

**MASTER 1 DESIGN
(2025-2030)
Parcours Design, Arts, Médias**

SEMESTRE 1

Enseignements génériques

- **Théories critiques du design (EP D4 020125) : Mme Catherine CHOMARAT-RUIZ**

En continuité avec le cours éponyme de L3, la théorie critique dont il est question en M1 demeure élaborée en regard de l'École de Francfort, son objectif consistant à proposer non pas une science du design mais une théorie vraisemblable, tout à la fois fondée sur des concepts transposés depuis la philosophie sociale et sur des enquêtes de terrain. Après avoir abordé le problème éthique que rencontre le design, il s'agit par conséquent de traiter du problème épistémologique inhérent à ce champ. En partant du constat que le savoir inhérent au design est émiétté, partagé entre des disciplines diverses (histoire, sémiologie/sémiotique, etc.), en proie à une interrogation sans fin concernant sa définition même, ou le processus de projet qui en constitue le cœur, il s'agit tout d'abord de contextualiser ces interrogations en les inscrivant dans le système néolibéral qui sous-tend nombre de nos sociétés. Il est alors possible d'expliquer pourquoi le design et ses acteurs sont parfois rétifs à une forme de connaissance scientifique et comment ils inventent des procédés propres à échapper, selon eux, à une sorte de réification inhérente au discours et concepts.

- **Histoires de l'art : enjeux contemporains (EP D4 020325) : Mme Elitza DULGUEROVA, M. Riccardo VENTURI, M. James HORTON, Mme Elvan ZABUNYAN**

Histoires de l'art est l'intitulé de ce séminaire. Le pluriel à histoires implique qu'il y a plusieurs possibilités de lire, écrire et penser les différentes formes de narrativités en art selon des contextes différents de part et d'autre du monde. Le séminaire étant chaque année centré sur une thématique particulière, les lignes qui suivent concernent l'année 2025-2026. Le premier semestre est consacré à l'étude de l'exposition ECHO DELAY REVERB présentée au Palais de Tokyo à partir du 22 octobre 2025 et de la publication qui l'accompagne. L'exposition ECHO DELAY REVERB propose une histoire possible de la circulation transatlantique des idées depuis les années 1970 à travers les œuvres d'une soixantaine d'artistes travaillant aux États-Unis. Si le concept phare de French Theory a été défini dans les années 1990 pour évoquer la réception enthousiaste que ce pays a réservée aux auteurs tels que Roland Barthes, Michel Foucault, Gilles Deleuze ou Jacques Derrida, d'autres figures comme Suzanne et Aimé Césaire, Frantz Fanon, Maryse Condé, Édouard Glissant ou encore Simone de Beauvoir et Monique Wittig ont été déterminantes pour le champ de l'art contemporain comme pour les études postcoloniales, féministes et de genre. Une visite de l'exposition et une rencontre avec l'équipe du Palais de Tokyo sont organisées.

Enseignements méthodologiques

- **Documenter et référencer une question de design (EP D4 020525) : M. Adrien PAYET / Mme Sophie FETRO**

Cette EP met l'accent sur des fondamentaux en termes de méthodologie. Elle a été pensée afin de développer la recherche documentaire, la fouille de données et leur référencement (rédaction de cartels, de légendes, de notes, de descriptifs de projets, de recherche de crédits photographiques, etc.). Dans le contexte de l'IA, le sourçage des informations est essentiel pour dissocier l'information vérifiée de la *fake news*. Outre la documentation et le référencement, c'est la question de design qui est posée et qui constitue le fil directeur

du travail. Soit les étudiants partent d'une question de design pour l'interroger et l'approfondir de façon critique, soit le travail consiste à faire émerger une question de design. Cette EP anticipe l'EP du second du second semestre « Méthodes de conception, problématiques de création » et prépare au travail de problématisation des démarches de conception en design. Elle touche à la fois à la médiation scientifique, à la communication de projet, à la rédaction de contenus scientifiques et à des enjeux didactiques de divulgation des savoirs et des connaissances (schématisation, diagrammes, dessins, visualisations fixes ou dynamiques).

- **Module de méthodologie à la recherche documentaire (EP D4 022116)**
- **Soutien étudiants non francophones (EP D4 011516)**

Enseignements spécifiques

- **Poétique du design et des technologies (EP D4 021125) : Mme Sophie FETRO**

Cette EP entend faire valoir un rapport poétique au design et aux technologies. Partant de l'observation de situations techniques concrètes (anciennes et contemporaines), d'œuvres (installations, machines, etc.), d'objets utiles et d'artefacts divers, un travail analytique s'engage permettant de mener une réflexion critique sur le monde matériel, mais aussi de développer des propositions créatives. Les conduites de projets menés impliquent une réflexion personnelle, un engagement artistique, un positionnement créatif au regard des technologies, aboutissant à des productions pouvant aller de dossiers, à des projections, supports de présentations, installations, dispositifs techniques, objets, interfaces, affiches, etc. Les domaines de créations peuvent relever, par exemple, des humanités numériques, du design fiction, des pratiques relatives au DIY, de l'open source, des technologies numériques, en somme du design, des arts et médias.

- **Visualisation de données (EP D4 020725) : M. David BIHANIC**

Face à une augmentation exponentielle de la quantité de données aujourd'hui produites, échangées et générées informatiquement, le design entend jouer un rôle « essentiel » en vue de résoudre la matérialisation et l'expression de tels amas et masses non-structurés de données brutes en « mouvement » et, d'autre part, d'y déceler de nouvelles orientations et finalités d'usage. Comment parvenir à une telle synthèse créative (laquelle suppose de considérer les données comme matériaux) ? Quelles démarches, approches de conception créative convient-il de suivre en vue de représenter-visualiser ce qui s'apparente à de véritables écosystèmes relationnels complexes de données ? C'est précisément dans le sillage de ces questions nouvelles que se positionne cet enseignement croisant apport théorique, méthodologique et pratique en mode « atelier » : création et production de représentation(s)/visualisation(s) de données statiques (infographies) et/ou interactives au départ d'un sujet donné.

- **Design et écologie (EP D4 020925) : Mme Silvia DORE**

Le cours introduit les bases de l'« écologie de projet », en questionnant comment l'écologie transforme les manières de concevoir. Il initie à la méthodologie de projet en design graphique, articulant culture théorique, références et pratique. Le thème central, la mobilité inclusive, ouvre à une approche de design du *care* et à une réflexion sur la mobilité comme infrastructure écologique des territoires. À titre d'exemple, le travail s'effectue avec le Laboratoire des Mobilités Inclusives, en lien avec l'EMS et le Master GAC. Les étudiantes et les étudiants doivent créer une affiche mettant en valeur un aspect singulier d'un podcast, après analyse de références visuelles, afin d'explorer : comment rendre un message inclusif et accessible ?

Enseignements génériques

- **Théories critiques des arts et des médias (EP D4 020225) : M. Kim SACKS**

Ce cours poursuit et approfondit les enseignements de L3 en S1 Histoire de l'Art et des Médias, et S2 Théorie critique de l'Art et des Médias. À partir de l'étude de textes et d'un corpus d'œuvres d'art, le cours porte sur l'analyse théorique des interactions entre les pratiques formelles et les médias qui les supportent. Nous abordons les grandes thématiques liées à la théorie des médias et interrogeons la place des médias dans les modes de conception et de création. L'objectif du cours est d'élaborer une réflexion critique, d'argumenter à l'aide des fondamentaux de la théorie des médias, et de découvrir des méthodologies d'analyse et de recherche dans le champ des arts.

- **Écologie, design, esthétique (EP D4 020425) : M. Ludovic DUHEM**

Ce cours propose de problématiser le rapport qu'entretiennent design et écologie à partir d'une approche philosophique, historique et critique. À travers la lecture et l'analyse de textes de référence issus principalement de la théorie produite par les designers et par la philosophie de l'art et du design, il s'agit d'intégrer les notions et les principales théories utiles pour comprendre ce que l'impératif écologique fait au design et ce que le design fait à l'écologie (en lien avec la critique du consumérisme et l'éthique du design). Ce questionnement ouvre notamment le débat autour de l'écodesign face à un design écologique (en particulier écosocial), en passant par la question critique du « dé-projet », de l'« anti-design » et du « non-design ». L'évaluation du cours se fait par l'écriture d'un court article de recherche proposant l'analyse d'un projet, d'un courant ou d'une démarche de design mobilisant les notions et théories vues pendant le cours.

- **Approches transversales des arts (EP D4 020625) : Mme Antonella TUFANO (coord.), M. Philippe CARDINALI, Michela DENI, Michèle HUMBERT, Marc PERELMAN**

Cet enseignement a pour finalité de croiser les regards sur un objet d'étude. En partant d'un documentaire de Marc Perelman sur Giulio Carlo Argan (1090-1992), critique, historien de l'art autant qu'homme politique, d'art il s'agit d'interroger comment s'entrelacent architecture et urbanisme.

Enseignements méthodologiques

- **Méthodes de conception, problématiques de création (EP D4 021416) : Mme Sophie FETRO /M. David BIHANIC**

Pensée dans le prolongement de l'EP du 1er semestre « Documenter et référencer une question de design », l'EP « Méthodes de conception, problématique de création » a pour but, au 2nd semestre, de mettre en place les méthodes nécessaires au travail de problématisation du travail de recherche et de création, favorisant l'autonomie créative, l'approche critique et l'argumentation du travail de création. S'intéressant aux réalités discrètes, cette EP favorise un travail d'enquête fondé sur les méthodes relevant des Sciences Humaines et Sociales et une conduite créative dont le sujet entre en résonance avec les préoccupations de chaque étudiante et étudiant. Cet enseignement anticipe en cela le travail théorique et créatif qui sera mené en Master 2 Recherche Design, Arts, Médias et installe la démarche de problématisation d'un sujet articulant travail réflexif et pratique de création. Les approches ainsi conduites, consistent, au-delà de toute évidence, à observer et questionner des situations concrètes, à faire émerger des enjeux relatifs à notre époque (politiques, sociaux, environnementaux, etc.), à se familiariser et à développer des démarches prospectives en lien avec des problématiques actuelles aussi bien que plus anciennes. **(Sophie FETRO. Gr.1)**

Toute investigation scientifique (ou presque) engage une part « pratique », qu'elle relève entre autres de l'expérimentation le plus souvent en laboratoire comme de l'exploration subsumant chaque observation. Il serait sans doute vain d'espérer faire la somme des divers modèles de la « pratique » en recherche. Reste qu'un travail (en amont d'une possible typologie ou taxonomie) visant à distinguer certaines postures et méthodologies de recherche conférant une place de choix (s'il en est) à la « pratique » paraîtrait envisageable, et serait *in fine* assurément utile. Dans le cadre de cet enseignement alternant « théorie » (engageant une lecture exégétique de quelques textes clés) et « pratique »

(étude comparative d'œuvres et projets et développement d'une première recherche), nous nous penchons plus avant sur les démarches de recherche par la pratique en Art et en Design ouvrant, d'un côté, à une certaine *maïeutique* au sens presque socratique (d'un accès au savoir par le faire) et tablant, d'un autre côté, sur une nouvelle *eidétique* (d'une libération des possibles par les faits). **(David BIHANIC. Gr.2)**

- **Module de méthodologie à la recherche documentaire (EP D4 022216)**
- **Soutien aux étudiants non francophones (EP D4 011616)**

Enseignements spécifiques

- **Création et interfaces (EP D4 021616) : M. Grzegorz PAWLAK**

Cet EP consiste à mener des conduites de création menant à la conception d'interfaces au sens large du terme, incluant tout aussi bien des interfaces numériques, des applications pour différents supports (écrans, tablettes, smartphones, etc.), que des interfaces analogiques impliquant du son, le toucher, ou tout autre sens. Il s'agit d'interroger à travers ces démarches de projet la notion d'interface, à la fois ce qui sépare et relie, ce qui met à distance et ce qui plonge dans des expériences immersives.

- **Design, prospective et habitabilités futures (EP D4 021025) : Mme Camille MANÇON**

Ce cours interroge les dimensions exploratoire, fictionnelle, spéculative et située du design. Il vise à questionner les multiples axes, outils et démarches par lesquels le designer peut agir sur l'habitabilité future du monde. Insistant sur la qualité et la décomposition du processus de projet, chaque étudiante et étudiant est amené à se saisir d'un terrain (espace paysager, urbain, micro-architecture ou bien construction architecturale). Les phases successives d'analyses sensibles et théoriques, d'intention, d'expérimentations et de développement de projet conduisent à une proposition prospective située et pertinente. L'objectif est d'amener chacun à développer ses propres outils d'enquête, médiums de recherche et modes de représentation, afin d'aboutir à une approche singulière.

- **Dispositifs interactifs (EP D4 020825) : M. Kim SACKS**

Le cours prend la forme d'un atelier (adossé au Laboratoire de Conception et de Fabrication) de l'École des Arts de la Sorbonne au sein duquel les étudiants et étudiantes sont invités à produire des œuvres d'art interactives. A travers l'initiation et la mise en œuvre de technologies du numérique, il s'agit de s'acclimater avec des manipulations techniques concrètes, de la programmation et différents médias numériques. En partant de problématiques contemporaines, l'objectif du cours est de permettre aux étudiants et étudiantes de conduire un projet interactif, depuis les premières étapes de la conception jusqu'à sa mise en œuvre finalisée dans une installation.