

MASTER 1 DESIGN

RESPONSABLE DE FORMATION

Mme Sophie FÉTRO

Sophie.Fetro@univ-paris1.fr

GESTIONNAIRE DE SCOLARITÉ

Mme Cristina DONGASSE

scolmastB@univ-paris1.fr

Semestre 1

ENSEIGNEMENTS GÉNÉRIQUES

1 cours obligatoire

Esthétique et théorie du design

Mme Catherine CHOMARAT-RUIZ

La théorie du design peut s'entendre non comme une science extérieure à son objet mais comme l'ensemble des réflexions écrites par ceux dont le nom s'est lié ou trouvé lié à l'histoire du design. Il s'agit donc d'abord d'étudier des textes relevant de moments différents de l'histoire du design. Il s'agit ensuite, étant donné l'intitulé général du cours, de particulièrement focaliser la lecture sur les dimensions esthétiques de ces textes (rapports à l'art, au goût, aux formes, etc.) et de prendre la mesure, autant que possible, de ce qui peut leur être commun de ce point de vue.

ENSEIGNEMENTS MÉTHODOLOGIQUE

2 cours obligatoires

Documentation et présentation de projets

Gr. 1 : Mme Ambre CHARPIER

Gr. 2 : Mme Sophie FÉTRO

Cet EP consiste à penser les éléments visuels et textuels qui accompagnent les projets, à interroger cette documentation qui fait exister un objet, un dispositif artistique ou une architecture. C'est également la question de la monstration du projet, de son exposition, de son existence visuelle qui est interrogée. Du fait de leur diversité, tant dans leurs formes que dans leurs finalités, l'analyse de cette documentation s'avère indispensable quant à la compréhension d'une intention artistique. Il s'agit aussi bien d'interroger que de produire des documents à même d'éclairer un projet, de l'accompagner, de le compléter.

Module de Méthodologie à la recherche documentaire

À partir d'un sujet imposé ou choisi par l'étudiant, commun ou personnel, et/ou d'enquêtes, il s'agit de mettre en place des outils et des méthodes relatives à un travail d'exploration documentaire, garants du caractère scientifique d'une recherche universitaire : non seulement identifier les lieux et sources de documentation pertinents au regard d'un sujet traité (bibliothèques, centres de documentation, ressources numériques, fonds, collections, etc.), mais aussi apprendre à mentionner ses sources de façon normalisée, se familiariser avec les notes bibliographiques, renseigner des documents, créer des index pertinents, produire des tables de figures, des légendes, des notes de bas de page, des citations, dans le respect des normes en vigueur, dans le but de constituer des documents partageables et fiables scientifiquement.

ENSEIGNEMENTS SPÉCIFIQUES

3 cours obligatoires

Poétique des technologies

Mme Sophie FÉTRO

Si les technologies sont souvent convoquées sous l'angle de la productivité et d'une approche utilitariste, le travail demandé consistera plutôt à étudier ce que pourrait être un rapport poétique aux technologies, entendu comme un rapport apte à émouvoir. Les projets, dispositifs, objets, interfaces,

développés, impliquent une réflexion personnelle, un engagement artistique, un positionnement créatif au regard des technologies. Une mise en débat des productions anciennes et actuelles sera menée à travers l'analyse de situations concrètes, d'œuvres (installations, machines, etc.), d'objets et d'intentions. Le champ d'exploration peut aller, par exemple, des humanités numériques au design fiction, aux pratiques relatives au DIY et à l'open source, aux créations de dispositifs techniques et d'installations artistiques.

Présentation de données

M. David BIHANIC

Ce cours propose à la fois d'étudier des productions existantes relatives aussi bien à la visualisation de données (datavisualisation), qu'à des modes plus communs de présentation de l'information, cartographie, modes conventionnels de représentation, planches de géométrie descriptive, etc. L'objectif est à la fois d'étudier et de produire des supports visuels, d'imaginer des modalités d'affichage de l'information en lien avec les moyens graphiques et infographiques, multimédias (actuels et plus anciens), en imaginant des modalités de traduction de l'information. Les aspects quantitatifs autant que qualitatifs de leur matérialisation sont pris en considération rendant compte de données aussi bien physiques qu'abstraites.

Production de formes

MM. Anthony FERRETI et Adrien PAYET

L'EP *Production de formes* consiste aussi bien à atteindre un résultat et mettre en place des conduites de production et de fabrication qu'à inventer des démarches processuelles génératives de formes et penser les conditions et moyens d'obtention de ce résultat, à interroger les outils, machines, processus, appareillages, environnements de production, contextes, conduisant à produire des formes uniques ou en série, achevées ou en cours d'élaboration (tests, séries exploratoires, maquettes, etc.). Ces formes peuvent tout aussi bien être volumiques que photographiques, dessinées, filmées que sonores, réelles que virtuelles.

Pratique d'une langue obligatoire

Anglais, Espagnol, Allemand, Italien, Russe, Arabe, Chinois, Japonais, Portugais, Néerlandais, Français langue étrangère (FLE), Hittite, Grec, Latin.

ENSEIGNEMENTS GÉNÉRIQUES

1 cours obligatoire

Esthétique et théorie des arts et médias

M. Grzegorz PAWLAK

Cet EP cherche, dans une relation première aux œuvres, à interroger ce que les artistes font aux technologies, outils, caméras, machines, appareils d'enregistrements, etc. En déployant une réflexion qui prend en considération des dispositifs aussi bien analogiques que numériques, en identifiant les grands courants de pensées et de production, cette EP se veut un temps de réflexion et d'échanges aptes à participer d'une lecture critique des œuvres.

ENSEIGNEMENTS MÉTHODOLOGIQUE

2 cours obligatoires

Méthodes de conception, problématiques de création

Gr. 1 : Mme Sophie FÉTRO

Gr. 2 : M. David BIHANIC

Le travail réalisé dans cet EP consiste, 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 avec des problématiques actuelles aussi bien que plus anciennes, à développer des démarches prospectives fondées par exemple sur un travail d'enquêtes afin de savoir analyser un problème, le formuler et le formaliser.

Module de méthodologie à la recherche documentaire

À partir d'un sujet imposé ou choisi par l'étudiant, commun ou personnel, et/ou d'enquêtes, il s'agit de mettre en place des outils et des méthodes relatives à un travail d'exploration documentaire, garants du caractère scientifique d'une recherche universitaire : non seulement identifier les lieux et sources de documentation pertinents au regard d'un sujet traité (bibliothèques, centres de documentation, ressources numériques, fonds, collections, etc.), mais aussi apprendre à mentionner ses sources de façon normalisée, se familiariser avec les notes bibliographiques, renseigner des documents, créer des index pertinents, produire des tables de figures, des légendes, des notes de bas de page, des citations, dans le respect des normes en vigueur, dans le but de constituer des documents partageables et fiables scientifiquement.

ENSEIGNEMENTS SPÉCIFIQUES

3 cours obligatoires

Création et interfaces

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.

Installations, expositions

Mme Aline CAILLET

Le cours propose une réflexion sur l'exposition et l'installation dans l'espace des œuvres d'art. Le cours alterne séances en classes et visites d'expositions sur place et de rencontres avec les commissaires d'exposition ou personnels de centres d'art. Il vise à enseigner les enjeux théoriques contemporains liés aux notions d'expositions et d'installations, tout en sensibilisant, par l'analyse in visu, les étudiants aux modalités concrètes de mises en espace des œuvres.

Objets et dispositifs interactifs

M. Kim SACKS

Cet EP prend comme point de départ la notion d'interactivité. Il s'agit à travers la conception d'objets et de dispositifs interactifs, de manipulations concrètes, d'études de cas, de questionner ce qu'implique l'interactivité au quotidien, de comprendre ce que le développement d'objets munis de technologies dites « intelligentes » modifie dans les usages, d'envisager ce qu'ils permettent sur le plan environnemental et relationnel, de l'expérience-utilisateur et de l'esthétique.

Pratique d'une langue obligatoire

Anglais, Espagnol, Allemand, Italien, Russe, Arabe, Chinois, Japonais, Portugais, Néerlandais, Français langue étrangère (FLE), Hittite, Grec, Latin.

Expérience professionnelle

Un stage d'une durée de 8 semaines (280h) est à effectuer impérativement au cours de l'année de M1 ou de M2. La validation du stage n'est pas obligatoire en M1 mais l'est pour l'obtention du diplôme de Master (M2).

Cours optionnel :

Soutien aux étudiants non francophones *semestre 1 et/ou 2*

M. Christophe GENIN

Ce cours mutualise les niveaux M1 et M2, toutes mentions confondues.