objets et rituels
- Atelier Pourquoi pas
- Atelier Vivant
- DataFlow
- Design
- Errances
- Pænsen l'art extra-occidental au Musée des beaux-arts

- **COURS OPTIONNELS**

- EUR-CAPS
- Histoire et théorie du design

- **WORKSHOPS INTER-OPTIONS**

- Ce que l'artothèque nous fait faire
- Promenade et Verticalité

- **CONFÉRENCES**

TRAVERSES

ART, DESIGN ET SAVOIR-FAIRE

Christelle Familiari, Benjamin Gomez, Manon Leblanc, Laurence Lépron

Toutes options, années 3-4-5. Ouvert à 21 étudiant-es.

Art, design et savoir-faire, propose chaque année depuis 2011 un temps de découverte et de recherche autour d'un matériau et de ses savoir-faire. Cette année, le papier peint est à l'honneur. Au cours du premier semestre, les étudiant-es sont invité-es à s'initier aux différents savoir-faire ancestraux et contemporains de fabrication du papier peint sur des temps de visites et de rencontres auprès d'intervenant-es invité-es à partager leurs expériences. Ces initiations viendront nourrir un questionnement singulier pour la mise en place d'un projet plastique personnel qui questionne et revisite le papier peint, avec une attention particulière portée sur sa mise en espace. Ainsi, pendant un

premier temps fort, lors d'un workshop à l'atelier D'Offard à Tours, nous aborderons entre autre l'impression à la planche sur presse manuelle, le gaufrage, la tontisse et l'expérimentation avec le carton pierre, matériau issu des chutes de papier peint de l'atelier. Puis, chaque mardi matin sera consacré à un temps de découverte de diverses techniques : initiation au robot dessinateur mural grand format à L'Edulab Pasteur, rencontre avec l'artiste Georgia Nelson à la galerie Quinconce, visite de l'imprimerie de la ville et expérimentations en risographie et en sérigraphie. Lors du semestre, les étudiant-es seront invité-es à produire un projet personnel qui met en jeu un ou plusieurs savoir-faire abordés. Une exposition de tous les projets aura lieu à l'école en février, lors des portes ouvertes.

MÉTHODE

21 étudiant-es soit 7 par option – sur lettre de motivation.
Rendez-vous hebdomadaire le mardi et présence obligatoire lors de toutes les visites.

ÉVALUATION

Assiduité sans faille à tous les rendez-vous.
Pertinence des projets et qualité des réalisations.
Participation dans le groupe.

ART, DESIGN ET OLFACTION : ODEURS, OBJETS ET RITUELS

Julie C. Fortier et Erwan Mével

Toutes options, années 3-4-5. Ouvert à 16 étudiant-es.

L'histoire de l'art a occulté la question de l'odeur et de l'aliment exclusivement comme un élément de décor et non comme une question de représentation de l'être et de son rapport à la nourriture et de son rapport au monde.

Le cours portera sur deux aspects, le premier portant sur l'espace commun de l'école. Comment habiter l'école et faire en sorte que ce lieu reflète vraiment nos aspirations ? Comment le travail commun génère de l'appartenance et du sens ? Nous poursuivrons l'aménagement du Café Paresse et poursuivrons de manière

punctuelle notre collaboration avec le BDE sur des performances festives liées aux odeurs et à la nourriture.

Nous nous interrogerons sur le rapport entre art, olfaction, alimentation, dans un rapport d'usage et de représentation.

Le deuxième aspect du cours portera sur une initiation et approfondissement de l'olfaction comme territoire d'expression artistique. Nous nous pencherons principalement sur la question de l'exposition des odeurs au travers de gestes, d'objets et de rituels et dispositifs.

OBJECTIFS

A partir d'une méthodologie à la fois scientifique et expérimentale, il s'agit de permettre aux étudiant-es d'élargir leur sensibilité et leurs moyens d'expression et de considérer ces sens chimiques (goût et odorat) trop longtemps négligés comme un territoire de réflexion théorique et de création plastique.

Suite de l'organisation et réalisation de la cafétéria dans le but de réaliser une performance olfactive et gustative en collaboration avec les événements organisés par le BDE.

MÉTHODE

Initiation et approfondissement des techniques de l'olfaction dont les enjeux sont articulés autour de trois axes : usages, représentations et diffusion.

Initiation aux questions gustatives et aux enjeux qui s'y rattachent sur la fourniture, le service, les codes de représentation, etc.

Organisation en sous-groupes pour la fabrication des communs : meubles, charte graphique, réalisations d'odeurs et de plats.

Élaboration de la performance gustative et olfactive.

Un workshop est prévu début février dont l'axe est à définir en groupe.

ÉVALUATION

Évaluation en continu du projet personnel sur la qualité, la justesse et la pertinence dans le choix du mode de monstration-diffusion.

Évaluation en continu des projets de groupe sur la qualité de la participation et l'assiduité aux cours.

BIBLIOGRAPHIE

Chandler Burr, *L'homme qui entend les parfums*, Autrement, 2004
 Chantal Jacquet, *Philosophie de l'odorat*, PUF, 2010
 Annick Le Guérer, *Le Parfum, des origines à nos jours*, Odile Jacob, 2005
Hors d'œuvre : ordre et désordre de la nourriture, CAPC Musée d'art contemporain de Bordeaux, Fage éditions, 2004
 Allan Kaprow, *L'art et la vie confondus*, Centre Georges Pompidou, 1993
 Martino Gamper, *100 Chairs in 100 Days and Its 100 Ways*, Dent-de-Leone, 2007

ATELIER POURQUOI PAS

George Dupin, Thomas Teurlai.

Toutes années, toutes options. Ouvert à 16 étudiant-es.

CONTENU

L'expédition comme atelier, l'exploration régionale pour approcher notre environnement, les écosystèmes, qu'ils soient terrestres ou marins. Privilégier une approche documentaire au travers des médiums croisés de l'image et du volume. Par l'observation, sentir, voir, comprendre, étudier que les matériaux (le bois, les minéraux), la nourriture, le climat, le carbone viennent de quelque part et ont une histoire. Tentation et tentatives d'aller vers la disparition de la construction des éléments, la sculpture par soustraction, aller chercher les structures là où elles existent. Une représentation photographique du volume, du territoire, du vivant pour montrer plus que fabriquer. Une exploration du végétal et du minéral, de ses formes, ses textures, ses couleurs et lumières à partir du médium photographique. L'exploration d'archives, le travail de terrain et la mise en situation réelle de la production de projets individuels ou collectifs de la conception à la réalisation seront privilégiés. Le nom de l'atelier, emprunté au Commandant Charcot, est le nom de ses bateaux destinés à l'exploration polaire : "Pourquoi pas?". Aujourd'hui, le bateau océanographique du Service hydrographique et océanographique de la Marine (SHOM) et de l'Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer (Ifremer) mis en service en 2005 se nomme le "Pourquoi pas". L'atelier "Pourquoi pas" nous embarque, non pas vers ces territoires extrêmes des pôles mais sur

ceux qui se trouvent là, devant nous. Nos territoires seront ceux des forêts, des rivières et des îles. Nos icebergs des menhirs, des îles, notre banquise les espaces naturels de proximité.

OBJECTIFS

Concevoir un projet de A à Z en intégrant la définition du projet, la prospection pour sa mise en œuvre, la recherche de partenaires, le travail de terrain ainsi que la mise en forme plastique du projet et sa présentation. Travail sur des documents parallèles type édition, poster, recherches autour des matériaux.

Approches documentaires.

Connexion à un environnement naturel.

Exploration d'un patrimoine régional naturel ou anthropique.

Interrogation des modalités de réalisation, production et présentation d'un travail plastique dans un monde en pleine mutation.

MÉTHODE

Intensifs selon calendrier, entretiens individuels et chantiers collectifs en extérieur.

Sensibilisation aux enjeux écologiques et sociaux.

Pourquoi pas est un atelier hors les murs qui alterne temps de préparation au sein de l'école, travail sur le terrain et rencontres avec des intervenant-es extérieur-es ou appartenant à l'équipe pédagogique de l'EESAB. Les membres de l'équipe pédagogique interviendront sur la base de leurs recherches personnelles.

Il est à définir avec les étudiant-es quelques sessions d'école buissonnière durant lesquelles les enjeux seront de définir et de réaliser, en extérieur, des moyens de production en regard des lieux, des ressources locales et de leurs besoins. L'ensemble donnant lieu à plus long terme à une sorte de zone d'activités basses technologies.

ÉVALUATION

Évaluation sur le principe du contrôle continu au sein de l'atelier.

La pratique et l'activité étant autant considérées que la réalisation ou l'archive.

Qualité des travaux en regard de la quantité et du choix des matériaux utilisés.

Transdisciplinarité des propositions.

Recherche et mise au point de techniques personnelles et prise en compte de leur impact

Intérêt militant visible dans la production de l'étudiant-e.

Participation et mise en place de projets collectifs.

EUR-CAPS

Cet atelier est également accessible à quatre étudiant-es de l'Université Rennes 2 et/ou de l'École Nationale Supérieure d'Architecture de Bretagne dans le cadre du programme EUR-CAPS.

BIBLIOGRAPHIE

Baptiste Morizot, *Manières d'être vivant*, Actes Sud, 2020

Gilles Tiberghien, *Le paysage est une traversée*, Parenthèses, 2020

Commandant Charcot, *Le "Pourquoi pas?" dans l'Antarctique 1908-1910*, Arthaud, 1996

Georges Narrat, *La colonie libertaire d'Aiglemont*, Editions de L'En Dehors, 2004

Ernst Jünger, *Traité du rebelle ou Le recours aux forêts*, Bourgeois, coll. Choix-essais, 1995

Ivan Illich, *La convivialité*, Seuil, 2014

Tom Hodgkinson, *L'art d'être libre...dans un monde absurde*, Les liens qui libèrent, 2017

ATELIER VIVANT

**Caroline Cieslik (EESAB-site de Rennes),
Raphaële Jeune (EESAB-site de Rennes) et
Karine Lebrun (EESAB-site de Quimper)**

Toutes options, années 3, 4, 5.

L'Atelier Vivant est un atelier de pratique plastique pour explorer les transformations de notre relation au vivant. Nous traversons une crise écologique et climatique globale, qui nous change jusque dans nos affects et nos attachements. Nous nous éprouvons désormais dans un maillage complexe et interconnecté, et non plus à travers un dualisme clivant entre des humain-es-sujets et une nature-objet. Cette révolution ontologique nous incite à porter une

attention nouvelle aux vivants non humains, à reconnaître en eux une sensibilité et un vouloir. Elle redistribue les cartes de la subjectivité et du vivre-ensemble, donc du politique : il nous faut questionner et réinventer la notion d'espace public et l'étendre au-delà du périmètre réservé aux humain-es. Comment l'artiste peut-il contribuer, à travers la création de formes sensibles, à ce renouveau ?

Cette année sera placée sous le signe de la lenteur. Nous souffrons d'une dissonance cognitive entre nos vies rythmées par l'accélération technologique et sociale et la nécessité de prendre le temps de nous relier au monde, aux autres, au vivant. Pour sa quatrième année, l'Atelier Vivant choisit de temporiser, d'éprouver des moments de suspension et d'attention, d'observation et de décentrement, au diapason de la vie qui, lentement, mute et se reproduit. Nous choisirons les zones frontières, entre milieu construit et milieu naturel, mais aussi et surtout le milieu forestier, celui des arbres, du silence ou des chants d'oiseaux, des saisons, de l'hibernation et du refuge. Nous irons à la rencontre de l'artiste-paysagiste forestière Léa Müller et de sa forêt (Bourg-des-Comptes) pour y inventer des protocoles de perception au ralenti et éprouver la régénération d'un écosystème.

Au printemps, nous organiserons avec l'Institut Agro Rennes et l'ESAD de Valence deux journées d'études mêlant ateliers pratiques et conférences, et nous partagerons avec leurs étudiant-es notre désir de ralentir. La Criée - Centre d'art contemporain s'associera également à l'événement, en lien avec sa programmation triennale *Festina Lente / hâte-toi lentement* (2023-2025) qui aborde le ralentissement comme moyen de mieux se relier à l'environnement et au vivant.

L'Atelier Vivant est commun à l'EESAB - sites de Quimper et de Rennes et au Master de l'École Universitaire de Recherche "Creative Approaches to Public Space" (EUR-CAPS - Rennes 2).

MODALITÉS

L'enseignement plastique sensibilisera l'étudiant-e aux enjeux d'un geste artistique en interaction avec le vivant. Un appui théorique et des références artistiques et culturelles viendront enrichir le processus de création et de réflexion. De plus, un savoir forestier

offrira une ressource à la fois scientifique et vernaculaire pour nourrir les travaux.

ÉVALUATION

Assiduité, engagement dans le projet.

Une production plastique est attendue, dont les modalités de présentation seront décidées en fonction du projet.

De même, un travail écrit devra être fourni qui reflètera l'engagement de l'étudiant·e dans une réflexion personnelle et documentée autour de la problématique proposée.

BIBLIOGRAPHIE

Emanuele Coccia, *La Vie des plantes. Une métaphysique du mélange*, Payot et Rivages, Paris, 2016

Vinciane Despret, *Habiter en oiseau*, Arles, Actes Sud, coll. « Mondes sauvages », 2019

Francis Hallé, *Éloge de la plante. Pour une nouvelle biologie*, Paris, Points, 1999

Donna Haraway, *Vivre avec le trouble*, Les éditions des mondes à faire, 2020

Eduardo Kohn, *Comment pensent les forêts*, Bruxelles, Zones sensibles, 2017

Baptiste Morizot, *Raviver les braises du vivant*, Arles, Actes Sud, coll. « Domaine du possible », 2020

DATAFLOW

Reynald Drouhin

Toutes options, années 3-4-5.

« Effondrements » sous le prisme de l'imaginaire, du récit, de la fiction, de la science-fiction, de l'anticipation...

OBJECTIFS

Le travail demandé dans cet atelier est de produire un ou plusieurs projets individuels et/ou un projet collectif sur la thématique.

CONTENU

Lieu de travail, de production, de recherche et d'échanges dans le domaine des arts contemporains, l'atelier propose de rendre visible et de réaliser un projet plastique sur le sujet choisi.

Les échanges permettent à chaque étudiant-e d'articuler sa pratique plastique personnelle autour des notions d'effondrement, de son étude (la collapsologie), mais surtout de la fiction d'anticipation.

L'atelier a commencé en 2018 sur cette thématique avec un rendu sous forme d'édition « The End is the Beginning » imprimé en Riso en 2021 à l'école. En fonction des possibilités, le travail réalisé dans l'année pourra être présenté sous d'autres formes : exposition, actions, réseaux sociaux, etc...

Le blog « DataFlow » permet d'archiver des documentations, les recherches et projets des étudiant-es. Ce blog est, en soi, un projet collectif de recherche.

[<http://dataflow.reynalddrouhin.net>]

Tous les médias sont acceptés (photographie, vidéo, peinture, sculpture, installation, dessin, documents...)

MÉTHODE

Réunions de groupe, références, présentations, accrochages, workshop, conférences.

Suivi de projets individuels.

BIBLIOGRAPHIE

Comment tout peut s'effondrer : Petit manuel de collapsologie à l'usage des générations présentes, Pablo Servigne, Raphaël Stevens, Éd. du Seuil, avril 2015

Plutôt couler en beauté que flotter sans grâce, Corinne Morel-Darleux, Libertaire, 2019. *Les Furtifs*, Alain Damasio, Gallimard, 2021

Girls' Last Tour, Tsukumizu, Omake Books, 6 vol., 2020
Saison Brune 2.0, Philippe Squarzoni, ed Delcourt, 2022

DESIGN

Christelle Familiari

Option Design, toutes années.

Recherches ouvertes et transversales qui se déploient vers différents enjeux en art et design, mêlant gestes, matières et techniques.

Compétences en volume/objet/bijou, art public, 1 % artistique, gestes performatifs, installation/mise en espace/scénographie. Entretien individuel ou adossé à un·e autre enseignant·e en Design.

ÉVALUATION

Assiduité, ponctualité, sérieux, et écoute.

ERRANCES

Thierry Moré

Toutes options, années 3-4.

MÉTHODE

1er semestre : l'errance

Le travail se fait en deux phases bien distinctes. La première que nous appelons « Errances » a pour objectif de produire des matériaux créatifs. Il s'agit de libérer la créativité des étudiant·es par une pratique régulière. Les participant·es doivent publier tous les jours une création (dessin, photo, vidéo, son, objet, dispositifs interactifs, etc.) sur un site Internet dédié.

<http://www.errances.fr/>

Le principe de ce travail est directement inspiré de témoignages de nombreux artistes et auteurs·rices qui pensent que le sens émerge (ou peut émerger) par la production.

Pierre Soulages : « C'est ce que je fais qui m'apprend ce que je cherche. »

Antonio Lobo Antunes : « La première version du texte est longue et lente, je remplis des pages et des pages et des pages. Puis je travaille à partir de ce matériau, j'essaie de le structurer, de le vertébrer. Dans cette seconde phase du processus, la partie créative du travail a déjà eu lieu, vous êtes plutôt comme un prof, en train de corriger un texte mal écrit. Et vous coupez, vous coupez, pour donner à tout cela une forme, peut-être un sens. »

Laura Kasischke : Écrire, c'est « déterrer des objets oubliés, les nettoyer, les observer, les identifier ... Et repartir au fond du trou, avec sa pelle. »

Jacques Lacan : « je parle, après je pense. »

Mœbius : Ce travail part d'un postulat selon lequel le geste inconscient participe de la création. Le jeu consiste à prendre une

plume et à jeter sur une feuille des traits nettoyés de toute intention, en essayant le plus sincèrement possible de n'avoir aucun but (...) Ce n'est qu'ensuite que je reprends ma raison, et mon savoir-faire, pour tirer une forme de ces lignes.

Mais aussi Pablo Picasso : « Si je sais quel tableau je vais peindre, pourquoi le peindre ? »

Le site Internet favorise le travail de groupe et crée une vraie dynamique entre les participant-es. Cette étape est non directive et doit être très libre en dehors de la contrainte de la publication quotidienne. Les étudiant-es sont mis-es en confiance pour qu'ils puissent « oser » expérimenter.

Toutes les interventions de l'équipe d'encadrement visent à diversifier et multiplier les pratiques par les étudiant-es.

Un travail spécifique sur l'écriture et son développement est développé et encadré par Anna Boulanger.

Résidence :

3 jours résidentiels auront lieu à la fin du premier mois. L'objectif est triple, souder le groupe (participant-es et équipe pédagogique) provenant des 3 options, bien faire passer la « philosophie de l'arc » et produire une matière autonome (en dehors du blog). Des ateliers d'écriture (Anna Boulanger) sont également organisés pendant ce séjour.

ÉVALUATION

Engagement.

Edition finale.

WORKSHOPS ASSOCIÉS

Résidence :

3 jours résidentiels auront lieu à la fin du premier mois.

Workshop reliure avec Annie Robine

1ère partie du workshop reliure avec Annie Robine dès le mois de décembre. Cet apprentissage devant se faire le plus vite possible pour anticiper la 2ème partie.

La 2ème partie du workshop « reliure » animé par Annie Robine permet la production effective de cette édition.

<http://www.annierobine-reliure.fr>

5 jours d'intervention d'Anna Boulanger (ateliers d'écriture et suivi des éditions)

PÆNSER L'ART EXTRA-OCCIDENTAL AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Raphaële Jeune

Toutes options, années 2 à 5.

La question des transversalités culturelles sera abordée dans cette *Traverse* au gré d'une enquête sur la place de l'art extra-occidental dans la sphère artistique occidentale. Cette enquête mêlera deux approches :

- un travail de terrain en collaboration avec le Musée des beaux-arts de Rennes, qui mène actuellement une réflexion sur ses collections d'objets de cultures africaines, asiatiques, amérindiennes, latino-américaines et océaniques, pour partie issues d'anciennes colonies, plus spécifiquement sur les modalités de communication, de présentation et de médiation de ces collections. Le musée souhaite y faire participer les étudiant-es de l'EESAB en leur ouvrant ses réserves d'œuvres, sa bibliothèque et son service des publics. Le compagnonnage aboutira à une action originale de médiation imaginée et présentée par les étudiant-es dans le cadre de l'événement « Rennes au Pluriel » en mai 2024.
- un programme de découvertes artistiques et théoriques sur l'art et la pensée décoloniaux dans leur diversité. Ce programme se tiendra à l'EESAB et mêlera des enseignements en histoire de l'art et en sciences humaines, des lectures collectives, des présentations d'œuvres, des séances de recherche et d'écriture autour des formes et des concepts issus de la décolonisation. Nous traverserons des notions aussi diverses que la Négritude, la pensée du Tout-Monde, l'Afro-futurisme ou encore l'écologie décoloniale.

MÉTHODE

L'enseignement se fera en alternance à l'école et au Musée des beaux-arts.

A l'école, les séances mêleront cours magistraux et temps de lecture/écriture.

Au Musée, les séances se dérouleront en étroite collaboration avec l'équipe et en particulier avec ses conservateur-rices – François Coulon (collections d'objets archéologiques et extra-européens), Guillaume Kazerouni (collections d'art ancien) et Claire Lignereux (secteur art contemporain) et son service des publics – Stéphanie Bardel (responsable). Elles seront consacrées à des recherches autour d'un choix d'œuvres des collections extra-occidentales, à la constitution d'une bibliographie et à l'élaboration d'un projet de médiation pour l'événement « Rennes au pluriel ».

É VALUATION

Assiduité, engagement dans le projet.

Un écrit au premier semestre, un écrit et un projet pratique au second semestre (création d'une médiation).

BIBLIOGRAPHIE

Mathieu K. Abonnenc, Lotte Arndt, Catalina Lozano (dir.), *Ramper, dédoubler : collecte coloniale et affect = Crawling Doubles : Colonial Collecting and Affect*, Paris, B42, 2016

Homi K. Bhabha, *Les lieux de la culture. Une théorie postcoloniale*, Paris, Payot, 2007

Aimé Césaire, *Cahier d'un retour au pays natal*, Paris, Présence africaine, coll. « Poésie », 1983

Frantz Fanon, *Les Damnés de la terre*, Paris, La Découverte, coll. « Poche », 2002

Malcom Ferdinand, *Une Écologie décoloniale*, Paris, Seuil, coll. « Anthropocène », 2019

Françoise Vergès, *Programme de désordre absolu. Décoloniser le musée*, Paris, La Fabrique, 2023

COURS OPTIONNELS

EUR-CAPS

Modules ouverts aux étudiant·es de deuxième cycle, toutes options.

<https://creativepublicspace.univ-rennes.fr/index.html>

Livret pédagogique 2023-2024 : https://creativepublicspace.univ-rennes.fr/assets/pdf/CAPS_2023_livret%20p%C3%A9dagogique.pdf

L'École Universitaire de Recherche pour les Approches créatives de l'espace public (EUR-CAPS) est conçue comme un incubateur pour la recherche en actes. Lieu d'expérimentation qui associe l'Université Rennes 2, l'École Européenne Supérieure d'Art de Bretagne (EESAB) et l'École Nationale Supérieure d'Architecture de Bretagne (ENSAB), l'EUR-CAPS croise l'imagination créative, la pensée critique, la collaboration interdisciplinaire et l'action concertée. En s'appuyant sur des partenariats internationaux et locaux, l'EUR-CAPS ambitionne de produire des synergies nouvelles entre les publics internes et externes à l'université et se donne pour vocation de jouer un rôle actif dans l'espace public.

Le Master CAPS vise à doter les étudiant·es d'une solide compétence en recherche-action et recherche-création dans le domaine des approches créatives de l'espace public. Il prépare à la conception et à la conduite d'interventions artistiques, architecturales ou urbaines, en développant les relations entre arts, humanités et sciences sociales. Quatre objectifs prioritaires sont définis dans le cursus pédagogique :

- Acquérir les connaissances et compétences permettant l'analyse des pratiques d'intervention créative dans l'espace public à l'échelle nationale et internationale ;
- Mettre en application les théories par la mise en situation dans des formats pédagogiques variés : workshops, ateliers, terrains, projets, commande ;
- Concevoir collectivement une intervention urbaine, sociale et artistique tout au long du cursus permettant d'aborder la gestion de projet et tous les aspects de sa réalisation ;

- Se professionnaliser et développer une expérience internationale : stage et projet professionnel.

Les étudiant·es de 4e et 5e années de l'EESAB ont la possibilité de suivre ce cursus en formation initiale ou continue sur les deux années du Master – post DNSEP – ou de suivre le Master en double-cursus durant leur deux années d'études de deuxième cycle à l'EESAB.

Ce double cursus donne lieu à l'attribution de 30 ECTS complémentaires au DNSEP, dans le cadre d'un supplément au diplôme. L'étudiant·e peut choisir de configurer ce double cursus parmi deux possibilités : des deux formules suivantes :

1/ Suivi d'1 module EESAB intégré à l'EUR-CAPS (atelier Pourquoi pas ou Atelier Vivant) + suivi de 2 modules complémentaires compatibles avec son emploi du temps EESAB parmi l'offre annuelle de cours ;

2/ Suivi d'1 module EESAB intégré à l'EUR-CAPS (atelier Pourquoi pas ou Atelier Vivant) + suivi de 1 module complémentaire compatible avec son emploi du temps EESAB parmi l'offre annuelle de cours + co-tutelle de mémoire.

Dans le cas d'une co-tutelle de mémoire, l'étudiant·e doit orienter sa problématique de mémoire autour d'entrée ayant trait à des questions d'espace public. Il peut choisir parmi l'équipe enseignante de l'EUR-CAPS un·e directeur·rice de mémoire, en plus de l'enseignant·e d'histoire et théorie des arts qui l'accompagne à l'EESAB.

Cela lui donne par ailleurs la possibilité de prétendre à des contrats doctoraux EUR-CAPS par la suite.

HISTOIRE ET THÉORIE DU DESIGN

Caroline Bougourd

Cours dispensé aux étudiant·es de 2e et de 3e année option Design, ouvert à d'autres étudiant·es en tant qu'auditeur·rices libres.

En alternance une année sur deux, le cours traitera des deux aspects d'une même problématique : les crises et les utopies sous le prisme du design. En effet, le design se situe dans une position

ambivalente vis-à-vis de ces faits et de ces projections de société : à la fois témoignage, reflet et parfois acteur des crises comme des utopies vécues, portées ou subies à chaque époque.

L'étude de différentes crises (technique, économique, écologique...) tout comme l'analyse des différentes utopies (habitat, enseignement, communautés...) constituent autant de manières de repenser l'histoire du design et ses théories. Et ainsi de percevoir les interactions entre les designer·euses et la société dans laquelle iels s'inscrivent.

L'enjeu du cours, outre le fait de développer une culture de la discipline, est d'approprier la lecture de textes majeurs et de références incontournables afin de mettre en débat les différents positionnements et de saisir les résonances avec la pratique plastique et réflexive de chaque étudiant·e.

Bibliographie

Alice Carabédian, *Utopie radicale, Par-delà l'imaginaire des cabanes et des ruines*, Seuil, 2022.

Ludovic Duhem et Kenneth Rabin (dir.), *Design écosocial, convivialités, pratiques situées et nouveaux communs*, It : éditions et ÉSAD, 2018.

Catherine Geel, *Les grands textes du design commentés par Catherine Geel*, IFM – Regard, 2019.

Alexandra Midal, *Design, l'anthologie*, Cité du design, École supérieure d'art et design, HEAD, 2013.

Victor Papanek, *Design pour un monde réel*, Mercure de France, collection environnement et société, 1974 [1971].

Penny Sparke, *Politiques sexuelles du goût. As Long as It's Pink*, traduit de l'anglais par Antoine Cazé, T&P Publishing, 2022 [1995].

WORKSHOPS INTER-OPTIONS

CE QUE L'ARTOTHÈQUE NOUS FAIT FAIRE

Giuliana Zefferi, (EESAB-site de Rennes) et

Astrid de la Chapelle (EESAB-site de Lorient)

Toutes options, années 1 à 5. Ouvert à 18 étudiant-es des 4 sites de l'EESAB dont 8 du site de Rennes.

Du 20 au 23 novembre 2023 à l'EESAB-site de Lorient et du 5 au 9 février 2024 à l'EESAB-site de Rennes (semaines banalisées)

Posons la question de la place de l'art dans la vie quotidienne de chacun-e. Le dispositif de l'artothèque oblige nécessairement chaque créateur-riche à mettre ses formes plastiques en circulation et à intégrer les transformations que le prêt peut imposer à l'œuvre. De plus, l'emprunt d'une œuvre autorise à envisager la question de la valeur autrement que par la vente et le marché de l'art.

Cet atelier entend réfléchir en deux temps (une partie séminaire et une partie workshop) à la vie des œuvres en dehors du seul contexte de leur exposition. Collectivement nous penserons des œuvres et des dispositifs se prêtant au jeu de l'emprunt. Nous travaillerons sur les notions d'usure, d'usage et de protocole en lien avec les problématiques de stockage, de conservation et de prêt.

Cet atelier transversal sera également l'occasion d'aborder l'économie de l'artiste, du-de la designer-euse et du-de la designer-euse graphique et de leurs collaborations.

MÉTHODE

Au total 18 étudiant-es des quatre sites de l'EESAB (Brest, Lorient, Quimper et Rennes) participeront à ce workshop qui se déroulera en deux temps pendant les semaines banalisées. Huit étudiant-es du site de Rennes sont invité-es à s'inscrire à l'atelier. La première semaine aura lieu à Lorient (transports pris en charge par l'école, hébergement à prévoir entre étudiant-es), la seconde à Rennes.

ÉVALUATION

Une restitution permettra l'activation des dispositifs créés par les étudiant-es. Elle prendra place dans un *artist-run-space* de Rennes ou ses environs.

L'investissement, la prise d'initiative et la ponctualité seront les principaux critères d'évaluation.

BIBLIOGRAPHIE

Entretien avec Agathe Boulanger, Signe Frederiksen, Jules Lagrange, *Ce que Laurence Rassel nous fait faire*, Paraguay Press, 2020

Emeline Jaret « *Les collectifs d'artistes à l'époque contemporaine. Quelques éléments de synthèse sur l'histoire d'une notion* », *Insert*, n°0, 2021, p. 30-37

Emission ForTune sur Duuu radio :

<https://duuuradio.fr/recherche?auteurs=estelle-nabeyrat>

Florence Caeymaex, Vinciane Despret et Julien Pieron (éd.), *Habiter le trouble avec Donna Haraway*, Bellevaux, Editions Dehors, 2019

PROMENADE ET VERTICALITÉ

Francesco Finizio et Macdara Smith, (EESAB-site de Brest), Erwan Mével et Charlotte Vitaioli (EESAB-site de Rennes)

Toutes options, années 1 à 4.

Workshop avec la Villa Rohannec'h, l'EESAB Site de Brest et Rennes et l'École des Beaux-Arts de Saint-Brieuc

4 jours, du lundi 20 au jeudi 23 novembre 2023 à Saint-Brieuc

PROLOGUE

Lorsqu'au début du vingtième siècle, un armateur breton fait ériger sa fantaisie architecturale italienne au sommet d'une colline à Saint-Brieuc pour régaler les yeux de son entourage et surveiller ses bateaux dans le port en contre-bas, il n'imagine pas une seule seconde que quelques décennies plus tard son invention se trouvera avec une voie express surélevée pour voisine. Depuis les cheminées sur le toit, un essaim d'abeilles surgit en écho au

bourdonnement routier. Est-ce que l'un-e entend l'autre ? Et si cette voie express était vivante ?

On arrache une moulure de fenêtre pour se faire un bâton de pèlerin, exposant au grand jour une colonie de coccinelles qui y séjournait heureuse et cachée pour quitter la villa et commencer sa descente. En quittant son parc on contourne une propriété à l'abandon pour se glisser sous cette même voie express et engager un sentier déclaré officieusement par les pas insistants d'humain-es inconnu-es.

La végétation est variée et des crottes compactes signalent la présence d'autres espèces.

On continue comme ça jusqu'au port, traversant un lotissement, croisant des véhicules au repos, caressant les pierres des remparts... Sur un périmètre assez restreint on constate que la Villa Rohannec'h vient capitonner un entassement vertical de milieu riches en formes de vie.

LA PROMENADE

Les étudiant-es sont invité-es à penser la promenade comme une exploration du paysage et des différentes strates qui le constitue (architecture, sons, vivant...) Observateur-riche actif-ve, le-la promeneur-euse en extrait des fragments. De ses rencontres semées d'embuches, d'égarements et de trouvailles, des glissements surgissent, rythmant la marche. Ainsi, l'esprit s'évade, et le terrain se meut en un passage pour l'imaginaire.

BIBLIOGRAPHIE

Promenadologie, Se promener pour mieux voir de Lucius Burckhardt
La Promenade (1920) de Robert Walser

CONFÉRENCES

Retrouvez les conférences proposées par les différentes options de l'EESAB-site de Rennes sur le site d'actualités de l'EESAB : <https://www.eesab.fr/blog/> ; elles s'adressent à toutes les étudiant-es et au public extérieur dans la mesure des places disponibles.

RENNES

INFORMATIONS PRATIQUES

Exposition « Effondrement en cours », Rennes, avril 2023

LES ÉQUIPES DU SITE DE RENNES

Les équipes administratives et techniques

DIRECTION

Odile Le Borgne
odile.leborgne@eesab.fr

Maëva Blandin
[Responsable des études et de la recherche](#)
maeva.blandin@eesab.fr

Louis Oberndorfer
[Responsable de l'administration et des relations internationales](#)
louis.oberndorfer@eesab.fr

Stéphanie Berthelot
[Assistante pédagogique](#)
stephanie.berthelot@eesab.fr

Corentine Le Pivert
[Assistante administrative](#)
corentine.le-pivert@eesab.fr

Maud Le Roux
[Assistante de gestion comptable et budgétaire](#)
maud.leroux@eesab.fr

Aurélie Maudet
[Chargée de bibliothèque](#)
aurelie.maudet@eesab.fr

Annyvonne Rihet
[Assistante de direction, chargée de l'accueil](#)
annyvonne.rihet@eesab.fr

En cours de recrutement
[Chargée de communication](#)

LabFab

Celia Guye

LabFab manager

labfab.rennes@eesab.fr

Informatique

Dominique Cadorel

Technicien informatique

dominique.cadorel@eesab.fr

ATELIERS ET ENTRETIEN

En cours de recrutement

Responsable de l'équipe technique

Laurent Arnaud

Atelier menuiserie, fourniture de matériaux

Thierry Bordais

Ateliers volume (métal, résine, thermoformage...) et atelier céramique

Guillaume Détivaud

Atelier Risographie et photographie

Geneviève Ferreira

Agente d'entretien

Emmanuel Gabillard

Conciergerie, chargé du prêt matériel

Nadine Guillemer

Agente d'entretien

L'équipe pédagogique

LES ENSEIGNANT·ES

- **Guillaume Allard**

Designer graphique au sein de l'atelier Pentagon. Il a étudié le design graphique à l'École supérieure d'art et design d'Amiens (DNSEP, 2010).

[\[www.pentagon.fr\]](http://www.pentagon.fr)

- **Nadine Atallah**

Docteure de l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne et chercheuse associée au laboratoire InVisu (CNRS/INHA), ses recherches portent sur la génération d'artistes femmes qui émergea au mitan du XXe siècle en Égypte, dans un espace social et culturel marqué par les luttes anticoloniales. Ses travaux ont été récompensés par le prix de thèse de la Fondation Martine Aublet (2023) et le prix Marc de Montalembert (2023). Nadine Atallah est aussi curatrice, active dans le monde arabe et en Europe.

<https://invisu.cnrs.fr/laboratoire/page-personnelle-nadine-atallah/>

- **Amanda Auffray-Liddiard**

Professeur d'anglais diplômée en 1988 de l'Université d'Exeter en Angleterre.

- **Caroline Bougourd**

Agrégée d'arts appliqués et docteur en histoire et théorie du design. Elle est co-fondatrice de Strabic et critique pour nonfiction.

<http://strabic.fr/Caroline-Bougourd>

- **Pierangelo Caramia**

Architecte et designer. Architecte DPLG diplômé de l'Université de Florence, Italie, 1984. Master en design et scénographie urbaine à la Domus Academy de Milan, Italie, 1986.

- **Caroline Cieslik**

Photographe et vidéaste diplômée de l'École nationale supérieure de photographie d'Arles et du département Histoire et Critique des Arts de l'Université Rennes 2. Elle développe à travers l'image et l'écriture un travail sur le paysage, notion qu'elle aborde tout autant à travers des enjeux esthétiques que politiques. Elle est titulaire d'un Doctorat en esthétique soutenu en 2021 à l'Université Rennes 2. www.carolinecieslik.com

- **Soizic Debons**

Conceptrice graphiste. Soizic Debons est diplômée de l'École des beaux-arts de Rennes.

- **Reynald Drouhin**

Artiste, Reynald Drouhin a suivi des études à l'École nationale supérieure des beaux-arts (ENSBA) de Paris (DNSAP et Mastère Hypermédia Multimédia, 1998) et à l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne (Maîtrise Arts plastiques, 1994). Il expérimente depuis toujours le médium internet en cherchant à le représenter. www.reynalddrouhin.net

- **Thierry Dupeux**

Architecte DPLG de l'École d'architecture de Rennes, urbaniste, diplômé en ingénierie et architecture à haute qualité environnementale à l'École d'architecture Paris La Villette. <https://www.agence-rhizome.fr/>

- **George Dupin**

Artiste photographe. Titulaire d'un DNSEP, il a poursuivi sa formation à l'Institut des hautes études en arts plastiques à Paris. Il axe son travail sur l'organisation urbanistique contemporaine, en enquêtant sur l'architecture de villes.

- **Christelle Familiari**

Artiste aux pratiques multiples. Elle est diplômée en art de l'École régionale des beaux-arts de Nantes. Elle déploie un travail lié à des pratiques aussi différentes que la vidéo, la performance, la sculpture et l'installation.

[\[www.christellefamiliari.com\]](http://www.christellefamiliari.com)

- **Joris Favennec**

Designer d'objets, d'espaces à vivre et de loisirs. Il a suivi une formation à l'École Supérieure d'Arts Appliqués de Bourgogne (ESAAB) à Nevers. Il a notamment travaillé pour DECATHLON avant de s'installer en indépendant.

[\[www.jorisfavennec.fr\]](http://www.jorisfavennec.fr)

- **Julie C. Fortier**

Plasticienne. Diplômée en 2015 de l'école de parfumerie Le Cinquième Sens (Paris), elle est aussi titulaire d'une maîtrise de l'École des arts visuels et médiatiques de l'Université du Québec (Montréal). Elle réalise des vidéos, des installations et des sculptures. [\[https://www.juliecfortier.net/\]](https://www.juliecfortier.net/)

- **Benoît Fougeirol**

Le photographe et artiste Benoît Fougeirol vit et travaille à Paris. L'arpentage des territoires en marge constitue le fil rouge de sa démarche artistique, à la croisée du relevé documentaire méthodique et de l'expérience poétique. À l'image de Botanic (2013) ou de ZUS (Zone urbaine sensible, 2017), le livre constitue un espace privilégié où se reconstitue une cartographie des territoires traversés, tout à la fois sensible et investie des tensions latentes du présent, qu'elles soient économiques, sociales, politiques ou encore mémorielles.

[\[http://www.benoitfougeirol.com/\]](http://www.benoitfougeirol.com/)

- **Hilary Galbreath**

Diplômée de l'ESAAA (Annecy) en 2017, elle développe des histoires de science-fiction burlesques via des formes aussi variées que le dessin, l'écriture, l'installation vidéo et la performance, avec une attention portée sur la scénographie, les costumes et la collaboration avec d'autres musiciens. Elle a participé au Prix du Frac Bretagne (2021), à la 69e Edition de Jeune Création (2020) et au Prix Sciences Po (2019). Dernièrement son travail a été présenté à In extenso à Clermont-Ferrand (solo 2019), à Plus Dede à Berlin (solo 2019) et à Cripta747 à Turin (coll. 2019).

[\[https://hilarygalbreath.net/\]](https://hilarygalbreath.net/)

- **Hellène Gaulier**

Designer, diplômée de l'ENSCI—Les Ateliers (École Nationale Supérieure de Création Industrielle), Paris. Elle a créé en 2017 l'Agence GG avec Gwenolé Gasnier, studio au sein duquel ils pratiquent encore aujourd'hui depuis la ville de Morlaix. Elle travaille actuellement sur la conception et co-construction de dispositifs ludiques pour les Jeux Olympiques 2024 à Saint-Denis pour La Fabrique des Impossibles.

[\[http://hellenegaulier.fr/\]](http://hellenegaulier.fr/) [\[https://agencegg.fr/\]](https://agencegg.fr/)

- **Alban-Sébastien Gilles**

Designer, diplômé de l'École nationale supérieure des Arts Décoratifs (EnsAD) et de l'Université Paris Sorbonne. Il ouvre en 2004 une agence parisienne pour développer ses travaux en design et architecture intérieure.

[\[http://albansebastiengilles.com\]](http://albansebastiengilles.com)

- **Benjamin Gomez**

Graphiste et typographe, diplômé de l'École des beaux-arts de Valence et de l'ENSAD de Strasbourg, il a poursuivi sa formation dans le cadre du post-diplôme ARI (Atelier de recherche interactive) à l'ENSAD. Il a co-fondé Dépli, un atelier de création, en 2007.

[\[www.depli-ds.com\]](http://www.depli-ds.com)

- **Gaëlle Hippolyte**

Membre du duo Hippolyte Hentgen (2007), avec Lina Hentgen. Elle est diplômée de l'ENSBA de Paris et est titulaire d'un doctorat SACRe.

[\[http://hippolytehentgen.tumblr.com/\]](http://hippolytehentgen.tumblr.com/)

- **Isabelle Jégo**

Graphiste, diplômée de l'EnsAD dans la section Identité visuelle. De 1992 à 2012, elle a fait partie du collectif Nous Travaillons Ensemble avec lequel elle a pratiqué un graphisme tourné vers la commande publique, à travers des campagnes de communication, actions pédagogiques, identités graphiques, scénographies et travaux d'édition. Depuis 2004, elle mène seule un travail tourné vers l'édition et la conception de projets dans l'espace public.

- **Raphaële Jeune**

Curatrice indépendante et chercheuse en esthétique et théorie de l'art. En 2008 et 2010, elle a dirigé les deux premières éditions de la Biennale d'art contemporain les Ateliers de Rennes.

- **Laura La Cagnina**

Artiste spécialiste de l'estampe, diplômée en 2010 de l'école des Beaux-arts de Palerme.

- **Patrick Le Priol**

Architecte DPLG, dans les domaines de l'architecture, de l'urbanisme et du paysage. [\[www.lepriolarchitecte.com\]](http://www.lepriolarchitecte.com)

- **Manon Leblanc**

Designer, diplômée en Communication visuelle à l'école Estienne (Paris). Elle s'est formée au design d'objet à la Design Academy d'Eindhoven (Pays-Bas) et est diplômée de l'ENSAD de Strasbourg (DNSEP Design). Elle travaille au sein du duo Studio Monsieur. [\[www.studiomonsieur.com\]](http://www.studiomonsieur.com)

- **Briac Leprêtre**

Artiste, diplômé de l'École Supérieure d'Arts de Quimper. Les œuvres présentées par Briac Leprêtre surprennent en premier lieu par les sujets abordés : objets triviaux ou scènes du quotidien. <https://ddabretagne.org/fr/artistes/briac-lepretre/oeuvres>

- **Laurence Lépron**

Diplômée de l'École Régionale des Beaux-Arts de Rennes. Sa pratique artistique est liée à celle de l'estampe dans une problématique de la couleur. [\[www.afleurdepierre.fr\]](http://www.afleurdepierre.fr)

- **Jean-François Leroy**

Diplômé en 2007 de l'École Nationale Supérieure des Beaux art de Paris, il est également titulaire d'un doctorat en Sciences de l'art et de la création ENSBA/PSL en 2019 et membre de l'association L'Ahah depuis 2017. <https://www.lahah.fr/>

- **Marjolaine Lévy**

Marjolaine Lévy est docteure en histoire de l'art contemporain de l'Université Paris-Sorbonne (Paris IV), critique d'art et professeure d'histoire de l'art à l'EESAB-site de Rennes et à l'EnsAD - Paris. Elle est l'auteure, parmi d'autres essais et catalogues d'exposition, de « Les Modernologues » (Mamco, 2017) et a dirigé l'ouvrage « 20 ans d'art en France. Une histoire sinon rien. » (Flammarion, 2018), vaste panorama de la scène artistique hexagonale de 1999 à aujourd'hui. Elle collabore régulièrement aux Cahiers du Musée national d'art moderne et à la revue américaine Interwoven. Elle est également commissaire d'exposition, notamment de « Des mots et des choses » au Frac Bretagne au printemps 2019, et de « 26 x Bauhaus », exposition itinérante présentée en 2019 dans les instituts français de Berlin, Brême et Munich. Elle a récemment organisé l'exposition « Histoires d'abstraction. Le cauchemar de Greenberg » à la Fondation Ricard (Paris) en novembre 2021. Elle prépare actuellement une exposition monographique consacrée à Fausta Squariti au Centre Pasquart à Bienne (Suisse) ainsi qu'une exposition sur le petit objet chez Rita Urso Gallery (Milan).

- **Erwan Mahé**

Architecte D.P.L.G. spécialisé dans le numérique et la médiation. Chercheur dans les domaines de la réalité augmentée et réalité virtuelle pour la culture. Professeur à l'EESAB-site de Rennes depuis 1994. Fondateur de la société Artefacto et co-dirigeant jusqu'en 2014. Co-fondateur du LabFab de Rennes en 2012. Fondateur du laboratoire "Design et Pratiques Numériques" en 2014.

- **Erwan Mével**

Designer installé à Rennes. Diplômé en 2005 de l'EESAB.
[\[https://erwanetantoinette.fr/\]](https://erwanetantoinette.fr/)

- **Thierry Moré**

Maître de conférences en marketing et communication. Docteur en sciences de gestion. [\[www.errances-editions.fr\]](http://www.errances-editions.fr)

- **Etienne Ozeray**

Designer graphique, diplômé de l'École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs Paris.

<http://www.etienneozeray.fr/>

- **Guillaume Pinard**

Artiste, diplômé de l'École Régionale des Beaux-Arts de Rennes.

[\[http://www.galerieannebarrault.com\]](http://www.galerieannebarrault.com)

[\[https://ddabretagne.org/fr/artistes/guillaume-pinard/oeuvres\]](https://ddabretagne.org/fr/artistes/guillaume-pinard/oeuvres)

- **Marie Proyart**

Graphiste, diplômée du Master de la Werkplaats Typografie (Arnhem, Pays-Bas). Elle exerce son activité de manière indépendante à Paris en intervenant essentiellement dans le domaine culturel et plus particulièrement sur des projets d'édition. Elle a travaillé avec des institutions telles que Le Plateau Frac Île-de-France, le Frac Provence Alpes-Côte d'Azur, le Centre Georges Pompidou, le Centre d'art contemporain de l'Onde, La Villa Arson, Béton Salon, Le Centre National des Arts Plastiques, La Galerie-centre d'art de Noisy-le-Sec, le Creux de l'Enfer, Lafayette Anticipations et collabore régulièrement avec des artistes et des commissaires d'expositions. Avec Jean-Marie Courant, elle fonde en 2015 le studio Catalogue Général. C'est la lecture, sous toutes ses formes, qui est au centre de leur pratique. Elle enseigne à l'EESAB-site de Rennes depuis 2015.

[\[www.marieproyart.com\]](http://www.marieproyart.com)

- **Thomas Teurlai**

<http://thomasteurlai.net/>

- **Catherine de Smet**

Historienne de l'art, critique et commissaire spécialisée design graphique. Elle est docteure de l'École des hautes études en sciences sociales et maître de conférences à l'Université Paris VIII.

- **Charlotte Vitaoli**

Diplômée de l'École Supérieure d'Arts de Quimper. Son travail questionne les procédés de fictions à travers l'interaction de

volumes, d'installations, de dessins, de sons et de performances.
[\[https://ddabretagne.org/fr/artistes/charlotte-vitaioli/oeuvres\]](https://ddabretagne.org/fr/artistes/charlotte-vitaioli/oeuvres)

▪ **Giuliana Zefferi**

Diplômée en 2009 de l'EnsAD Paris, Giuliana Zefferi est engagée au sein de projets collectifs depuis 2010. Après deux expositions avec le Palais de Tokyo, elle développe en 2013 à Marseille, invitée en résidence par l'association Astérides, les bases de son travail vidéo.

En 2017, elle initie le projet « Après le geste, le grand dehors ».
[\[https://www.instagram.com/giuliana_zefferi/\]](https://www.instagram.com/giuliana_zefferi/)

▪ **Marion Zilio**

Docteure en Esthétique, Sciences et Technologies des Arts, Marion Zilio est critique d'art (membre de l'AICA France) et commissaire d'exposition indépendante (membre de c l e l a). Elle enseigne actuellement à l'EESAB de Rennes ainsi qu'à l'Université de Paris 8 Vincennes Saint-Denis, et a été professeure invitée à l'École Nationale Supérieure de Cinéma de Téhéran. Elle a participé à de nombreux ouvrages scientifiques et catalogues d'expositions, et est notamment l'autrice de *Faceworld. Le visage au 21e siècle* (PUF, 2018 ; Polity Press, 2020) ainsi que *Le livre des larves. Comment nous sommes devenus nos proies* (PUF, 2020 ; Cactus, 2022). En qualité de curatrice, elle a organisé des expositions en France et à l'international pour des galeries, des centres d'art, des institutions ou des lieux alternatifs.

<http://marionzilio.com/>

RENNES

INFORMATIONS PRATIQUES

SCOLARITÉ

COORDINATIONS 2023-2024

Les coordinateurs et coordinatrices, par année (années 1 et années diplômantes) et par option, sont désigné-es par la direction en concertation avec l'équipe pédagogique. Il-elles sont accompagné-es par des référent-es pour les années 2 et 4.

Animateur-trice essentiel-le de l'année dont il-elle a la charge, le-la coordinateur-trice est le-la garant-e du respect des règles pédagogiques et administratives de l'établissement. Il-elle est l'interlocuteur-trice de référence des étudiant-e-s, des enseignant-es d'une année et du secrétariat pédagogique. En concertation avec le secrétariat pédagogique et la responsable des études, iel définit l'organisation pédagogique de l'établissement (calendrier et organisation des sessions d'évaluations, délais de rendu des notations...) et s'assure de son respect.

Il-elle propose à la directrice la constitution des jurys des diplômes nationaux. Il-elle est le-la représentant-e de l'école dans ces mêmes jurys.

→ **Année 1**

- Année 1 / Groupe A / Laurence Lépron
- Année 1 / Groupe B / Briac Leprêtre

→ **Option Art /Raphaële Jeune et Reynald Drouhin**

- Année 2 Art / référent Guillaume Pinard, accompagné de Gaëlle Hippolyte
- Année 3 Art / Jean-François Leroy, accompagné de Gaëlle Hippolyte
- Année 4 Art / Nadine Attalah, accompagnée de Christelle Familiari
- Année 5 Art / George Dupin

→ **Option Communication – mention design graphique / Benjamin Gomez**

- Année 2 Communication / Guillaume Allard
- Année 3 Communication / Étienne Ozeray
- Année 4 Communication / Marie Proyart
- Année 5 Communication / Marjolaine Levy

- **Option Design / Erwan Mével**
- Année 2 Design / Alban Gilles
- Année 3 Design / Joris Favennec
- Année 4 Design / Caroline Bougourd
- Année 5 Design/ Manon Leblanc

ÉVALUATION

→ Qu'est-ce que l'ECTS ?

L'European Credits Transfer System est un système de crédits est une méthode qui permet d'attribuer des crédits à toutes les composantes d'un programme d'études. Le système européen de transfert et d'accumulation de crédits est basé sur la charge de travail à réaliser par l'étudiant-e afin d'atteindre les objectifs du programme, qui se définissent en termes de connaissances et de compétences à acquérir.

L'ECTS repose sur le principe selon lequel le travail à fournir par un-e étudiant-e à plein temps pendant une année universitaire correspond à 60 crédits. La valeur d'un crédit représente environ 25 à 30 heures de travail. Ce temps de travail comprend les cours, le travail personnel mais également la participation aux conférences, workshops, séminaires, voyages tout au long de la formation.

→ Comment se déroulent les bilans semestriels ? Qu'est-ce qui est attendu ?

Les évaluations sont inscrites dans le temps pédagogique semestriel et selon le calendrier pédagogique de l'année en cours. Chaque semestre, l'étudiant-e est évalué-e selon deux modalités : Une évaluation individuelle par cours. Le-La-Les enseignant-es attribuent les crédits selon les modalités présentées aux étudiant-es au début de chaque semestre (contrôle continu, devoir sur table, exposé, assiduité, engagement...)

Le bilan semestriel consiste en une évaluation collégiale par un groupe d'enseignant-es.

Le bilan semestriel prend la forme d'un accrochage ou d'une présentation des travaux réalisés durant le semestre. L'étudiant-e doit aussi présenter systématiquement son ou ses carnets de

recherche, parler des conférences et des expositions auxquelles iel a assisté, et selon le semestre, rendre compte de son stage, des conférences et de sa participation aux ARC conformément à son contrat d'études. L'objectif de ce bilan est d'évaluer l'ensemble des connaissances et compétences artistiques et théoriques de l'étudiant-e, la qualité des réalisations et de l'accrochage, l'évolution observée au cours du semestre et d'un semestre à l'autre, sa capacité à l'analyse critique (références, choix de travaux, compréhension des enjeux), son engagement dans le monde de la création en vue du développement de son projet personnel.

→ Assiduité

Les étudiant-es s'engagent à suivre régulièrement les cours dispensés et à respecter les horaires.

L'assiduité est une des conditions d'obtention des crédits.

Toute absence doit être motivée et excusée par un justificatif auprès du secrétariat pédagogique dans les plus brefs délais. (à l'accueil ou par mail à l'adresse mail suivante ;

[scolarite.rennes@eesab.fr].

Les étudiant-e-s absent-e-s pour des raisons de santé sont tenu-e-s de fournir un certificat médical.

Toute absence répétée et non justifiée pourra entraîner l'arrêt du versement de la bourse d'études.

L'évaluation différée après une absence justifiée (maladie, autre...) est à proposer à l'équipe enseignante (1er semestre). En cas contraire, cette absence se traduira par un zéro (note prise en compte dans le calcul de la moyenne). Le retard (non justifié) dans le rendu des travaux ou exercices pour évaluation n'ouvre en aucun cas droit à une évaluation décalée.

Le stage

Partie intégrante du cursus de l'étudiant-e, un stage obligatoire par cycle est à réaliser hors des périodes de cours. Il doit faire l'objet d'une convention de stage quadripartite, entre la structure de stage, vous-même, l'enseignant-e référent-e de votre choix et l'école.

Il vous est également possible de réaliser des stages complémentaires durant votre cursus, qui doivent avoir un objectif

pédagogique reconnu par l'école et nécessitent également la signature d'une convention de stage tripartite (structure d'accueil, vous-même et l'école).

Il est possible de réaliser votre stage auprès d'une institution culturelle, d'un-e artiste, designer, designer graphique ou toute autre personne évoluant dans le secteur culturel et de la création, mais aussi d'entreprises, d'associations, de professionnels d'autres secteurs, pour acquérir une expérience des milieux de création et de production, mais aussi permettre la découverte de techniques de travail et de médiums spécifiques pouvant enrichir votre pratique.

RESSOURCES STAGES

Une liste de structures au sein desquelles les étudiant-es ont pu réaliser des stages les précédentes années est consultable à l'accueil de l'école. Vous pouvez également demander conseil auprès de vos enseignant-es.

Le « À voir, à faire » hebdomadaire relaie fréquemment des annonces de stage, que vous pouvez également retrouver sur le [site Internet de l'école](#).

Vous pouvez aussi chercher des annonces de stages via ces plateformes :

<http://www.fraap.org/rubrique12.html>

<http://www.profilculture.com>

<http://www.cidj.com/offres-de-stage>

<https://cipac.net/annonces/offres>

Premier cycle

Un stage d'une durée de deux semaines minimums est obligatoire entre la 2e et la 3e année en dehors des périodes de cours. Il est crédité de 2 ECTS au semestre 5 et fait l'objet d'une convention. Le stage doit être validé par un-e enseignant-e référent-e de votre choix et faire l'objet d'un rapport à présenter obligatoirement lors du bilan du semestre 5.

Si le stage n'est pas effectué, cela entraîne une non-validation de votre année.

Deuxième cycle

Un stage d'une durée minimum d'un mois en option Art, deux mois en option Communication mention Design graphique et trois mois

en option Design est obligatoire entre la 4e et la 5e année en dehors des périodes de cours. Il est crédité de 5 ECTS au semestre 8 et fait l'objet d'une convention. Le stage doit être validé par un·e enseignant·e référent·e de votre choix et faire l'objet d'un rapport à présenter obligatoirement lors du bilan du semestre 9.

Si le stage n'est pas effectué, cela entraîne une non-validation de votre année.

Les étapes

AVANT

- La convention de stage et ses annexes sont à télécharger dans le sous-dossier STAGES – conventions dans le dossier partagé RESSOURCES ETUDIANT·ES
- La convention doit être signée par l'enseignant·e référent·e de votre choix et par l'organisme / la personne qui accueille en stage et ce AVANT le début du stage.
- La convention signée par votre maître de stage, l'enseignant·e référent·e et par vous-même doit ensuite être envoyée par mail à [[Annyvonne RIHET](mailto:Annyvonne.RIHET)] ou à présenter à l'accueil pour signature de l'école.

APRÈS

- À la fin du stage, l'organisme d'accueil doit compléter et adresser à scolarite.rennes@eesab.fr le rapport d'évaluation (destiné à renseigner le dossier pédagogique de l'étudiant·e) et remettre à l'étudiant·e son attestation de stage (à conserver par l'étudiant·e dans son dossier professionnel dans le cadre de la prise en compte de périodes de stages avec gratification pour le calcul de la retraite).

> ces deux documents se trouvent dans Ressources étudiant·es.

- Un rapport de stage doit être rédigé et présenté à l'enseignant·e référent·e pour validation (conditionne l'attribution d'ECTS).
- Le rapport de stage doit être présenté sur la table de recherche au bilan du semestre 5 pour les étudiant·es de 3e année ou au bilan du semestre 9 pour les étudiant·es de 5e année.

Nota Bene : si votre stage ne se déroule pas conformément aux missions précisées dans la convention ou que vous rencontrez des difficultés, il faut en informer la scolarité par mail. Un rendez-

vous vous sera proposé avec la responsable des études et de la recherche afin que vous puissiez échanger, voire envisager une rupture de stage.

Césure

L'étudiant-e peut faire une demande de césure d'un semestre ou d'une année, de préférence entre la 2e et la 3e année ou entre la 3e et la 4e année. Pour une demande de césure entre la 2e et la 3e année, l'étudiant-e doit obligatoirement avoir validé l'ensemble de ses crédits (120 crédits).

Une année de césure ne bénéficie d'aucun accompagnement pédagogique. L'étudiant-e est libre de mener à bien un projet personnel et/ou de mobilité. Il n'est pas admis-e à fréquenter l'école et ne bénéficie pas de l'accès au matériel pédagogique. Aucun retour anticipé ne sera admis en cas de changement d'avis de l'étudiant-e.

Modalités administratives

Pour sa demande de césure, l'étudiant-e doit établir une note d'intention à l'attention de Mme Odile Le Borgne à faire parvenir à l'adresse [scolarite.rennes@eesab.fr] avant le 30 juin de l'année universitaire en cours pour l'année universitaire suivante. L'étudiant-e doit, en amont du dépôt de sa demande, échanger avec au moins deux enseignant-es sur son projet de césure et avoir obtenu une validation préalable de leur part.

Bibliothèque

Dans ces locaux lumineux et spacieux, les étudiant-es peuvent consulter les ressources nécessaires à leurs recherches et à leurs projets plastiques, afin d'acquérir une meilleure appréhension de la diversité des arts et de la pensée d'aujourd'hui. La majeure partie du fonds d'ouvrages, de revues et autres supports multimédia portant sur l'art, l'esthétique, la photographie, le cinéma, le design, le design graphique, l'architecture, est en libre accès. L'autre partie (fonds ancien antérieur à 1920 notamment) est conservée en réserve et disponible sur demande.

Le public extérieur à l'école a la possibilité de venir consulter des documents, dans la limite des places assises. Le prêt n'est toutefois accessible qu'aux étudiant-es, enseignant-es et personnels de l'EESAB-site de Rennes.

Horaires d'ouverture :

Du lundi au jeudi : 9h – 12h30 / 14h – 18h

Vendredi : 9h – 12h30 / 14h – 17h

Les horaires peuvent être réduits pendant les congés scolaires.
Interruption estivale durant la fermeture annuelle de l'école.

Outre les séances de méthodologie de la recherche documentaire à destination des étudiant-es de première année, la bibliothèque propose aussi ponctuellement des rendez-vous ouverts à toutes :

1er semestre

- Découverte de la bibliothèque pour les personnes arrivées en cours de cursus

- *Lire un livre et s'en souvenir, ou comment faire une fiche de lecture

Objectifs : acquérir les bons réflexes pour aborder un livre et le lire tout en consignait avec méthode les éléments utiles pour son travail, dans le cadre du mémoire de DNSEP par exemple.

- *Rencontrer quelqu'un-e et l'interroger, ou comment conduire un entretien et le restituer

Objectifs : comprendre comment préparer et mener un entretien, découvrir les différentes formes possibles pour le restituer, dans le cadre du mémoire de DNSEP par exemple.

- *S'immerger sur un terrain dans le cadre d'une recherche, ou quelques clés de l'observation participante

Objectifs : saisir quelques clés de l'observation participante, méthode d'enquête liée à l'anthropologie et à la sociologie, souvent réinvestie dans le milieu du journalisme, qui peut être mobilisée dans le cadre du mémoire de DNSEP par exemple.

- *Élargir sa recherche hors du catalogue de la bibliothèque, ou comment utiliser la BSAD et le SUDOC

Objectifs : se servir de la base spécialisée art et design pour rechercher des articles dans des revues et des mémoires de DNSEP et rechercher dans le système universitaire de documentation des livres disponibles dans les bibliothèques de l'enseignement supérieur pour demander un prêt entre bibliothèques.

- *Écrire : que ce soit pour son mémoire, pour son travail de création ou pour soi, comment se mettre à écrire ? Quelles ressources mobiliser ? Quels conseils s'échanger ?

Objectifs : découvrir à travers le rayon littérature différentes formes d'écriture ainsi que les écrits théoriques sur ce sujet, et échanger entre étudiant-es des conseils et des partages d'expérience autour de ces problématiques

2e semestre :

- Découverte de la bibliothèque pour les personnes arrivées en cours de cursus
- Regarder un film sur une plateforme qui n'est (pas encore) mainstream, ou comment bénéficier des offres de VOD gratuites de l'EESAB et des bibliothèques de Rennes métropole

Objectif : créer son compte sur la Tënk & La Médiathèque numérique et découvrir les offres de ces plateformes.

- Trouver des images de voitures, de cartes et d'escaliers, ou comment faire une recherche iconographique dans les bases de données.

Objectif : découvrir des plateformes telles que Gallica pix, FLIM et les Archives de Paris, utiles pour des projets de photomontage par exemple.

**séances incluses dans le programme méthodologique lié à la recherche en 4e année.*

Conditions de prêt

Les étudiant-es ont la possibilité d'emprunter 7 ouvrages pour une période de 21 jours.

Les mémoires sont à consulter sur place.

Possibilité de réservation des documents. Possibilité de prolongation de prêt : le délai d'emprunt des documents peut être prolongé une fois, soit par l'intermédiaire du compte lecteur, soit auprès du personnel de la bibliothèque. En revanche, la prolongation ne peut avoir lieu si le document a été réservé par un-e autre lecteur-ric.e.

Catalogue informatisé

La bibliothèque de l'EESAB-site de Rennes fait partie du réseau informatisé des bibliothèques de l'Agglomération de Rennes Métropole. Son catalogue, intégré à celui de la bibliothèque des Champs libres et des bibliothèques de quartier est consultable à l'adresse [www.opac.si.leschampslibres.fr]- Une seule interrogation

permet ainsi de localiser les titres référencés dans l'ensemble des bibliothèques de la ville.

Contact

Aurélie Maudet, chargée de bibliothèque.

Ligne directe: 02 23 62 23 59 et adresse collective :

bibliotheque.rennes@eesab.fr

L'équipe de la bibliothèque est à disposition des étudiant-es pour les aider dans leurs recherches et demandes de renseignements, les orienter et les conseiller.

Initiation à la recherche documentaire pour les premières années
Une séance d'introduction est organisée dans l'auditorium dans les premières semaines de la rentrée. Des séances d'inscription, de présentation et d'utilisation des ressources de la bibliothèque sont également mis en place par petits groupes début octobre.

Présentation des ressources aux étudiant-es arrivant en cours de cursus. Des ateliers d'utilisation des ressources de la bibliothèque seront proposés à plusieurs reprises le midi en début d'année.

À consulter en ligne

La page de la bibliothèque

[<https://www.eesab.fr/rennes/bibliotheque/>] recense les ressources proposées par l'équipe : panoramas de presse, liste des mémoires, abonnements en cours, etc.

La Base spécialisée en art et design [www.bsad.eu] permet de retrouver des références d'articles parus dans les revues auxquelles la bibliothèque de l'école est abonnée.

Le compte Instagram [www.instagram.com/biblio_eesab_rennes] permet de suivre l'activité de la bibliothèque, les nouveautés, les sélections en lien avec les workshops ou les cours dans les différentes options...

Échanges internationaux

Nous vous encourageons toutes à profiter pleinement des avantages existants dans les programmes européens et internationaux pour développer une expérience d'ouverture vers d'autres cultures. Nous participons à de nombreux projets Erasmus + en Europe et développons au-delà de cette Europe des relations

et échanges avec des écoles d'art et des Universités aux États-Unis, en Amérique latine ou en Australie. Ces expériences permettent de développer une grande indépendance d'esprit, une adaptabilité à toute nouvelle situation. Les liens tissés au cours de ces échanges dureront tout au long de votre parcours professionnel.

ÉTABLISSEMENTS DU PROGRAMME ERASMUS +

L'EESAB reçoit le soutien de la Commission européenne dans le cadre du programme d'éducation et de formation tout au long de la vie. À ce titre, l'EESAB s'engage à respecter les principes fondamentaux de la Charte Erasmus + que vous pouvez télécharger ici : <https://www.eesab.fr/eesab/partir-a-letranger-1532619989>

DISCRIMINATIONS ET HARCÈLEMENTS

Toutes les discriminations doivent être combattues avec force et la lutte contre les attitudes discriminantes doit être placée en préambule de toute réflexion et de toute action. Des formations sont régulièrement mises en œuvre auprès des étudiant-es et personnels de l'EESAB pour prévenir toutes les situations relatives aux violences, notamment sexistes et sexuelles, harcèlements et discriminations. Les nouveaux-elles entrant-es (1re année et admis-es via des commissions) suivent obligatoirement une formation l'année de leur arrivée.

Si vous êtes témoin ou victime, vous pouvez :

- Vous référer et activer le dispositif de signalement et de traitement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel et d'agissements sexistes de l'EESAB par ce biais :

[\[https://www.eesab.fr/site/assets/files/dispositif_interne_signalement_violences_discrimination_harcelement_agissement_sexiste.pdf\]](https://www.eesab.fr/site/assets/files/dispositif_interne_signalement_violences_discrimination_harcelement_agissement_sexiste.pdf)

- Avertir les référent-es discrimination de l'école : Maëva Blandin, responsable des études et de la recherche et Thierry Bordais, gérant des ateliers métal et terre.

- Vous pouvez également adresser un mail relevé par les référent-es VSS à l'adresse [\[discrimination.rennes@eesab.fr\]](mailto:discrimination.rennes@eesab.fr) ou par le biais de

représentant-es ou élu-es étudiant-es, enseignant-es, membres du personnel technique ou administratif, qui feront remonter systématiquement l'information auprès des référent-es.

- Enfin, vous pouvez contacter la cellule de signalement du ministère de la Culture, gratuite, anonyme et confidentielle au 0801 90 59 10 (numéro vert) du lundi au vendredi de 9h à 13h ou en écrivant à [signalement-culture@conceptrse.fr]

RESSOURCES

Je m'informe sur mes droits sur le site de l'ANdEA :

[<http://www.andea.fr/fr/ressources/270515-charte-sur-les-discriminations>]

Ressources juridiques et lien vers des associations

[<https://andea.fr/ressources/discriminations-et-harcelement/>]

[<http://sexeetconsentement.org>] [<https://hfbretagne.com/>]

Guide du ministère de la Culture

Ce guide présente les bonnes pratiques relatives à l'identification, la prévention et le traitement des violences et des harcèlements sexistes et sexuels.

[<https://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Enseignement-superieur-et-Recherche/L-enseignement-superieur/Vie-etudiante/Prevenir-et-agir-contre-les-violences-sexistes-et-sexuelles>]

Ille-et-Vilaine

SOS victime 35

[<https://francevictimes35-sosvictimes.fr/>]

02 99 35 06 07

[accueil@francevictimes35-sosvictimes.fr]

PLANNING FAMILIAL

11, Bd du Maréchal de Lattre de Tassigny 35000 RENNES

02 99 31 54 22

[<https://www.planning-familial.org/fr/le-planning-familial-dille-et-vilaine-35>]

Point d'accès au droit en faveur des jeunes au 4Bis.

Ce point-justice permet aux jeunes de bénéficier d'informations ou

de conseils juridiques adaptés à leurs besoins et d'un accompagnement dans leurs démarches le cas échéant. Des permanences de juristes, d'avocats, de délégués du défenseur des droits, d'associations spécialisées peuvent être organisées au sein de ces lieux ressources.

À Rennes, le D-code, Point d'Accès au Droit des jeunes (PADJ) se situe au 1er étage du 4-Bis (anciennement dénommé CRIJ-Bretagne), cours des Alliés.

[<https://www.le4bis-ij.com/le-4-bis/>]

02 99 31 85 00

[padj@le4bis-ij.com]

ISKIS centre LGBTQIA+

Iskis, le centre LGBTIA+ de Rennes, est une association ouverte à toutes, personnes lesbiennes, gays, bis, transgenres, intersexes... et leurs proches

[<https://iskis.org/>]

NATIONAL

Cellule de signalement du ministère de la Culture

[signalement-culture@conceptrse.fr] • 0801 90 59 10 (numéro vert)

du lundi au vendredi de 9h à 13h

Défenseur des droits

[<https://www.defenseurdesdroits.fr/>]

09 69 39 00 00 ou 3928

Stop harcèlement sexuel

[www.stop-harcelement-sexuel.gouv.fr/]

0 884 28 46 37

Viols-femmes-informations

[<https://cfcv.asso.fr/>]

0 800 05 95 95

CLASCHEs

[<http://clasches.fr/>]

[clasches@gmail.com]

07 81 73 81 65

Violences femmes info

[<https://arretonslesviolences.gouv.fr/>]

3919

Numéro gratuit en France depuis un poste fixe, accessible du lundi au samedi de 8h à 22h.

SOS homophobie

Association nationale de lutte contre la lesbophobie, la gayphobie, la biphobie et la transphobie

[<https://www.sos-homophobie.org/>]

Prénom d'usage et pronom

Si vous souhaitez modifier le prénom renseigné lors de votre inscription afin que votre prénom d'usage soit employé sur tout ou partie des documents administratifs et de scolarité (selon votre souhait), et connu des agent-es de l'école (enseignant-es, personnels administratifs et techniques), merci de solliciter en ce sens la scolarité [scolarite.rennes@eesab.fr].

Si vous changez de pronom (il-elle-iel), vous pouvez également nous le signaler afin que nous puissions l'indiquer aux équipes de l'école.

La société change et l'EESAB accompagne ces changements. Néanmoins, l'utilisation de pronom non genrés ou l'emploi d'un prénom modifié en cours de parcours est question d'habitude. Laissez le temps aux équipes de s'y accoutumer et sachez que nous restons à votre écoute.

Santé et Handicap

En tant qu'étudiant-es à l'EESAB-site de Rennes, vous bénéficiez d'un accès gratuit aux services de santé suivants :

SSE – Université Rennes 1

Campus de Beaulieu, Bâtiment 21

Boulevard du Général Leclerc 35042 Rennes

Ouvert de 8h30 à 17h00 du lundi au vendredi.

02 23 23 55 05

[sse@univ-rennes1.fr] [<https://sse.univ-rennes.eu/>]

1. Ses missions de prévention et de promotion de la santé
Emettre un avis médical sur les demandes d'aménagements d'études et d'examens par les étudiant-es en situation de handicap.
Assurer une visite médicale pour les étudiant-e dont le cursus les expose à des risques particuliers : médicaux/ paramédicaux...

Proposer un bilan de santé à tout étudiant-e étranger-e, au cours de sa première année en France.

Proposer un bilan de santé à tout étudiant-e, durant le cursus.

Mener des actions de prévention et d'éducation à la santé.

Le SSE propose également des accueils en infirmerie sans rendez-vous, et assure à ce titre la délivrance d'une contraception d'urgence auprès des étudiant-es.

Par ailleurs, le SSE propose également des entretiens avec des psychologues, des consultations de sophrologie/ relaxation et de diététique.

2. Ses missions de soins : le "centre de santé" universitaire

Sur le site dont l'EESAB-site de Rennes dépend (Beaulieu), les

étudiant-es peuvent solliciter des consultations médicales :

Médecine générale, dont délivrance de certificats médicaux, vaccinations...

Gynécologie.

Tabacologie.

Attention, par souci de continuité des soins, il est préférable de plutôt solliciter votre médecin traitant si c'est possible pour vous. À défaut, le SSE peut bien sûr vous dépanner.

Il est important de présenter si possible votre carte Vitale et votre attestation de mutuelle pour permettre la dispense d'avance des frais médicaux.

3. Service social commun

Le SSE et le Crous de Rennes sont partenaires dans le cadre d'un service social commun.

En fonction de la filière d'études suivie, les assistantes sociales SSE ou Crous vous recevront pour vous accompagner dans vos démarches.

BAPU Rennes

11 boulevard de la Liberté 35000 Rennes

02 99 30 81 24

bapu.rennes@wanadoo.fr www.anpaa-bretagne.fr/bapu

BUREAU D'AIDE PSYCHOLOGIQUE UNIVERSITAIRE.

Centre de consultation ouverts à toutes les étudiant-es qui souhaitent une aide psychologique. Leurs équipes sont composées de psychothérapeutes (psychiatres et psychologues), d'assistant-es sociaux-ales et d'un service administratif. Ces

consultations sont prises en charge à 100 % par la Sécurité sociale et les mutuelles. Il n'y a pas d'avance de frais pour les étudiant-es qui sollicitent cette aide.

HANDICAP

La référente handicap de l'EESAB-site de Rennes est Maëva Blandin.

La référente handicap assure l'accueil et le suivi des étudiant-es en situation de handicap - permanente ou temporaire (fracture, maladie grave, etc.) Elle coordonne l'ensemble des actions mises en place (prises de notes, adaptations de documents, accessibilité des locaux, examens, tiers-temps, insertion professionnelle, etc.) en collaboration avec les différent-es acteurs-rices de l'école.

Pour une première demande d'aménagement à l'EESAB – site de Rennes

Vous devez prendre rendez-vous avec la référente handicap pour définir les bases de votre plan d'accompagnement (P.A.E.H.). Ainsi vous pourrez solliciter l'aménagement adéquat auprès du Service de Santé des Étudiant-es : le SSE de Beaulieu [<http://simpps.univ.rennes.eu>] Le médecin universitaire vous délivrera un avis médical qu'il faudra remettre à la référente handicap. À réception de cet avis médical, elle vous confirmera, après échange avec l'équipe pédagogique, les aménagements validés.

Si vous avez bénéficié d'un aménagement d'études l'année précédente à l'EESAB - site de Rennes et que vous souhaitez le maintenir

Il convient également de prendre rendez-vous à la rentrée avec Maëva Blandin pour réaliser un bilan des aménagements mis en place et qu'une information puisse être envoyée à l'équipe pédagogique et, selon, aux agent-es du site.

Contacts : • [handicap.rennes@eesab.fr] • 02 23 62 22 65

RÈGLEMENT INTÉRIEUR

Les étudiant-es doivent avoir pris connaissance du règlement intérieur disponible sur le site de l'EESAB et le respecter.

<https://www.eesab.fr/eesab/une-ecole-d-art-et-de-design>

QUELQUES RÈGLES DE SÉCURITÉ

Chaque année, plusieurs étudiant-es sont victimes d'accidents ou d'incidents (entailles, fractures, brûlures, débuts d'incendie...) La plupart du temps, ils sont dus au non-respect des règles de sécurité ou à une mauvaise utilisation des produits et matériels qui sont mis à disposition. Il est donc nécessaire de bien respecter toutes les consignes de sécurité indiquées dans chaque atelier.

De façon générale, il importe :

De respecter l'interdiction générale de fumer dans tous les locaux de l'école.

De ne pas installer dans les ateliers de matériels ou d'équipements autres que ceux prévus, et donc de réaliser les travaux dans les ateliers adéquats (menuiserie, atelier terre, atelier métal... ; en cas de problème, discuter avec les enseignant-es, les techniciens et prendre contact avec l'administration).

D'utiliser des flacons appropriés et étiquetés pour conserver les produits dangereux, de fermer les flacons en dehors des moments où ils sont utilisés, et de les ranger dans les armoires lorsque vous quittez les ateliers.

D'utiliser des gants chaque fois que nécessaire.

De ne pas jeter dans les poubelles des chiffons ou des papiers trop imprégnés de produits inflammables (ces produits devant être utilisés en petite quantité).

De ne pas poser sur les radiateurs ou contre les radiateurs des produits ou des objets de natures diverses risquant de s'enflammer (chiffons, gobelets, bois, sacs plastiques, toiles, feuilles de papier – même peintes ou dessinées !)

De ne pas encombrer les passages et les issues.

De nettoyer régulièrement son lieu de travail (et d'envisager, dans cette optique, les moyens de conserver des traces, photographiques ou autres, du travail passé).

De ne pas bloquer les portes coupe-feu.

De ne pas repeindre les bouchons des radiateurs.

De ne pas déplacer les extincteurs ni écrire dessus.

Les étudiant-es sont responsables de leurs travaux dans l'école. Ils doivent assurer par leurs propres moyens le déblaiement de leurs espaces de travail dans les bennes fournies à cet effet. Un affichage ou/et un mailing mentionne la date limite pour le tri et le déblaiement par année et par option. Au-delà de cette date, tous

les objets y compris les travaux peuvent être mis à la benne par l'équipe technique. Des délais exceptionnels peuvent toutefois être négociés après en avoir informé l'équipe technique et obtenu l'accord préalable de la direction.

Bourses

Pour les bourses nationales d'études, s'adresser au Crous (dépôt à partir du 20 janvier de chaque année)

Informations au 02 99 84 31 31

<http://www.crous-rennes.fr/bourses/la-demande-de-bourse/>

Les aides du fonds national d'aide d'urgence annuel culture (FNAUAC)

En cas de grande difficulté, vous pouvez vous tourner vers le fonds national d'aide d'urgence annuel Culture. L'aide d'urgence s'adresse aux étudiant-e-s qui connaissent des difficultés financières et ne remplissent pas les critères d'attribution des bourses sur critères sociaux.

Renseignement et dépôt auprès d'Annyvonne Rihet à l'accueil, 1ère session courant fin octobre.

<https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Enseignement-superieur-et-Recherche/L-enseignement-superieur/Vie-etudiante/Les-aides-financieres-attribuees-aux-etudiants>

Pour les projets personnels, se renseigner auprès du CRIJ-Bretagne-4bis.

<http://www.crij-bretagne.com/>

VIE ÉTUDIANTE

LES ATELIERS DU RISQUE – 6^È ÉDITION

Les jeudi 21 et vendredi 22 septembre 2023

Les Ateliers du Risque est un événement interne d'initiative étudiante. Ils sont à destination de toutes les étudiant-es, de la 1ère à la 5ème année, des enseignant-es et du personnel de l'EESAB-site de Rennes.

Qu'est-ce que c'est ?

L'ouverture de l'école sur son environnement extérieur peut ne pas aider aux rencontres au sein de ses murs. Le but de ces ateliers est

d'offrir un moment privilégié à toutes les acteurs·rices de l'EESAB-site de Rennes pour se rencontrer, créer des échanges, mutualiser les compétences. Les organisateurs·rices ont à cœur de proposer ce décloisonnement en investissant l'école autrement et d'accueillir et intégrer en fanfare les étudiant·es en première année. Ces deux jours sont rythmés par l'envie de construire ensemble un « ensemble », qui se traduit par des ateliers artistiques collaboratifs, des repas et des rencontres.

« DU RISQUE » ?

Aller vers l'autre, oser énoncer les premiers mots, faire naître des idées et créer ensemble c'est un risque, un saut vers l'inconnu·e. « Du risque » parce que, chaque jour, en école d'art et de design, on prend des risques pour que nos idées puissent exister.

« ATELIERS » ?

Un atelier représente un temps de rencontre et de création animé par deux animateur·rices sur un thème défini par leurs soins. Chaque atelier est programmé sur les deux jours de l'événement. Les participant·es circulent d'un groupe à l'autre en fonction des affinités créées et de leur curiosité.

Les thématiques d'ateliers varient selon les années : création de mobilier pour le potager participatif, réflexion autour de la cafétéria comme lieu de rencontres et d'expression, réalisation d'une fresque murale, théâtre d'improvisation, musique expérimentale, battle de portraits, Escape Game, Récupèrathèque...

ASSOCIATION ET COLLECTIFS DES ETUDIANT·ES :

Bureau des étudiant·es - BDE Pomme Z

Cette association a pour but de créer des liens avec d'autres établissements locaux ou nationaux voire internationaux, d'organiser des événements, de promouvoir le travail des étudiant·es, et d'animer les relations entre les étudiant·es de l'école.

Adhésion recommandée

bde.eesab@gmail.com

[Facebook](#)

[Instagram](#)

LE LABORATOIRE DE MERLIN

Récuperathèque de l'EESAB-site de Rennes

L'association, formée en octobre 2019, vous permet de troquer, acheter, déposer des matériaux, en échange du Galet, la monnaie créée à l'occasion. Seul-es les étudiant-es de l'EESAB-site de Rennes peuvent adhérer, participer et profiter du Labo de Merlin. Adhésion obligatoire

merlinlarecup@gmail.com

[Facebook](#)

[Instagram](#)

Les Pousses de la parcelle Est

Collectif intersectionnel souhaitant vitaliser les liens internes et attenants à l'EESAB en y occupant un espace par la végétalisation et la construction Mail

poussesdelaparcelleest@gmail.com

[Facebook](#)

La CLAquE

Collectif-ve militant-e étudiant-e pour une école plus inclusive, fondé à l'EESAB de Rennes en 2021. À l'initiative des "Tables Rondes de La Claque" et des "Café Queer", discussions collectives autour du vivre ensemble en école d'art, sous le prisme du féminisme intersectionnel et des luttes queers.

[Instagram](#)

Se déplacer

À vélo

Le vélo STAR est le service de vélo en libre-service proposé par Rennes Métropole.

Tarif : 30 premières minutes gratuites après adhésion.

En bus et en métro

En transports en commun

L'école est desservie par le bus Lignes C3 (arrêt Fossés) et par le métro – ligne A et B (arrêt Sainte-Anne).

www.star.fr

NUMÉROS D'URGENCE

SAMU : 15

Police et gendarmerie : 17

Sapeurs-pompiers : 18 ou 112 à partir d'un portable

Personnes sourdes ou malentendantes : 114

SOS Médecins : 02 99 53 06 06

Urgences : 02 99 28 37 02

Centre antipoison : 02 99 59 22 22

Planning familial : 02 99 31 54 22

Urgences dentaires : 02 99 38 84 22

Bureau d'aide psychologique universitaire (BAPU) : 02 99 30 81 24

Pharmacies de garde : 02 23 45 04 04

Service objets trouvés : 02 23 62 18 72

Centre de dépistage anonyme et gratuit du sida - Hôpital

Pontchaillou : 02 99 28 43 02

Maison du don de Rennes, rue Pierre Jean Gineste.

Dons de sang, de plasma et de plaquettes sur rendez-vous du lundi au samedi, de 8h à 19h. Dons de sang sans RDV les mardis et jeudis, entre 13h et 19h.

Contact : 02 99 54 42 22 - bretagne@efs.sante.fr

<https://dondesang.efs.sante.fr/trouver-une-collecte>

INFORMATIONS LOISIRS ET CULTURE

ART CONTEMPORAIN EN BRETAGNE

Retrouvez les programmations des lieux d'art contemporain à Rennes et en Bretagne sur le site Art contemporain en Bretagne.

<https://www.artcontemporainbretagne.org/>

ET QUELQUES AUTRES À RENNES

Cabinet du livre d'artiste

Campus Rennes 2 – Campus Villejean

Bâtiment Ereve

Place du recteur Henri Le Moal

35000 Rennes

<https://satellites.univ-rennes2.fr/cabinet-livre-artiste/wp/>

Centre chorégraphique national de Rennes et de Bretagne

38 rue Saint-Melaine

35000 Rennes

<http://ccnrb.org/>

Conservatoire Régional de Rennes

26 rue Hoche

35000 Rennes

<https://www.conservatoire-rennes.fr/>

Ecomusée La Bintinais

Route de Châtillon-sur-Seiche

35200 Rennes

<https://www.ecomusee-rennes-metropole.fr/>

La minuscule galerie

chez Planète Io

7 rue Saint Louis

35000 Rennes

<http://laminuscule.blogspot.com/>

Les Champs libres

10 Cours des Alliés

35000 Rennes

www.leschampslibres.fr/

L'UBU

1 rue Saint-Hélier

35000 Rennes

www.ubu-rennes.com

Musée des beaux-arts

20 quai Emile Zola

35000 Rennes

<http://mba.rennes.fr/>

Opéra de Rennes
 Place de la Mairie
 35000 Rennes
www.opera-rennes.fr

TNB (Théâtre national de Bretagne)
 1 rue Saint-Hélier
 35000 Rennes
www.t-n-b.fr

ÉVÉNEMENTS / FESTIVALS

Liste non exhaustive, vous pouvez piocher notamment ici :
<https://www.tourisme-rennes.com/fr/organiser-mon-sejour/evenements/>

Festival Court Métrange
 Du 21 septembre au 1er octobre 2023
<https://www.courtmetrange.eu/>

Festival Maintenant Electroni[k]
 Festival d'arts, de musiques et de nouvelles technologies
 Du 5 au 8 octobre 2023
<http://www.maintenant-festival.fr/>

Festival TNB
 Du 15 au 25 novembre 2023
<https://www.t-n-b.fr/>

Le Mois du Film Documentaire
 Novembre 23
www.moisdudoc.com

Festival Les Transmusicales
 Du 6 au 10 décembre 2023
www.lestrans.com

Festival Les Arts du Feu
Du 7 au 10 décembre 2023
<https://www.lesartsdufeu.com/>

Festival Télérama cinéma d'art et essai au Ciné-TNB et à l'Arvor
Janvier 2024
<https://festivals.telerama.fr/festivalcinema>

Festival Waterproof, plongez dans la danse !
Du 1er février au 16 février 2024
<https://festival-waterproof.fr>

Festival Travelling
Festival cinéma sur le thème de la découverte du cinéma de Taipei,
la capitale de Taïwan (2024).
Du 20 au 27 février 2024
<https://www.clairobcur.info/>

Festival Mythos
Du 5 au 14 avril 2024
www.festival-mythos.com

Festival du Film d'animation
Du 13 au 17 avril 2024
www.festival-film-animation.fr

COLOPHON

Responsable de la publication

Odile Le Borgne, directrice

Suivi de la publication

Maëva Blandin, responsable des études et de la recherche

Stéphanie Berthelot, assistante pédagogique

Coline Dupont, chargée de mission pédagogie et recherche

Juliette Guillevin, chargée de communication

Photographies

Remerciements aux étudiant-es

École européenne supérieure d'art de Bretagne

Brest, Lorient, Quimper, Rennes

Site de Rennes

34 rue Hoche

35000 Rennes

T : 02 23 62 22 61

scolarite.rennes@eesab.fr

www.eesab.fr

