

CAEN
DNMADe
ESPACE

PATRIMOINE
SPECTACLE

DIPLÔME NATIONAL DES MÉTIERS D'ARTS ET DU DESIGN
MENTION ESPACE AU LYCÉE P.S. DE LAPLACE DE CAEN

CATALOGUE PÉDAGOGIQUE
SEPTEMBRE 2019

Projet pédagogique élaboré par l'équipe enseignante du DN MADe Espace

LES OBJECTIFS GÉNÉRAUX ET L'ORGANISATION DU DN MADe ESPACE

Objectifs généraux

Le Diplôme National des Métiers d'Art et du Design vise l'acquisition de connaissances et de compétences professionnelles solides dans les différentes spécialités des métiers d'arts et du design. Il offre à chaque étudiant la possibilité de construire son parcours personnel de formation adapté à son projet professionnel. Reposant sur un socle commun d'enseignement des savoirs fondamentaux (culture, théorie) et transversaux (méthodes et outils de création), la formation s'articule autour de la dynamique de projet dont les ateliers de création sont le point de convergence et de mobilisation des savoirs et compétences en cours d'acquisition.

L'identité et la flexibilité des parcours se définissent par la maîtrise conjointe de processus de conceptualisation dans les grands champs de la création ainsi que de processus de production- fabrication spécifiques. Ce positionnement favorise les liens « conception-crédation » et « production-fabrication-mise en œuvre » ; il reflète la diversité des parcours métiers d'art et design.

Le titulaire du DN MADe exerce son activité professionnelle en tant que designer, artisan ou technicien indépendant, salarié d'entreprise ou entrepreneur, au sein de différentes structures professionnelles (agences de design indépendantes, services de design intégrés à des entreprises, institutions ou collectivités territoriales, entreprises de production artisanale indépendantes, services de production artisanale...).

Le DN MADe, mention Espace prépare à intervenir dans différents contextes de création du domaine spatial : espace architectural, urbain, paysager, scénographique éphémère et pérenne, lieux culturels, lieux de partage... La mention proposée au lycée Laplace à Caen se spécialise plus précisément dans les domaines de la mise en valeur en lien avec le patrimoine et la scénographie de spectacles et d'événements.

L'objectif est de former de futurs designers à une méthodologie de projet et de les sensibiliser à des problématiques spatiales contemporaines. Les différents enseignements permettent d'explorer et de comprendre les composantes de l'espace, et d'acquérir des outils et connaissances techniques, culturelles, plastiques, sémantiques, nécessaires à la pratique et la conduite d'un projet.

Le fort ancrage de la formation dans une réalité territoriale et professionnelle participe à développer un regard critique et personnel essentiel à la définition d'une position de designer.

Cet ancrage permet également de tisser et de maintenir des relations interprofessionnelles dans l'optique d'une installation professionnelle future des étudiants.

Organisation des enseignements

La formation se structure en 3 années et 6 semestres :

- S1 et S2 : découverte et acquisition de fondamentaux en 1ère année, avec une initiation progressive au projet (méthodologies, expérimentations, micro-projets et workshop) ;
 - S3 et S4 : approfondissement et spécialisation en 2ème année avec des micro-projets individuels et collectifs ;
 - S5 et S6 : perfectionnement en 3ème année avec la réalisation d'un mémoire et d'un projet professionnel MADE ;
- Les étudiants réalisent 2 stages professionnels au cours de la formation : un stage court de 2 semaines en S2 et un stage long de 12 à 16 semaines (en une ou plusieurs périodes) entre le S4 et le début du S5.

Le diplôme DN MADe vaut grade de licence, avec une attribution de 30 ECTS par semestre de formation. Il débouche sur une insertion professionnelle ou une poursuite d'étude vers un niveau master.

Le DN MADe s'articule autour de 3 pôles :

- Enseignements génériques : humanités et cultures ;
- Enseignements transversaux : méthodologies, techniques et langues ;
- Enseignements pratiques et professionnels : ateliers de création.

Organisation de la première année

La formation repose sur l'enseignement des savoirs fondamentaux (cultures, théories) et transversaux (méthodes et outils de créations). Elles s'articulent autour de la dynamique de projet dans le cadre de l'atelier de création.

Le lycée Laplace propose un DN MADe mention Espace avec deux parcours.

- PATRIMOINE, d'un effectif de 15 étudiants ;
- SPECTACLE, d'un effectif de 15 étudiants.

Modalité des cours

Les cours sont dispensés en classe entière (regroupement des deux parcours) pour les cours magistraux (CM) et en effectifs réduits (par parcours) en travaux dirigés (TD). L'emploi du temps est basé sur une organisation hebdomadaire : semaine type 1,2,3,4... qui se déclinent sur le semestre. Certains cours se répètent chaque semaine à l'identique, d'autres ont une périodicité par quinzaine ou par mois. Deux ou trois semaines dans l'année, les cours sont banalisés pour des workshops ou voyages d'études. S'ajoutent à ces heures 15 heures d'autonomie, liées à des enseignements (développement d'un travail, ouverture culturelle, recherches ...).

Modalités d'évaluation

Contrôle continu, tout au long du semestre, nombre d'ECTS : 30 unités.

Stage

Un stage de 2 semaines (maximum 70 heures) au cours du deuxième semestre sera réalisé.

ENSEIGNEMENTS GÉNÉRIQUES

EC 1.1_Humanités - Lettres

S1

Objectifs spécifiques :

Des séquences interdisciplinaires et thématiques proposeront un parcours à travers l'histoire littéraire et culturelle de l'Antiquité à nos jours.

Elles permettront aux étudiants d'obtenir des repères chronologiques fondamentaux, destinés à éclairer les contextes de création, la vision du monde, et les univers de référence des œuvres étudiées dans les disciplines du Design, afin de nourrir leur démarche de projet.

Compétences visées :

A l'issue du premier semestre, les étudiants devront être en mesure :

- D'analyser et d'interpréter les formes et les enjeux de différents textes littéraires, et leurs liens avec l'histoire des arts, des valeurs et des idées, de l'Antiquité à nos jours.
- De rédiger des textes de formes et d'enjeux différents répondant à des consignes strictes dans le cadre de l'écriture d'appropriation ou d'invention.
- D'effectuer des recherches et de rendre compte (oralement ou à l'écrit) de la lecture d'une biographie, d'une œuvre littéraire, de la démarche d'un auteur, ou d'un mouvement littéraire.
- De faire des liens avec les autres disciplines et les autres arts.

Descriptif des contenus de formation :

Aborder l'évolution de la littérature française et francophone de l'Antiquité au XXème siècle en lien avec la thématique transversale : « Lectures de l'espace ».

Les séquences proposées s'appuieront sur l'analyse de groupements de textes littéraires de genres variés, ou seront centrées sur l'étude d'une œuvre intégrale reconnue comme faisant partie du patrimoine culturel de la littérature.

Elles pourront également s'ouvrir à d'autres formes d'expression artistique, comme la chanson, la bande-dessinée, l'écriture cinématographique, ou les arts visuels.

Ressources bibliographiques :

La liste précise des œuvres sera communiquée dès la rentrée, en fonction des différents projets abordés en Design et dans les autres disciplines.

Chaque séquence sera accompagnée d'une ou de plusieurs lectures à mener en autonomie.

Dispositifs pédagogiques :

Nous proposerons aux étudiants d'associer des cours théoriques et des travaux d'expression orale et écrite menés en groupes ou individuellement.

Plusieurs projets à dimension culturelle seront proposés: visites d'expositions, sorties au théâtre et au cinéma, inscriptions dans différents concours.

Mode de production et d'évaluation :

Des exercices écrits et oraux ponctuels devront permettre aux étudiants d'évaluer leur progression, à raison de deux évaluations par chapitres.

Des séances d'atelier d'écriture seront aussi proposées.

Chaque lecture personnelle, chaque sortie ou projet culturel menée en autonomie, devra être mentionnée dans un carnet de bord individuel, qui fera l'objet d'une présentation orale à la fin de l'année.

Organisation des enseignements :

1H30 de cours magistral suivant semaine.

EC 5.1_Humanités - Lettres

S2

Objectifs spécifiques :

- Poursuivre l'étude de l'histoire littéraire et culturelle afin de comprendre l'évolution de la littérature contemporaine, dans ses formes et ses enjeux et d'acquérir une culture générale.

- Aborder les différents genres de l'argumentation orale et écrite, en lien avec des problématiques contemporaines.

- S'ouvrir à la diversité du spectacle vivant contemporain.

Compétences visées :

- Maîtriser les grandes périodes de l'histoire littéraire et culturelle, de l'Antiquité à nos jours.

- Justifier leur point de vue de façon structurée et convaincante.

- Développer une réflexion critique et un esprit de synthèse.

- Faire des liens avec les autres domaines artistiques afin d'enrichir leurs projets de design.

- Evaluer leur démarche ainsi que la progression de leurs travaux.

Descriptif des contenus de formation :

Des séquences thématiques et interdisciplinaires, toujours en lien avec l'espace, permettront aux étudiants de (re)découvrir la littérature du XXIème siècle, et de s'interroger sur son évolution.

Parallèlement, il s'agira de construire-ou de consolider- les compétences d'argumentation des étudiants, en abordant les grandes problématiques du monde contemporain.

Les séquences proposées s'appuieront sur l'analyse de groupements de textes argumentatifs variés, littéraires ou non (articles de presse, discours, essais...) ou sur l'étude d'une œuvre intégrale rédigée par un auteur du XXIème siècle.

Ressources bibliographiques:

La liste des textes à lire en autonomie sera indiquée à la fin du premier semestre, en fonction des contenus abordés en Design et des activités culturelles qui seront proposées aux étudiants.

Cependant, dès à présent, nous encourageons les étudiants à lire régulièrement la presse écrite, afin de se tenir informés des grands débats de la société actuelle.

Dispositifs pédagogiques :

Les étudiants devront davantage travailler en autonomie, dans une démarche de pédagogie inversée où ils se verront confier la responsabilité d'une partie du cours théorique.

Sans renoncer aux exercices écrits, ce second semestre mettra l'accent sur l'expression orale.

Mode de production et d'évaluation :

Comme au semestre précédent, chaque chapitre donnera lieu à des évaluations ponctuelles incluses au contrôle continu. Elles permettront aux étudiants de distinguer les compétences acquises et celles qu'il leur faudra améliorer. A l'aide d'un barème précis, ils seront également conduits à adopter un regard réflexif sur leurs pratiques.

A la fin de l'année scolaire, les étudiants devront en outre passer un oral au cours duquel ils devront présenter leur « carnet de bord » déjà mentionné au premier semestre.

Organisation des enseignements :

1H30 de cours magistral suivant semaine.

EC 1.1_Humanités - Philosophie**S1****Objectifs spécifiques :**

(Re)découvrir et pratiquer ensemble la philosophie dans ses opérations les plus élémentaires et dans des textes topiques au regard de la mention Espace commune aux deux parcours.

Apprendre à aller à l'essentiel et donner aux étudiants de quoi éveiller et structurer une réflexion qui devra se poursuivre, s'approfondir et se développer pendant le temps d'autonomie.

Compétences visées :

Acquérir des éléments fondamentaux de culture philosophique dans le champ de la notion d'expérience sensible en lien avec la thématique choisie par l'équipe pédagogique dans son ensemble.

Développer des capacités méthodologiques : ouvrir et historiciser un questionnement, identifier et distinguer des concepts, argumenter, réfuter.

Descriptif des contenus de formation :

La question du « monde sensible et du corps » : pour une approche sensible et vécue de l'espace.

Les notions de corps, d'expérience et de perception déterminées notamment à l'aide des notions de lieu, d'espace et de temps, de matière et de forme, d'imagination et de désir.

Identifier les concepts pour nommer, décrire, rendre-compte, de l'expérience sensible (de l'espace)

Ressources :

Des textes philosophiques (par ex. Merleau-Ponty, Spinoza (Ethique, II, sur le corps), empirisme britannique, criticisme kantien, topo-analyse bachelardienne, Foucault (le corps utopique)

Des références littéraires (par ex. Proust, Perec...). des références à la sociologie des interactions et à l'anthropologie (par ex. Goffman, Hall, Augé, Corbin) des références dans les arts plastiques et en architecture - documents visuels et sonores - qui donnent ici tout autant à penser que la philosophie.

Une bibliographie précise sera donnée par notion pour dessiner le cadre d'un socle commun de références et pour permettre aux étudiants d'étayer leur réflexion.

Dispositifs pédagogiques :

- Un examen des notions successives, mais nourrissant une réflexion d'ensemble
- Dans une perspective interactive, alternant des temps d'élaboration orale ou écrite, des temps de synthèses collectives ou magistrales et si nécessaire, des dispositifs de pédagogie inversée.
- Une perspective interdisciplinaire tant avec les autres enseignements d'humanités qu'avec les ateliers de pratique.

Modalité de production :

- Orale, lors de l'élaboration de la réflexion collective ou à travers de courts exposés.
- Écrite, par un travail régulier en complément du cours où l'on pourra varier les activités : prise de note, relevé d'impressions sensibles, travail schématique d'analyse conceptuelle, mise en récit d'une hypothèse, travail d'argumentation visant à défendre la pertinence d'une référence. Elles pourront nourrir un écrit de plus grande envergure qui reste très formateur comme la dissertation générale.
- Un carnet de terrain ou de laboratoire devra toujours accompagner l'étudiant, facilitant ses prises de parole et l'élaboration progressive de sa pensée, constituant une ressource notamment pour l'étude de références mutualisables numériquement, ouvrant ainsi l'éventail des références à disposition.

Organisation des enseignements :

1H30 de cours magistral.

Formes d'évaluation :

Exercices écrits et oraux en contrôle continu.

EC 5.1_Humanités - Philosophie**S2****Objectifs spécifiques :**

Sur la base des exercices propédeutiques du premier semestre, on s'attachera à

- approfondir la réflexion engagée à propos d'objets d'études plus complexes, en lien avec la mention Espace.

- l'articuler, de la problématiser et de la mettre en perspective, tant du point de vue de la tradition philosophique et des sciences humaines que des autres enseignements.

Compétences visées :

- Poursuivre l'acquisition d'éléments fondamentaux dans les domaines connexes des philosophies du langage, de l'art et du design.

- Distinguer notamment : décrire, interpréter, communiquer, signifier, exprimer, figurer (schème/symbole, figure/figural), penser en image et avec des images, images de l'espace / usages de l'espace.

- Initier le geste de la problématisation philosophique en tant que tel, mais aussi celui de la réflexion visant à dégager des enjeux théoriques d'une démarche de projet, fût-elle naissante.

Descriptif des contenus de formation :

Si le premier semestre traitait des distinctions conceptuelles propres à nommer le monde sensible et l'expérience de la présence, le deuxième semestre interrogera les représentations de l'espace:

- représentations de l'espace et espaces de représentation sous diverses modalités (linguistiques et littéraires, graphiques et plastiques) : fonctionnements communs et spécificités irréductibles.

- place de ces modes de représentation dans le design d'espace, en les confrontant aux rapports à l'espace vécu et à ses usages, qui dessinent au-delà des images, des modes d'habitabilité.

Ressources :

Des références classiques des philosophies du langage et l'esthétique, telles qu'on les trouve recensées dans des anthologies de la collection Corpus : P. Ludwig, Le Langage ; B. Lenoir, L'œuvre d'art.

Quelques auteurs plus pointus questionnant la représentation comme Rancière, Damisch, Francastel, Didi-Huberman, Lichtenstein, Lyotard, Deleuze, De Certeau et enfin Heidegger pourront être convoqués selon les besoins. Un corpus de textes sera constitué.

On lira avec profit T. Paquot, C. Younès (Le territoire des philosophes) et des anthropologues comme Levi-Strauss (La pensée sauvage) ou Marc Augé (Des non-lieux) montrant le lien entre habiter et culture.

Dispositifs pédagogiques :

L'examen des notions sera successif, mais nourrira une réflexion d'ensemble qui les articulera.

Une perspective interactive, alternant des temps d'élaboration orale ou écrite et des temps de synthèses collectives.

Le parcours initialement prévu, s'enrichira d'exposés d'étudiants et de la collaboration à des projets.

Mode de production :

Poursuite des dispositifs engagés au S1.

Des travaux, individuels ou en binôme, notamment de lecture, plus approfondis, sous forme de comptes rendus écrits et des présentations orales.

On initiera à l'oral et à l'écrit, des travaux de problématisation appliquée, au gré des micro-projets.

Organisation des enseignements :

1H30 de cours magistral.

Formes d'évaluation :

Les productions donneront lieu à des évaluations intégrées au contrôle continu.

EC 1.2_Culture des arts, du design et des techniques**S1****Objectifs spécifiques :**

Construction d'un socle commun de connaissances en histoire de l'art et des grands repères chronologiques, thématiques et transversaux en lien avec l'espace.

Compétences visées :

C 2.2 Identifier, sélectionner, organiser diverses ressources spécialisées, pertinentes et vérifiées, pour documenter un sujet.

C 2.3 Analyser et synthétiser des données en vue de leur exploitation.

C 2.4 Développer une argumentation en faisant preuve d'esprit critique.

Descriptif des contenus :

De la préhistoire à l'époque contemporaine. Il s'agit d'étudier des moments significatifs et déterminants pour la compréhension des mécanismes et des évolutions de l'histoire de l'art, des techniques et du design en lien avec les civilisations, les contextes historiques, la médiation des idées et des doctrines. On mettra en lumière tout particulièrement les ruptures, les continuités, les résurgences, qui constituent les « lignées » d'idées et de pensées.

Exemples de moments au S1 :

- Lascaux et la pulsion primitive, authentique, l'homme crée son espace matériel et spirituel.
- La civilisation gréco-romaine et les fondements de notre culture occidentale.
- Le Moyen Age : christianisme, architectures byzantine, romane et gothique.
- La Renaissance : humanisme, découvertes, redécouvertes et inventions (perspective et perception de l'espace, édition et diffusion du savoir, peinture et diversification des sujets...) influence croissante de la science.
- Le baroque et la contre réforme, art et politique.
- Le classicisme et le poids de l'héritage culturel et artistique.

Ressources :

- Laneyrie-Dagen, N. 2011. Histoire de l'art pour tous. éditions Hazan.
- Gombrich, E. H. Histoire de l'art. éditions Phaidon.
- citedelarchitecture.fr / cours publics.
- festivaldelhistoiredelart.com

Dispositifs pédagogiques :

Cours théoriques, travaux dirigés, recherches en autonomie (veille et ouverture culturelles, visites extérieures).

Mode de production :

- Production de fiches analytiques et méthodologiques (rédactionnel et graphique).
- Collection de références.
- Réalisation de chronologies et d'organigrammes thématiques ou problématiques.
- Préparations et soutenances d'exposés, individuels ou en groupe.

Modalités d'évaluation :

Travail écrit, oral individuel ou de groupe.

Organisations des enseignements :

1 heure hebdomadaire théorique classe entière et 2 heures de travaux dirigés une semaine sur deux.

EC 5.2_Culture des arts, du design et des techniques**S2****Objectifs spécifiques :**

Construction d'un socle commun de connaissances en histoire de l'art et des grands repères chronologiques, thématiques et transversaux en lien avec l'espace.

Compétences visées :

C 2.2 Identifier, sélectionner, organiser diverses ressources spécialisées, pertinentes et vérifiées, pour documenter un sujet.

C 2.3 Analyser et synthétiser des données en vue de leur exploitation.

C 2.4 Développer une argumentation en faisant preuve d'esprit critique.

Descriptif des contenus :

Idem S1

Exemples de moments au S2 :

- XIXe siècle : la révolution industrielle, le retour des utopies, la prise de conscience de la notion de patrimoine, les influences de la science et des cultures extérieures et l'émergence de la modernité ;
- Notion d'avant-garde et émancipation du passé ;
- XXe siècle : la multiplicité et la variété des grands courants (modernisme, post-modernisme, déconstructivisme et tendances actuelles ;

Ressources :

- Laneyrie-Dagen, N. 2011. Histoire de l'art pour tous. éditions Hazan.
- Gombrich, E. H. Histoire de l'art. éditions Phaidon.
- citedelarchitecture.fr / cours publics.
- festivaldelhistoiredelart.com

Dispositifs pédagogiques :

Cours théoriques, travaux dirigés, recherches en autonomie (veille et ouverture culturelles, visites extérieures).

Mode de production :

- production de fiches analytiques et méthodologiques (rédactionnel et graphique);
- collection de références ;
- réalisation de chronologies et d'organigrammes thématiques ou problématiques ;
- préparation et soutenance d'exposés, individuels ou en groupe.

Modalités d'évaluation :

Travail écrit, oral individuel ou de groupe.

Organisations des enseignements :

1 heure hebdomadaire théorique classe entière et 2 heures en travaux dirigés une semaine sur deux.

ENSEIGNEMENTS TRANSVERSAUX

EC 2.1_ Outils d'expression et exploration créative

S1

Objectifs spécifiques

Découverte et pratique des outils d'expressions fondamentaux par l'expérimentation en relation avec les deux parcours patrimoine et spectacle.

Compétences visées

Démontrer une pratique plastique personnelle maîtrisée.

Descriptif des contenus

Cet enseignement permet l'acquisition de capacités d'observation, d'analyse, de représentation et de retranscription (formes, rythmes, composition, organisation, de l'ensemble au détail).

Sont abordés ici :

- le dessin analytique, d'observation, d'intention, d'expression, en perspective (conique et axonométrique) ;
- la couleur, la matière, la texture, la lumière, les contrastes colorés ;
- le carnet de croquis ;
- le modelage et le volume ;
- la photographie et la vidéo ;
- l'informatique au service de l'expression plastique.

Ressources

Tous les musées et les bibliothèques du territoire ; des intervenants extérieurs : artistes, plasticiens, modèles vivants ; ouvrages : Michel Pastoureau, Couleurs appliquées, éditions Seuil, Johannes Itten Art de la couleur, éditions Dessain et Tolra.

Dispositifs pédagogiques (y compris en transversalité)

Les cours sont dispensés en cours magistraux et en ateliers par parcours. Ils sont pensés en transversalité avec les Enseignements transversaux mais aussi avec les Enseignements Pratiques et Professionnels. Ils se dérouleront dans des salles spécialisées pour le travail plastique en atelier. Des visites d'expositions et des sorties extérieures seront organisées en connexion avec des thématiques d'exploration.

Mode de production

Toutes formes de restitution sont envisagées en fonction des thématiques d'exploration. Les productions prennent la forme de dossiers et des carnets de croquis, de recueils d'esquisses, de supports visuels aux formats variables, de formats A3 jusqu'à de très grands format, de volumes, de maquettes, d'installations spatiales...

EC 6.1_ Outils d'expression et exploration créative

S2

Objectifs spécifiques

Approfondissement des outils d'expressions fondamentaux par l'expérimentation en relation avec les deux parcours patrimoine et spectacle.

Compétences visées

Démontrer une posture plastique personnelle maîtrisée. Traduire l'espace en volume de manière sensible.

Descriptif des contenus

Le semestre 2 permet d'approfondir les compétences mises en place au semestre 1. Il s'agit désormais de mettre en connexion des outils d'expression et d'exploration créative au service des micros projets des Enseignements Pratiques et Professionnels du semestre 2. On aborde également la traduction de l'espace en volume de manière sensible : échelles, matériaux, ambiances.

Ressources

Il s'agit de profiter des musées et des bibliothèques du territoire. Des intervenants extérieurs seront mis à contribution : artistes, plasticiens, modèles vivants...

Dispositifs pédagogiques (y compris en transversalité)

Les cours sont dispensés sous forme magistrale ou en atelier, par parcours. Des cours transversaux sont articulés avec les Enseignements transversaux mais aussi avec les Enseignements Pratiques et Professionnels. Ils prendront place dans des salles spécialisées pour le travail plastique en atelier. Des visites d'expositions et des sorties extérieures seront organisées en lien avec des thématiques d'exploration.

Mode de production

Toutes formes de restitutions possibles sont envisagées en fonction des thématiques d'exploration. Les productions prennent la forme de dossiers et de carnets de croquis, de recueils d'esquisses, de supports visuels aux formats variables, de la planche A3 à de très grands formats, de volumes, de maquettes, d'installations spatiales...

ENSEIGNEMENTS TRANSVERSAUX
UE2_ MÉTHODOLOGIE, TECHNIQUES ET LANGUES
EC 2.2 _ Technologies et matériaux

S1

Objectifs spécifiques :

Ce module a pour objectif la transmission de savoirs théoriques, méthodologiques et expérimentaux pour les deux parcours patrimoine et spectacle.

Au semestre 1, il sera question de découvrir tous les matériaux d'un point de vue design mais aussi scientifique pour les deux parcours. Cet enseignement permettra aux étudiants des deux parcours de :

- Diagnostiquer en début de S1 les définitions et notions de base liées aux matériaux.
- Définir les domaines d'application dans l'espace et dans les métiers d'art et du design.
- Découvrir l'aspect physique des différents matériaux ainsi que leur classification (métaux et alliages, matières plastiques : classification des polymères thermoplastiques et thermodurcissables, fibres naturelles et synthétiques, bois, verres, céramiques, minéraux, cartons...).
- Déterminer expérimentalement les propriétés physico-chimiques de ces matériaux : aspect, couleur, masse volumique, résistance et comportement aux agents chimiques, phénomène de dilatation en lien avec les structures cristallines des matériaux. Etudes des RDM (résistance des matériaux). L'étude de la rupture et du cisaillement de certains matériaux pourra être effectuée en collaboration avec des laboratoires de l'ENSI CAEN.
- approfondir la culture scientifique et technique ;
- analyser et mobiliser des connaissances dans le domaine scientifique ;
- s'approprier une problématique scientifique, connaître le vocabulaire, les symboles et les unités mises en œuvre ;
- réaliser des expérimentations en laboratoire;
- valider un protocole ou une mesure, analyser des résultats de façon critique;
- communiquer et 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
- rendre compte d'observations et des résultats des travaux réalisés, présenter, formuler une conclusion, expliquer, représenter, argumenter, commenter ;
- être autonome et faire preuve d'initiative, élaborer une démarche expérimentale et organiser son travail individuellement ou en équipe ;

Compétences visées :

Se forger une culture technique et scientifique autour des matériaux, des techniques de mise en œuvre artisanales, industrielles et innovantes dans les secteurs du design et des métiers d'art. Se constituer un vocabulaire spécifique aux deux parcours en langues étrangères (Anglais).

Descriptif des contenus :

Le semestre 1 s'articule autour de deux regards disciplinaires complémentaires pour les deux parcours : une approche en design dispensée par

un enseignant de technologie design et métier d'Art et une approche scientifique dispensée par un professeur de sciences physiques. Des cours magistraux, des cours d'atelier et des travaux pratiques par parcours seront dispensés en design et en sciences physiques.

Ressources :

« LE DÔME » de Caen et son Fablab collaboratif. Des professionnels et des entreprises locales. La bibliothèque Alexis de Tocqueville de Caen. Le Laboratoire Ensi Caen (école nationale d'ingénieur de Caen).

Bibliographie :

Materiology, éditions Birkhauser, Matières et Matériaux, éditions Eyrolles, Procédés de fabrication et design, Matériaux et design, éditions Dunod. L'atelier du peintre, dictionnaire des termes techniques, Larousse, Données sur les principaux produits chimiques, métaux et matériaux, J-L. Vignes et G. André.

- site : www.innovatheque.fr

Dispositifs pédagogiques :

- une matériauthèque d'établissement médiatisée par son site web ;
- un labo de physique pour les expérimentations scientifiques.

Cet enseignement est pensé en lien avec les Enseignements Pratiques et Professionnels, notamment l'E.C 4 Parcours de professionnalisation et poursuite d'études dans le cadre de visites d'entreprises. Ce module est aussi en lien avec l'E.C 2.4 Langues vivantes pour acquérir un vocabulaire technique international dédié aux spécificités des deux parcours.

Mode de production :

Dossiers graphiques, écrits, carnets d'atelier, matériauthèque personnelle, vidéo.

Modalités d'évaluation :

Travail écrit, oral individuel ou de groupe.

Organisations des enseignements :

1 heure hebdomadaire théorique classe entière et 2 heures de travaux dirigés une semaine sur deux.

ENSEIGNEMENTS TRANSVERSAUX
UE6_ MÉTHODOLOGIE, TECHNIQUES ET LANGUES
EC 6.2 _ Technologies et matériaux

S2

Objectifs spécifiques :

Au semestre 2, il est question de mettre en œuvre une pédagogie différenciée en fonction des deux parcours patrimoine et spectacle, associant le domaine du Design d'espace et le domaine scientifique.

Les cours de sciences physiques sont construits en complémentarité avec les projets de design. Ils apportent des réponses aux interrogations des étudiants pour approfondir et résoudre les problématiques scientifiques dans les étapes d'une démarche de projet patrimoine et spectacle : matière, matériaux, structure, résistances des matériaux, mise en lumière de l'espace...

Compétences visées :

Approfondir les compétences de S1 et adopter une posture technique et pragmatique dans un processus de fabrication. Cette démarche facilitera la mise en œuvre de matériaux, l'appropriation de techniques et des technologies innovantes ou traditionnelles dans le cadre des réflexions spatiales des micros projets.

Descriptif des contenus :

Le cours de technologie et matériaux au deuxième semestre ainsi que les TP de sciences physiques sont directement connectés aux thématiques d'explorations de l'Enseignements Pratiques et Professionnels pour les deux parcours. Il vient en appui pour explorer, approfondir et résoudre les problématiques techniques des micro-projets.

Ressources :

- mise en relation avec les professionnels et les entreprises locales ;
- mise à profit de ressources locales : « LE DÔME » de Caen et son Fablab collaboratif, la bibliothèque Alexis de Tocqueville de Caen, le Laboratoire Ensi Caen (école nationale d'ingénieur de Caen).
- mise à profit de la matériauthèque d'établissement.

Bibliographie :

Ouvrages : Dicobat visuel, éditions Eyrolles. Histoire de Physique et de Chimie, Jean JANDALY. Comprendre et créer la couleur, Dessain et Tolra, physique de la couleur, Masson.

- Matériauthèque de la cité du design : www.citedudesign.com
- Matériauthèque éco responsable dédiée à l'événementiel : www.amat-materiautheque.fr
Dispositifs pédagogiques :
- mutualisation des connaissances pour enrichir le contenu de la matériauthèque ;
- d'établissement médiatisée par son site web ;
- un plateau technique d'établissement dédié à la construction et l'habitat, un labo de physique pour les expérimentations scientifiques. Une salle immersive digitale d'établissement ;
Cet enseignement est pensé en lien avec l'EC4: Enseignements Pratiques et Professionnels Parcours de professionnalisation et poursuite d'études notamment lors de visites d'entreprises. Ce module est aussi en lien avec l'EC 2.4 Langues vivantes pour acquérir un vocabulaire technique international dédié aux spécificités des deux parcours.

Mode de production :

Dossiers graphiques, écrits, carnets d'atelier, matériauthèque personnelle

Modalités d'évaluation :

Travail écrit, oral individuel ou de groupe.

Organisations des enseignements :

1 heure hebdomadaire théorique classe entière et 2 heures de travaux dirigés une semaine sur deux.

EC 2.3_ Outils et langages numériques**S1****Objectifs spécifiques:**

Ce module s'articule autour des connaissances techniques élémentaires liées aux outils numériques. Il s'agit à la fois de comprendre les enjeux des outils et langages numériques dans la conception, mais aussi d'acquérir une pratique des logiciels de PAO (logiciels propriétaires et libres). Ce module est assuré par un enseignant STI2D ainsi que deux enseignants STI métiers d'arts et du design.

Compétences visées:

C 2.1_Utiliser les outils numériques de référence et connaître les règles de sécurité informatique pour acquérir, traiter, produire et diffuser de l'information ainsi que pour collaborer en interne et en externe.

C 2.4_Développer une argumentation en faisant preuve d'esprit critique.

Descriptif des contenus :

Présentation des contextes historiques, économiques et culturels de la création des logiciels de publication assistée par ordinateur.

Initiation aux logiciels de conception (Photoshop, Illustrator, Indesign), découverte des outils :

- l'image numérique (propriétés d'une image, choix de résolution, retouche d'image, types de formats de fichier,...) ;
- le dessin vectoriel, Bitmap ;
- le cadrage (prise de vue), le plan, l'échelle ;
- la mise en page (gabarit, principes mise en page, rapport texte/image et typographie).

Ressources :

Musée de l'imprimerie typographique, Condé en Normandie.

Dispositifs pédagogiques :

Les cours se déroulent en deux étapes :

- une approche technique qui portera sur les connaissances liées à l'image et aux logiciels numériques ainsi qu'à leurs enjeux ;
- une approche pratique, qui permettra de comprendre les fonctions multiples des outils de graphisme et de mise en page.

Ces cours sont articulés avec l'EC1.1 Humanités, l'EC2.5 Contextes économiques et juridiques, l'EC3.2 Pratique et mise en œuvre du projet et enfin l'EC3.3 Communication et médiation du projet.

Mode de production :

Supports en deux dimensions (images numériques et imprimées), sous forme d'exercices pratiques.

Modalités d'évaluation :

Une attention particulière est portée à :

- la capacité d'appropriation des outils numériques ;
- la pertinence des choix graphiques pour communiquer une intention.

Organisation des enseignements :

2h/quinzaine en classe entière, 1h30/semaine en demi-groupe.

EC 6.3_ Outils et langages numériques**S2****Objectifs spécifiques :**

La pratique des outils numériques du premier semestre sera renforcée et mise en application pour être au service des ateliers de création. Elle sera également complétée par une sensibilisation au logiciel 3D (Sketchup) et au logiciel de programmation (Scratch).

Compétences visées :

Pour les logiciels de PAO :

Exploiter et parfaire les connaissances informatiques pour la mise en forme des travaux.

Pour le logiciel Sketchup :

créer, générer et modifier des formes 3D en lien avec l'espace ;

se repérer et naviguer dans un plan ;

exporter un fichier vers un logiciel de rendu.

En programmation :

analyser et comprendre le comportement attendu d'un système ;

programmer des scripts se déroulant en parallèle (notion d'algorithme, de variables...) ;

tester, corriger et vérifier un comportement attendu.

Descriptif des contenus :

- approfondissement des outils de retouches numériques et PAO (photomontage, détourage, dessin technique, ...), en articulation avec les Ateliers de Création ;

- sensibilisation au logiciel 3D : découverte des fondamentaux et des outils de la modélisation 3D ;

- sensibilisation au logiciel de programmation : acquisition de connaissances sur la structure des langages de programmation ;

- Initiation à la programmation pour comprendre les différents paramétrages possibles pour déclencher une action : découverte de la notion de variable dans un algorithme-programme, réalisation de tests conditionnels, de boucles, et d'instructions conditionnelles.

Ressources :

Sketchup de Laurent Brixius ; Algorithme de Franck Ebel ; L'essentiel de la PAO de Cédric Breton-Schreiner.

Dispositifs pédagogiques :

Les cours se dérouleront en deux étapes :

D'abord une approche technique qui aura pour objet l'acquisition de connaissances liées aux modes de représentations via les logiciels 3D des algorithmes.

Puis une approche pratique d'initiation à la programmation.

Mode de production :

Réalisation de supports en deux dimensions (images numériques et imprimées), sous forme d'exercices pratiques.

Modalités d'évaluation :

Évaluation ponctuelle de la capacité d'appropriation des outils numériques.

Organisation des enseignements :

2h/quinzaine en classe entière, 1h30 par semaine en demi-groupe.

EC 2.4_Langues vivantes (anglais)

S1 Objectifs spécifiques :

- prendre conscience de son niveau de départ et des objectifs à atteindre ;
- s'initier à la recherche documentaire en anglais ;
- renforcer ses outils linguistiques ; s'initier au lexique relatif aux arts, aux métiers d'art et au design en anglais ;
- développer ses capacités d'expression, en particulier à l'oral ;
- découvrir des aspects du patrimoine culturel et artistique mondial, ainsi que la façon dont le patrimoine culturel et artistique français est perçu de l'étranger ;
- approfondir ses connaissances sur les grands enjeux du monde actuel, dans les pays anglophones et au-delà.

Compétences visées:

Les compétences visées sont celles définies par le Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues : comprendre un message écrit, écrire, comprendre un message oral, s'exprimer oralement en continu, prendre part à une conversation. Le niveau minimum attendu est le niveau B1. L'enseignant évalue le niveau des étudiants en début de semestre, puis propose des travaux visant à amener progressivement la majorité d'entre eux au niveau B2, le niveau de référence pour l'examen.

Descriptif des contenus de formation :

Thématiques abordées :

- être capable de se présenter ;
- connaître et échanger sur l'actualité du moment (culturelle, événementielle) ;
- situer les œuvres, personnalités et mouvements d'importance majeure dans le domaine des arts, des métiers d'art et du design, dans le monde anglophone et au-delà ;
- aborder les thèmes et les problématiques liées à l'espace dans le monde anglophone et dans le monde en général.

Ressources :

- documents extraits d'internet, presse anglophone et ouvrages en anglais ;
- revues spécialisées bilingues telles que Archistorm, Intramuros

Dispositifs pédagogiques :

Mise en place d'évaluation-remédiation, apport d'une aide méthodologique, visites régulières d'expositions, manipulation de documents authentiques, travail sur la phonologie, et entraînements pour acquérir les cinq compétences langagières.

Mise en oeuvre d'un travail en groupe, en coopération avec les enseignants de design.

Mode de production :

Mise en pratique de recherches documentaires, rédaction de fiches de synthèse et de carnets de bord, écoute-restitution de courts documents (de 1min30 à 2min), réalisation d'exposés à but informatif et d'interviews, initiation à la prise de notes, discussions, contrôles de connaissances.

Organisation des enseignements :

- parcours A et parcours B : 2 heures hebdomadaires en semaines 1 et 2 (étudiants du parcours A + étudiants parcours B)
- parcours A : 2 heures en semaine 1
- parcours B : 2 heures en semaine 2

Formes d'évaluation :

L'évaluation se fait à l'oral et à l'écrit, en compréhension et en expression. Souvent individuelle, elle peut aussi porter sur un travail fait collectivement. Une grande partie des travaux est évaluée par l'enseignant(e) d'anglais, mais certaines productions peuvent faire l'objet d'une co-évaluation entre l'enseignant(e) d'anglais et un(e) enseignant de design.

EC 6.4_Langues vivantes (anglais)

S2 Objectifs spécifiques :

- poursuivre l'acquisition d'outils linguistiques pour une maîtrise de la langue de plus en plus fine et adaptée aux besoins ;
- poursuivre sa découverte du patrimoine culturel et artistique mondial, ainsi que des grands enjeux du monde contemporain ;
- prendre appui sur ses capacités en recherche documentaire pour préparer un débat ;
- développer des outils et des méthodes pour exprimer des opinions argumentées sur des sujets généraux, d'actualité ou liés à l'art et au design ;
- s'initier à l'élaboration de documents ou de présentations à caractère technique en rapport avec un projet ;

Compétences visées :

L'enseignant propose des travaux de plus en plus ambitieux, visant à consolider le niveau B2 des étudiants, et en particulier à développer leurs capacités réflexives et argumentatives en anglais.

Descriptif des contenus de formation :

Les thématiques abordées sont les suivantes :

- l'actualité du moment (culturelle, événementielle) ;
- le questionnement sur l'art et le design ;
- l'accompagnement de certains mini-projets réalisés dans le cadre des E.C 7.1 Techniques et savoir-faire et 7.2 Pratique et mise en oeuvre du projet.

Ressources :

- l'analyse de documents extraits d'internet, presse anglophone et ouvrages en anglais ;
- la consultation de revues spécialisées telles que Archistorm, Intramuros ... ;
- la consultation de dictionnaires spécialisés tels que A Dictionary of Landscape and Landscape Architecture par James Stevens Curl, The Concise Oxford Dictionary of Art Terms par Mickael Clarke ... ;
- etc...

Dispositifs pédagogiques :

Identique au premier semestre.

Mode de production :

recherche documentaire approfondie ;
rédaction de textes explicatifs dans un contexte relatif aux arts et au design ;
écoute-restitution de documents plus longs (de 2min30 à 3 min) à caractère parfois technique ;
présentations orales explicatives et argumentées, débats....

Organisation des enseignements :

- parcours A et parcours B : 2 heures hebdomadaires en semaines 1 et 2 (étudiants du parcours A + étudiants parcours B) ;
- parcours A : 2 heures en semaine 1 ;
- parcours B : 2 heures en semaine 2 ;

Formes d'évaluation :

Comme au premier semestre, l'évaluation se fait à l'oral et à l'écrit, en compréhension et en expression ; elle peut être individuelle ou partiellement collective, effectuée par l'enseignant(e) d'anglais seul(e) ou en collaboration avec un(e) enseignant(e) de design.

EC 2.5_ Contexte économique et juridique

S1 Objectifs spécifiques :

Cet enseignement a pour objectif d'apporter des connaissances et des compétences d'économie-gestion dans les divers champs professionnels.

Compétences visées :

Connaissances du contexte juridique et économique dans les divers domaines de l'espace.

Descriptif des contenus de formation :

Le S1 sera organisé sur la thématique du « jeu d'acteurs » selon 2 modules :

1. Le déroulement d'un projet :

- Le processus de production d'un projet : Découverte du processus de projet en illustrant les différentes étapes de conception, de construction et les autorisations administratives à demander et à obtenir afin que le projet soit réalisé :
 - les origines du projet au regard des demandes du maître d'ouvrage ;
 - la notion de programme ;
 - la temporalité du projet ;
 - les différentes phases de projet, Esquisse, Avant-projet ;
 - les compétences requises : élaboration et gestion d'un planning, estimation du projet, rédaction des pièces écrites, suivi de chantier, administration de chantier...

• L'environnement réglementaire :

- Exploration de l'environnement réglementaire qui encadre le projet :
- les règles de l'art et les NF DTU ;
 - la réglementation accessibilité aux personnes à mobilités réduites ;
 - la réglementation incendie ;
 - les réglementations d'urbanisme (PLU, ZPPAUP, AVAP...);
 - les réglementations thermiques (RT2012, RT2020, grenelle de l'environnement...);
 - les réglementations encadrant les diagnostics techniques (amiante, plomb...);
 - la mise en parallèle du contexte réglementaire avec les différentes phases du projet.

2. Les intervenants du projet :

- Les acteurs de la conception : définition du rôle du concepteur ; présentation des métiers de la conception : scénographe, architecte, architecte d'intérieur, paysagiste concepteur, designer... ; découverte de la notion de maîtrise d'œuvre ;

présentation de l'état des lieux du marché économique vers lequel l'étudiant se dirige ; analyse des métiers et activités concurrentiels qui gravitent autour de la conception : maîtres d'œuvre, pavillonneurs, décorateurs, agences, architectes d'intérieur autoproclamés, ;

- L'équipe de maîtrise d'œuvre :
 - exploration de la notion d'équipe de maîtrise d'œuvre ;
 - définition de la notion de co-traitance ;
 - présentation des interactions entre concepteur et partenaires co-traitants :
 - bureau d'Etudes Techniques : BET structure, BET économie de la construction, BET thermique... ;
 - compétences spécifiques parfois nécessaires au projet : sociologue, anthropologue, historien, graphiste....
 - Le maître d'ouvrage :
 - définition du rôle de maître d'ouvrage : le client ;
 - présentation et comparaison des différents types de clientèles : maître d'ouvrage public, maître d'ouvrage privé professionnel, maître d'ouvrage privé particulier

Ressources :

architectes.org/ syndicat-architectes.fr/ cfai.fr/ unaid.fr/ unapl.fr/ untec.com/ maf.fr/ inpi.fr/ cci.fr/ amaisondesartistes.fr/

Dispositifs pédagogiques :

Les modules sont organisés au moyen de cours magistraux et complétés par des études de cas réels qui permettent de susciter les questionnements des étudiants et de leur permettre de prendre du recul sur les différents aspects du processus de conception.

Mode de production :

Dans l'objectif de se familiariser avec le monde professionnel, à la fin de chaque module, l'étudiant doit réaliser la synthèse de son cours au moyen d'un compte rendu dans lequel il devra adopter un certain recul, et sera invité à approfondir la thématique étudiée. Il doit donner son avis, engager son opinion personnelle.

Organisation des enseignements :

2h en cours magistral tous les mois.

EC 6.5_ Contexte économique et juridique

S2 Objectifs spécifiques :

Cet enseignement a pour objectif d'apporter des connaissances et des compétences d'économie-gestion dans les divers champs professionnels.

Compétences visées :

Connaissances du contexte juridique et économique dans les divers domaines de l'espace.

Descriptif des contenus de formation :

Le S1 sera organisé sur la thématique de « l'exercice professionnel » selon 2 modules :

1. LE CONTRAT :

- Le droit d'auteur : présentation de la notion de droit d'auteur ; exploration de différents aspects du droit d'auteur : le dépôt de brevet, la protection du droit d'auteur du concepteur (contractuel), le droit d'auteur du concepteur salarié....
 - Le contrat public :
 - exploration des différents types de contrats publics ;
 - présentation du contrat public de la MOP (Maîtrise d'Ouvrage Publique) : contenu des missions, organisation des phases, rémunération, répartitions.... ;
 - présentation de l'accès à la commande publique à travers l'exploration des procédures d'appels d'offres : procédure de concours, procédure de marché adapté, les seuils de mise en concurrence, les pièces administratives obligatoires,
 - Le contrat privé :
 - exploration des différents types de contrats privés ;
 - comparaison de la commande privée avec la commande publique à travers : les contrats, l'accès à la commande, l'impact du contrat sur le processus de conception, le rôle du concepteur, la responsabilité du concepteur... ;
 - analyse de la rémunération du concepteur : les honoraires et leur répartition au sein d'une équipe de maîtrise d'œuvre, les notions de co-traitant et de sous-traitant, ...
- ##### 2. LE MILIEU DE L'ENTREPRISE :
- Les types d'exercices professionnels :
 - définition d'une entreprise ;
 - exploration des différents types d'exercice professionnels : SARL, SAS, EURL, activité libérale, auto-entrepreneur,
 - Les responsabilités du concepteur :

- présentation de la notion de responsabilité : obligation d'assurance, responsabilité contractuelle, juridique, morale (développement durable, ressources naturelles,...) ;

- Les assurances professionnelles du concepteur : définition d'une assurance ; inventaire des assurances du concepteur : assurance décennale, assurance civile, ... ; inventaire des autres assurances du projet : assurances du maître d'ouvrage, assurances des co-traitants, assurances des entreprises,

• Le concepteur salarié :

- qu'est-ce qu'un contrat de travail ?
- qu'est-ce qu'une convention collective ?
- exploration de la place du concepteur au sein d'une entreprise : collaborateur, chef de projet, chef d'agence, dessinateur projeteur, ... ;
- exploration des autres pistes d'exercice : la recherche, l'enseignement, les organismes de conseils (CAUE...), la maîtrise d'ouvrage, la fonction publique,

Ressources :

service-public.fr/marche-public.fr/economie.gouv.fr/boamp.fr/marchespublicspme.com/miqcp.gouv.fr/ calvados.gouv.fr/ manche.gouv.fr/ orne.gouv.fr/ caue14.com/caue50.fr/caue61.fr/ culture.gouv.fr/ sitesecurite.com/ accessibilite-batiment.fr/ kheox.fr/ union-habitat.org/ fpifrance.fr/

Dispositifs pédagogiques :

Les modules sont organisés au moyen de cours magistraux et complétés par des études de cas réels qui permettent de susciter les questionnements des étudiants et de leur permettre de prendre du recul sur les différents aspects du processus de conception et l'exercice de la profession.

Mode de production :

Dans l'objectif de se familiariser avec le monde professionnel, à la fin de chaque module, l'étudiant devra réaliser la synthèse de son cours au moyen d'un compte rendu dans lequel il devra faire preuve d'un certain recul, notamment en approfondissant la thématique étudiée. Il devra donner son avis, engager son opinion.

Organisation des enseignements :

2h en cours magistral tous les mois.

ENSEIGNEMENTS PRATIQUES ET PROFESSIONNELS

EC 3.1_Techniques et savoir-faire

S1

Objectifs spécifiques :

Cet enseignement a pour spécificités de découvrir les savoir-faire dans les champs techniques et technologiques comme outils de création et de conception qui coordonnent la connaissance et l'action.

Compétences visées :

Etre capable de mettre en œuvre des techniques et des technologies dans le domaine de l'espace.

Descriptif des contenus de formation :

Tout projet d'espace est le résultat de l'interaction entre la perception, l'imagination et la représentation d'un espace. Ce premier semestre est consacré à la découverte des différents modes de représentation conventionnels de l'espace, soit la représentation fixe analogue à la réalité : 2D, 3D sur un support 2D et 3D. Plans, façades, élévations, coupes, perspectives, maquettes...

Ressources :

« La représentation du projet : Approche pratique et critique » Jean-Pierre Durand, édition de la Villette

Dispositifs pédagogiques :

Les séquences de deux heures débutent par des exercices sur les fondamentaux, en y apportant des connaissances théoriques (mise en contexte et réflexion des techniques de représentations d'espace et leur sémiologie).

Mode de production :

Carnet de bord, productions graphiques et volumiques.

Organisation des enseignements :

2H en travaux dirigés tous les mois par parcours.

Formes d'évaluation :

Travail graphique individuel ou en groupe

EC 7.1_Techniques et savoir-faire

S2

Objectifs spécifiques :

Cet enseignement a pour spécificité de développer les savoir-faire dans les champs techniques et technologiques comme outils de création et de conception qui coordonnent la connaissance et l'action.

Compétences visées :

- mettre en œuvre des techniques et les technologies dans le domaine de l'espace;
- explorer des outils de création.

Descriptif des contenus de formation :

Le second semestre sera consacré à l'acquisition de méthodes portant sur les différents modes de représentation conventionnels de l'espace, la maîtrise du dessin comme celle de la maquette ainsi que des principes fondamentaux à la conception : échelles, proportions, limites ...

Ressources :

« La représentation du projet : Approche pratique et critique » Jean-Pierre Durand, édition de la Villette, 2003 ;
« L'apprentissage du regard : leçons d'architecture de Dominique Spinetta. » Brigitte Donnadieu, édition de la Villette, 2002.

Dispositifs pédagogiques :

modes de représentations / des applications seront proposées à partir de références remarquables dans le domaine de l'architecture et du design d'espace ; sémiologie, étude de cas sur les notions-clefs, (croquis, schémas, recherches de références).
Cette EC est pensée en transversalité avec l'EC5.2, Culture des arts, du design, et des techniques l'EC 7.2 et l'EC 7.3.

Mode de production :

Productions graphiques et volumiques et réalisation d'un carnet de bord.

Organisation des enseignements :

2H en travaux dirigés tous les mois, par parcours.

Formes d'évaluation :

Travail graphique et écrit individuel ou de groupe.

EC 3.2_Pratique et mise en oeuvre du projet

EC 3.3_Communication et médiation du projet

S1

Objectifs spécifiques :

Découvertes et expérimentations

Avant de concevoir un espace, il faut apprendre à le regarder, le percevoir, le lire et le comprendre. Il faut aussi pouvoir l'exprimer visuellement.

Le S1 vise essentiellement à développer des compétences fondamentales d'analyse et de représentation. L'étudiant sera amené à appréhender différentes typologies d'espaces pour être en mesure de les qualifier, de les traduire graphiquement ou en volume, de les exprimer et les expliquer. Ce premier semestre permettra d'initier à la démarche de projet en articulant analyse d'un espace et réponse spatiale.

Compétences visées :

- expérimenter divers outils et méthodes pour créer ;
- aborder les principes de communication et de médiation d'un processus de création.

Descriptif des contenus de formation :

1/ Modules fondamentaux.

Après une courte période de diagnostic pour identifier les compétences des étudiants et leurs besoins, le semestre commence par une série d'ateliers portant sur l'acquisition de fondamentaux.

Les thématiques abordées (dessin / couleur / outils numériques / représentation normalisée / photo-vidéo / volume/ ateliers d'écriture et d'expression orale) s'articulent autour du corps dans l'espace, de la perception. A travers ces différents ateliers, l'étudiant doit se forger un socle solide d'aptitudes pour être en capacité de capter l'existant mais aussi de pouvoir communiquer dans des démarches futures de projet. Sur cette période les enseignements l'EC 3.1_Techniques et savoir faire, l'EC 3.2_Pratique et mise en oeuvre du projet, l'EC 3.3_Communication et médiation du projet et accompagnement vers l'autonomie, sont banalisés pour optimiser la progression pédagogique des étudiants. Ces modules fondamentaux sont en transversalité avec l'EC 2.1_Outils d'expression et d'exploration créative et l'EC 2.3 _Outils langues et numériques.

L'objectif est de sensibiliser à la perception de l'espace, en lien étroit avec l'EC 2.1- Outils d'expression et d'exploration créative : le corps percevant, la relation du corps humain par le prisme des notions suivantes :

- le point de vue ;
- les sens au service de la perception spatiale ;
- la déambulation, le parcours, le corps en mouvement dans l'espace ;
- les échelles, les proportions ;
- la topographie, le relief ;
- l'intérieur/l'extérieur ;
- La lumière, la couleur...

2/ Workshop .

Au retour des vacances d'automne, un workshop d'une semaine intensive d'expérimentation créative autour d'une thématique aura lieu, suivi de 3 semaines d'un micro projet en application de la phase initiale d'exploration autour d'un matériau, d'une technique ou d'une notion.

Apprentissage des bases de communication :

- synthèse des informations, appropriation d'un contenu et reformulation, structuration et hiérarchisation des idées.
- création d'images, de schémas, de visuels, d'échantillons et de maquettes didactiques

permettant d'exprimer et traduire les espaces traités et les intentions qui s'y rapportent ;
- manipulation de contenus et composition des supports de présentation (organisation, hiérarchisation, typographie).

Cet enseignement s'articule en avec l'EC 1.2 Culture des arts, du design, et des techniques, l'EC 2.1 Outils d'expression et exploration créative et l'EC 3.1 Techniques et savoir faire.

Ressources :

- lieux et sites architecturaux et/ou patrimoniaux de Caen et la région ;
- espaces culturels divers : musées et espaces d'exposition ou centres culturels ; bibliothèques, théâtres et lieux de spectacles ;
- événements temporaires et ponctuels (ex : journée européenne du patrimoine, festival des Boréales).

Ouvrages à consulter :

« L'apprentissage du regard : leçons d'architecture de Dominique Spinetta et Brigitte Donnadiou, édition de la Villette, 2002 ;
« Techniques de représentation » de Lorraine Farrelly, éditions Pyramid.

Dispositifs pédagogiques :

- situations d'observation in-situ ou d'après documentation iconographique ;
- exercices d'application simples, expérimentations volumiques, récoltes et manipulations d'échantillons, production de croquis ;
- workshops.

Mode de production :

- travaux sur planches de formats variables ;
- maquettes, volumes ;
- mise en valeur de contenus dans l'espace ;
- présentation à l'oral/à l'écrit.

Organisation des enseignements :

4H en cours magistral mensuel, 5H en travaux dirigés par parcours sur une journée complète.

Formes d'évaluation :

Travail graphique, oral individuel ou en groupe.

EC 7.2_Pratique et mise en oeuvre du projet

EC 7.3_Communication et médiation du projet

S2

Objectifs spécifiques :

Après avoir posé les bases nécessaires à l'analyse, à l'expression et à la communication, le S2 vise la mise en place de la méthodologie de projet. Il sera alors question de consolider une démarche de recherche exploratoire et créative en fonction d'un contexte.

Compétences visées:

explorer et sélectionner divers outils et méthodes pour créer en lien avec un contexte, communiquer et médiatiser un processus de création en mettant en lien des contenus divers.

Descriptif des contenus de formation :

La pédagogie s'appuie sur l'alternance de phases d'études de cas et de phases de création sous forme de micro-projets de durées variables dans les domaines spécifiques du patrimoine et du spectacle. L'accent est mis sur une approche sensible de la démarche créative au sein du projet de design.

Un des mini-projets sera organisé sous forme de workshop intensif autour d'un matériau, d'une technique ou encore d'une thématique spécifique, avec un intervenant extérieur (créateur, designer, artiste). Véritable laboratoire immersif, l'expérimentation sera privilégiée ainsi que le travail d'équipe, la mise en commun et le partage. Mutualisation de l'EC 3.1_Techniques et savoir faire, l'EC 3.2_Pratique et mise en oeuvre du projet et de l'EC 3.3_Communication et médiation du projet et accompagnement vers l'autonomie, pour optimiser la progression pédagogique des étudiants et permettre la synergie exigée par l'expérience du projet en temps limité.

Les objectifs sont les suivants :

- identifier la démarche d'un designer dans un contexte donné,
- identifier un problème et formuler des questionnements,
- définir et explorer des pistes de réponses au problème (en 2D et en 3D),
- expliquer et exposer le problème et le projet.

Les notions fondamentales suivantes seront abordées et expérimentées au sein des études et des projets :

- la limite : délimiter et définir un espace ;
- un espace dans un autre (créer une sensation d'espace sans enfermer) ;
- le plein et le vide, l'ouvert et le fermé,
- l'organisation et la composition de l'espace (la séquence spatiale) ;
- la circulation dans un espace intérieur ou extérieur, le parcours ;
- le passage d'un espace à l'autre (le seuil, la transition) ;
- la modulation d'un espace, la création d'une atmosphère par le travail de la lumière, de la couleur et des textures ;
- la relation entre la structure et l'enveloppe, la construction ;
- le signal visuel dans l'espace ;
- le mobilier et l'espace, le mobilier structurant.

Ces notions seront adaptées et affinées en fonctions des spécificités requises par les domaines du patrimoine et du spectacle /événementiel.

Workshop :

Ce workshop sera parrainé par un intervenant extérieur le plus souvent possible.

Renforcement de la communication du projet :

articuler visuels sensibles et visuels techniques ;
créer et développer une identité graphique adaptée à la communication de projet ;

structurer et hiérarchiser ses idées, construire une argumentation ;
renforcer la prise de parole individuelle, la communication orale d'une démarche devant les enseignants, devant le groupe, devant un jury.

Transversalité avec l'EC 5.2_Cultures des arts, du design, et des techniques, l'EC 6.1 Outils d'expression et exploration créative, l'EC 6.3_Outils et langages numériques et l'EC 7.1 Techniques et savoir faire.

Ressources :

- lieux et sites architecturaux et/ou patrimoniaux de Caen et la région ;
- espaces culturels divers : musées et espaces d'exposition ou centres culturels ; bibliothèques, théâtres et lieux de spectacles ;
- événement temporaires et ponctuels.

Dispositifs pédagogiques :

- études d'après réel et micro-projets fictifs ;
- travail d'équipe et travail individuel ;
- workshop, éventuellement participation à un concours.

Mode de production:

- travaux sur planches de formats variables, carnets ;
- maquettes, volumes ;
- mise en valeur de contenus dans l'espace ;
- présentation à l'oral/à l'écrit.

Organisation des enseignements :

4H en cours magistral mensuel, 5H en travaux dirigés par parcours

Mode d'évaluation :

Travail graphique, oral individuel ou de groupe.

Accompagnement vers l'autonomie

S1

S2

Objectifs spécifiques

Deux heures par semaine permettent d'apporter aux étudiants des moyens supplémentaires pour gagner en autonomie. Des apports méthodologiques participent à acquérir de l'assurance et à s'affirmer au travers de démarches de création singulières. Le DNMADe accueille des étudiants aux parcours variés, il s'agira donc de favoriser l'entre-aide en tirant parti des compétences particulières pour les mettre au service de la classe. Ce sera aussi l'occasion d'apporter une réponse adaptée aux besoins spécifiques.

Compétences visées

- apprendre à effectuer une veille culturelle ;
- s'approprier ces expériences en développant son ouverture d'esprit et sa curiosité ;
- apprendre à retranscrire une expérience par le dessin et l'écrit ;
- organiser son travail en se projetant dans le temps ;
- se constituer ses propres outils de veille et d'organisation ;
- prendre du recul dans sa progression, situer ses difficultés ;
- prendre des initiatives, renforcer son esprit critique ;
- être en mesure d'identifier des sources d'informations pertinentes.

Descriptif des contenus de formation

En lien étroit avec ce qui est entrepris dans l'atelier de création, différents modules sont proposés. Ils sont adaptés aux besoins de chacun et permettent de remédier aux difficultés repérées.

Ressources

Quelques sites internet à consulter régulièrement :

caen.fr/agenda (sur l'activité culturelle de la ville) ;
franceculture.fr (rubrique théâtre, architecture...) ;
arte.tv/fr (rubrique arts) ;
invisibl.eu/.fr (blog sur l'actualité de la scénographie d'exposition) ;
reseau-canope.fr/carte-des-ressources/rclvisu/CNDPconsult.asp (chercher des ressources locales) ;
citedelarchitecture.fr (expositions et conférences autour de la thématique du patrimoine et de l'architecture).

Quelques lieux à visiter régulièrement

Le Dôme, le musée des Beaux arts de Caen, la bibliothèque Alexis de Tocqueville, le Pavillon, le Théâtre de Caen, la Comédie (CDN de Normandie ...), le Cargö...

Dispositifs pédagogiques

Travaux dirigés différenciés.

Mode de production

- production de carnets de bords retranscrivant des visites culturelles ;
- réalisation de revues de presses ;
- élaboration d'outils communs pour la classe.

Organisation des enseignements

2H d'accompagnement par semaine.

EC 4_Parcours de professionnalisation et de poursuite d'étude

S1

Objectifs spécifiques :

Cet enseignement a pour objectif de créer des liens avec le monde professionnel et de découvrir les différents métiers de la création pour mieux accompagner les étudiants vers l'emploi. Conjointement, la réflexion sur d'éventuelles poursuites d'étude pourra se construire tout au long des trois années du cursus DNMADe.

Compétences visées :

- identifier et reconnaître des professions liées à la conception spatiale en général ;
- connaître l'arborescence industrielle d'un territoire pour un meilleur positionnement professionnel.

Dispositifs pédagogiques :

Des cours magistraux mais aussi des visites d'usine et d'ateliers d'artisans, des découvertes de métiers d'art, des rencontres avec des professionnels, des échanges avec des anciens élèves professionnalisés ;
Des conférences liées au développement économique et culturel territorial.

Descriptif des contenus de formation :

Pour le semestre 1, l'accent est porté sur la découverte des métiers liés à la conception d'espace mais aussi toutes autres activités connexes liées à la conception, à la création et à la fabrication en général. Le tissu industriel territorial est considéré ici comme objet d'étude.

Ressources :

- chambre de commerce et de l'industrie CCI,
- chambre de métiers et de l'artisanat CMA,
- ateliers de métiers d'art, cabinets d'architecture, bureaux d'études et agences de design,
- sitographie : www.caen.cci.fr www.crma-normandie.fr www.journeesdesmetiersdart.fr.

Mode de production :

Travail écrit, oral, individuel ou en groupe.

Organisation des enseignements :

4h tous les mois, déployées en cours magistraux ou en sorties encadrées.

Modalités d'évaluation :

Contrôle continu.

EC 8_Parcours de professionnalisation et de poursuite d'étude

S2

Objectifs spécifiques :

Cet enseignement a pour objectif de créer des liens avec le monde professionnel en relation avec les deux parcours PATRIMOINE et SPECTACLE.

Compétences visées :

- approfondir les compétences du semestre 1 ;
- connaître les arborescences professionnelles liées aux parcours PATRIMOINE et SPECTACLE.

Dispositifs pédagogiques :

des cours magistraux mais aussi des rencontres avec des professionnels de l'espace, des échanges avec des anciens élèves professionnalisés dans les deux parcours PATRIMOINE et SPECTACLE ;
des conférences liées au développement économique et culturel national ;
un travail d'accompagnement pour la recherche du stage de deux semaines.

Descriptif des contenus de formation :

Pour le semestre 2, l'accent est porté sur la découverte des métiers et des contextes économiques professionnels des deux parcours. C'est le point de départ d'un parcours professionnel individuel qui se poursuivra tout au long des trois années du cursus. Les thématiques d'information pourront être directement connectées avec l'étude des micros projets développés dans l'UE7 Enseignements Pratiques et Professionnels.

Ressources :

- lieux de spectacle vivant et structures liées à la valorisation culturelle ;
- des espaces patrimoniaux, des structures dédiées à l'événementiel et au spectacle.

Sitographie :

www.normandie.fr ;
www.citedesmetiersnormandie.fr ;
www.territoirespionniers.fr ;
www.lafabriquedepatrimoines.fr ;
www.profilculture.com ;
www.infos.emploi-public.fr ;

Mode de production :

Travail écrit, oral, individuel ou en groupe.

Organisation des enseignements :

4h tous les mois, déployées en cours magistraux ou en sorties encadrées.

Modalités d'évaluation :

Contrôle continu.

CAEN / DNMADe **ESPACE**

Organisation des enseignements

S1

		CM	PA	SP	Total heures professeurs	
ENSEIGNEMENTS GÉNÉRIQUES						
Humanités et Cultures		4	1	1	6	
UE1	EC1.1 Humanités	Philosophie	1,5		1,5	
		Lettres	1,5		1,5	
	EC1.2_Culture des arts, du design et des techniques	1	1	1	3	
ENSEIGNEMENTS TRANSVERSAUX						
Méthodologies, techniques et langues		6	6,5	6,5	19	
UE2	EC2.1_Outils d'expression et d'exploration créative		1,5	2,5	2,5	6,5
	EC2.2_Technologie et matériaux	Technologie	1	0,5	0,5	2
		Sciences physiques		1	1	2
	EC2.3_Outils et langages numériques		1	1,5	1,5	4
	EC2.4_Langues vivantes		2	1	1	4
	EC2.5_Contextes économiques et juridiques		0,5			
ENSEIGNEMENTS PRATIQUES ET PROFESSIONNELS						
Atelier de création		2	9	9	20	
UE3	EC3.1_Techniques et savoirs-faire			0,5	0,5	1
	EC3.2_Pratique et mise en oeuvre du projet		2	7,5	7,5	17
	EC3.3_Communication et médiation du projet					
	Accompagnement vers l'autonomie			1	1	2
Professionnalisation		1			1	
UE4	E4_Parcours de professionnalisation et poursuite d'étude		1			1

TOTAL HEBDOMADAIRE (étudiant) : 33h
Travail en autonomie: 15h

S2

		CM	PA	SP	Total heures professeurs	
ENSEIGNEMENTS GÉNÉRIQUES						
Humanités et Cultures		4	1	1	6	
UE5	EC5.1 Humanités	Philosophie	1,5		1,5	
		Lettres	1,5		1,5	
	EC5.2_Culture des arts, du design et des techniques	1	1	1	3	
ENSEIGNEMENTS TRANSVERSAUX						
Méthodologies, techniques et langues		6	6,5	6,5	19	
UE6	EC 6.1_Outils d'expression et d'exploration créative		1,5	2,5	2,5	6,5
	EC 6.2_Technologie et matériaux	Technologie	1	0,5	0,5	2
		Sciences physiques		1	1	2
	EC 6.3_Outils et langages numériques		1	1,5	1,5	4
	EC 6.4_Langues vivantes		2	1	1	4
	EC 6.5_Contextes économiques et juridiques		0,5			
ENSEIGNEMENTS PRATIQUES ET PROFESSIONNELS						
Atelier de création		2	9	9	20	
UE7	EC 7.1_Techniques et savoirs-faire			0,5	0,5	1
	EC 7.2_Pratique et mise en oeuvre du projet		2	7,5	7,5	17
	EC 7.3_Communication et médiation du projet					
	Accompagnement vers l'autonomie			1	1	2
Professionnalisation		1			1	
UE8	E8_Parcours de professionnalisation et poursuite d'étude		1			1

TOTAL HEBDOMADAIRE (étudiant) : 33h
Travail en autonomie: 15h

CAEN
DNMADe
ESPACE

Lycée polyvalent P.S. de Laplace
130 rue de la Délivrande
BP 5183
14075 CAEN CEDEX 5

laplace.etab.ac-caen.fr
ce.0142133@ac-caen.fr

