

MASTER 2 DESIGN, ARTS, MÉDIAS

Mention Design

RESPONSABLE DE FORMATION

Mme Catherine CHOMARAT-RUIZ
Catherine.Chomarat@univ-paris1.fr

GESTIONNAIRE DE SCOLARITÉ

Mme Cristina DONGASSE
scolmastB@univ-paris1.fr

Le parcours « Design, arts, médias » du master 2 Design s'appuie d'abord sur l'étude des relations qui peuvent et ont pu s'établir entre le design, les arts et les médias. Par extension, certaines questions de présentation, d'installations, de communications, bref de médiations de projets, sont parties prenantes du cursus.

Le master vise notamment l'acquisition de compétences en matière de recherche. Des enseignements de « méthodologie », répartis sur les deux semestres du M2, sont prévus à cette fin.

Tout au long de l'année, un accent est mis sur la compréhension et l'explicitation des attendus et des enjeux, notamment historiques et conceptuels, de tout projet ou de toute proposition pouvant être faite dans les champs du design, des arts et des médias. Les étudiants sont également invités et conduits à interroger les pratiques et à mener en ce sens un travail d'enquête et de recherche. Il leur est demandé de remettre puis de soutenir en fin d'année un mémoire attestant, au-delà de la capacité à présenter un projet et à mettre en valeur la documentation correspondante, d'une culture conceptuelle et d'un sens du problème. L'étude, la remise en question ou la critique, dans une perspective dynamique, de projets existants peuvent relever de ce mémoire.

Le diplôme est co-accrédité avec l'École Télécom-ParisTech.

ENSEIGNEMENTS GÉNÉRIQUES

3 cours obligatoires

Théorie des techniques et du design

Mme Sophie FÉTRO

Si l'essor du design est contemporain de l'industrialisation, c'est que son histoire est liée au développement des techniques et, plus récemment, à ce que l'on a appelé les « nouvelles technologies ». En se fondant sur la lecture des théoriciens des techniques qui, parfois, sont aussi des théoriciens du design, il s'agit de tracer une ligne de crête entre technophobie et technophilie pour instruire la question de l'humanisme dont le design serait – ou pas – porteur.

Expositions, installations, mises en espace

Mme Judith MICHALET

Considérant que « la présentation des œuvres ne va jamais de soi », seront envisagées dans ce cours les questions liées à l'exposition d'objets et de projets relevant de l'art et du design. De l'espace du musée, de la galerie et de la page, de l'objet ou du plan aux installations les plus complexes, de la simple observation frontale à l'interactivité, comment la mise à vue s'opère-t-elle, quelles en sont les médiations, quel est le statut du visiteur, usager, observateur ou simplement flâneur ? L'étude de quelques expositions historique et actuelles sera menée, confrontée aux expériences des étudiants.

Séminaire Télécom Paris Tech

Concepts pour le design. Le design et l'art sont des disciplines de conception structurées par des concepts en particulier par celui de medium au sens de matériaux et de média au sens d'une médiation au monde. Le cours « Concepts pour le design » propose aux étudiants de définir le design et de comprendre les significations des concepts de media et de communication. Les étudiants apprendront à faire le lien entre leurs pratiques professionnelles et les théories de la conception.

Objectif pédagogique. Il permet aux étudiants qui le souhaitent de travailler dans l'innovation et la recherche d'avoir une Formation pré-doctorale **à** la Recherche, Formation **par** la Recherche (design en R&D). Cette formation s'appuie en particulier sur la lecture de textes fondamentaux de la recherche en design et leur synthèse et discussion par les étudiants.

ENSEIGNEMENTS MÉTHODOLOGIQUE

2 cours obligatoires

Méthodologie de la recherche et de sa formulation écrite

Mme Catherine CHOMARAT-RUIZ

Comment pratiquer la recherche en design ? Suite à une présentation générale des modalités que recouvre actuellement la recherche « académique » en design, il s'agit d'expliquer la manière dont le master *Design, Arts, Média* répond à cette question. En partant de la thématique qui, dans le champ du design, l'intéresse plus particulièrement, chaque étudiant.e se confronte aux « grandes opérations de la recherche » dont on lui donne les clés. Il apprend ainsi à transformer ce thème en question, à élaborer un état de l'art, à formuler des hypothèses et esquisser d'une thèse, puis à bâtir le plan détaillé de son mémoire.

Méthodologie de la recherche et mise en forme de projets

Mme Catherine CHOMARAT-RUIZ

En parallèle au cours de méthodologie de la recherche et de sa formulation, celui-ci, tout en aidant également les étudiant.e.s à élaborer leur sujet de mémoire en délimitant tout d'abord un champ, puis une question ou un problème, puis des corpus, s'attachera à la partie projet du mémoire. Ce projet pratique pourra prendre des formes très variées, entre art et design, en rapport avec le sujet traité, et les compétences de chaque étudiant.e. Il sera exposé le jour de la soutenance mais n'en sera pas l'illustration. Une réflexion sur la question de l'exposition et ses enjeux devra également être menée.

ENSEIGNEMENTS GÉNÉRIQUES

3 cours obligatoires

Observatoire des arts et médias

Mme Antonella TUFANO

Expérimentations

La question de l'expérimentation abordée dans le cours porte, d'une part, sur sa définition dans le champ de la création/du projet et, d'autre part, sur l'observation des pratiques expérimentales à différentes échelles. Il s'agira ainsi de questionner les théories qui fondent ces démarches (agentivité ; situation ; outils descriptifs) et d'observer des cas d'études qui – à des échelles différentes, du corps au paysage en passant par les espaces habités dans leurs nuances- permettent de construire un cadre interprétatif de l'action. Ces deux approches étant soudées, le cours proposera également une « immersion » dans des lieux d'expérimentation et une restitution écrite et graphique.

12 cours de 2h ; 2 séances d'immersion en situation ; restitution écrite et présentation orale.

Séminaire Télécom Paris Tech

Méthodes pour le design. Le design est une discipline de conception qui utilise de nombreuses méthodes pour analyser et créer de objets, nouveaux et originaux (objets tangibles, interfaces, services, expositions, etc.). Le cours « Méthodes pour le design » propose de former les étudiants aux méthodes de sciences humaines et sociales qui sont utilisées par les designers pour créer de nouveaux services ou objets qui soient à la fois originaux mais qui s'inscrivent aussi dans des pratiques sociales et culturelles. Les étudiants apprendront comment construire un terrain de recherche et comment utiliser les méthodes des SHS pour concevoir leurs projets.

Objectif pédagogique. Le M2 a pour vocation de former au design, à l'enquête et à la recherche. Il complète les enseignements de 2A du parcours SIM (Stratégie, Innovation, Marchés).

Il permet aux étudiants qui le souhaitent de travailler dans l'innovation et la recherche d'avoir une Formation pré-doctorale **à** la Recherche, Formation **par** la Recherche (design en R&D). Cette

formation s'appuie en particulier les méthodes d'observation et d'enquête permettant de préparer le stage et le projet de design.

Programme détaillé :

- Cours 1- indisciplinés du design – dessiner un projet de design
- Cours 2 – Sciences de la conception – sciences expérimentales : théorie CK, théories sémiotiques de la créativité, mise en pratique
- Cours 3 – Sciences humaines : corpus et sémiotique pour la conception : analyse des objets. Méthodes, mise en pratique
- Cours 4 – Sciences sociales : entretiens, préparer un entretien
- Cours 5 – Sciences sociales : observations participantes / terrains

Conférences et rencontres avec les professionnels

Mme Catherine CHOMARAT-RUIZ

L'objectif de ce cycle de conférences est de convier des designers, des artistes, des spécialistes des médias et du multi-média, des curators, des responsables de musées ou de galeries, des critiques d'art, des chercheurs.e.s etc. à expliciter la posture de recherche qu'engage leur profession, que l'on entende la « recherche » au sens strict du terme ou, au sens plus large, de « retour réflexif » sur une activité. Au-delà des étudiant.e.s des masters explicitement concernés par cet enseignement, ces rencontres sont notamment ouvertes aux doctorant.e.s ainsi qu'à celles et ceux qui éprouvent de l'intérêt pour les domaines considérés.

ENSEIGNEMENTS MÉTHODOLOGIQUE

2 cours obligatoires

Méthodologie de la recherche (écrits)

Mme Catherine CHOMARAT-RUIZ

Tout en ménageant des séances de mises au point sur l'avancée du mémoire, où chaque étudiant.e est invité.e à faire part des difficultés rencontrées, des doutes ou, au contraire, des dénouements heureux qu'il ou elle connaît, le but de cet enseignement est d'initier aux modalités d'écriture de la recherche qui, dans le champ du design, des arts et des médias, contournent un mémoire de master et, au-delà, de doctorat. Il s'agira d'amener les étudiant.e.s à répondre à un appel à contribution en

proposant un article scientifique, à composer un article relevant de la critique d'art ou de design, à imaginer une proposition de communication pour un colloque, à élaborer une contre-proposition d'une exposition récemment visitée, etc.

Méthodologie de la recherche (projets)

Mme Sophie FÉTRO

En parallèle de l'écriture de leur mémoire, un travail est demandé aux étudiants consistant à produire un objet, une œuvre, un dispositif visuel et/ou spatial (installation), documentation, faisant l'objet d'une présentation lors de la soutenance du mémoire de Master 2. Cette production constitue une autre façon d'incarner la réflexion menée en cours d'année. Cette EP répond ainsi à un triple objectif : accompagner les étudiants dans la production de leur artefact, interroger les dispositifs de présentation d'œuvres et d'objets, sensibiliser aux méthodologies de projet en design et aux conduites artistiques.

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.

Cours optionnel

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

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