

Master 2 DESIGN, ARTS, MEDIAS (2025-2030)

SEMESTRE 1

Enseignements génériques

- **Poétique du design et enjeux productifs (EP D5040325) : Mme Sophie FETRO**

Produire un artefact induit une matérialisation et des conduites techniques permettant de mettre en œuvre la matière. À l'heure où les enjeux environnementaux deviennent cruciaux, il s'avère essentiel d'interroger la relation du design à l'industrie, aux moyens de production, aux ressources. Les designers n'ont pas, loin s'en faut, toutes et tous soutenus aveuglement l'industrie capitaliste, cherchant ailleurs que dans le rendement le sens de leurs productions. Cette EP propose de mener une réflexion critique sur la relation qu'entretiennent le design, les arts, les médias à la question de la technique. C'est à partir de l'étude d'extraits de textes que sera interrogée la possibilité d'un rapport poétique à la technique portée par les artistes, designers, architectes, artistes médias, comme alternative à des approches technicistes désincarnées voire déshumanisées et avilissantes.

- **Théories critiques du design - Volet 1 (EP D5040125) : Mme Catherine CHOMARAT-RUIZ**

Cet enseignement fait suite à ceux, éponymes de L3 et M1. Il concerne en effet toujours une théorie critique du design fondée en regard de la philosophie sociale (ou sociologie culturelle) de l'École de Francfort. Mais, alors que l'enseignement prend la forme d'un cours, c'est-à-dire de contenus stabilisés dans les niveaux précédents, notamment en traitant des problèmes éthiques et épistémologiques que rencontre le design, l'enseignement de master prend la forme d'un séminaire. En traitant de façon plus spéculative une question restée en suspens (traduction sensibles d'éléments théoriques, commun critique, habitabilité du monde versus espace public, etc.), il vise à former à la recherche par la recherche. Les étudiants sont tenus de participer activement au séminaire, notamment en préparant, par groupe, une réponse à l'« Appel à propositions » pour la *Journée d'étude* qui clôt annuellement le séminaire.

- **Workshop international design et médias (EP D5040525) : M. Kim SACKS**

Le workshop international design et médias est un atelier commun aux deux parcours de masters DN et DAM. Se déroulant sur une semaine intensive au mois de janvier, cet enseignement offre aux étudiants un contexte dans lequel ils doivent problématiser, concevoir, produire, collaborer et finaliser la mise en œuvre d'un projet dans un temps limité jusqu'à sa réalisation effective. À partir d'un thème croisant les grandes lignes directives des deux formations, à savoir les enjeux contemporains du numérique et les environnements médiatiques qui supportent les pratiques esthétiques, il s'agit de conduire un projet à la frontière de l'UX/UI expérimental (programmation, design d'interface, design d'interaction) et du travail du matériau (design d'objet, d'espace, installation artistique etc.)

Enseignements méthodologiques

- **Méthode mémoire - Volet 1 (EP D5040725) : Mme Catherine CHOMARAT-RUIZ**

Cet enseignement méthodologique est centré sur l'apprentissage des « grandes opérations de la recherche », à savoir la problématisation, l'élaboration d'un état de l'art et la formulation des hypothèses. De semaine en semaine, les étudiants sont informés de ce qu'ils ont à faire pour réussir ces étapes et passent à l'oral sur chacune de ses opérations. L'objectif est d'entrer le plus rapidement possible dans le travail personnel de lecture, de prise de notes, d'analyses, etc. qui sont nécessaires à l'écriture d'un mémoire de recherche. En parallèle, la technique des entretiens semi-directifs, souvent utile à leurs travaux, est enseignée.

- **Méthode projet - Volet 1 (EP D5040925) : Mme Antonella TUFANO**

Depuis une vingtaine d'années, le design a progressivement effacé les limites disciplinaires (design d'espace, design graphique...) pour devenir une pratique capable à la fois de faire face à des questions sociétales, écologiques et économiques et de fournir des outils de conception. L'objectif de ce cours est d'acquérir les bases de la méthodologie d'un projet de design qui s'inscrit dans ce contexte de mutation : mutation des projets, mutation de leur rôle, mutation des manières de concevoir qui deviennent participatives et responsables. Ainsi, les thématiques individuelles de projet portées par les étudiants peuvent rentrer dans une forme élargie de design à l'ère anthropocénique. Dans ce cours, destiné aux étudiants qui préparent leur projet de diplôme, il sera question de reconstituer les fils de ce processus (objets, contextes, pratiques, théories) et les retranscrire dans un *Journal du projet* qui sera à la fois le témoignage méthodologique de ce parcours et un livrable qui pourra intégrer le projet final.

SEMESTRE 2

Enseignements génériques

- **Théories critiques du design - Volet 2 (EP D5040225) : Mme Catherine CHOMARAT-RUIZ**

Le second volet du séminaire se déploie sur la même logique que celui du premier semestre. Il s'agit de former à la recherche par la recherche pour le master, et au-delà de préparer au doctorat. Soit il poursuit l'examen de la même question, soit il développe la théorie critique du design à partir d'un autre thème. Les étudiants participent à son déroulé en réalisant les entretiens semi-directifs qui complètent et questionnent, tout à la fois, le propos. Ils se doivent de réaliser ces entretiens de bout en bout, et voient leur travail publié dans la revue *Design, Arts, Médias*. Parallèlement, ils sont tenus d'assister à la *Journée d'étude* qui clôt le travail de l'année et de faire, par groupe, un compte-rendu des propos tenus. Si une ou plusieurs des propositions faites au S1 sont au niveau d'une intervention, les personnes qui présentent sont dispensées de ce travail.

- **Écologie en arts et design (Conférences) (EP D5040425) : Émile DE VISSCHER**

Les enseignements liés à l'écologie ont, de la L3 au M1, posé les bases critiques de la relation qu'entretient, ou que devrait entretenir, le design à l'écologie. Cette relation s'incarne par le choix des matériaux, la manière de les travailler, le processus de projet, le respect des non-humains, etc. À travers des études de cas, analysées et interrogées, les étudiants sont invités à réfléchir à leur propre pratique de projet et à intégrer ces réflexions dans leur projet de diplôme.

Enseignements méthodologiques

- **Méthode mémoire - Volet 2 (EP D5040625) : Mme Catherine CHOMARAT-RUIZ**

Après un bilan d'étape au cours duquel les étudiants doivent exposer l'état de leur travaux, le cours reprend sur une série de « focus ». il s'agit de retrouver une forme de fraîcheur par rapport à leur question de recherche en retravaillant celle-ci d'un point de vue sémantique, en réfléchissant de façon plus précise à l'ancrage disciplinaire de leur mémoire etc. L'objectif est d'arriver au plan détaillé du mémoire (déroulé, références analysées, exemples) en articulant les contenus obtenus grâce aux opérations de la recherche et à leur travail personnel.

- **Méthode projet - Volet 2 (EP D5040825) : Mme Sophie FETRO**

Conjointement au travail d'écriture de leur mémoire, les étudiants développent une conduite de projet tout au long de l'année. Les productions, objets, artefacts, dispositifs visuels et/ou spatiaux, installation, documentation, médias, réalisés dans ce cadre, font l'objet d'une exposition au sein de la Galerie Michel Journiac lors de la soutenance de diplôme au mois de juin. Cette production constitue une autre façon d'incarner et de matérialiser la réflexion menée en cours d'année. Cette EP répond ainsi à un triple objectif : accompagner les étudiants dans la problématisation de leur travail créatif, les familiariser aux méthodes de projet en design et aux conduites artistiques, interroger les dispositifs de présentation et d'exposition.

Enseignements professionnalisants

- **Soutenance mémoire, projet, exposition (D5041025)**
- **Stage : Expériences professionnelles (D5041225) : Catherine CHOMARAT-RUIZ (responsable)**