

DIPLÔME NATIONAL DES MÉTIERS D'ART ET DU DESIGN

DN MADE OBJET

Conception et innovation céramique « Du prototype au multiple »

CATALOGUE DE COURS

ENSEIGNEMENTS GÉNÉRIQUES

6.1.1 HUMANITES (LETTRES, PHILOSOPHIES, SCIENCES HUMAINES)

● Humanités Lettres

S1 - (UE1 EC 1.1) / 2h hebdomadaire

“L’enseignement des Lettres et Langue française s’inscrit tout au long du cursus en six semestres dans le cadre de l’acquisition d’un socle commun de connaissances pour les étudiants venant d’horizons différents, pour aviver leur curiosité grâce à une culture plurielle.” (JO, 2020)

Contenu :

Le premier semestre permettra une remédiation des difficultés majeures de l’expression de la langue française écrite/orale rencontrées par les étudiants (notions syntaxiques, morphologiques, sémantiques et lexicales) afin de maîtriser avec aisance les techniques de communication.

Ce cours proposera aussi de revoir certains outils d’analyse et d’introduire quelques repères fondamentaux en termes d’histoire et de genres littéraires : étude des principaux mouvements littéraires et artistiques du XVIe au XXIe siècle, grâce à une présentation générique : la poésie, le roman, le théâtre et les genres et formes de l’argumentation. Il s’agira de consolider une culture générale, de questionner les œuvres littéraires mais aussi musicales et picturales, de manière à proposer une analyse comparative thématique et esthétique.

Modalités :

- Ateliers d’écriture – expression orale : exercices d’oralité, langage verbal et corporel
- Jeux de rôles, jeux de mise en scène.
- Travaux de recherches personnelles ou collectives.
- Inscription des étudiants au “Projet Voltaire”

Corpus :

Étude d’une œuvre issue de la littérature française ou étrangère.

Groupements de textes distribués en cours, supports audiovisuels et visuels projetés.

Evaluation :

- EVALUATION DIAGNOSTIQUE DÉBUT DU SEMESTRE (maîtrise de l'écrit), mise en place d'un accompagnement personnalisé.
- Contrôle continu : épreuves ponctuelles (écrit/oral) - exposés, recherches, présentation individuelle au cours du semestre.

S2 - (UE5 EC 5.1) / 2h hebdomadaire**Contenu :**

Au deuxième semestre, ce cours permettra aux étudiants de s'interroger sur les notions de créations, de représentations et d'adaptations, en se demandant comment la création actuelle renouvelle la représentation des œuvres de "tradition-répertoire". De la permanence au renouvellement des thèmes et des genres à travers l'Histoire, il s'agira aussi d'interroger le processus de création et de diffusion d'une œuvre (de sa genèse au phénomène de réception créatrice) ainsi que le dialogue continu qui s'instaure entre différentes œuvres et formes d'art, parfois jusqu'à l'hybridation. Les étudiants seront ainsi sensibilisés aux inflexions et aux détournements proposés par les auteurs et les artistes.

Modalités :

- Exposés.
- Analyses filmiques et approche comparative des adaptations faites entre poésie et chansons, romans et adaptations filmiques.
- Comptes rendus de lectures sous la forme de critiques littéraires.

Corpus :

Étude d'une œuvre issue de la littérature française ou étrangère.
Groupements de textes distribués en cours, supports audiovisuels et visuels projetés.

Evaluation :

- Contrôle continu : épreuves ponctuelles (écrit/oral) - exposés, recherches, présentation individuelle au cours du semestre.
- Évaluation ponctuelle en fin de semestre (étude comparative d'un corpus de textes / d'œuvres picturales / réflexion personnelle).

Compétences visées pour le S1-S2

- Acquérir et s'approprier des repères culturels fondamentaux traditionnels et contemporains.
- Acquérir des outils d'analyse : étude de textes, images fixes et mobiles.
- Maîtriser des compétences orales/rédactionnelles construites autour d'une langue correcte, soignée et riche.
- Développer des compétences d'analyse, de synthèse, de réflexion personnelle.

S3 - (UE9 EC 9.1) / 1h hebdomadaire

Contenu :

Ce cours permettra aux étudiants de mettre en perspective des acquis de la première année en confrontant différents supports : textes -images fixes et mobiles, de consolider une culture littéraire construite autour des croisements des époques et des genres (littéraires, musicaux, cinématographiques et picturaux), des auteurs, des courants de pensée. Il s'agira ensuite de nourrir leur réflexion autour de la notion d'objet (sa création, ses effets et sa réception) en variant les approches littéraires, philosophiques, sociologiques et les points de vue. Il s'agira de répondre à certains enjeux mis en avant grâce à une réflexion argumentée, enrichie par des références culturelles, à l'oral et à l'écrit.

Modalités :

- Exposés.
- Débats autour d'une ou des œuvres traitant d'une thématique.
- Productions écrites empruntant les différentes formes et procédés stylistiques étudiés (Synthèse – réflexion personnelle).
- Études de textes théoriques de référence/ de séquences de films.

Corpus :

Étude d'une œuvre issue de la littérature française ou étrangère.
Groupements de textes distribués en cours, supports audiovisuels et visuels projetés.

Evaluation :

- Contrôle continu : épreuves ponctuelles (écrit/oral) - exposés, recherches, présentation individuelle au cours du semestre.
- Evaluation ponctuelle en fin de semestre (synthèse d'un corpus de textes / d'œuvres picturales et réflexion personnelle).

S4 - (UE13 - EC 13.1) / 1h hebdomadaire

Contenu :

Au quatrième semestre, ce cours permettra aux étudiants de nourrir le travail interdisciplinaire en variant les approches littéraires, philosophiques, sociologiques et questionner les différents points de vue, leur offrant une ouverture culturelle plus affirmée et un enrichissement des connaissances, notamment sur la nécessité et puissance émancipatrice des Arts comme exercice libre de la pensée. Il s'agira, grâce à l'étude de textes fondamentaux et d'œuvres emblématiques liés au monde de l'art, de dégager une problématique et d'y répondre en construisant un raisonnement argumenté, enrichi par des références culturelles, à l'oral et à l'écrit afin d'asseoir une réflexion personnelle.

Modalités :

- Travaux de recherche, individuels ou en groupe.
- Restitutions écrites et présentations orales d'une recherche.
- Débats autour d'une ou des œuvres traitant d'une thématique.

- Productions écrites empruntant les différentes formes et procédés stylistiques étudiés en vue d'en dégager les constances et les variations.
- Études de textes théoriques de référence.

Corpus :

Groupements de textes distribués en cours, supports audiovisuels et visuels projetés.

Evaluation :

- Contrôle continu : épreuves ponctuelles (écrit/oral) - exposés, recherches, présentation individuelle au cours du semestre.
- Evaluation ponctuelle finale (synthèse d'un corpus de textes / d'œuvres picturales et réflexion personnelle).

Compétences visées pour le S3-S4

- Consolider des compétences rédactionnelles construites autour d'une langue correcte, soignée et riche.
- Accompagner l'exploration des différents modes de l'écrit et de l'oral.
- Développer l'approche de notions théoriques d'ouvrages de référence.
- Développer des compétences de synthèse, d'argumentation, de réflexion personnelle et de structuration de la pensée dans une démonstration.
- Acquérir un lexique et un savoir littéraires.
- Approfondir des méthodes de travail ainsi que celles d'approche des œuvres.

S5- (UE17 EC 17.1) / 1h hebdomadaire

Contenu :

Ce cours permettra aux étudiants d'enrichir les acquis en variant les approches (littéraires, philosophiques, sociologiques) et d'élargir le champ des possibles grâce à divers textes théoriques et critiques à leur réflexion personnelle en vue de l'élaboration de leur mémoire. Il s'agira donc de définir une problématique et ses enjeux afin de construire un raisonnement logique et argumenté tout en maîtrisant les outils de communication orale et écrite (maîtrise de l'écrit du mémoire : organisation, paragraphe, typographie, pratique de la citation...)

Modalités d'accompagnement de la rédaction du mémoire :

- comptes rendus.
- Restitutions écrites et présentations orales d'une recherche documentaire.
- Études de textes théoriques de référence.

Corpus :

150 textes théoriques et critiques, J.Vassevière et N.Toursel, A.Colin (pour le S5/S6)

Groupements de textes distribués en cours.

S6 - (UE21 EC 21.1) / 1h hebdomadaire

Contenu :

Au dernier semestre du cursus, ce cours permettra aux étudiants de mettre en perspective les compétences acquises tout au long de la préparation au diplôme en adoptant une pratique réflexive sur la place de l'objet et sa visée, en étant capable de présenter et de concevoir la notion de projet. Il s'agira donc d'organiser leur réflexion en construisant un raisonnement argumenté, d'aider à la structuration du projet individuel de chaque étudiant en maîtrisant les outils méthodologiques.

Modalités :

- Restitutions écrites d'une recherche documentaire.
- Présentations orales de leur projet.
- Études de textes théoriques de référence.

Compétences visées pour le S5-S6

- Poursuivre la consolidation et l'approfondissement de la maîtrise des techniques d'expression écrite et orale.
- Poursuivre le travail d'approfondissement autour de la mise en œuvre d'écrits littéraires ainsi que professionnels.
- Maîtriser des compétences rédactionnelles, construites autour d'une langue correcte, soignée et riche.
- Affiner une approche à la fois personnelle, technique et rigoureuse des œuvres artistiques et notamment des textes canoniques.
- Affiner une lecture comparatiste des œuvres afin d'en dégager les enjeux et cerner une problématique d'ensemble.

● Humanités Philosophie et Sciences Humaines

La philosophie et les sciences humaines interviennent durant tout le cursus du DN MADE. Elle vise à structurer la formation spécifique et méthodologique la formation des étudiants.

En première année, il s'agit d'acquérir les bases de réflexion concernant la production d'objets esthétiques en abordant des questions fondamentales. Ces questionnements ont une visée propédeutique.

S1 - (UE1 EC1.1) / 1h hebdomadaire

1- Art / Artisanat / Design :

Quelle histoire et quelles distinctions ? Que recourent ces distinctions conceptuelles et que valent-elles ?
Compétence : COMPRENDRE les notions centrales pour mieux comprendre les problématiques de la formation.

2 - Débats autour de la représentation et la création :

Perception et représentation : comprendre le phénomène de la perception pour rompre avec le réalisme naïf ; comprendre ce qu'est une représentation pour comprendre les choix esthétiques d'une œuvre.

Création : quels sens donner au mot 'créer' ? Histoire conceptuelle de la création artistique.

Compétences : APPRENDRE à regarder et analyser / ROMPRE avec des conceptions naïves de la représentation / APPRENDRE À CRÉER en maîtrisant le sens de la démarche

Modalité : cours

Evaluation : travaux personnels en cohérence avec les ateliers de création.

S2 - (UE5 - EC1.1) / 1h hebdomadaire

3 - Production et Innovation :

Quelles sont les finalités des objets produits par l'être humain ? Utilité et esthétique : quelle relation ?

En quoi produire c'est se former, et former suppose une forme de production. Le statut des objets dans la culture.

Comprendre la notion d'innovation et ses ressorts : progrès, consommation, mode de vie.

Compétences : APPRÉHENDER la notion d'objet et RÉFLÉCHIR à ses finalités. COMPRENDRE en quoi ce nous produisons est essentiel à chacun de nous et à la culture. / Prendre du recul sur la notion d'innovation et ses implications.

4 - Le débat conceptuel sur les finalités du design : limites du design commercial et industriel.

Compétence : comprendre la notion de design dans toute sa diversité

Modalité : cours

Evaluation : travaux personnels en cohérence avec les ateliers de création.

La 2ème année vise à orienter la réflexion vers l'étude des enjeux contemporains de la création à partir d'exemples précis.

S3 - (UE9 - EC 1.1) / 1h hebdomadaire

1 - Le numérique et la création : analyse des changements induits par le numérique dans la création.

2 - Production d'objet et écologie : Les limites du modèle de consommation ; durabilité et responsabilité écologique.

3 - Mondialisation et diversité culturelle : Qu'est-ce que s'inscrire dans une tradition culturelle ? La mondialisation : uniformisation ou diversité culturelle ? Création et appropriation culturelle.

Compétences : Analyser les enjeux contemporains de la création / Comprendre les questions essentielles du débat.

Modalité : cours

Evaluation : travaux personnels en cohérence avec les ateliers de création.

S4 - (UE13 - EC1.1) / 1h hebdomadaire

Travail sur des exemples précis de design contemporain et de traditions culturelles.

Exemple : la réflexion dans le design japonais de Sori Yanagi à Kenya Hara.

Compétences : analyser la diversité des projets de design. Mesurer l'ancrage culturel. Progresser dans la réflexivité de l'acte de création.

Modalité : cours

Evaluation : travaux personnels en cohérence avec les ateliers de création.

6.1.2 CULTURES DES ARTS, DU DESIGN ET DES TECHNIQUES

Objectifs Généraux :

Enrichir, découvrir une culture des arts et des concepts issus des démarches créatives dans les différents champs artistiques et plus particulièrement aux Métiers d'Art et au Design.

Les apports théoriques permettront de constituer une initiation à l'histoire des arts et des techniques à travers une lecture chronologique et adaptée aux différents projets et micro-projets conduits sur l'année.

Comprendre les conséquences des innovations techniques ou technologiques sur des productions des métiers d'art et du design ou des œuvres d'art et approfondir ses connaissances en appréhendant l'influence d'un courant, d'un créateur sur son époque.

Engager une posture de veille culturelle, former à la recherche de sources et ressources vérifiées.

S1 & S2 - (UE1 EC 1.2 - UE5 EC 5.2) / 2h hebdomadaire

Objectifs

Découverte des enjeux de la création artistique et de la conception d'Objet dans les domaines du Design et des Métiers d'Art.

Contenu :

- Mise en relation de l'approche historique et chronologique avec des enjeux contemporains.
- Cours de culture du design (pensées, réflexions, visées créatives et intentions sociétales, etc.)
- Cours articulant une histoire des inventions techniques et de la création artistique.
- Analyser une œuvre, un espace ou un produit et l'inscrire dans un contexte précis de création et de production et le restituer sous formes écrite, visuelle, orale.
- Progressivement apprendre à travailler à partir de corpus de documents écrits, visuels et sonores.
- Comprendre les conséquences des innovations techniques ou technologiques sur des productions des métiers d'art et du design ou des œuvres d'art et approfondir ses connaissances en appréhendant l'influence d'un courant, d'un créateur sur son époque.

Modalités :

Prise de notes écrites et graphiques - Contrôle de connaissances – Analyse écrite et orale de documents – Reportages d'expositions, réalisation de dossiers thématiques avec restitution visuelle, écrite et orale.

Compétences :

- Développer sa curiosité
- Développer une autonomie
- Rechercher avec méthode
- Analyser et synthétiser
- Comparer et argumenter
- S'approprier et réinvestir des connaissances
- Exercer son sens critique

S3 & S4 - (UE9 EC 9.2 - UE13 EC 13.2) / 2h hebdomadaire

Objectifs :

Approfondissement de la connaissance des enjeux de la création artistique et de la conception d'Objet dans les domaines du Design et des Métiers d'Art.

Contenu :

- Les cours portent sur l'histoire des métiers d'art et du design, ainsi que sur leur théorisation, aux périodes moderne et contemporaine, davantage en lien avec la spécialité Céramique.
- Analyser une œuvre, un espace ou un produit et l'inscrire dans un contexte précis de création et de production et le restituer sous formes écrite, visuelle, orale.
- Apprendre à problématiser à l'aide de documents écrits de designers et de théoriciens du design et iconographiques pris dans des champs disciplinaires différents. S'approprier les questionnements formulés à des fins créatives.

Modalités :

Prise de notes écrites et graphiques- Contrôle de connaissances – Analyse écrite et orale de documents – Reportages d'expositions, dossiers thématiques.

Compétences :

- Développer sa curiosité	- Comparer et argumenter
- Développer une autonomie	- S'approprier et réinvestir des connaissances
- Rechercher avec méthode	- Exercer son sens critique
- Analyser et synthétiser	- Formuler des problématiques.

S5 & S6 : (UE17 EC 17.2 - UE21 EC 21.2) / 2h hebdomadaire

Objectifs :

Appropriation des enjeux de la création artistique et de la conception d'Objet dans les domaines du Design et des Métiers d'Art pour la réalisation du Mémoire et du Projet.

Contenu :

- Le domaine de spécialité de la céramique est traité sous ses aspects à la fois historiques, techniques et théoriques. (Repérage d'œuvres, de produits, de tendances, d'événements, expositions, ou parutions)
- La réflexion personnelle est sollicitée à partir de ressources textuelles (écrits de créateurs, conférences, essais critiques...) articulées à des questions et enjeux créatifs contemporains.
- La recherche personnelle se focalise sur l'écriture du mémoire et se formalise en lien avec le projet présenté au Diplôme.

- Les domaines de l'Art, de l'Artisanat, de l'Industrie, des Métiers d'art et du Design sont analysés (statuts des créateurs, conditions de la créations, modes de production, la communication des productions, les enjeux environnementaux...).

Modalités :

Prise de notes écrites et graphiques – Analyse écrite et orale de documents – Recherche de références pour la constitution du mémoire et la réalisation du Projet.

Compétences :

- Mener un travail en autonomie accompagnée	- S'appropriier et réinvestir des connaissances et les mettre en relation de façon adaptée au mémoire et au projet
- Maintenir sa curiosité	- Exercer son sens critique
- Rechercher avec méthode	- Formuler des problématiques.
- Analyser et synthétiser	
- Comparer et argumenter	

ENSEIGNEMENTS TRANSVERSAUX

6.2.1 OUTILS D'EXPRESSION ET DE RECHERCHE CREATIVE

« L'objectif est de découvrir et de pratiquer les outils d'expression fondamentaux, puis de définir une démarche singulière par le biais des moyens et médiums d'expression et d'exploration créative : graphiques, plastiques et volumiques.

Les enseignements assurent une mise en dialogue de la production artistique et de création avec les autres champs d'activité des métiers d'art et du design dans une perspective d'approche pluridisciplinaire.

Les procédés fondamentaux d'expression et d'exploration créative font l'objet d'un apprentissage conduisant à la définition d'une écriture et posture personnelles : dessins, expressions plastiques, géométrie, perspective, volume, couleur, lumière, son, matières, médias, dans leur dimension physique comme analogique ou numérique. »

Extrait de l'arrêté du 22 décembre 2020 modifiant l'arrêté du 18 mai 2018 relatif au diplôme national des métiers d'art et du design.

S1 - (UE2 EC 2. 1) / 3h hebdomadaire

Contenu :

Le travail mené dans cette U.E. nourrit la pratique et mise en œuvre des différents projets des étudiants, tout en leur permettant de s'initier aux différents médiums et outils (croquis, schémas, diverses expérimentations plastiques, photographies, vidéos, volumes, maquettes de principe , etc.).

Il s'agit d'une approche d'analyse, d'observation, d'exploration et d'expérimentation au service d'une démarche créative pour la conception d'objets.

Les thématiques abordées sont liées aux projets de conception et d'atelier.

Objectifs :

Apprentissage et pratique des outils afin de posséder des outils communs pour approcher des problématiques liées aux métiers de la création.

Enrichir une culture plastique, un vocabulaire spécifique et solliciter questionnement et curiosité.

Mettre en relation la production et les œuvres d'artistes contemporains et anciens.

Modalités :

Travail individuel et de groupe, recherches et productions plastiques en lien avec les projets en cours.

Analyse collective d'œuvres en lien avec les recherches individuelles.

Séance 4H00 bi mensuelle. + Travail en autonomie.

Evaluation :

Contrôle continu sur les recherches, productions. Analyse d'œuvres. Carnet de croquis : avec recherches et productions d'artistes / réalisations personnelles.

S2 - (UE6 EC 6.1) / 3h hebdomadaire

Contenu :

Thématique associée à l'expression et l'exploration de territoire personnel susceptible de produire des hypothèses de projet, induisant des pistes pour la conception d'objet en série ou de pièce unique.

Les étudiants pourront réfléchir et concevoir des productions en 2D et 3D et approfondir les outils et la méthodologie liés aux métiers de la création.

Workshop pour des projets réels ou fictifs. Il pourra utiliser des méthodes de recherche et de conception diverses qui lui permettront de développer sa créativité.

Objectifs :

La transmission de ces moyens de communication constitue une boîte à outils fondamentale à leur démarche tout en découvrant des références issues plus spécifiquement du champ des arts plastiques.

L'étudiant pourra se construire une culture graphique, plastique et volumique permettant de comprendre, assimiler et enrichir les attendus au sein des pratiques et d'étayer une curiosité personnelle, nécessaire et fondatrice.

Savoir exploiter l'exploration empirique comme outil créatif.

Modalités :

Travail individuel et de groupe, recherches et productions plastiques en lien avec les projets en cours.

Analyse collective d'œuvres en lien avec les recherches individuelles.

Séance 4H00 bi mensuelle. + Travail en autonomie.

Evaluation :

Contrôle continu sur les recherches, productions et argumentation des intentions et choix plastiques.
Analyse d'œuvres. Carnet de croquis : avec recherches et productions d'artistes / réalisations personnelles.

S3 - (UE10 EC 10.1) / 3h hebdomadaire**Contenu :**

Pratiques et productions croisées et associées à l'atelier de création et pratiques plastiques autonomes visant un projet créatif personnel ou collaboratif.

S'approprier une problématique et développer après analyse, des recherches, les valider et les communiquer dans la création d'une production personnelle.

Sollicitation et découverte de matériaux différents / céramique, et d'une réflexion et attitude plus conceptuelle permettant l'ouverture vers une pensée abstraite.

Objectifs :

Initier progressivement une démarche de recherche à partir de l'observation et l'analyse de ses propres pratiques pour savoir définir et investir le territoire d'une recherche, savoir choisir des outils et des méthodes d'investigation appropriés.

Savoir analyser et synthétiser les données pour définir une problématique

Savoir communiquer efficacement ses idées, oralement et graphiquement.

Modalités :

Travail individuel et de groupe, recherches et productions plastiques en lien avec les projets en cours.

Atelier permettant l'utilisation des méthodes de recherche et d'expérimentation.

Séance 4H00 bi mensuelle. + Travail en autonomie.

Evaluation :

Contrôle continu, présentation orale, recherches et productions sous forme de mini-projets - rendus sous divers formats et supports.

S4 - (UE14 EC 14.1) / 3h hebdomadaire**Contenu :**

Mise en place de micro-projets individuels et/ou collectifs en lien avec une thématique.

Objectifs :

Développer la démarche personnelle de l'étudiant de manière riche et pertinente tout en la nourrissant de références issues de la culture générale et artistique.

Diversifier ses pratiques afin de gagner en expressivité et de tendre à une écriture personnelle.

Permettre à l'étudiant de communiquer ses intentions créatives.

Savoir structurer un dispositif expérimental, pour accompagner la recherche créative.

Modalités :

Travail et suivi individuel, recherches et productions plastiques en lien avec les projets en cours.
Atelier permettant l'utilisation des méthodes de recherche et d'expérimentation.
Séance 4H00 bi mensuelle. + Travail en autonomie.

Evaluation :

Contrôle continu : recherches et/ou productions abouties, soutenues par une argumentation critique et référencée. Prestation orale.

S5 - (UE18 EC 18.1) / 2h hebdomadaire**Contenu :**

Mise en place d'un « carnet de bord » favorisant une démarche réflexive et méthodologique dans la mise en place du Mémoire.

Objectifs :

Savoir proposer des hypothèses de projet
Élaboration du mémoire soutenu par un référencement ciblé.

Modalités :

Travail individuel ou par groupe et suivi individualisé.
Atelier permettant l'utilisation des méthodes de recherche et d'expérimentation.
2H00 hebdomadaire.

Evaluation :

Présentation orale du Mémoire

S6 - (UE 22 EC 22.1) / 2h hebdomadaire**Contenu :**

Méthodologie et création associées pour accompagner le projet de l'étudiant dans la réflexion, l'organisation, et la communication du concept choisi.

Objectifs :

Écriture et expression personnelle au service du projet de l'étudiant, de son devenir professionnel ou de sa poursuite d'étude.
Innovation et engagement dans la création du projet.
Savoir choisir des outils et des méthodes d'investigation appropriés.
Savoir organiser les étapes de conception, de mise en œuvre, de réalisation d'un projet, d'en assurer la faisabilité.

Modalités :

Atelier permettant l'utilisation des méthodes de recherche, d'expérimentation et de réalisation
2H00 hebdomadaire.

Evaluation :

Argumentation orale devant Jury

Qualité de communication des intentions / Présentation du dossier de recherches et de développement du projet en lien avec une écriture plastique personnelle.

6.2.2 TECHNOLOGIES ET MATERIAUX

Cette unité d'enseignement a pour objectif de permettre aux étudiants d'effectuer des choix techniques pertinents au cours des différents projets qu'ils élaboreront tout au long de leur parcours.

Par une approche à la fois théorique et expérimentale, elle aborde la composition chimique, les propriétés physiques et chimiques des matériaux, des matières premières principalement utilisées en céramique. Elle s'articule autour des comportements de divers matériaux lors de leur utilisation et leur mise en œuvre.

Elle traite également des diverses techniques de façonnage et de décoration. Elle s'appuie sur l'étude de la diversité des productions céramiques historiques et actuelles.

De plus, elle explore les transformations physico-chimiques provoquées par la cuisson des céramiques et s'intéresse aux comportements des différents oxydes présents aussi bien dans l'argile que dans les revêtements des céramiques.

Un temps d'expérimentation sera consacré à l'analyse et à l'élaboration d'émaux.

Au cours de leur formation, chaque étudiant devra réaliser des exposés sur une production céramique particulière. L'étude de l'ensemble des techniques abordées au cours de ces exposés permettra de consolider les acquis théoriques.

Les étudiants devront adopter une démarche visant à intégrer les aspects environnementaux dans la conception et le développement de leurs productions. Cette démarche tient compte de la conception du produit jusqu'à sa fin de vie ainsi que la valorisation des déchets.

Les étudiants constitueront également un carnet technique rendant compte de toutes les expérimentations effectuées durant le parcours.

S1 & S2 – (UE2 EC 2.2 / UE6 EC 6.2) –2h30 hebdomadaire

Compétences :

Compétences technologiques :

- Connaître les technologies industrielles et artisanales associées à la production d'objets.

- Connaître les propriétés essentielles des matériaux et leurs procédés principaux de mise en œuvre.
- Connaître un vocabulaire technologique et scientifique spécifique.
- Savoir identifier, choisir, exploiter une matière ou un matériau et un procédé de fabrication dans une démarche de projet.
- Savoir collecter, hiérarchiser, analyser et présenter des informations.
- Rester sensibilisé et ouvert aux problématiques de sécurité dans la mise en œuvre des process, tant sur le praticien, le professionnel que sur l'environnement.

Dans une formation aux métiers de l'art et du design, l'enseignement scientifique s'attache particulièrement à développer les compétences suivantes :

- **S'approprier** une problématique scientifique, par exemple associée à un projet créatif : identifier les enjeux scientifiques du projet, effectuer des recherches documentaires, ... ;
- **Analyser** : imaginer un protocole de résolution en lien avec une problématique scientifique, mettre au point une stratégie, ... ;
- **Réaliser** : mener à bien une stratégie de résolution, utiliser les équipements de façon adaptée, respecter les règles de sécurité, environnementales et sanitaires, ... ;
- **Valider** : qualifier la réalisation relativement aux effets et fonctionnalités attendues, concevoir des améliorations dans les protocoles, ... ;
- **Communiquer** : décrire à l'écrit ou à l'oral et avec précision les protocoles par l'usage d'un vocabulaire adapté, consigner de façon organisée les résultats obtenus, ...

Contenu :

⇒ Pour l'enseignement technique et professionnel :

- Caractéristiques générales de la céramique ;
- Terminologie afin de vous familiariser avec le vocabulaire technique lié au domaine de la céramique ;
- Classification des produits céramiques
- Les différentes techniques manuelles et industrielles de façonnage :
- Les différentes techniques manuelles et industrielles de décoration :
- Le retrait céramique : Échantillonnage > matériauthèque
- Les revêtements céramiques : Recherches d'émaux > matériauthèque
- Exposés à présenter dans l'année : Réalisation de deux exposés présentant :
- Un céramiste inspirant (premier semestre)
- Un céramiste. Une technique particulière (second semestre)

⇒ Pour l'enseignement scientifique les différents thèmes abordés sont :

- Propriétés physiques et chimiques des matériaux ;
- Vocabulaire spécifique aux différents matériaux ;
- Sécurité à l'atelier et avec les différents matériaux ;
- Nouveaux matériaux et sensibilisation aux problématiques d'environnement.

Enrichissement de la matériauthèque : collecte et classement d'échantillons de matériaux, recherches documentaires associées, réalisation de présentations et de fiches pratiques multi-supports (papier, web, multimédia).

Veille informationnelle et technologique.

Modalités :

CM, TD, TP, Travail individuel ou collaboratif.

Évaluation :

Contrôle continu.

Pour l'enseignement scientifique, cinq compétences (S'approprier, Analyser, Réaliser, Valider et Communiquer) sont évaluées à l'écrit (évaluations écrites, compte-rendu de TP ou de recherches, ...), à l'oral (exposé, participation, ...) et lors de l'utilisation des TIC (Technologies de l'information et de la communication).

S3 - (UE10 EC 10.2) – 3h hebdomadaire

Investigation des procédés technologiques dans un but de création, veille technologique spécifique au domaine de compétence.

Cet enseignement a pour objectif l'approfondissement d'une culture liée à la matière et aux matériaux par une approche scientifique fondamentale et appliquée aux domaines de design. Il permet de consolider les connaissances acquises en première année et de mettre en perspective les savoir-faire et les acquis dans le but de la réalisation de nouveaux projets.

Cette unité d'enseignement permet de sensibiliser les étudiants à l'évolution technique des nouveaux matériaux et de nouveaux procédés.

Compétences :

⇒ Compétences professionnelles

- Approfondir les connaissances des matières premières céramique.
- Connaître les procédés de préparation des matières d'œuvre.
- Connaître et savoir réinvestir les procédés de façonnage et de décoration adaptés à un cahier des charges.
- Etre capable d'analyser un défaut et trouver une solution technique pour y remédier.
- Acquérir les connaissances techniques liées aux cuissons.

⇒ Compétences scientifiques

Cette unité d'enseignement permet d'approfondir des champs de compétences divers en lien avec le domaine de design en s'articulant autour des cinq compétences (s'approprier, analyser, réaliser, valider et communiquer).

- Acquérir les notions de base pour déterminer la composition chimique et étudier la structure de la matière.
- Différencier les liaisons chimiques des différents matériaux afin de comprendre les propriétés physiques et chimiques.
- Analyser l'évolution et l'avancement d'une réaction chimique (en particulier les réactions d'oxydation des céramiques, émaux, etc.).
- Analyser les phénomènes physiques et chimiques se produisant lors de l'oxydation des matières premières et émaux.
- Exploiter les propriétés physiques et chimiques des émaux et oxydes utilisés afin de les expérimenter et de les réinvestir dans la réalisation de nouveaux projets.

- Acquérir les notions fondamentales du principe de la colorimétrie (absorption, transmission, synthèse additive, synthèse soustractive, etc.)
- Acquérir les fondamentaux de la photométrie.

Contenu :

- Etude des matières premières en approfondissant les contenus de S1 et S2.
- Etudes des procédés techniques et leurs investissements dans les projets.
- Etude des défauts liés aux matériaux et aux procédés.
- Composition chimique des matières premières, liaisons chimiques.
- Réaction chimique, oxydation, réaction acido-basique.
- Etude des oxydes.
- la photométrie.
- La colorimétrie.

Modalités :

- CM, TD, TP, comptes rendus, travaux de recherches individuels ou en groupe.
- Rencontre avec des partenaires du secteur professionnel.

Évaluation :

- Contrôle continu : Ecrit ou oral
- Exposés, recherche individuelle ou collective.

S4 - (UE14 EC 14.2) – 3h hebdomadaire

Processus de création et de concrétisation à partir de matériaux et procédés, observation des compétences technologiques en vue du projet personnel, si possible en lien avec le stage.

Compétences :

⇒ **Compétences professionnelles**

- Connaître le phénomène d'eutexie et les matières premières nécessaires aux glaçures céramiques.
- Savoir élaborer et mettre en œuvre un émail.
- Savoir lier les technologies des matériaux aux techniques et savoir-faire.

⇒ **Compétences scientifiques**

- Etudier les problèmes liés à l'adhésion des différents matériaux et analyser les phénomènes physiques (tension superficielle, capillarité, etc.)
- Exploiter les abaques et les fiches techniques pour mettre une stratégie afin de répondre à un cahier de charges.
- Analyser et lire les diagrammes de phase binaires et tertiaires (eutectique, etc.)
- Connaître les propriétés de quelques matériaux innovants (composites, fibres, etc.).
- Observer et exploiter d'autres compétences technologiques innovantes en vue de la réalisation d'un projet personnel.

Contenu :

- Etudes de la fusion des matières premières et création d'émaux de haute température.
- Etude de cas liés aux différents projets.
- La photométrie (éclairage, luminosité...)
- Diagrammes des phases
- Etude des phénomènes physiques liés aux transitions de phase
- Etude des matériaux innovants (biomatériaux, composites, etc.)

Modalités :

- CM, TD, TP, comptes rendus
- Travaux de recherches individuels ou en groupe
- Rencontre avec des partenaires du secteur professionnel.
- Visite de l'ESIREM et suivi de quelques modules d'enseignement théoriques et pratiques assurés par des conférenciers et chercheurs.

Évaluation :

- Contrôle continu : Ecrit ou oral
- Exposés, recherche individuelle ou collective.

S5 - (UE18 EC 18.2) – 1h quinzaine

Investigation, évaluation, pratique, expérimentation de matériaux, mise en œuvre du projet professionnel.

Compétences :

- Approfondir les contenus et les thématiques étudiées pendant les deux premières années.
- Expérimenter d'autres matériaux innovants.
- Connaître les éléments essentiels pour mettre en œuvre une démarche de projet et les principales étapes de sa conception.
- Concevoir un produit ou objet en considérant tout son cycle de vie et utiliser une démarche d'écoconception.

Contenu :

- Etude de matériaux innovants (composites, biomatériaux, etc.)
- Conception et démarche d'un projet.
- Conception d'un objet tout en tenant compte de son cycle de vie.
- Développement durable.

Modalités :

- CM, TD, TP, comptes rendus, étude de cas.
- Travaux de recherches individuels ou en groupe

Évaluation :

- Contrôle continu : Ecrit ou oral
- Exposés, recherche individuelle ou collective

S6 - (UE22 EC 22.2) – 1h quinzaine

Recherche, expérimentation, procédés de mises en œuvre appliquées au projet personnel, qualifier la création par les technologies.

Compétences :

- Approfondir les contenus et les thématiques étudiées pendant les deux premières années.
- Expérimenter et étudier d'autres matériaux et leurs propriétés.
- Effectuer des choix des procédés et des techniques spécifiques aux différents projets de design.
- Sensibiliser aux différents aspects économiques, environnementaux et sociaux.

Contenu :

- Etude et expérimentation de matériaux innovants
- Etude de nouveaux procédés susceptibles d'être appliqués aux projets élaborés.
- Aspects économiques, environnementaux et sociétaux liés aux matériaux.

Modalités :

- CM, TD, TP, comptes rendus, étude de cas,
- Travaux de recherches individuels ou en groupe
- Rencontre avec des partenaires du secteur professionnel.

Évaluation :

- Contrôle continu : Ecrit ou oral.
- Exposés, recherche individuelle ou collective.

6.2.3 OUTILS ET LANGAGES NUMERIQUES

1/ CAO-PAO

Objectifs :

Cet enseignement vise l'acquisition de compétences pratiques dans la conception assistée par ordinateur pour la création d'objet céramique ou autre.

Contenus :**S1 & S2 - (UE2 EC2.3 ; UE6 EC6.3) / 1h hebdomadaire**

Découverte et initiation de Solidworks, modelleur 3D utilisant la conception paramétrique. Il gère trois types de fichiers : les fichiers de pièces, d'assemblage et de mise en plan. Après une présentation générale du logiciel autour d'exercices simples, les étudiants en appréhendent les différentes fonctionnalités : notions d'esquisses et de pièces, fonctions volumiques (extrusion, révolution, balayage, lissage) et les fonctions métiers (congs, chanfreins, dépouilles, coque par exemple), le paramétrage (contraintes, cotes et équations), les assemblages et les mises en plan.

S3 & S4 - (UE10 EC10.3 ; UE14 EC14.3) / 1h hebdomadaire

Approfondissement du logiciel Solidworks à travers des exercices plus complexes. Les étudiants abordent les fonctionnalités telles que les outils de rendu (matériaux, lumière, point de vue).

Découverte du logiciel Artec Studio permettant de générer des fichiers exportables vers Solidworks. Cet outil permet lors du prototypage de pouvoir corriger, améliorer, transformer, etc. la pièce envisagée.

2/ Suite Adobe

L'étudiant aura accès à une licence Adobe pour leur ordinateur personnel.

3/ Outils connectés

Modules de 9h en S2 et S4

Aujourd'hui, les objets connectés s'imposent de plus en plus dans notre quotidien (commander son chauffage à distance, assurer la surveillance de son logement, compter ses pas ou surveiller son rythme cardiaque...).

Lors de la conception de tout objet (en particuliers objets de design), des capteurs et des actionneurs peuvent être intégrés afin que ces objets soient capables de communiquer avec un ordinateur, un Smartphone ou une tablette. La communication des objets se fait via un réseau sans fil (Wi-Fi, Bluetooth, réseaux de téléphonie mobile,...) les reliant à Internet ou un réseau local.

Compétences visés pour le S2 et S4 :

- Comprendre les notions de codage binaire.
- Exécuter et créer des algorithmes simples.
- Connaître les notions de base de la programmation.
- Se familiariser avec le microcontrôleur « la carte Arduino » et son fonctionnement de base.
- Réaliser des montages en intégrant des capteurs et actionneurs sur la carte et élaborer des logiciels qui fonctionnent en parfaite symbiose avec ces composants.
- Concevoir et élaborer quelques programmes simples (clignotement des LED, séquenceurs de lumière, capteur de température, capteur d'humidité, commande d'un ventilateur, produire des sons....).
- Connaître les bases d'une base de données MySQL.
- Création d'une base de données pour collecter les informations collectées par cette carte Arduino et ses capteurs.
- Comprendre les bases de la communication réseau et les protocoles de transferts d'informations.

Contenu :

Ce cours permettra aux étudiants de développer des compétences techniques leur permettant d'adopter une pratique réflexive sur la place des objets connectés. Et être capable de concevoir des objets, tout en intégrant des modules intelligents, qui pourront répondre à leurs besoins, accompagner leur mode de vie et améliorer leur confort.

Modalités :

CM, TD et travaux de recherches individuels ou collectifs.

Réalisation de mini-projets.

Evaluation :

Contrôle continu : Ecrit ou Exposés.

Travaux personnels en cohérence avec les ateliers de création.

6.2.4 LANGUE VIVANTE - ANGLAIS

Pour les 5 compétences, nous utiliserons les abréviations suivantes :

EE (Expression écrite) **CE** (Compréhension écrite)

EO (Expression Orale) **CO** (Compréhension Orale) **EOI** (Expression Orale en Interaction)

Objectif : les étudiants doivent attester d'un niveau B2 du **CECRL** (Certificat Européen Commun de Compétences en Langues) - 2 heures / semaine pour les 6 semestres de la formation

Niveau du **CECRL** (Certificat Européen Commun de Référence pour les Langues)

Prérequis B1 minimum en S1 pour atteindre B2 en S3 puis confirmation et consolidation en S4 S5 S6

En fonction du niveau de compétences de l'étudiant, et de son projet professionnel, une certification en anglais sera proposée aux volontaires. L'établissement prendra en charge une partie des frais occasionnés.

S1 - (UE2 EC 2.4) / 2h hebdomadaire

Objectif :

Harmonisation des niveaux de pratique de l'anglais, développement de la compréhension et expression orale et écrite (JO 26 décembre 2020)

Niveau minimum de compétences attendu : B1 (utilisateur indépendant)

Contenu :

- Documents authentiques et emblématiques de la culture anglo-saxonne (textes, documents audiovisuels)
- Lexique général de l'art et du design du monde anglo-saxon
- 5 compétences avec une priorité sur CO et EO

Compétences :

Pratiquer les 5 compétences avec une priorité sur CO et EO

- Peut comprendre les points essentiels quand un langage clair et standard est utilisé et s'il s'agit de choses familières dans le travail, à l'école, dans les loisirs, etc.
- Peut se débrouiller dans la plupart des situations rencontrées en voyage dans une région où la langue cible est parlée.
- Peut produire un discours simple et cohérent sur des sujets familiers et dans ses domaines d'intérêt. Peut raconter un événement, une expérience ou un rêve, décrire un espoir ou un but et **exposer brièvement des raisons ou explications pour un projet ou une idée.**

Modalités : organisation du travail sous forme de séquences permettant de développer les 5 compétences.

Evaluation :

- Evaluation diagnostique en septembre (première semaine) à l'entrée en DN MADE 1 : prévenir les étudiants en amont de cette évaluation (information à donner lors de l'envoi du dossier d'inscription avec le catalogue)
- Contrôle continu

S2 - (UE6 EC 6.4) / 2h hebdomadaire

Objectif :

Pratique orale et écrite appliquée aux secteurs de la création (JO 26 décembre 2020)

Niveau minimum de compétences attendu : B1+ (utilisateur indépendant)

Contenu :

- Documents authentiques et emblématiques de la culture anglo-saxonne (textes, documents audiovisuels) dans le domaine de l'art, des métiers d'art et du design
- Lexique général de l'art et du design du monde anglo-saxon
- 5 compétences avec une priorité sur CO et EO

Compétences : Pratiquer les 5 compétences avec une priorité sur CO et EO

- Peut comprendre les points essentiels et secondaires quand un langage clair et standard est utilisé et s'il s'agit de choses quotidiennes dans le domaine professionnel.
- Peut se débrouiller dans la plupart des situations rencontrées en voyage dans une région où la langue cible est parlée.
- Peut produire un discours cohérent dans ses domaines d'intérêt.
- Peut raconter un événement, une expérience, décrire un objectif et **exposer des raisons ou explications pour un projet ou une idée.**

Modalités :

- Organisation du travail sous forme de séquences permettant de développer les 5 compétences
- Lexique général et technique (céramique) de l'art et du design du monde anglo-saxon
- Présentation des projets à l'oral devant un auditoire (compétence transversale C2.2 : identifier, sélectionner, organiser diverses ressources spécialisées pertinentes et vérifiées pour documenter un sujet)

Evaluation : contrôle continu

S3 - (UE10 EC 10.4) / 2h hebdomadaire

Objectif :

Culture internationale de références, pratique orale et écrite de la langue en lien avec le domaine professionnel, préparation du TOIEC (Test of English for International Communication)

Niveau commun de compétences attendu : B2 (utilisateur indépendant)

Contenu :

- documents authentiques et emblématiques de la culture anglo-saxonne (textes complexes, documents audio-visuels) dans le domaine de l'art, des métiers d'art et du design
- lexique général de l'art et du design du monde anglo-saxon général et technique (céramique)
- discussion technique dans la spécialité

Compétences :

Pratiquer les 5 compétences avec une priorité sur CO, EO et EOI

- Peut comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits dans un texte complexe, y compris **une discussion technique dans sa spécialité.**
- Peut communiquer avec un degré de spontanéité et d'aisance tel qu'une conversation avec un locuteur natif ne comportant de tension ni pour l'un ni pour l'autre.
- Peut s'exprimer de façon claire et détaillée sur une grande gamme de sujets, émettre **un avis sur un sujet d'actualité et exposer les avantages et les inconvénients de différentes possibilités.**
- Défendre des projets et/ou des sujets d'actualité (compétence transversale C2.3 : analyser et synthétiser des données en vue de leur explication)
- Emettre un avis sur des sujets d'actualité (compétence transversale C2.4 : développer une argumentation avec un esprit critique)

Modalités :

- Organisation du travail sous forme de séquences permettant de développer les 5 compétences
- Présentation orale, discussions, débats...

Evaluation : contrôle continu

S4 - (UE14 / EC 14.4) / 2h hebdomadaire

Objectif :

Présenter, communiquer et valoriser son projet. Pratique orale et écrite en situation de workshop, séminaire, concours...

Certification ou évaluation externe sponsorisée partiellement par l'établissement (Linguaskills/ Peoplecert)

Niveau commun de compétences attendu : B2 (utilisateur indépendant)

Contenu :

- Documents authentiques et emblématiques de la culture anglo-saxonne (textes complexes, documents audio-visuels) dans le domaine de l'art, des métiers d'art et du design
- Approfondissement du lexique général de l'art et du design du monde anglo-saxon général et technique (céramique)

- Discussion technique dans la spécialité

Compétences :

Pratiquer les 5 compétences avec une priorité sur CO, EO et EOI

- Peut comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits dans un texte complexe, y compris **une discussion technique dans sa spécialité.**
- Peut communiquer avec un degré de spontanéité et d'aisance tel qu'une conversation avec un locuteur natif ne comportant de tension ni pour l'un ni pour l'autre.
- Peut s'exprimer de façon claire et détaillée sur une grande gamme de sujets, émettre **un avis sur un sujet d'actualité et exposer les avantages et les inconvénients de différentes possibilités.**
- Défendre des projets et/ou des sujets d'actualité (compétence transversale C2.3 : analyser et synthétiser des données en vue de leur explication)
- Emettre un avis sur des sujets d'actualité (compétence transversale C2.4 : développer une argumentation avec un esprit critique)

Modalités :

- Organisation du travail sous forme de séquences permettant de développer les 5 compétences
- Présentation orale, discussions, débats...

Evaluation : contrôle continu

S5 - (UE18 / EC 18.4) / 2h hebdomadaire

Objectif :

Pratique orale et écrite appliquée au domaine professionnel, préparer un argumentaire de démarche de création en lien avec le projet personnel

Niveau commun de compétences attendu : B2 (utilisateur indépendant)

Contenu :

- Documents authentiques et emblématiques de la culture anglo-saxonne (textes complexes, documents audio-visuels) dans le domaine de l'art, des métiers d'art et du design
- Approfondissement du lexique général de l'art et du design du monde anglo-saxon général et technique (céramique)
- Discussion technique dans la spécialité

Compétences :

Pratiquer et consolider les 5 compétences avec une priorité sur EE, EO et EOI

- Maîtriser le lexique général et technique (céramique) de l'art et du design du monde anglo-saxon
- Construire, présenter et valoriser son mémoire de fin de semestre : abstract 2000 signes (compétences transversales C2.3 : analyser et synthétiser des données en vue de leur explication /

C2.4 : développer une argumentation avec un esprit critique / C2.6 : maîtriser la compréhension et l'expression écrite et orale d'au moins une langue vivante étrangère niveau B2)

Evaluation :

Présenter à l'oral en LVE une synthèse ou une partie du mémoire (C2.6 : maîtriser la compréhension et l'expression écrite et orale d'au moins une langue vivante étrangère niveau B2)

S6 - (UE22 EC 22.4) / 2h hebdomadaire

Objectif :

Pratique à l'oral et à l'écrit dans le cadre de compétences du domaine professionnel.

Niveau commun de compétences attendu : B2 (utilisateur indépendant).

Préparation Certification européenne TOIEC pour les volontaires dont le niveau d'exigence est atteint.

Contenu :

- Documents authentiques et emblématiques de la culture anglo-saxonne (textes complexes, documents audio-visuels) dans le domaine de l'art, des métiers d'art et du design
- Approfondissement du lexique général de l'art et du design du monde anglo-saxon général et technique (céramique)
- Discussion technique dans la spécialité

Compétences :

Pratiquer et consolider les 5 compétences avec une priorité sur EE, EO et EOI

- Maîtriser le lexique général et technique (céramique) de l'art et du design du monde anglo-saxon
- Explorer et élargir les recherches aux domaines de l'art et du design dans des pays non anglophones utilisant l'anglais comme langue passerelle
- Mettre en place des projets individuels en lien avec l'orientation ou carrière professionnelle (poursuite d'études, recherche d'emploi)

Modalités :

- Organisation du travail sous forme de séquences permettant de développer les 5 compétences
- Présentation orale, discussions, débats...

Evaluation : contrôle continu + TOIEC ou autre certification européenne

Nos propositions de modalités d'accompagnement des étudiants :

- ▶ Acquérir une licence d'un outil numérique en ligne pour un parcours individualisé des étudiants, par exemple : mycow (<https://www.mycow.eu>), speexx (<https://www.speexx.com/fr/>)...
- ▶ Faire un partenariat avec le Centre des Langues de l'Université de Bourgogne pour auto-formation, certification et cours LVB (autres langues) : <https://centre-langues-cultures.u-bourgogne.fr/>

- ▶ Suivre des cours gratuits en ligne : CLOM (Cours en Ligne Ouverts et Massifs) / MOOC (Massive Open Online Courses)
- ▶ FUN (France Université Numérique) : <https://www.fun-mooc.fr/>
- ▶ my mooc.com : <https://www.my-mooc.com/fr>
- ▶ British Council : <https://www.britishcouncil.fr/en/english/learn-online/moocs>
- ▶ ERASMUS+ : stages à l'étranger, partenariats avec des écoles étrangères (Allemagne, Portugal...)

6.2.5 CONTEXTES ECONOMIQUES ET JURIDIQUES

L'enseignement *Contextes économiques et juridiques* apporte au futur titulaire du diplôme les connaissances et compétences en économie -gestion qu'il sera amené à mobiliser dans le cadre de ses activités professionnelles. Il a pour objectif également d'appréhender un projet design d'objet dans sa globalité en prenant compte du contexte économique et juridique dans lequel il se positionne.

L'enseignement s'organise depuis un socle de notions théoriques vers l'acquisition d'une pratique professionnelle. Dans un premier temps un enseignement autonome permettra d'acquérir les fondamentaux notionnels et la méthodologie en développant un raisonnement juridique ou économique. Dans un deuxième temps, l'enseignement va progressivement s'intégrer en transversalités aux ateliers de créations (workshop) afin **d'appréhender le projet de design d'objet dans toutes ses dimensions : juridique, économique, financière dans une optique de communication professionnelle.**

S1 - (UE2 EC2.5) / 2h hebdomadaire

Objectifs :

Apports de contenus notionnels relatifs à la connaissance de l'entreprise et son environnement. Ces apports permettent d'appréhender les enjeux économiques et juridiques des organisations dans le contexte actuel.

Contenus :

Se repérer et comprendre l'environnement économique et juridique de l'entreprise :

- Comprendre les fondamentaux du droit français dans les relations entre les différents agents économiques.
- Se repérer dans les différents types d'organisations
- Comprendre l'environnement économique de l'organisation au travers des notions fondamentales de l'économie. (Marché, croissance, chômage)
- Appréhender la posture et les gestes d'entrepreneur requis pour la gestion d'une TPE. (notions sur l'artisan d'art)

Modalités :

- Cours magistraux et pédagogie inversée avec restitution orale individuelle ou en groupe selon des objectifs déterminés.
- Analyse de cas professionnels ou application de connaissances sur les projets transversaux de type workshop (gestion du temps et des tâches sur les projets).

Évaluation :

Les formes d'évaluation : écrites ou orales sur les connaissances théoriques acquises ou les comptes rendus sur les projets transversaux (individuelle ou en groupe).

S2 - (UE6 EC6.5) / 2h hebdomadaire**Objectifs :**

Développement de l'acquisition des méthodes d'argumentation, d'outils de traitement de situations-problèmes dans le cadre d'une réflexion intellectuelle, de techniques de communication et de compte-rendu d'activité.

Contenus :

Adapter sa communication dans le cadre des relations avec les partenaires de l'organisation

- **Développer ses pratiques collaboratives dans le cadre d'un groupe ou projet (logiciel de gestion de projet)**
- **Adapter sa communication en fonction d'un objectif poursuivi (présentation d'un projet, restitution d'une recherche, présentation d'un contenu théorique)**
- **Argumenter et négocier un projet (environnement économique et juridique, variables budgétaires)**
- **Communiquer avec les partenaires extérieurs des projets mis en œuvre (sur le plan technique et esthétique)**

Modalités :

- Cours magistraux et pédagogie inversée avec restitution orale individuelle ou en groupe selon des objectifs déterminés.
- Analyse de cas professionnels ou application de connaissances sur les projets transversaux de type workshop (gestion du temps et des tâches sur les projets).

Évaluation :

Les formes d'évaluation : écrites ou orales sur les connaissances théoriques acquises ou les comptes rendus sur les projets transversaux (individuelle ou en groupe).

S3 - (UE10 EC10.5) / 2h hebdomadaire**Objectif :**

Approfondissement de l'aspect juridique du projet

Contenus :

Appréhender les problèmes juridiques spécifiques liées aux activités :

- Se repérer dans les différents types de droit (droit commercial, droit de la propriété intellectuelle, réglementation des contrats, droit fiscal, réglementation de l'entrepreneur)
- Mettre en œuvre des compétences juridiques spécifiques (démarches des brevets et marques auprès de l'INPI ou d'un professionnel du droit de la propriété)
- Analyser les questions juridiques posées par le développement du numérique.

Modalités :

- Cours magistraux et pédagogie inversée avec restitution orale individuelle ou en groupe selon des objectifs déterminés.
- Études de cas à partir de documents divers (articles de presse, vidéos, codes civil et pénal)
- Analyse de cas professionnels ou application de connaissances sur les projets transversaux de type workshop (gestion du temps et des tâches sur les projets, élaboration de plannings et de bilan d'étapes).
- Intervention d'un professionnel de la propriété intellectuelle.

Évaluation :

Les formes d'évaluation : écrites ou orales sur les connaissances théoriques acquises ou les comptes rendus sur les projets transversaux (individuelle ou en groupe).

S4 - (UE14 EC14.5) / 2h hebdomadaire

Objectifs :

Développement de l'acquisition de notions et outils mercatiques

Contenus :

Identifier et mettre en œuvre les compétences mercatiques dans le cadre d'un projet

- Appréhender la notion de marché et de ses diverses composantes
- Identifier les composantes de l'offre et de la demande (équilibres des prix)
- Développer l'approche mercatique du projet (étude de marché, politique de produit, politique de prix, politique de communication et de distribution) dans un contexte professionnel concret (workshop)

Modalités :

- Cours magistraux et pédagogie inversée avec restitution orale individuelle ou en groupe selon des objectifs déterminés.

- Application des outils mercatiques dans le cadre d'un **mini-projet** ou d'une **création d'entreprise**.
- Travail collaboratif sur un logiciel de gestion de projet.

Évaluation :

Les formes d'évaluation : écrites ou orales sur les connaissances théoriques acquises ou les comptes rendus sur les projets transversaux (individuelle ou en groupe).

S5 - (UE18 EC 18.5) / 2h hebdomadaire

Objectif :

Formation à la création d'entreprise

Contenus :

Apprentissage par la méthode M.I.M.E. ® (Méthode d'Initiation au Métier d'Entrepreneur) place les participants dans la situation de dirigeants d'entreprises conduits à agir dans un environnement qui change en permanence. Sa pédagogie repose sur l'apprentissage expérientiel qui vise à permettre aux participants de transformer l'expérience vécue en connaissances attendues par les formateurs. Les différentes séquences de la formation les conduisent à adopter un mode de construction itératif et incrémental des connaissances.

- Appréhender le fonctionnement global de l'entreprise.
- Revêtir le rôle du dirigeant afin d'en découvrir sa vie quotidienne, qui repose en particulier sur la maîtrise de fonctions managériales et entrepreneuriales.
- Appréhender l'entreprise par des situations-problèmes.

Modalités :

- Cours magistraux et pédagogie inversée avec restitution orale individuelle ou en groupe selon des objectifs déterminés.
- Mise en situation dans le cadre de la création d'entreprise au travers du jeu (MIME).
- Travail collaboratif sur un logiciel de gestion de projet.

S6 - (UE22 EC 22.5) / 2h hebdomadaire

Objectifs :

Accompagnement du projet dans le cadre économique et juridique.

Contenus :

Développement des outils de gestion dans l'élaboration du projet.

- Établir une étude de marché
- Élaborer un business plan
- Établir un budget prévisionnel
- Établir l'étude des coûts de production et de revient

ENSEIGNEMENTS PRATIQUES & PROFESSIONNELS

6.3.1.1 TECHNIQUES ET SAVOIR-FAIRE

Objectifs :

Permettre à l'étudiant d'avoir un catalogue de connaissances et de maîtrise théoriques et/ou pratique des techniques céramique afin qu'il puisse développer sa créativité en tenant compte des possibles de la matière. En fonction du parcours de l'étudiant (sortant de filière céramique ou non) les apprentissages peuvent varier.

Contenus :

S1 & S2 - (UE3 EC3.1 ; UE7 EC7.1) / 6h hebdomadaire

Découverte du prototypage et des différentes techniques de fabrication céramique (artisanales ou industrielles).

Façonnage : travail à la plaque, estampage, extrusion, tournage, sculpture, coulage

Modelage plâtre : réalisation d'un modèle simple en plâtre et de son moule (2 parties)

Modelage numérique : impression 3D (résine et céramique), découpe au fil chaud, usinage, thermoformage et découpe laser.

Décoration : Découvertes des principales techniques de décoration sur céramique (sur pâtes poreuses et sur pâtes vitrifiables) :

- Sérigraphie
- Transfert d'images
- Décor sur pâte crue
- Emaux cernés
- Décor de Grand feu, sur émail cru
- Décor de Grand feu, sous glaçure
- Décor de Petit feu, sur émail vitrifié

S3 & S4 – (UE11 EC11.1 ; UE15 EC15.1) / 6h hebdomadaire

Approfondissement des techniques de prototypage et des différentes techniques de fabrication céramique (artisanales ou industrielles).

Façonnage :

Modelage plâtre : réalisation d'une pièce de révolution et de son moule, d'outils servant aux différentes techniques de façonnage (tampons, extrusions, etc.).

Décoration : S3 Approfondissement des techniques de décoration abordées en S1, S2. S4 Mise en œuvre et application des savoir-faire et des techniques de décoration dans des projets, des workshops, ...

S5 & S6 – (UE 19 EC19.1 ; UE 23 EC23.1) / 4h hebdomadaire

Adaptation de l'ensemble des techniques et savoir-faire aux différents projets personnels ou collectifs des étudiants.

Modalités :

Outre la découverte des techniques de fabrication en S1-S2 qui permettent aux étudiants de découvrir les différents process de fabrication dans le domaine céramique, l'essentiel des différents apprentissages repose sur les workshops. Ceux-ci servent de support pour aborder un ensemble de compétences techniques indispensables à la réalisation d'une conception d'objet.

Evaluations :

Contrôle continu et ponctuel

6.3.1.2 PRATIQUE ET MISE EN ŒUVRE DU PROJET

La pratique et la mise en œuvre du projet permettent de développer les différentes compétences attendues dans la création dans le champ des Métiers d'Art et du Design. Les objectifs de la première année sont la découverte et l'acquisition des outils fondamentaux. Les microprojets, les workshops, les concours, les projets de création individuels ou collectifs, seront les supports pour s'initier et ensuite approfondir la démarche de projet pendant toute la formation.

Les méthodes et techniques permettent d'expérimenter, de structurer, d'enrichir des solutions de création et de communiquer ses intentions.

Une diversité d'approche permet de découvrir différentes sources d'inspiration et contribue à acquérir une autonomie de conception. Les capacités d'expression écrite et orale, d'analyse, de synthèse sont sollicitées. Les pratiques graphiques et techniques sont explorées au service des projets, en lien thématique avec les UE "Outils d'expression et d'exploration créative" et "Technique et savoir-faire" en vue d'être conduites vers une réalisation d'Objet.

La créativité, la curiosité et l'approfondissement de sa culture générale favorisent l'enrichissement des propositions attendues dans les projets et dans la valorisation des compétences attendues dans le contexte du domaine professionnel des Métiers d'art et du design.

S1 & S2 - (UE3 EC3.2 ; UE7 EC 7.2) / 3h hebdomadaire

Objectifs :

Développer la créativité-Développer une autonomie dans la conception d'Objet Céramique.

Repenser l'usage ou le scénario d'usage d'un objet céramique.

Les micro-projets, les workshops, les concours, les projets de création individuels ou collectifs initient la démarche créative.

Contenu :

Apport de vocabulaire, de définitions ...afin de s'approprier un langage commun dans le domaine des Arts, du Design, des Métiers d'Art.

Analyse de produits, d'objets, de conception dans les différents champs du design

Analyser et synthétiser des données en vue de leur exploitation.

Explorer et expérimenter des outils et méthodes pour créer.

Etude de cas de conception - Respecter un cahier des charges simple

Traduire, expérimenter des idées en 2D et 3D.

Proposer des solutions de conception adaptées au cahier des charges.

Modalités :

Travail individuel ou en groupe

Dossiers d'étude écrit et graphique - Modélisation 3D - Planches synthétiques de présentation de projet (écrits/ graphiques / numériques) - Expérimentations - Maquettes de recherche - Réalisation de prototype

Compétences visées :

S'initier à l'utilisation d'outils numériques dans le processus de conception - Respecter un cahier des charges - Développer un prototype - Réaliser des dossiers écrits et graphiques - Réaliser des modélisations 3D - Expérimenter - Réaliser des maquettes de recherche - Développer une autonomie de conception.

Evaluation en contrôle Continu

S3 & S4 (UE11 EC11.2 ; UE15 EC15.2) / 6h hebdomadaire

Objectifs :

S'engager dans une démarche créative plus complexe, engager des stratégies de conception, solliciter des notions, confirmer le processus de la démarche de création

Analyse et recherche d'un contexte de création en vue de concevoir un Objet en lien avec la spécialisation Céramique. Les micro-projets, les workshops, les concours, les projets de création individuels ou collectifs initient la démarche créative.

Modalités :

Travail individuel ou en groupe

Rédaction d'éléments structurants et argumentatifs à propos de la recherche et de l'analyse :

Recherches de documents iconographiques et écrits, enquêtes... dans les différents domaines culturels, sociétaux, techniques ...

Expérimentations, recherches graphiques, maquettes de principe...photos, vidéo, son ...

Développement d'un prototype, modélisation 3D

Communication de l'ensemble de la démarche créative à travers un dossier numérique et soutenu par une présentation orale.

Initier les intentions du projet personnel de S6, en lien avec le choix du lieu de stage et les éléments constitutifs du Mémoire.

Compétences visées :

Développer la Créativité - Repenser l'usage ou le scénario d'usage d'un objet céramique en adéquation avec des enjeux contemporains –Intégrer l'utilisation d'outils numériques dans le processus de conception - Respecter un cahier des charges - S'engager dans le développement d'un prototype - Dossiers d'étude écrit et graphique - Modélisation 3D - Expérimentations - Maquettes de recherche - Développer une autonomie de conception

Evaluation en contrôle Continu

S5 & S6 - (UE19 EC 19.2 ; UE23 EC 23.2) / 8h hebdomadaire

Objectifs :

Conception et réalisation du Projet présenté au Diplôme. Accompagnement et suivi individuel de l'étudiant. Conduire de manière autonome l'analyse, les recherches, la constitution du cahier des charges en lien avec les enjeux techniques Céramique, culturels, sociétaux et environnementaux.

Finaliser des intentions pour permettre la fabrication et la future édition de l'objet.

Communiquer l'ensemble de la démarche créative à travers un dossier numérique et soutenu par une présentation orale.

Modalités :

Travail personnel

Rédaction d'un Mémoire

Conception et réalisation d'un projet de conception design en lien avec la spécialité Céramique.

Dossier numérique, contenant l'analyse, les recherches, des maquettes, un développement d'idées et une solution accompagnée d'un prototype (Objet unique ou de série)

Utilisation de tous les supports nécessaires à la conduite du projet (photos, représentations graphiques, vidéos, sons, échantillonnage, essais de matériaux ...)

Compétences visées :

Développer un projet créatif et innovant - Développer une capacité d'analyse et de recherche de références dans les domaines du Design, des Arts et des Métiers d'Art - Faire preuve de curiosité - Repenser l'usage ou le scénario d'usage d'un objet céramique en adéquation avec des enjeux contemporains - Intégrer l'utilisation d'outils numériques dans le processus de conception - Créer et Respecter un cahier des charges - S'engager dans le développement d'un prototype - Dossiers d'étude écrit et graphique - Modélisation 3 D - Expérimentations - Maquettes de recherche - Être capable de conduire de façon autonome une conception d'Objet

Evaluation : Jury final

6.3.1.2.4 COMMUNICATION ET MEDIATION DU PROJET

S1 & S2 - (UE3 EC 3.3 ; UE7 EC 7.3) / 1h hebdomadaire

Initiation et apprentissage des différents modes et codes de représentation et de communication.

Objectifs :

Construire la capacité à communiquer une démarche de projet et à réaliser des supports de médiation :

- Façonner une posture argumentative en engageant à justifier les choix opérés.
- Familiariser à la communication graphique à l'aide d'exemples choisis de travaux de professionnels.

Contenu :

Initiation aux règles essentielles de composition, typographie et mise en page

Analyse de supports puis construction de ses propres supports visuels à la médiation de projet

Apprentissage de la structuration d'un discours,

Ateliers prise de parole en public : développement de bases pratiques (confiance, diction, interprétation et langage para verbal : regard, posture, voix...)

Appropriation d'outils de gestion du stress

Présentation d'outils et de méthodes de créativité : regarder autrement, faire des liens.

Compétences :

Être capable de : - Organiser sa réflexion avec clarté et rigueur - Argumenter - Utiliser un vocabulaire précis et adapté - Faire preuve d'ouverture/curiosité/engagement.

Modalités :

Alternance entre échauffements créatifs, temps de théorie et temps de pratique. Missions créatives hors classe.

Evaluation :

Présentations orales, exercices, mises en situation (workshop). Auto et co-évaluations (grille d'analyse).

Production de supports de médiation visuelle. Investissement personnel et progression valorisés.

S3 & S4 - (UE11 EC 11.3 ; UE15 EC 15.3) / 1h hebdomadaire

Objectifs :

Mettre en pratique des méthodologies pour montrer et démontrer des idées et des processus de création.

Contenu :

Poursuite de l'élaboration de supports visuels en fonction des projets

Perfectionnement dans la structuration du discours, dans l'argumentation

Ateliers prise de parole en public : approfondissement. Travail sur l'assurance, l'écoute, l'expression orale, vocale et corporelle... pour une communication «incorporée»
Pratique et appropriation d'outils de gestion du stress
Pratique et appropriation d'outils et de méthodes de créativité

Compétences :

Être capable de :

- Structurer un discours, argumenter, débattre.
- Réaliser des supports à la médiation de projet (dossiers, planches, projections...).
- Chercher et exposer des idées à plusieurs en valorisant la part de chacun.
- S'exercer à regarder autrement, s'entraîner à faire des liens.
- Exposer, mettre en scène son travail.

Modalités :

Échauffements créatifs, cours magistraux et ateliers de pratique. Suivi individualisé dans la construction du discours argumentatif et dans la réalisation des supports liés. – Travail en cours et en autonomie. – Passages à l'oral.

Evaluation :

Évaluation des productions de supports et des prestations orales. Auto et co-évaluations. Investissement personnel et progression valorisés.

S5 & S6 - (UE19 EC 19.3 ; UE23 EC 23.3) / 2h hebdomadaire

Objectifs :

Énoncer clairement des partis-pris, argumenter des choix de manière à convaincre
Choisir et mettre en pratique des outils communicants et didactiques pour le mémoire et le projet
Mettre en scène une présentation

Contenu :

Conception du dispositif de présentation du projet : développement et finalisation des supports visuels (écrits, graphiques, volumiques, mixtes) ainsi que des présentations orales.

Compétences :

• Être capable d'articuler signe et sens dans la médiation du projet. • Faire preuve d'un vocabulaire graphique riche et d'une grammaire visuelle efficace. • Maîtriser la prise de parole pour mettre en valeur son projet et susciter l'adhésion. • Savoir collaborer et communiquer au sein d'une équipe.
Engagement/Créativité/Persuasion

Modalités :

Suivis et accompagnements individualisés en cours. Passages à l'oral. Travail en autonomie.

Evaluation :

Contrôle continu. Oraux pour les soutenances du mémoire et du projet.

6.3.1.3 DEMARCHE DE RECHERCHE EN LIEN AVEC LE PROJET

S3 & S4 - (UE11 EC 11.4 ; UE15 EC 15.4) / 2h hebdomadaire

Objectifs :

Approche et développement de la démarche créative afin de préparer la troisième année. Un **apport de compétences progressif** priorisant les **fondamentaux** des arts appliqués et métiers d'arts. Sensibilisation aux enjeux des domaines sollicités et des apports techniques de la céramique.

Contenu :

Expérimentations, analyses, méthodes, pratique et études de cas, développer la capacité à rechercher et créer.

Compétences : Capacité de création. Autonomie. Capacité d'analyse.

Modalités : Travail individuel et travail de groupe.

Evaluation : Présentations écrites, graphiques et orales d'analyse. En cours de formation.

S5 & S6 - (UE19 EC 19.4 ; UE23 EC 23.4) / 2h30 hebdomadaire

Objectifs :

Engager et accompagner les étudiants dans la conduite du projet dans le domaine des Métiers d'Art et du Design. L'expérimentation pratique, l'analyse et la méthode sont sollicitées pour élaborer le projet. Approfondir une étude développée qui vise à l'acquisition de réflexes d'organisation d'un processus créatif sur le long terme, répondant à des enjeux préalablement déterminés. Le projet concentre création, recherche et développement.

Contenu :

Suivi individualisé du projet, accompagnement personnalisé dans le choix du projet. Accompagnement de l'organisation de la recherche.

Compétences :

Engagement dans le processus de création. Capacité de création. Autonomie. Capacité d'analyse.

Modalités : Travail individuel. Travail de groupe possible. Des mises en commun de l'ensemble des travaux des étudiants sont effectuées pour évaluer avec le groupe classe les points à travailler et les points acquis.

Evaluation :

Présentation des productions (carnets, dossiers, maquettes, prototypes...). Evaluation des soutenances orales et des argumentations. En cours de formation.