CATALOGUE DES COURS 2019 2020

ÉCOLE SUPÉRIEURE
D'ART ET DE DESIGN
TALM-LE MANS

DESIGN MENTION

DESIGN ET TERRITOIRES

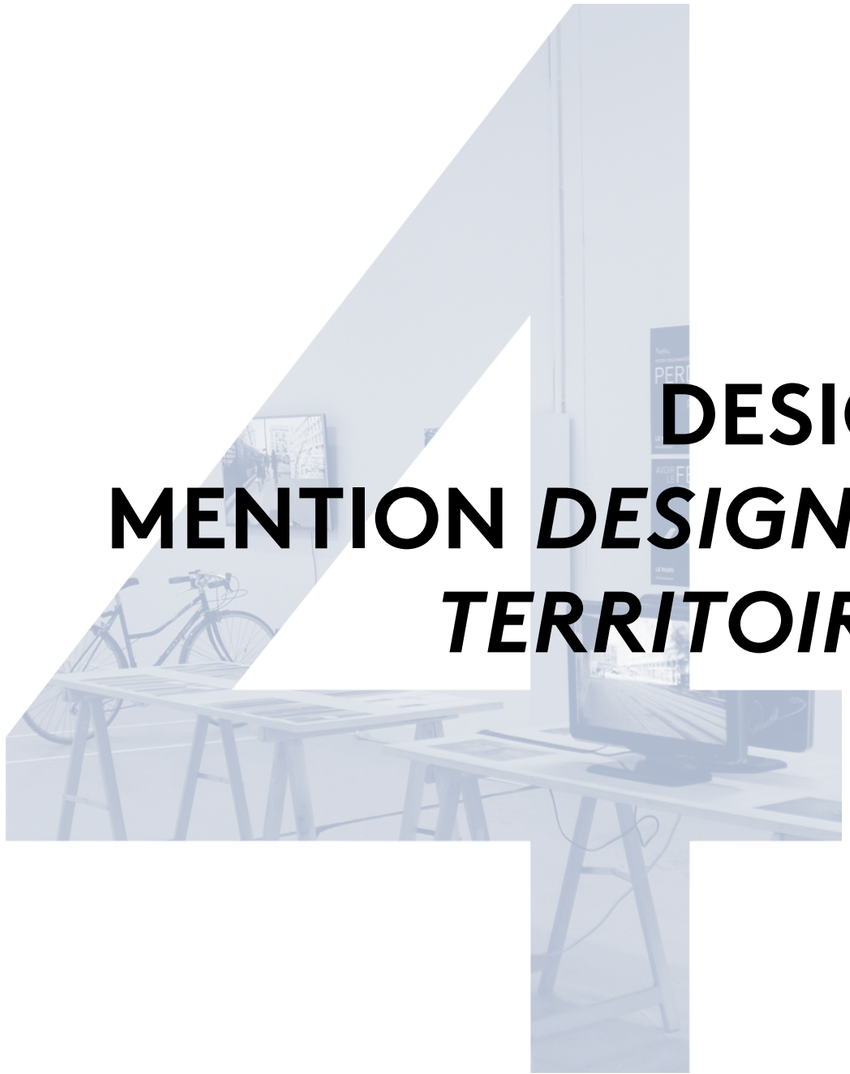
PLAN DE FORMATION

Les élèves de l'école sont à l'étranger en Erasmus ou en stage entreprise (France ou Etranger) durant le semestre 8 Ils restent en liaison avec l'équipe pédagogique durant cette période et présentent leurs travaux et mémoire en fin de semestre. Dans le cadre des échanges Erasmus, l'école qui accueille les étudiants valide les 30 ECTS du second semestre, dans le cas d'un voyage dans une école hors Erasmus, seulement 14 ECTS devront être validés par l'école accueillante.

PAGE		SEM.7	SEM.8
A - INITIATION À LA RECHERCHE, SUIVI DE MÉMOIRE, PHILOSOPHIE, HISTOIRE DES ARTS		9	10
3	Histoire de l'écologie par le design, l'architecture et le paysage - Anne Bariteaud	2	-
5	Humanités numériques. Faire territoire : pour une économie sensible et contributive - Miguel Mazeri	2	-
6	Philosophie : les éthiques environnementales à l'épreuve du pragamatisme - Rachel Rajalu	2	-
7	Séminaire anthropocène. Usage et mésusage du monde - Miguel Mazeri, Rachel Rajalu	1	-
9	Histoire des arts : tableaux vivants - Juan Camelo	2	-
	Pré-mémoire	-	10
B - PROJET PLASTIQUE, PROSPECTIVE, MÉTHODOLOGIE, PRODUCTION		20	20
10	La carte n'est pas le territoire - Ronan Le Régent	3	-
11	Design objet et territoire - Ludovic Germain	3	-
	ARC	6	-
12	Pratique professionnelle	X	-
13	Séminaire entrepreneurial	-	X
14	Workshop intersite	2	-
15	Workshop applicatif ESAD, ENSCI, IRCAM	2	-
	Voyage (crédits validés par l'établissement d'accueil) ou stage (crédits validés par un rapport écrit)	-	14
	Bilan stage ou voyage devant jury	-	6
	Bilan de fin de semestre	4	-
C - LANGUE ÉTRANGÈRE		1	-
16	Talking about territory - David Michael Clarke	1	-
TOTAL		30	30

PLAN DE FORMATION

PAGE		SEM.9	SEM.10
A - MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE, SUIVI DE MÉMOIRE		20	-
19	Mémoire, conception éditoriale - Ronan Le Régent	2	-
20	Talking about territory - David Michael Clarke	2	-
21	Séminaire anthropocène. Usage et mésusage du monde - Miguel Mazeri, Rachel Rajalu	2	X
23	Workshop applicatif ESAD, ENSCI, IRCAM	2	-
24	Philosophie : les éthiques environnementales à l'épreuve du pragamatisme - Rachel Rajalu	2	-
25	Workshop intersite	2	-
26	Histoire des arts : tableaux vivants - Juan Camelo	2	-
27	Design objet et territoire - Ludovic Germain	2	-
28	La carte n'est pas le territoire - Ronan Le Régent	2	-
	UE Le Mans université : urbanisme durable ou transition énergétique ou écologie territoire, du master 1 Management des territoires en transition écologique mention gestion des territoires et développement local	2	-
29	Séminaire entrepreneurial	-	X
B - MISE EN FORME DU PROJET PERSONNEL		10	-
	ARC - 2 crédits chaque	6	-
	Bilan de fin de semestre	4	-
C - ÉPREUVES DU DIPLÔME		-	30
	Soutenance du mémoire	-	5
	Soutenance plastique	-	25
TOTAL		30	30



DESIGN
MENTION *DESIGN ET TERRITOIRES*

HISTOIRE DE L'ÉCOLOGIE PAR LE DESIGN, L'ARCHI-TECTURE ET LE PAYSAGE

Anne Bariteaud

Spécialité - Architecture et design

Type d'activité - Cours théorique et pratique de la recherche

Semestre.s - 7

Activité obligatoire

Durée - 4h/quinzaine

Design et territoires

Nombre d'ECTS - 2

OBJECTIFS

Dans le cadre de l'histoire du design, de l'architecture et du paysage, l'anthropocène sera abordé sous l'angle du dialogue entretenu entre constructions, territoires et organisations humaines. En oscillant entre deux pôles, croissance et décroissance, exode rural et exode urbain, construction et destruction, il est possible de rompre avec une approche téléologique de l'Histoire fondée sur la notion de développement et de sa définition en Occident. Notion que la situation actuelle semble nous forcer à remettre en question. Les ruines, le dérèglement, la marge, le déchet, la frontière, bien plus que des concepts sont des réalités concrètes et tangibles. Elles sont porteuses d'un sens que l'évolution contemporaine ne cesse de rendre plus important. Ces parties négatives du monde, qui sont aussi le reflet des transformations politiques et culturelles de la fin du XIX^{e} siècle au début XXI^{e} siècle, représentent les terrains sur lesquels ce cours souhaite se pencher. Nous récolterons ensemble des textes, des images, des ouvrages, des articles, des films et des témoignages pour former un support de réflexion mise en perspective grâce aux exemples tirés de l'histoire, des cultures traditionnelles, populaires ou alternatives.

CONTENU

En observant l'impact de la Révolution industrielle sur les espaces, sur leur occupation, les échanges, les matériaux de construction ou de fabrication, l'incorporation de la nature, la structuration sociale, les modèles empruntés aux systèmes vivants, une histoire de l'écologie se révèle. Le rapport entre les modèles proposés dans les champs du design, de l'architecture et du paysage, emprunts d'intentions politiques sous-jacentes et les effets réels ressentis sont souvent révélateurs. A l'échelle du paysage, de la planification urbaine, des bâtiments ou des objets, l'usage du monde qui s'impose soulève depuis longtemps de nombreuses inquiétudes sur l'environnement et la santé (pollution, bien-être, pénibilité du travail, ressources locales). Aujourd'hui on cherche de nouveaux mots pour définir de nouvelles pratiques liées à l'évolution de l'occupation des territoires : rurbanité, périurbain, par exemple. Comment réinventer les espaces et échapper à la saturation ? En envisageant un découpage historique basé sur le Capitalocène, il est possible d'étudier certaines redéfinitions constantes, dans une histoire matérielle et culturelle plus globale.

ÉVALUATION

L'implication sera évaluée par la présence, la participation, le rendu des recherches et l'examen de l'acquisition des connaissances.

BIBLIOGRAPHIE

En nous appuyant d'abord sur la collection « Repères », aux éditions de la Découverte, nous assimilerons dans les sciences sociales quelques moyens d'évaluation du monde contemporain, propre à l'écologie ou connexes à celle-ci. Puis nous affinerons les références au fil du semestre, selon les cas historiques ou les problématiques.

HUMANITÉS NUMÉRIQUES

Miguel Mazeri

Spécialité - Humanités numériques

Type d'activité - Enseignement théorique et experiences utilisateurs

Semestre.s - 7

Activité obligatoire

Durée - 4h/semaine

Design et territoires et Design computationnel & mécatronique

Nombre d'ECTS - 2

Faire territoire : pour une économie sensible et contributive.

OBJECTIFS

Comme l'intitulé du cours le laisse entendre, nous étudierons les liens qui existent entre le numérique et le territoire à travers le prisme de l'écologie. À quelles conditions l'environnement numérique peut-il être un élément stratégique pour accompagner et soutenir la transformation de nos agissements, de nos sensibilités, de nos pensées comme de nos représentations pour répondre aux défis environnementaux du XXIe siècle ?

CONTENU

Lecture critique, méthodologie de recherche, revue des medias.

ÉVALUATION

Création d'un story-board numérique pour une association écologique, la société civile, une ONG, etc.

BIBLIOGRAPHIE

Au fil de l'eau suivant les travaux qui apparaissent dans l'année en cours 2019-2020.

LES ÉTHIQUES ENVIRONNE-MENTALES À L'ÉPREUVE DU PRAGMA-TISME

Rachel Rajalu

Spécialité - Philosophie

Type d'activité - Cours théorique

Semestre.s - 7

Activité obligatoire

Durée - 2 h/semaine

Design et Territoires

Nombre d'ECTS -

OBJECTIFS

Comprendre les enjeux philosophiques liés aux questions environnementales ; savoir identifier les différentes éthiques environnementales ; connaître et maîtriser l'approche pragmatiste, expérimenter un environnement « naturel ».

CONTENU

Les éthiques de l'environnement proposent de renouveler les rapports de l'homme à la nature, dans l'objectif d'y porter davantage de considération. Après un passage en revue des approches holistique, écocentrique, biocentrique, anthropocentrique, utilitariste et d'écologie profonde, le cours se concentre sur le pragmatisme hérité de Charles S. Peirce, William James, John Dewey, pour l'appliquer aux questions environnementales. Grâce à l'enquête de terrain et à l'aide de l'expérience, le pragmatisme interroge nos valeurs et ce qui compte vraiment pour nous. Aussi notre démarche s'adosse-t-elle à un volet expérimental : un séjour d'étude sur une île du golfe du Morbihan sans appareil électronique mais équipés de carnets, de crayons, de pastels. Chacun pourra alors se mettre à l'écoute de ce qui l'entoure, afin de retrouver le contact avec l'expérience, d'explorer de nouvelles manières d'agir et de penser une éthique de l'environnement pragmatiste.

MÉTHODE

Le cours s'appuiera principalement sur des exemples de performances et des textes critiques.

ÉVALUATION

Présence régulière, participation orale, exposé.

BIBLIOGRAPHIE

Hicham-Stéphane Afeissa (dir.), *Éthique de l'environnement*, Paris, Vrin, 2007
Catherine et Raphaël Larrère, *Du bon usage de la nature, pour une philosophie de l'environnement*, Paris, Flammarion, 2009
John Dewey, *La Formation des valeurs*, trad. Alexandra Bidet, Louis Quéré, Gérôme Truc, Paris, La découverte, 2011
John Dewey, *Démocratie et éducation, suivi d'expérience et éducation,* éd. de Gérard Deledalle, Malakoff, Armand Colin, 2018
John Dewey, *Logique, La théorie de l'enquête*, Paris, PUF, 2013
Ralph Waldo Emerson, *La Nature*, Paris, Allia, 2014
William James, *Philosophie de l'expérience, un univers pluraliste*, trad. S. Galétic, Paris, Les empêcheurs de penser en rond, 2007
William James, *Le pragmatisme*, Paris, Flammarion, 2011

SÉMINAIRE ANTHROPO-CÈNE USAGE ET MÉSUSAGE DU MONDE

Miguel Mazeri

Rachel Rajalu

Type d'activité - Séminaire

Semestre.s - 7,8, 9 et 10

Activité obligatoire

Durée - 2h/mois

Design et territoires

Nombre d'ECTS - 2

Dans le cadre de l'histoire du design, de l'architecture et du paysage, l'anthropocène sera abordée sous l'angle du dialogue entretenu entre constructions, territoires et organisations humaines. En oscillant entre deux pôles, croissance et décroissance, exode rural et exode urbain, construction et destruction, il est possible de rompre avec une approche téléologique de l'Histoire fondée sur la notion de développement. Notion que la situation actuelle semble nous forcer à remettre en question. Les ruines, le dérèglement, la marge, le déchet, la frontière, bien plus que des concepts sont des réalités concrètes et tangibles. Elles sont porteuses d'un sens que l'évolution contemporaine ne cesse de rendre plus important. Ces parties négatives du monde, qui sont aussi le reflet des transformations politiques et culturelles de la fin du XIXe siècle au début XXIe siècle, représentent les terrains sur lesquels ce cours souhaite se pencher. Nous récolterons ensemble des textes, des images, des ouvrages, des articles, des films et des témoignages pour former un support de réflexion mise en perspective grâce aux exemples tirés de l'histoire, des cultures traditionnelles, populaires ou alternatives.

Ce séminaire abordera l'anthropocène comme une configuration possible du monde à expliquer et à questionner. Il s'étalera sur trois ans à raison d'un rendez-vous par mois.

La première année le séminaire intitulé : *La configuration (humaine) du monde. Enquête en anthropocène. Formes, supports, cadres, conducteurs et lampistes*, s'attèlera à cartographier et topographier la notion d'anthropocène à l'instar d'un territoire que l'on pratique avec son relief, ses modes d'exposition, ses forces, son histoire, ses porte-voix comme ses habitats. C'est donc un voyage au pays de l'anthropocène que nous proposons.

La seconde année, nous penserons l'anthropocène et la configuration du monde à partir de nos expériences pédagogiques et de l'école comme milieu. Ce second séminaire intitulé L*a (re) configuration du monde. L'entremise pédagogique. L'école comme milieu*, viendra présenter et discuter d'actions, montages et autres appareillages pédagogiques en liens directs avec les actions que nous mènerons sur le territoire.

Enfin, la troisième année du séminaire intitulée *La (re)configuration du monde. Plaidoyer pour une résonance heureuse*, sera consacrée à tirer l'enseignement des deux années précédentes en discutant et dépliant la proposition du sociologue Hartmut Rosa de penser notre rapport au monde à travers la notion de résonance. Cette notion constitue une invitation au décentrement du sujet et permet, selon l'auteur, « d'accroître notre puissance d'agir et, en retour, notre aptitude à nous laisser prendre, toucher et transformer par le monde. Soit l'exact inverse d'une relation instrumentale, réifiante et muette, à quoi nous soumet la société moderne ». C'est bien là un autre moyen de penser l'écologie et d'y conformer nos

Afin de comprendre comment sont investies les questions écologiques dans les formes de vie actuelles, nous accueillerons, lors de ce séminaire, des acteurs soucieux d'établir un lien entre leurs activités professionnelles, leur vie personnelle et les enjeux environnementaux de notre temps. Ces témoins (agriculteurs, apiculteurs, artistes, conservateurs, designers, magistrats, gestionnaires des eaux et forêts, par exemple) raconteront leur mode d'engagement spécifique ainsi que les expériences liées à leurs pratiques. Ces récits de vie permettront d'appréhender les manières dont s'articulent et/ou entrent en conflit écologie et existence d'une part et d'imaginer ensemble de nouvelles façons d'habiter notre Terre d'autre part.

HISTOIRE DES ARTS : TABLEAUX VIVANTS

Juan Camelo

Spécialité - Histoire de l'art

Type d'activité - Cours théorique

Semestre.s - 9

Activité obligatoire

Durée - 2h/quinzaine

Art et Design

Nombre d'ECTS - 2

OBJECTIFS

Ce cours thématique reviendra sur une pratique contemporaine qui, en photographie, vidéo ou performance réactive des formes narratives ou énigmatiques du collectif en action. De quoi ces grandes et petites foules sont-elles le théâtre, le fantasme ? En quoi sont-elles des visions synthétiques du social, ou bien au contraire une expérience de son impossible représentation ?

ÉVALUATION

Devoirs écrits.

LA CARTE N'EST PAS LE TERRITOIRE

Ronan Le Régent

Spécialité - Graphisme

Type d'activité - Apprentissage pratique et théorique

Semestre.s - 7 et 9

Activité obligatoire s7 et optionnelle s9

Durée - 4h/semaine

Design et territoires

Nombre d'ECTS - 3

OBJECTIFS

- Fabriquer une cartographie à partir d'un territoire arpenté ;
- faire des choix de représentation en fonction des volontés de significations logiques mais aussi poétiques ;
- comprendre l'écart entre le réel et sa représentation en fonction de l'ensemble des choix faits.

CONTENU

À partir d'un site identifié et arpenté à de nombreuses reprises, l'élève devra en faire la carte. En fonction des axes choisis de représentation (topographie, végétation, flux, habitat, activités, etc.), il s'agit de trouver le style graphique (analogique ou numérique) adéquat à l'univers qu'il souhaite développer. Si les signes et les mots contenus dans les cartes ont majoritairement pour but de nous orienter dans l'appréhension complexe de la réalité, il ne restent que des indicateurs et pas des choses, ils définissent imparfaitement ou déplacent volontairement ce qu'ils montrent. L'enjeu est de jouer avec cet espace de représentation codé et codifié pour affiner, affirmer la relation au territoire.

MÉTHODE

Cours pratique et théorique.

ÉVALUATION

Assiduité, engagement et plasticité.

DESIGN OBJET ET TERRITOIRES

Ludovic Germain

Spécialité - Design

Type d'activité - Cours théorique et pratique

Semestre.s - 7

Activité obligatoire

Durée - 3h/quinzaine

Design et territoires

Nombre d'ECTS - 3

OBJECTIFS

Apprendre un design qui se développe de manière sensible, en tenant compte des usages et des espaces dans lesquels il se déploie. Le projet permet de découvrir et expérimenter des pratiques, renforcer et développer des capacités d'analyse, collaborer et partager des savoir-faire, analyser les contraintes existantes, et appliquer une méthode de travail pour aboutir à un projet pertinent.

CONTENU

L'apprentissage se fera autour d'un ou deux projets menés pendant le semestre, soit autour d'un concours (par exemple : FAIRE Paris, design mobilier urbain ou Lyon CITY, innovations urbaines ou encore autour de l'art urbain dans les territoires, etc.) soit un projet collaboratif de micro-architecture, d'aménagement de parc, de mobilier urbain, d'objets flexibles et durables ou de recyclage, de synesthèsie, de signalétique urbaine, etc.

MÉTHODE

L'élève est confronté à l'analyse et à la réalisation de projets concrets, depuis la compréhension d'un brief jusqu'à la présentation de ses créations lors du rendu final.
Nous développerons et discuterons les méthodes de *design thinking*, *design user* et éco-design qui favorisent les approches d'ateliers partagés avec les partenaires.

ÉVALUATION

Projets à réaliser intégrant la réalisation et la présentation de la démarche, assiduité et motivation de l'élève.

PRATIQUE PROFESSION-NELLE

Dettie Flynn

Spécialité - Séminaire théorique et pratique, conférences et discussions

Type d'activité - Cours théorique et pratique

Semestre.s - 8

Activité obligatoire

Durée - 3 jours - 18.12.2019 > 20.12.2019

Art et Design

Nombre d'ECTS -

Les journées d'études de pratique professionnelle ont été mises en place en réponse à une demande des étudiants de l'option Art TALM. Le désir exprimé était celui d'apports professionnels concrets qui, au-delà d'une simple information générale, suscitent une réflexion active, un partage en direct de questionnements. Une éducation artistique vise à esquisser le tracé d'une carrière qui n'est peut-être pas systématiquement celle d'un artiste en résidences, d'un plasticien attaché à une galerie, d'un sculpteur vivant de commande, etc.

Le parcours au sein de l'École donne aux étudiants les capacités d'intégrer les professions visées, mais reconnaît comme valide et prépare également au travail dans le monde bourgeonnant de l'administration des arts, la gestion de galeries, de centres d'art et de projets artistiques, de l'enseignement (comme professeur ou conférencier), de la thérapie par l'art, de la muséologie.

Les journées d'étude de pratique professionnelle s'inscrivent donc, depuis 2011, dans cette ambition de développer une approche – toute en investigation et imagination – des problèmes formels, techniques et conceptuels de la création, ainsi que de la recherche, de l'analyse et de l'utilisation de l'information.
L'objectif est d'encourager et de permettre aux étudiants de vivre l'expérience qui consiste à appliquer leurs compétences dans un contexte culturel plus large. La diversité des intervenants est donc cruciale pour mettre en lumière le vaste paysage des professions du monde de l'art, leurs interdépendances et leurs interactions au quotidien.

SÉMINAIRE ENTREPRE-NEURIAL

Spécialité - Séminaire théorique et pratique, conférences et discussions

Type d'activité - Cours théorique et pratique

Semestre.s - 8

Activité obligatoire

Durée - 6 séances de 2h

Art et Design

Expérience, échanges, maturité et concrétisation.

OBJECTIFS

Permettre à l'élève de définir son projet d'entreprise pour une mise en œuvre avec les regards croisés d'experts, d'entrepreneurs et de financeurs. Ce séminaire est l'opportunité de voir son projet entrepreneurial s'enrichir au fil des échanges jusqu'à maturité et à sa concrétisation.
L'enseignant assure avec le plus grand soin l'objectivité, la cohérence et la fiabilité des informations apportées.

CONTENU

Participation au concours du Prix de l'Initiative du Crédit Agricole Anjou Maine.
Aspects juridiques, financiers et ressources humaines : Business plan/Atelier «Business Model Innovation»/ Le management pour la création d'entreprise/Le tableau de bord/Vendre son projet d'entreprise.
Sont pris en compte : la relation entre les créateurs et les partenariats/L'adéquation homme/projet/ L'approche marché, le montage du dossier financier et la réalisation d'un tableau de bord, la définition des outils indispensables au suivi de l'activité.
Outils : Business Model Canvas (Business Model Generation), Empathy Map (XPlane).
Concepts : GameStorming & Storytelling/Lean Startup (Eric Ries)/Customer developement Process (Steve Blank).

MÉTHODE

Cycle de rencontres autour du «Prix de l'Initiative» organisé par le Crédit Agricole. Cycle de rencontres plus spécifiques à la création d'entreprise, sur calendrier de séance.

ÉVALUATION

Concours et interventions liées, ouverts aux 3e, 4e et 5e années options Art et Design. Concours Prix de l'initiative obligatoire au semestre 6 pour les élèves de 3e année design. Engagement et assiduité aux séances, constitution d'un dossier de projet entrepreneurial.

WORKSHOP INTERSITE

Tou.te.s les professeur.e.s de TALM

Spécialité - Sculpture, volume, céramique

Type d'activité - Workshop

Semestre.s - 5 et 6

Activité obligatoire

Durée - 8 jours - 12.11.2019 > 15.11.2019 et 09.03.2020 > 13.03.2020

Art et Design

Nombre d'ECTS - 2

Les workshops intersites constituent année après année la première étape d'un socle pédagogique commun entre les écoles de TALM.
Ils sont un des moyens pour installer les élèves dans une dynamique du mouvement, de la mobilité estudiantine et professorale, qui doit caractériser la raison d'être d'un multisite tel que le nôtre.
Cette mobilité est le gage pour chaque élèves de construire un parcours enrichit des moyens et compétences qu'offre chacune des écoles à travers ses spécificités, qu'elles soient de l'ordre des équipements, ou de certains enseignements.
Chaque workshop est également l'opportunité pour les étudiants de faire la rencontre avec les étudiants et enseignants des autres sites, de constater que l'identité et la définition de son établissement repose sur un périmètre et une complexité d'une autre nature que l'école dans laquelle il, elle, est inscrit(e) pédagogiquement, et que son parcours au sein de l'établissement peut se définir suivant la diversité des moyens et compétences qu'il aura rencontrés lors de ces échanges.

WORKSHOP APPLICATIF ESAD, ENSCI, IRCAM

Spécialité - Design sonore

Type d'activité - *Workshop*

Semestre.s - 7 et 9

Activité obligatoire

Durée - du 17.09.2019 > 27.09.2019

Design sonore et Design & territoires

Nombre d'ECTS - 2

MÉTHODE

Confronter les élèves à un véritable projet professionnel appliqué, pratique commandité par un partenaire industriel ou institutionnel.
L'ENSCI les Ateliers et l'IRCAM organisent et animent un workshop annuel réunissant à Paris, les élèves des options design sonore et design et territoires et un groupe d'élèves de l'ENSCI les Ateliers autour d'un projet en situation réelle commandité par un partenaire industriel privé ou public.

OBJECTIFS

Réalisation d'un projet de Design sonore et de Design et territoires : de l'analyse à la validation (en partenariat avec un industriel).
Capacités des élèves de répondre à un cahier des charges et de travailler dans un contexte industriel aboutissement d'un projet professionnel, travail d'équipe.

CONTENU

- Sonorisation d'espaces
- Identité et habillage sonore
- Signalétique sonore
- Création et maquettage de produits et d'objets
- Lutherie
- Dispositif sonore audionumérique
- Etude acoustique, psycho acoustique et auditive
- Communication sonore
- Programme sonore et média
- Contenus sonores à caractère pédagogique
- Bruitage et sonification
- Interactivité sonore
- Service audio
- Projets de recherche

Partenaires
2011-2012 : Décathlon
2012-2013 : Le Mans Métropole pour le compte de la SETRAM
2013-2014 : Groupe PSA
2014-2015 : Région Ile de France
2015-2016 : SNCF
2016-2017 : radio France
2017-2018 : hôpital Sainte-anne
2017-2018 : RATP

ÉVALUATION

Préparation et suivi actif du *workshop,* validation expérimentale des résultats et le rendu finalisé des livrables attendus.

ANGLAIS, *TALKING ABOUT TERRITORY*

David Michael Clarke

Spécialité - Anglais

Type d'activité - Cours régulier

Semestre.s - 7

Activité obligatoire

Durée - 2h/semaine

Design et territoires

Nombre d'ECTS - 2

OBJECTIFS

- Aider l'élève à identifier, définir et nommer son projet ;
- Aider l'élève à élaborer et développer son projet ;
- Aider l'élève à présenter son projet ;
- Maitriser la langue anglaise comme outil professionnel.

CONTENU

Séminaire conversationnel en anglais avec pour but d'interroger des questions émergentes dans le domaine du « design et territoire » et trouver le vocabulaire nécessaire et outils linguistiques pour participer aux projets internationaux.

ÉVALUATION

Investissement personnel. Originalité de la proposition. Présentation.

DESIGN
MENTION *DESIGN ET TERRITOIRES*

MÉMOIRE - CONCEPTION ÉDITORIALE

Ronan Le Régent

Spécialité - Graphisme

Type d'activité - Accompagnement théorique et pratique

Semestre.s - 9

Activité obligatoire

Durée - 4h/quinzaine

Design

Nombre d'ECTS - 2

OBJECTIFS

- Concevoir une édition en adéquation avec la problématique, le sujet posé ;
- comprendre l'apport de chacun des paramètres avec lesquels travaille le graphiste dans la construction d'une édition (images, typographies, espaces, matières, etc.) ;
- réaliser le livre à l'aide des outils de PAO pour une publication.

CONTENU

La forme d'apparition d'un discours dépend donc notamment du travail de la conception éditoriale, c'est-à-dire de l'agencement d'un certain nombre de paramètres allant du travail de composition du texte, de l'apport ou non d'images, des choix typographiques, du rapport à l'espace, etc. La combinaison de ces éléments permet de distinguer un même « texte » et la condition de sa réception selon ses différentes formes d'existence éditoriale (par exemple le passage d'une première édition d'un livre à sa version « Livre de poche »).

La rencontre avec un discours donné se fait toujours à partir d'une certaine matérialité d'apparition (texte et (ou) image) et les conditions de cette rencontre confère un rapport particulier à ce dernier, influant sur sa réception en dehors du sens même.

MÉTHODE

Enseignement théorique et pratique.

ÉVALUATION

Assiduité, engagement et plasticité.

ANGLAIS, *TALKING ABOUT TERRITORY*

David Michael Clarke

Spécialité - Anglais

Type d'activité - Cours régulier

Semestre.s - 7

Activité obligatoire

Durée - 2h/semaine

Design et territoires

Nombre d'ECTS - 2

OBJECTIFS

- Aider l'élève à identifier, définir et nommer son projet ;
- Aider l'élève à élaborer et développer son projet ;
- Aider l'élève à présenter son projet ;
- Maitriser la langue anglaise comme outil professionnel.

CONTENU

Séminaire conversationnel en anglais avec pour but d'interroger des questions émergentes dans le domaine du « design et territoire » et trouver le vocabulaire nécessaire et outils linguistiques pour participer aux projets internationaux.

ÉVALUATION

Investissement personnel. Originalité de la proposition. Présentation.

SÉMINAIRE ANTHROPO-CÈNE USAGE ET MÉSUSAGE DU MONDE

Miguel Mazeri

Rachel Rajalu

Type d'activité - Séminaire

Semestre.s - 7,8, 9 et 10

Activité obligatoire

Durée - 2h/mois

Art et Design toutes mentions confondues

Nombre d'ECTS - 2

Dans le cadre de l'histoire du design, de l'architecture et du paysage, l'anthropocène sera abordée sous l'angle du dialogue entretenu entre constructions, territoires et organisations humaines. En oscillant entre deux pôles, croissance et décroissance, exode rural et exode urbain, construction et destruction, il est possible de rompre avec une approche téléologique de l'Histoire fondée sur la notion de développement. Notion que la situation actuelle semble nous forcer à remettre en question. Les ruines, le dérèglement, la marge, le déchet, la frontière, bien plus que des concepts sont des réalités concrètes et tangibles. Elles sont porteuses d'un sens que l'évolution contemporaine ne cesse de rendre plus important. Ces parties négatives du monde, qui sont aussi le reflet des transformations politiques et culturelles de la fin du XIXe siècle au début XXIe siècle, représentent les terrains sur lesquels ce cours souhaite se pencher. Nous récolterons ensemble des textes, des images, des ouvrages, des articles, des films et des témoignages pour former un support de réflexion mise en perspective grâce aux exemples tirés de l'histoire, des cultures traditionnelles, populaires ou alternatives.

Ce séminaire abordera l'anthropocène comme une configuration possible du monde à expliquer et à questionner. Il s'étalera sur trois ans à raison d'un rendez-vous par mois.

La première année le séminaire intitulé : *La configuration (humaine) du monde. Enquête en anthropocène. Formes, supports, cadres, conducteurs et lampistes*, s'attèlera à cartographier et topographier la notion d'anthropocène à l'instar d'un territoire que l'on pratique avec son relief, ses modes d'exposition, ses forces, son histoire, ses porte-voix comme ses habitats. C'est donc un voyage au pays de l'anthropocène que nous proposons.

La seconde année, nous penserons l'anthropocène et la configuration du monde à partir de nos expériences pédagogiques et de l'école comme milieu. Ce second séminaire intitulé L*a (re) configuration du monde. L'entremise pédagogique. L'école comme milieu*, viendra présenter et discuter d'actions, montages et autres appareillages pédagogiques en liens directs avec les actions que nous mènerons sur le territoire.

Enfin, la troisième année du séminaire intitulée *La (re)configuration du monde. Plaidoyer pour une résonance heureuse*, sera consacrée à tirer l'enseignement des deux années précédentes en discutant et dépliant la proposition du sociologue Hartmut Rosa de penser notre rapport au monde à travers la notion de résonance. Cette notion constitue une invitation au décentrement du sujet et permet, selon l'auteur, « d'accroître notre puissance d'agir et, en retour, notre aptitude à nous laisser prendre, toucher et transformer par le monde. Soit l'exact inverse d'une relation instrumentale, réifiante et muette, à quoi nous soumet la société moderne ». C'est bien là un autre moyen de penser l'écologie et d'y conformer nos

Afin de comprendre comment sont investies les questions écologiques dans les formes de vie actuelles, nous accueillerons, lors de ce séminaire, des acteurs soucieux d'établir un lien entre leurs activités professionnelles, leur vie personnelle et les enjeux environnementaux de notre temps. Ces témoins (agriculteurs, apiculteurs, artistes, conservateurs, designers, magistrats, gestionnaires des eaux et forêts, par exemple) raconteront leur mode d'engagement spécifique ainsi que les expériences liées à leurs pratiques. Ces récits de vie permettront d'appréhender les manières dont s'articulent et/ou entrent en conflit écologie et existence d'une part et d'imaginer ensemble de nouvelles façons d'habiter notre Terre d'autre part.

WORKSHOP APPLICATIF ESAD, ENSCI, IRCAM

Spécialité - Design sonore

Type d'activité - *Workshop*

Semestre.s - 7 et 9

Activité obligatoire

Durée - du 17.09.2019 > 27.09.2019

Design sonore et Design & territoires

Nombre d'ECTS - 2

MÉTHODE

Confronter les élèves à un véritable projet professionnel appliqué, pratique commandité par un partenaire industriel ou institutionnel.
L'ENSCI les Ateliers et l'IRCAM organisent et animent un workshop annuel réunissant à Paris, les élèves des options design sonore et design et territoires et un groupe d'élèves de l'ENSCI les Ateliers autour d'un projet en situation réelle commandité par un partenaire industriel privé ou public.

OBJECTIFS

Réalisation d'un projet de Design sonore et Design et territoires : de l'analyse à la validation (en partenariat avec un industriel).
Capacités des élèves de répondre à un cahier des charges et de travailler dans un contexte industriel aboutissement d'un projet professionnel, travail d'équipe.

CONTENU

- Sonorisation d'espaces
- Identité et habillage sonore
- Signalétique sonore
- Création et maquettage de produits et d'objets
- Lutherie
- Dispositif sonore audionumérique
- Etude acoustique, psycho acoustique et auditive
- Communication sonore
- Programme sonore et média
- Contenus sonores à caractère pédagogique
- Bruitage et sonification
- Interactivité sonore
- Service audio
- Projets de recherche

Partenaires
2011-2012 : Décathlon
2012-2013 : Le Mans Métropole pour le compte de la SETRAM
2013-2014 : Groupe PSA
2014-2015 : Région Ile de France
2015-2016 : SNCF
2016-2017 : radio France
2017-2018 : hôpital Sainte-anne
2017-2018 : RATP

ÉVALUATION

Préparation et suivi actif du *workshop,* validation expérimentale des résultats et le rendu finalisé des livrables attendus.

LES ÉTHIQUES ENVIRONNEMENTALES À L'ÉPREUVE DU PRAGMATISME

Rachel Rajalu

Spécialité - Philosophie

Type d'activité - Cours théorique

Semestre.s - 7

Activité obligatoire

Durée - 2 h/semaine

Design et Territoires

Nombre d'ECTS - 2

OBJECTIFS

Comprendre les enjeux philosophiques liés aux questions environnementales ; savoir identifier les différentes éthiques environnementales ; connaître et maîtriser l'approche pragmatiste, expérimenter un environnement « naturel ».

CONTENU

Les éthiques de l'environnement proposent de renouveler les rapports de l'homme à la nature, dans l'objectif d'y porter davantage de considération. Après un passage en revue des approches holistique, écocentrique, biocentrique, anthropocentrique, utilitariste et d'écologie profonde, le cours se concentre sur le pragmatisme hérité de Charles S. Peirce, William James, John Dewey, pour l'appliquer aux questions environnementales. Grâce à l'enquête de terrain et à l'aide de l'expérience, le pragmatisme interroge nos valeurs et ce qui compte vraiment pour nous. Aussi notre démarche s'adosse-t-elle à un volet expérimental : un séjour d'étude sur une île du golfe du Morbihan sans appareil électronique mais équipés de carnets, de crayons, de pastels. Chacun pourra alors se mettre à l'écoute de ce qui l'entoure, afin de retrouver le contact avec l'expérience, d'explorer de nouvelles manières d'agir et de penser une éthique de l'environnement pragmatiste.

MÉTHODE

Le cours s'appuiera principalement sur des exemples de performances et des textes critiques.

ÉVALUATION

Présence régulière, participation orale, exposé.

BIBLIOGRAPHIE

Hicham-Stéphane Afeissa (dir.), *Éthique de l'environnement*, Paris, Vrin, 2007
Catherine et Raphaël Larrère, *Du bon usage de la nature, pour une philosophie de l'environnement*, Paris, Flammarion, 2009
John Dewey, *La Formation des valeurs*, trad. Alexandra Bidet, Louis Quéré, Gérôme Truc, Paris, La découverte, 2011
John Dewey, *Démocratie et éducation, suivi d'expérience et éducation,* éd. de Gérard Deledalle, Malakoff, Armand Colin, 2018
John Dewey, *Logique, La théorie de l'enquête*, Paris, PUF, 2013
Ralph Waldo Emerson, *La Nature*, Paris, Allia, 2014
William James, *Philosophie de l'expérience, un univers pluraliste*, trad. S. Galétic, Paris, Les empêcheurs de penser en rond, 2007
William James, *Le pragmatisme*, Paris, Flammarion, 2011

WORKSHOP INTERSITE

Tou.te.s les professeur.e.s de TALM

Spécialité - Sculpture, volume, céramique

Type d'activité - Workshop

Semestre.s - 9

Activité obligatoire

Durée - 8 jours - 12.11.2019 > 15.11.2019 et 09.03.2020 > 13.03.2020

Art et Design

Nombre d'ECTS - 2

Les workshops intersites constituent année après année la première étape d'un socle pédagogique commun entre les écoles de TALM.
Ils sont un des moyens pour installer les élèves dans une dynamique du mouvement, de la mobilité estudiantine et professorale, qui doit caractériser la raison d'être d'un multisite tel que le nôtre.
Cette mobilité est le gage pour chaque élèves de construire un parcours enrichit des moyens et compétences qu'offre chacune des écoles à travers ses spécificités, qu'elles soient de l'ordre des équipements, ou de certains enseignements.
Chaque workshop est également l'opportunité pour les étudiants de faire la rencontre avec les étudiants et enseignants des autres sites, de constater que l'identité et la définition de son établissement repose sur un périmètre et une complexité d'une autre nature que l'école dans laquelle il, elle, est inscrit(e) pédagogiquement, et que son parcours au sein de l'établissement peut se définir suivant la diversité des moyens et compétences qu'il aura rencontrés lors de ces échanges.

HISTOIRE DES ARTS : TABLEAUX VIVANTS

Juan Camelo

Spécialité - Histoire de l'art

Type d'activité - Cours théorique

Semestre.s - 9

Activité obligatoire

Durée - 2h/quinzaine

Art et Design

Nombre d'ECTS - 2

OBJECTIFS

Ce cours thématique reviendra sur une pratique contemporaine qui, en photographie, vidéo ou performance réactive des formes narratives ou énigmatiques du collectif en action. De quoi ces grandes et petites foules sont-elles le théâtre, le fantasme ? En quoi sont-elles des visions synthétiques du social, ou bien au contraire une expérience de son impossible représentation ?

ÉVALUATION

Devoirs écrits.

DESIGN OBJET ET TERRITOIRES

Ludovic Germain

Spécialité - Design

Type d'activité - Cours théorique et pratique

Semestre.s - 9

Activité obligatoire

Durée - 3h/quinzaine

Design et territoires

Nombre d'ECTS - 2

OBJECTIFS

Apprendre un design qui se développe de manière sensible, en tenant compte des usages et des espaces dans lesquels il se déploie. Le projet permet de découvrir et expé-rimenter des pratiques, renforcer et développer des capacités d'analyse, collaborer et par-tager des savoir-faire, analyser les contraintes existantes, et appliquer une méthode de travail pour aboutir à un projet pertinent.

CONTENU

L'apprentissage se fera autour d'un ou deux projets menés pendant le semestre, soit au-tour d'un concours (par exemple : FAIRE Paris / design mobilier urbain ou Lyon CITY / innovations urbaines ou encore autour de l'art urbain dans les territoires...) soit un projet collaboratif de micro-architecture, d'aménagement de parc, de mobilier urbain, d'objets flexibles et durables ou de recyclage, de synesthèsie, de signalétique urbaine, etc.

MÉTHODE

L'élève est confronté à l'analyse et à la réalisation de projets concrets, depuis la compréhension d'un brief jusqu'à la présentation de ses créations lors du rendu final.
Nous développerons et discuterons les méthodes de *design thinking*, *design user* et éco-design qui favorisent les approches d'ateliers partagés avec les partenaires.

ÉVALUATION

Projets à réaliser intégrant la réalisation et la présentation de la démarche, assiduité et motivation de l'élève.

LA CARTE N'EST PAS LE TERRITOIRE

Ronan Le Régent

Spécialité - Graphisme

Type d'activité - Apprentissage pratique et théorique

Semestre.s - 7 et 9

Activité obligatoire s7 et optionnelle s9

Durée - 4h/semaine

Design et territoires

Nombre d'ECTS - 2

OBJECTIFS

- Fabriquer une cartographie à partir d'un territoire arpenté ;
- faire des choix de représentation en fonction des volontés de significations logiques mais aussi poétiques ;
- comprendre l'écart entre le réel et sa représentation en fonction de l'ensemble des choix faits.

CONTENU

À partir d'un site identifié et arpenté à de nombreuses reprises, l'élève devra en faire la carte. En fonction des axes choisis de représentation (topographie, végétation, flux, habitat, activités, etc.), il s'agit de trouver le style graphique (analogique ou numérique) adéquat à l'univers qu'il souhaite développer. Si les signes et les mots contenus dans les cartes ont majoritairement pour but de nous orienter dans l'appréhension complexe de la réalité, il ne restent que des indicateurs et pas des choses, ils définissent imparfaitement ou déplacent volontairement ce qu'ils montrent. L'enjeu est de jouer avec cet espace de représentation codé et codifié pour affiner, affirmer la relation au territoire.

MÉTHODE

Cours pratique et théorique.

ÉVALUATION

Assiduité, engagement et plasticité.

SÉMINAIRE ENTREPRE-NEURIAL

Spécialité - Séminaire théorique et pratique, conférences et discussions

Type d'activité - Cours théorique et pratique

Semestre.s - 10

Activité obligatoire

Durée - 6 séances de 2h

Art et Design

Expérience, échanges, maturité et concrétisation.

OBJECTIFS

Permettre à l'élève de définir son projet d'entreprise pour une mise en œuvre avec les regards croisés d'experts, d'entrepreneurs et de financeurs. Ce séminaire est l'opportunité de voir son projet entrepreneurial s'enrichir au fil des échanges jusqu'à maturité et à sa concrétisation.
L'enseignant assure avec le plus grand soin l'objectivité, la cohérence et la fiabilité des informations apportées.

CONTENU

Participation au concours du Prix de l'Initiative du Crédit Agricole Anjou Maine.
Aspects juridiques, financiers et ressources humaines : Business plan/Atelier «Business Model Innovation»/ Le management pour la création d'entreprise/Le tableau de bord/Vendre son projet d'entreprise.
Sont pris en compte : la relation entre les créateurs et les partenariats/L'adéquation homme/projet/ L'approche marché, le montage du dossier financier et la réalisation d'un tableau de bord, la définition des outils indispensables au suivi de l'activité.
Outils : Business Model Canvas (Business Model Generation), Empathy Map (XPlane).
Concepts : GameStorming & Storytelling/Lean Startup (Eric Ries)/Customer developement Process (Steve Blank).

MÉTHODE

Cycle de rencontres autour du «Prix de l'Initiative» organisé par le Crédit Agricole. Cycle de rencontres plus spécifiques à la création d'entreprise, sur calendrier de séance.

ÉVALUATION

Concours et interventions liées, ouverts aux 3e, 4e et 5e années options Art et
Design mention Espace de la cité. Concours Prix de l'initiative obligatoire au semestre 6 pour les élèves de 3e année design. Engagement et assiduité aux séances, constitution d'un dossier de projet entrepreneurial.

VR CONTINUUM

Amaël Bougard

Semestre.s - 6 et 8

Activité optionnelle

Lundi soir 18h > 20h

OBJECTIFS

Prendre connaissance des dispositifs logiciels et matériels relatifs à l'immersion (visuelle, tactile et auditive) dans une représentation virtuelle, expérimenter leurs contraintes associées.
Développer les moyens de simulation et d'immersion nécessaires à l'expression d'un projet de design, architectural, urbain ou plastique et les intégrer de manière transversale.

CONTENU

Cet ARC interroge les moyens de production visuelle et de simulation en réalités mixtes (virtuelles et augmentées) pour donner lieu à des expérimentations singulières pour les champs de l'urbanité, du design, objet ou son et plus largement les activités de la société contemporaine. L'ARC vous donnera l'occasion d'intégrer ces représentations au sein de vos productions en cours.
En s'appuyant sur les dispositifs technologiques et les cours donnés, nous déboucherons sur la conception de visites virtuelles et interactives, d'installations, de jeux vidéos et de projets mixant le virtuel au réel au profit d'expériences visuelles, tactiles et auditives.
L'enseignement met en jeu une utilisation poussée des outils informatiques (Modélisation 3D, rendu, montage vidéo, programmation), de périphériques d'entrée et sortie spécifiques (Captation, Système de projection, dispositifs électroniques) et leur intégration dans un cadre de monstration donné dans une perspective interactive et immersive.
Concrètement, nous aborderons :

- Unity – logiciel, utilisé essentiellement dans la production de jeux video 2D, 3D – desktop / mobile ;
- en lien avec Unity, la programmation C# ;
- la modélisation 3d « classique » ou générative ;
- du point de vue des dispositifs techniques, nous utiliserons des moyens de projections standard, de kinect (dispositifs de captation de l'espace et du mouvement), de google carboard, et du casque VR de type HTC Vive ;
- la réalité augmentée à l'aide de Vuforia / Augment ;
- la production d'image et de vidéo 360° ;
- la post-production avec After Effect.

ÉVALUATION

Continue et en fin de semestre. Il est tenu compte de l'implication de l'élève, de sa présence, de la qualité du projet mis en œuvre, de l'analyse critique et de l'efficacité du système mis en place.
Il vous sera demandé à la fin du semestre, de présenter un travail mettant en jeu les procédés abordés durant l'ARC.

GRANDE IMAGE BELLES LETTRES

Christophe Domino

Olivier Houix

Ronan Le Régent

Semestre.s - 5, 6, 7, 8 et 9

Activité optionnelle

OBJECTIFS

Dans le prolongement d'expérimentations et du programme de recherche menés depuis plusieurs années à l'école, l'ARC est un espace de réflexion, de mise en œuvre et de réalisation de dispositifs visuels et sonores destinés en particulier à l'espace public mais aussi aux installations multicanaux, à la projection monumentale d'image, aux dispositifs de diffusion sonores, voire aux dispositifs d'interaction et (ou) de performance scénique et musicaux. S'appuyant sur des moyens destinés à la projection grand format, l'atelier est le cadre de réalisation d'un projet. Toutes les étapes de développement de projet y trouvent leur place : dossier initial, conception, réflexion critique et méthodologique, apprentissage et maitrise d'outils spécifiques, préparation technique, production, mise en œuvre. Une réalisation de grande échelle menée personnellement ou collectivement en constitue l'aboutissement, en un ou plusieurs semestres.

CONTENU

Pour la saison 2019-2020, sous le titre-programme Grande Image Belles lettres, l'ARC met toujours la projection monumentale dans le paysage urbain au cœur des projets mais s'intéresse plus particulièrement à la projection du mot, du texte, de la lettre et centre son attention sur les pratiques d'écriture, du tag à la littérature produite par ordinateur en passant par le slogan, le récit, le dialogue. Associée à une réflexion sur la typographie, l'édition électronique, la lecture comme activité cognitive, les projets se concrétiseront par une session de projection monumentale probablement dans le contexte de la ville du Mans. La proposition consiste à porter la page à l'échelle de l'architecture et à animer la matière typographique de manière à renouveler l'acte de lecture. Typographie dynamique, jeu du texte et de physicalité de la lettre, inscription dans l'espace public, les propositions des participants à l'ARC croiseront celles des artistes invité.e.s.

ÉVALUATION

Assiduité, pertinence et qualités de projet et des réalisations. Participation à la mise en œuvre des sessions.

JEUX DE BALLES

Juan Camelo

Semestre.s - 6 et 8

Activité optionnelle

Attention inscription obligatoire dès septembre

Cet ARC est proposé en partenariat avec le Musée Tessé. Il invite à structurer et réaliser des interventions singulières auprès du public autour de l'exposition « Jeux de balles, jeux de ballons » (du 30 novembre 2019 au 15 mars 2020) aux élèves, en tant que créateurs. Il s'agit d'explorer et aboutir dans une institution d'exposition un travail mêlant médiation, pédagogie et implication artistique.
L'inscription se fait OBLIGATOIREMENT À LA RENTRÉE mais il se déroulera au second semestre.

OBJECTIFS

Proposer aux élèves l'invention d'une méthode d'expression de type pédagogique, tant orale que matérielle. Explorer la question de la médiation culturelle dans un travail hors école avec des interlocuteurs externes – institutions, professions de la médiation, publics divers. Explorer et affirmer un positionnement de créateur dans un espace hors école.

CONTENU

En contact étroit avec les équipes du Musée Tessé et par l'intermédiaire d'un suivi précis, les élèves pourront préparer des interventions au sein du Musée. L'exposition « Jeux de balles » comportant une grande variété d'œuvres, dont beaucoup contemporaines qui seront une base libre pour ces propositions.

LA PHOTO EXPOSÉE

Laura Brunellière

Kate Blacker

Juan Camelo

Semestre.s - 5, 6, 7, 8 et 9

Activité optionnelle

OBJECTIFS

Cet ARC annuel a pour but d'explorer les possibilités matérielles et sémantiques de la photographie dans et avec l'espace.

Actualité artistique et théorique.
Depuis au moins les années 2000, l'entrée massive de la photographie dans le marché de l'art a ouvert à ce médium des nombreux lieux, en galerie comme en institution, ouvrant une vaste gamme d'expériences d'exposition que cet ARC pourrait passer en revue. C'est aussi depuis les années 2000 que la recherche en histoire et théorie de la photographie a connu un essor inédit, notamment en France. On pourra valoriser les fonds de la bibliothèque (comme la revue Études photographiques) et profiter de publications récentes pour enrichir les pratiques.

CONTENU

Matérialité du tirage, question d'échelles (de la miniature au monumental), jeux de sens produits par les variations de support, rapports de continuité et (ou) discontinuité entre l'espace de l'image photographique et l'espace d'exposition, dispositifs de présentation et liens avec le domaine sculptural et de l'installation. L'ARC s'oriente de manière générale sur l'idée que la photographie, comme n'importe quel objet artistique, n'existe pas indépendamment de son dispositif de présentation et de son contexte.

MÉTHODE

Pratique de l'accrochage. L'intégration de la mise en espace des productions sur une base photographique dès ses premières étapes. On insiste sur le fait que la mise en espace et en volume n'est pas une étape finale ou secondaire mais d'emblée une forme de brouillon en permanente évolution. Dans ou hors de l'école, on invitera les élèves à considérer des lieux particuliers comme des points de départ de production.

ÉVALUATION

Assiduité, pertinence et qualités de projet et des réalisations. Participation à la mise en œuvre des sessions.

SCULPTURE «LE MANS VILLE INNOVANTE»

Kate Blacker

Semestre.s - 5,6,7, 8 et 9

Activité optionnelle

OBJECTIFS

Le développement et la réalisation d'une maquette pour une sculpture, commandée par le Maire de la ville. Cette sculpture devra prendre place à l'entrée de la ville.

CONTENU

Exploration et analyse d'œuvres publiques sur des sites similaires à ceux du Mans.
Atelier consacré au développement des projets dans tous leurs aspects.
Exploration des possibilités d'inclusion des références mancelles telle que L'Obéissante, voiture construite par Amédée Bollée en 1873 au Mans.

MÉTHODE

Tout d'abord les élèves exploreront des sites à l'entrée de la ville du Mans susceptibles accueillir une sculpture. Puis, ils développeront cette sculpture à partir de la demande du Maire sous le titre *Le Mans Ville Innovante*.

ÉVALUATION

Capacité de l'élève à articuler les enjeux d'une sculpture en espace public et réalisations plastiques.

PEINTURE HORS CADRE

Carole Manaranche

Semestre.s - 5, 7 et 9

Activité optionnelle

« Je cherche à représenter une expérience liée à la difficulté de donner une cohésion aux choses… Une absence de définition, ou la possibilité d'une expansion cachée »
Jessica Stockholder

OBJECTIFS

Articulé autour de projets des élèves, de leurs réponses à l'axe de travail proposé, d'un partage régulier d'informations, l'objectif est d'enrichir la réflexion et la pratique autour de la picturalité qui se développe hors du cadre du tableau, hors des outils et supports traditionnels, une vison élargie qui permet d'hybrider d'autres pensées et d'associer d'autres pratiques des formes, des couleurs et des images (objet, *ready-made* color, espace, sculpture) Explorer la variété des notions, en discutant et mettant en perspective des questions liées à différentes options picturales. L'ARC peinture hors cadre se propose comme un laboratoire de recherche et d'expérimentations, alimenté de supports théoriques et iconographiques.

CONTENU ET MÉTHODE

- Une production plastique régulière avec mise en espace et présentation orale ;
- participation aux ateliers ;
- dossier de notes personnelles et restitutions visuelles des visites, voyages, workshops, et du travail personnel.

ÉVALUATION

Chaque élève développe pendant le semestre une expérience personnelle du médium peinture en articulant au mieux les aspects techniques et plastiques avec les intentions. En plus des discussions individuelles, l'accent est mis sur des présentations et des discussions en groupe qui affûtent le regard et la parole sur le travail.

RÉFÉRENCES

le groupe Support-Surface, Bertrand Lavier, Isa Genksen, Abraham Cruzvillegas, Phillyda Barlow, Carol Bove, Angela de la Cruz, Anita Molinaro, Felice Varini, Flora Moscovici, Colombes Marcaciano, Jim Lambie, Delphine Coindet, Richard Tuttle, Erwan Ballan, Sol Calero, Katarina Grosse, liste à compléter par les élèves.

DADADA BLABLABLA

David Michael Clarke

Ibai Hermandorena, intervenant extérieur

Semestre.s - 5, 6, 7, 8 et 9

Activité optionnelle

OBJECTIFS

La « performance » existe comme forme possible dans le domaine des arts plastiques depuis les années « dada », tout au long du XXe siècle. En revanche, c'est seulement depuis les années 70 que la performance est reconnue par les établissements d'art. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'élèves qui souhaitent expérimenter cette forme, découvrir son histoire, prendre position, incarner une idée, se confronter à un public, pour parler, chanter, bouger, danser, bref ... s'exprimer.

CONTENU

- Soutenir une démarche personnelle expérimentale. Apprendre à nourrir, élargir, rebondir, soutenir, structurer l'impulsion de création vers la conception et réalisation de projets ;
- analyse collégiale d'œuvres historiques et contemporaines ;
- développement de protocoles, d'accessoires et de stratégies de mise en scène ;
- conception de la durée, expérimentation avec l'action et l'endurance ;
- association des démarches processuelles au corps, à l'environnement et au sensoriel ;
- réflexions sur les modalités de présentation et de documentation par la production et contribution d'autres médiums ;
- le dialogue et le débat tout autant que la production sont au centre du projet d'atelier.

Semestre 1 : Workshop TNB / EESAB Rennes. 7 élèves.
Semestre 2 : Autour du travail d'Ibai Hernandorena.

MÉTHODE

Déplacements, rencontres, expérimentations, séminaires théoriques et surtout, travail plastique.

ÉVALUATION

Investissement personnel. Originalité du projet. Qualité des réalisations. Présentation du projet (formelle et critique).

BIBLIOGRAPHIE

Hors Limites (L'art et la vie 1952-1994) – Catalogue – Centre Pompidou, 1995
Bruce Nauman – *Topological Gardens* – Basualdo & Taylor – Philidelphia Museum of Art, 2009
Performances (L'art en action) – Roselee Goldberg – Thames & Hudson, 1999
Edouard Levé – Oeuvres – P.O.L. 2002
Le corps de l'artiste – Warr & Jones – Phaidon, 2005
L'Idiotie – J-Y Jouannais – Beaux-Arts Magazine Livres, 2003
Joel Hubaut - Re-Mix Epidemik – Presse du Reel, 2006
Christelle Familiari – Catalogue FRAC Pays de la loire, 2004
Jacques Halbert – *Le Mur du Rire – Creux de l'Enfer,* 2005
Eric Duycaerts – DVD – Galerie Perrotin / Venise Biennale, 2007
DADA – Catalogue – Centre Pompidou, 2005

MAGMA

Natsuko Uchino

Semestre.s - 5,6,7, 8 et 9

Activité optionnelle

OBJECTIFS

Associer aux démarches processuelles, le rapport au matériau, à l'environnement et au sensoriel.
Explorer les multiples possibilités de résonnance de la sculpture et en discerner les enjeux sociaux, esthétiques et écologiques.

CONTENU ET MÉTHODE

Fondé sur l'exploration de la terre comme site et comme matériau, le projet pédagogique pose la question de la commensalité des ressources avec l'ambition de développer des sensibilités esthétiques et éthiques en résonnance aux enjeux territoriaux, environnementaux et sociétaux.
La spécificité du projet MAGMA est de contextualiser l'exploration des « géo-matériaux», tant traditionnels qu'innovants dans un champ d'expérimentations concrètes, de réflexion interdisciplinaire et prospective où l'acte de faire est volontaire et intentionnel. La méthode sera celle d'un enseignement pratique centré sur le rapport au matériau, l'interdisciplinarité et l'expérimentation des techniques. La céramique et le travail de l'argile occuperont une place importante, non pas dans une exclusivité ou primauté du médium, mais plutôt pour proposer une approche transversale du rapport à la terre. Les disciplines diverses abordées et mises à contribution auront en commun, d'affirmer la rencontre avec le monde, la capacité à le modeler et le transformer. Comment on transforme le monde et comment il nous transforme en retour.

ÉVALUATION

Participation, présence, qualité des propositions, mise en œuvre des recherches dans un mode d'investigation et d'expérimentation pratique. Engagement discursif, dialogue de groupe, lectures, présentations d'éléments documentaires.

FILM

Benoît Hické

Semestre.s - 5, 7 et 9

Activité optionnelle

OBJECTIFS

Accompagné de sporadiques références historiques (projections de films, bibliographie) en relation avec les médiums utilisés par les élèves, l'ARC FILM leur propose de prolonger leurs pratiques et leurs recherches en produisant des objets en lien avec le réel, la question documentaire (films, vidéos, documents, textes, objets sonores ; tout objet convoquant l'image, le son et le mouvement).
Des productions sont donc élaborées au cœur de l'ARC et leur processus de réalisation est suivi tout au long de l'année. Ces séances de travail se font uniquement depuis la projection des travaux en élaboration - suite à une présentation préalable, et cela pour toutes les étapes (conception à finalisation)-.

CONTENU

C'est un atelier qui interroge de manière théorique et pratique la question du film : le film comme médium, comme outil, en sa qualité d'écriture propre ou comme champ d'expérimentation spécifique.

MÉTHODE

Les films produits donnent lieu à une perspective réelle de diffusion intra écoles (diplômes, événements) et extra écoles (festivals, concours, diffusions extérieures).

ÉVALUATION

Participation active et implication de l'élève.

ÉCRITS D'ARTISTES

Rachel Rajalu

Claude Lothier

Semestre.s - 5,6,7, 8 et 9

Activité optionnelle

OBJECTIFS

Entendre et lire des voix d'artistes, s'exprimer sur son propre travail, comprendre les enjeux liés aux pratiques discursives des artistes.

CONTENU ET MÉTHODE

Cet atelier sera consacré à la lecture d'écrits d'artistes. Ces textes prennent des formes très variées : correspondances, articles, notes, journaux, entretiens, romans, autobiographies, poésies, etc., ils manifestent des modes d'élaboration et d'inscription possibles de la pensée. La découverte d'une large littérature sera d'abord l'occasion d'éprouver différentes manières dont les artistes parlent de leur pratique et des problématiques qui leur sont liées. Une approche critique de ces textes tendra ensuite à remettre ces discours en contexte afin d'y déceler les croyances, les idéologies et les enjeux associés à leur époque d'écriture. Enfin, il sera proposé aux étudiants d'expérimenter des gestes d'écriture à partir de leur pratique personnelle.

ÉVALUATION

Assiduité, qualité de la présence, participation à la formation d'un corpus de textes, exercices d'écriture.

NORTH BY NORTHWEST

Dettie Flynn

Semestre.s - 8 uniquement pour les 4e année Art

L'atelier sans spéculation, l'inconnu du rendu.

OBJECTIFS

L'élève s'inscrit dans un atelier plastique qu'il choisit librement. Il choisit surtout une relation particulière avec le ou les enseignants engagés dans cette pratique. Son seul devoir est de tenir son engagement par une production mettant en évidence la relation privilégiée à cette pratique, mais aussi le rebondissement des dialogues entre le professeur et l'élève. Il s'agit pour l'élève de développer une méthode pour gérer sa liberté face aux moyens de production et son temps.

CONTENU

L'élève peut ainsi choisir trois ateliers sans spéculation en fixant lui-même les modes de rendez-vous avec le professeur ainsi que la construction du projet plastique (projet plus ou moins défini ou aventureux).
Il ne s'agit pas d'abandonner l'élève dans les mains de quelques rares interlocuteurs mais de fonder un ou plusieurs axes de recherches déterminés en commun accord entre élève et professeur.
L'engagement n'étant plus fixé à une date ni à une forme particulière ou contrainte par la vision concurrentielle des autres élèves, il est certainement plus désinhibant, professeur et élève étant pris dans le même enjeu : l'inconnu du rendu.
Cet ARC permet à l'élève de se ressourcer dans son expérimentation plastique et de maintenir ses habitudes d'un penser plastique, pendant une période où ils sont nécessairement majoritairement accaparés par les méthodes propres à la production écrite et ses recherches.

MÉTHODE

Visites d'ateliers.

ÉVALUATION

Assiduité et engagement (contrôle continu) et jury du bilan de fin de semestre.

TRANSPORTS NUMÉRIQUES

Marie-Laure Cazin
Christophe Domino
Fabien Bourdier

Semestre.s - 5,6,7, 8 et 9

Activité optionnelle

OBJECTIFS

Conception et réalisation d'œuvres numériques (oeuvres interactives, génératives, Internet).

CONTENU ET MÉTHODE

L'ARC donne l'opportunité de réfléchir à la façon d'utiliser les outils numériques dans le processus de création. Il s'agit pour les élèves de découvrir des œuvres, de concevoir un projet interactif ou génératif et de le réaliser. Certains projets qui le nécessitent peuvent faire l'objet d'une expertise par des intervenants.

ÉVALUATION

Présentation de projets en fin de semestre : conception, schémas, documentation, recherche technique.
Réalisation d'un prototype.

MICROCLIMAX V0

Ronan Le Régent

Semestre.s - 6,8 et 10

Activité optionnelle

OBJECTIFS

Comprendre les processus du vivant (le sol, l'eau, le soleil dans leur rapport au végétal) pour les mettre en œuvre sur une parcelle à transformer en jardin en proximité de l'école et veiller à augmenter la biodiversité en place.
Le projet se déroulera sur plusieurs années, la constitution d'un jardin se faisant dans un temps propre au règne végétal.
L'ambition de la phase 0 sera de définir le jardin potager, c'est à dire créer « l'enclos » et les conditions nécessaires à l'accueil de végétaux sur des principes d'autonomie, de récupération et de recyclage en veillant au respect des sols.

CONTENU ET MÉTHODE

Ce ARC interroge les moyens nécessaires à la création d'un jardin à partir d'une zone délaissée ou non affectée.
Il s'agit dans un premier temps d'observer le site, le regarder pour en comprendre et analyser ses spécificités.
Des visites de jardins et des rencontres avec des personnalités engagées dans des formes culturales alternatives seront organisées pour pouvoir aider les élèves à circonscrire leurs idées, envies, etc.
Le projet de ce jardin est un espace de création, de réflexion contigüe à l'école alliant la théorie et l'histoire du jardin à la pratique – la construction physique de celui-ci.
Ce jardin est un espace d'expérimentation autour du végétal, mais aussi de l'architecture et des interactions humaines qui souhaiteront y prendre lieu.
C'est aussi un espace qui pourra s'appuyer sur l'ensemble des savoirs et intérêts partagés par les équipes administratives, techniques et enseignantes de l'école qui souhaiteront s'y associer que ce soit au niveau des pratiques culturales, sociales, alimentaires, etc.
Un espace en plus, qui, tout en restant dans un cadre pédagogique offre l'opportunité de déborder, etc.
Avec le soutien de Natsuko Uchino, Rodolphe Alexis, Dettie Flynn, Miguel Mazeri, Olivier Chouteau, Amaël Bougard, et d'autres encore.

TRANSMISSION SCULPTURE POLITIQUE/ ET AMINATRONICS

Malachi Farrell

Semestre.s - 5,6,7, 8 et 9

Activité optionnelle

OBJECTIFS

Créer un pont pédagogique sur le rapports à la recherche à travers les médias actuels et son influence artistique.

CONTENU ET MÉTHODE

Cet ARC est fondé sur la connaissance du rapport au matériau, l'interdisciplinarité et l'expérimentation des techniques. Comment avoir une approche plastique des matériaux, vus comme non artistiques et comprendre les liens possibles à l'économie, au vu du prix de la mécanique électronique, de la programmation et de la recherche ?

ÉVALUATION

Participation, présence, qualité des projets, mise en œuvre et approche, et surtout assimilation.

BIBLIOTHÈQUE PARTICIPATIVE

Amaël Bougard

Semestre.s - 5 et 6

Activité optionnelle

Attention : concerne uniquement deux élèves du projet 2018-2019

OBJECTIFS

L'objet de cet ARC est la finalisation de la conception d'une bibliothèque participative implantée dans les services médicaux de la clinique du pré.

CONTENU

- Faisabilité et conditions de réalisation de la bibliothèque ;
- réalisation de représentation et de plans ;
- prise de contact avec des professionnels ;
- évaluation, cotation et chiffrage ;
- mise en situation.

ÉVALUATION

Continue et en fin de semestre. Il est tenu compte de l'implication de l'élève, de sa présence et de la qualité du projet mis en œuvre.
Il vous sera demandé à la fin du semestre, de présenter un travail mettant en jeu les procédés abordés durant l'ARC.

François Méchain, l'arbre aux échelles

HOSPITALITÉ, DESIGN ET TERRITOIRE

Ludovic Germain
Olivier Houix
Miguel Mazeri

Semestre.s - 5, 6, 7, 8 et 9

Activité optionnelle

OBJECTIFS

Il s'agit d'interroger et de trouver des outils et des méthodes qui mettent au cœur des modalités de création/conception en design les notions d'hospitalité et de territoire, entendues à la fois dans sa dimension relationnelle, attentionnelle, affectuelle et matérielle.

CONTENU

Mettre la notion d'Hospitalité au centre de notre questionnement permettra d'interroger trois niveaux : les conditions d'accueil matérielle et immatérielle (quels imaginaires associer au dispositif d'ensemble afin que chacun d'entre-nous puisse se construire à travers l'objet d'un lieu et le lieu d'un objet ?), les conditions d'établissement des créateurs au sein d'une situation de projet (type d'amorce, lieu, espace, temporalité, fréquence, etc.), les conditions d'échange (type d'amorce, de dialogue, d'approche, d'échange, de rencontres, forme des interactions entre participation et collaboration, etc.).

MÉTHODE

A quoi nous référons-nous dans la notion de territoire ? :
« les territoires sont les espaces-temps de la reconstruction de la relation humains/environnement. Ces territoires doivent pour cela permettre une réappropriation des milieux dans lesquels les acteurs vivent, par un objectif d'auto-développement soutenable. Le territoire est alors géré comme un bien commun (ni public, ni privatisé) et comme un mode commun où s'expérimentent de nouvelles pratiques socio écologiques, économiques et politiques et ce, autour d'une dynamique unissant les communautés humaines et leurs écosystèmes selon un principe d'autogestion responsable. »
Sandra Fiori & Alberto Magnaghi, les territoires du commun. Entretien avec Alberto Magnaghi, Métropolitiques, 10 mai 2018. www.metropolitiques.eu/Les-territoiresdu-commun.html

Nous souhaitons donc inscrire la dynamique de notre atelier de création/conception dans ces perspectives. Il s'agira d'inventer des dispositifs qui permettent d'incarner et questionner plus en avant ces points de vue, de mettre en place des instances d'observation et de discussions avec des interlocuteurs de différents horizons en prenant comme terrain d'expérimentation plastique, sensible et stimulant : la scène nationale « LES QUINCONCES-L'ESPAL ».

Nous travaillerons sur une série de propositions en design objet/espace/son qui puissent répondre sous une forme éphémère (configuration test grandeur nature et mise à l'essai prototype) ou une forme plus pérenne à l'accueil d'un lieu culturel, ouvert sur le quartier, la ville et la multitude que forme la dynamique habitante.

Un travail préalable pour comprendre la diversité des imaginaires associés à la figure d'un lieu culturel en ville semble nécessaire. L'atelier de projet souhaite mettre en place une méthode de résidence légère et régulière (en créant des permanences-ateliers de création/conception hebdomadaire) afin de tirer profit d'une approche collaborative de type bottom-up.

La scène nationale : LES QUINCONCES-L'ESPAL

Située au Mans, la Scène nationale Les Quinconces-L'Espal déploie ses activités de diffusion de spectacles, arts visuels, résidences de création et actions culturelles sur deux lieux : le théâtre des Quinconces, situé en centre ville sur la Place des Jacobins, et L'Espal, implanté en périphérie de ville dans le quartier des Sablons. Au cœur du projet : les publics et une « rencontre fertile » avec les œuvres et les artistes.

RITES, RITUELS, RÉPÉTITIONS : SYSTÈMES, GRILLES ET USAGES COLORÉS DU MOTIF

À venir

Semestre.s - 6 et 8

Activité optionnelle

OBJECTIFS

Questionner l'apparition des formes et des couleurs en jouant avec la répétition ;
Questionner, manipuler la perception de l'observateur ;
Inviter, inventer et réinventer à travers la grille ;
Jouer sur les notions de ruptures et de discontinuités pour proposer un au-delà du système modulaire répétitif ;
Mettre en place des rituels pour dépasser les limites : notions de flow, de transgression ;
Réfléchir au rythme, au mouvement, à la variation proposée ;
Questionner la place du spectateur : mode actif, passif ?
Questionner la présence ou l'effacement du geste artistique, de l'artiste/machine
Questionner le rituel : comble du confort ou de l'ascèse ?
Less is more ?

CONTENU ET MÉTHODE

Nous prendrons comme base de réflexion le système de la grille, la répétition du motif, du module comme élément constitutif d'un ensemble compositionnel.
À partir de cette trame, il s'agira de penser l'articulation des formes et couleurs en convoquant aussi bien le minimalisme, le décoratif, l'art brut, les mathématiques, les monomanies appliquées à l'art, les musiques répétitives, les formes géométriques et fractales observables dans la nature.

ÉVALUATION

Présence, assiduité, rendu d'exposés et de travaux.
Qualité de la réflexion entamée et des moyens plastiques mis en œuvre. Rendus plastiques individuels et collectifs.

BIBLIOGRAPHIE

Couleur et culture, usages et signification de la couleur de l'Antiquité à l'abstraction, Jonh Gage
L'interaction des couleurs, Josef Albers
La grammaire de l'ornement, Owen Jones
Catalogue de l'exposition *L'oeil moteur*, art optique et cinétique,1950-1975
Asphyxiante culture, Jean Dubuffet
L'Harmonie secrète de l'univers, Jean-Philippe Uzan
Sur les épaules de Darwin, les battements du temps Jean-Claude Ameisen
La lecture des pierres, Roger Caillois

PÂTES EXTRUSION

Felix Agid

Ianis Lallemand

Semestre.s -

Activité optionnelle

OBJECTIFS

Exposer.
L'objectif de l'ARC est d'interroger les diverses possibilités et combinaisons de matériaux pateux, dans le cadre de procédés d'impression 3D et d'extrusion.
L'enjeu principal de l'ARC est le développement et la fabrication d'un extrudeur multi-matériaux pâteux, pour la réalisation de pièces et objets de diverses échelles.

CONTENU

Les séances de travail (collectives et individuelles) auront lieu les mardis et jeudis après-midi.

ÉVALUATION

Qualité des propositions

BIO
GRA
PHIES

FELIX AGID

ezct.fr

Felix Agid est architecte, a cofondé EZCT Architecture & Design Research en 2000, et depuis NEA Architects et XtreeE (société d'impression 3D à grande échelle). Dans ces activités, Felix Agid interroge l'imbrication des technologies sur les moyens de productions de biens, d'environnements et de savoirs. A TALM-Le Mans, Felix Agid a créé en 2012 avec Christian Morin le programme de recherche Synthetic et en 2018 la mention au grade master Design Computationnel & Mécatronique, qu'il coordonne.

EZCT a dès sa création conjugué son réalisme politique et épistémologique avec une approche esthétique volontairement non réaliste, visant à analyser les transformations du monde associées à la révolution computationnelle. L'agence a réalisé en 2003 la scénographie de l'exposition Architecture non standard au centre Pompidou ; elle a depuis présenté son travail en France et à l'étranger : Archilab 2004 (The Naked City, Orléans 2004), La Maison Rouge (Pavillon Seroussi, 2006) ; Biennale d'Art Contemporain de Séville (Youniverse, Séville 2008) ; Mori Art Museum (New Visions in Architecture, Art and the City, Tokyo 2004) ; Archilab 2013 (Naturaliser l'architecture, Orléans 2013) ; Centre Pompidou (Collection permanente, Multiversités créatives, Imprimer le monde ; Coder le monde, Paris, 2003-2018).

RODOLPHE ALEXIS

Sa pratique touche au phénomène sonore et vibratoire sous une pluralité de formes telles que l'installation, la composition, la performance et la radiophonie.

En tant que concepteur sonore et preneur de son il collabore régulièrement avec les arts visuels, de l'espace et du mouvement ainsi qu'avec de nombreuses structures, entreprises et institutions. Artiste associé du Collectif MU, il coordonne la création de la plateforme de réalité augmentée audio SoundWays et contribue régulièrement à des projets muséographiques et des applications sonores géolocalisées. Fondateur associé des éditions Double-Entendre -Vibrö, il intervient également au sein du duo électroacoustique OttoannA et dans le projet hybride Winds Doors Poplars. Enfin, il développe une pratique personnelle de la phonographie et du field recording pour laquelle il a été deux fois lauréat du Programme Hors les Murs de l'Institut Français.

ANNE BARITEAUD

Chargée de cours théoriques et de pratique de projet à TALM-Le Mans depuis 2018, Anne Bariteaud a d'abord enseigné l'histoire de l'architecture, le dessin, le suivi de projet en design urbain et l'ethnographie en organisant avec Miguel Mazeri des marches interactives dans des territoires sociologiquement définis. Formée à l'université de Tours, elle fait partie de l'équipe des publics à l'ouverture du Palais de Tokyo. Dans le cadre de sa thèse, elle est engagée comme chargée d'étude et de recherche à l'Institut National d'Histoire de l'Art (INHA) pendant quatre ans. Elle devient ensuite responsable de l'inventaire des archives de Louis Vauxcelles. Enseignante à l'université de Reims, puis à la Sorbonne au Centre Saint-Charles notamment, elle contribue en parallèle à l'organisation d'événements culturels et à des commissariats d'exposition, dans des institutions (mairies, Louvre, Centre Pompidou, CCC, etc.) et le milieu associatif.

KATE BLACKER

kateblacker.com

La sculpture et son « champ élargi » à l'installation sont dans une histoire dynamique dont l'expansion est en perpétuelle redéfinition. Au cours du vingtième siècle le vocabulaire des matières premières est passé d'un nombre restreint de matériaux à une quantité indénombrable quasiment sans interdit. Simultanément les potentiels d'interventions sont tout aussi extensibles à tous les sites imaginables – du Pôle Nord aux Jungles de l'Amazonie !

Il n'y a pas de limites mais une multitude de terrains.

L'activité artistique de Kate Blacker s'est développée principalement en sculpture et installation mais elle me s'est également tournée vers les domaines de la danse, du théâtre, de l'opéra et du cinéma en tant que scénographe ; vers la réalisation de commandes publiques et l'initiation des projets collaboratives pour différentes productions, les plus récentes ayant exploité des logiciels de design et de mise en œuvre.

AMAËL BOUGARD

À venir

IANIS LALLEMAND

ianislallemand.com |

Ianis Lallemand est designer et chercheur. Ses recherches explorent l'impact du numérique dans le champ de la production matérielle.
Il s'intéresse en particulier à la dimension générative des procédés numériques (fabrication additive, robotique), tant dans leur dimension computationnelle que physique, en développant une pratique attentive aux comportements émergents des matériaux.

Formé à la fois en ingénierie et en design, il est fréquemment amené à concevoir ses propres outils de production. Il développe d'abord en 2010 ses recherches à l'Ircam (Paris), puis rejoint en 2012 EnsadLab, le laboratoire de l'École nationale supérieure des Arts Décoratifs (Paris). De 2013 à 2017, il réalise à l'EnsAD et à l'université Paris Sciences et Lettres une thèse de doctorat en design, dans laquelle il développe plusieurs dispositifs de production expérimentaux, qui l'amènent à rejoindre le groupe de designers et d'architectes Co-de-iT. Il soutient cette thèse en décembre 2017 à la Gaîté lyrique (Paris) avec une exposition personnelle.
En parallèle de ces travaux, il mène une activité de designer indépendant, à travers laquelle il accompagne notamment diverses structures artistiques (CAC Brétigny, Synesthésie…) autour de questions de conception et de développement.

LAURA BRUNELLIÈRE

Laura Brunellière est née à Nantes en 1971, elle vit et travaille à Paris. Elle enseigne la photographie et la vidéo à l'Ecole supérieure d'art et de design TALM-Le Mans.

Marquée par l'enseignement du critique Alain Bergala lors de ses études de cinéma et de photographie, sa pratique se concentre sur les potentialités narratives de l'image. Elle commence par tenir un journal photographique noir et blanc dans lequel elle réajuste par le montage le cours de son histoire. Ces expériences autour du montage s'étendent dans le cinéma expérimental au sein du collectif parisien Braquage. Sa rencontre avec le photographe américain Mark Lyon, dépliera sa pratique dans le monde et dans celui de la presse; elle réalise alors Le beau monstre : Bob Richardson, un portrait filmique du photographe de mode, tourné en pellicule super 8, et rencontre Jan-Willem Dikkers avec qui elle collabore dans la revue Issue magazine.

En 2005 elle réalise les vidéos Ballynahinch et Le radeau d'Aran. Elle tente à travers ces deux projets de trouver une écriture vidéo à même de représenter son expérience du paysage. Elle collabore cette année-là avec l'artiste et critique d'art Claire Renier sur un projet d'installation intitulé Réserve, 2005. Le journal L'Oeil du scandale, 2009, imprimé en noir et blanc publie une série de photographies où se révèlent et se désagrègent sculpture antique et cristal de roche. Ses expériences plastiques autour de l'image et du minéral s'achèvent en 2009 avec les light rocks : de petits volumes vides façonnés par le pliage de tirages photographiques qui posées au sol, dessine et prolonge « une réalité dont ces pierres sont le socle ». Cette même année, elle rencontre la critique d'art Elisabeth Wetterwald avec qui elle se lie d'amitié et qui donne lieu à un projet de portrait filmique non abouti, Coup de sifflet.

Dans Quitter les Victoires I II III, elle se retranche dans le dessin automatique qu'elle confronte à des reproductions photographiques de sculpture grecque. Le film Juste – Ciel réalisé en 2012 marque ce tournant dans sa production. Invitant des enfants à venir lire et légender des portraits photographiques de personnalités mythiques des arts visuels, « le film s'emplit peu à peu d'un flottement qui accueille les mystères de l'imagination et recréer le caractère rêveur de l'enfance de l'art – et de l'enfance comme art »*. En résidence à la Fondation Rauschenberg en mars 2013 elle écrit Quitter les Victoires, son prochain film en cours de réalisation.

* in Septième ciel Art et cinéma expérimental par Florent Guézengar, 2012.

GUY BRUNET

Né au Mans en 1958, il y étudie de 1974 à 1979, à l'École supérieure des beaux-arts où il obtient son Diplôme national supérieur d'expression plastique. Depuis 1983, il enseigne le dessin et la peinture.

JUAN CAMELO

Juan Camelo enseigne l'histoire des arts.

Juan Camelo a fait des études de philosophie à l'Université de Nanterre Paris X, où il s'est spécialisé dans le domaine de l'esthétique et de la philosophie de l'art, notamment dans la période contemporaine. Il a été conférencier-formateur à la galerie nationale du Jeu de Paume de 2007 à 2012, ainsi qu'intervenant annuel à la Fémis – École nationale supérieure des métiers de l'image et du son de 2009 à 2011.

MARIE-LAURE CAZIN

vimeopro.com/curiosite/marie-laure-cazin

Marie-Laure Cazin est auteure, réalisatrice et metteuse en scène. Elle manie également les nouvelles technologies pour créer des œuvres transversales entre la scène et le cinéma qu'elle dénomme les Living Cinema. Ces prototypes cinématographiques fonctionnent avec des interactions en temps réel entre le film et des performeurs sur scène ou des spectateurs, transformant l'enregistrement de l'image et du son en une matière malléable et réactive.

Après Tarentelle en 2009, film modifié en temps réel par sa bande sonore jouée par des interprètes sur scène (au Fresnoy et à La Filature, scène nationale de Mulhouse), elle travaille actuellement à un ciné-théâtre, Les Crises magnétiques, toujours en coproduction avec La Filature, sur le thème de la nature, de l'érotisme et du désastre écologique.

Par ailleurs elle réalise actuellement en collaboration avec des chercheurs un prototype de film interactif, où les émotions des spectateurs seront capturées par des casques mesurant les ondes cérébrales, et agissant en temps réel sur le déroulement d'un film qui relate les expériences de Franz-Anton Mesmer, inventeur de l'hypnose (production Filmo et Pôle Images).

En 2008, elle a réalisé une œuvre murale, Climats Intimes, sur un immeuble de Jean-Paul Viguier à Boulogne-Billancourt (commande de Hines Prélude et Gecina) dans la zone du trapèze autour de l'île Seguin. Toujours dans une réflexion cinématographique, des photographies feuilletées dans du verre mettent en scène une rêverie autour de l'univers du bureau et sont accompagnées d'un script qui apparaît et disparaît en fonction de la température extérieure.

Plasticienne de formation, elle a étudié aux beaux-Arts de Paris, à la Jan van Eyck Akademie, Fine Arts postgraduate program in residency, Maastricht, Pays-Bas, puis au Fresnoy, studio national des arts contemporains (2002-2003). Ses réalisations photographiques et vidéos ont été présentées régulièrement dans les centres d'arts, galeries et festivals à partir de 1997 en France et à l'étranger.

DAVID MICHAEL CLARKE

davidmichaelclarke.com

facebook/dmc.arte

@dmc_artlife

instagram/dmc_artlife

David Michael Clarke s'amuse à faire se côtoyer des œuvres d'art avec des situations issues de son quotidien.

Sur le principe de la rencontre et d'une pensée à la dérive, il détourne, arrange, s'approprie, multiplie et croise les registres culturels populaires ou savants. Les jeux de mots sont souvent le point de départ de projets qui peuvent prendre la forme d'événements ou d'objets. Son attention au contexte l'amène à habiter des lieux et à créer des moments de convivialité. DMC amplifie ce qui caractérise sa démarche selon quatre modalités : la création d'œuvres en relation avec un lieu ; la réactivation d'œuvres de son répertoire ou de ceux d'autres artistes ; le prêt d'œuvres à des artistes ou à des institutions ; l'intervention sur des œuvres empruntées. Cette pratique collaborative n'est pas sans interroger la question de l'auteur, le statut de l'artiste ainsi que la nature d'un tel projet.

CHRISTOPHE DOMINO

Christophe Domino, né en 1958 à Coutances, est un historien, critique et théoricien d'art français, commissaire d'exposition, auteur, chercheur.

Christophe Domino enseigne la culture générale à TALM-Le Mans depuis 2003. Auteur, critique indépendant et essayiste, il écrit sur l'art et la culture contemporaine depuis le courant des années 1980 simultanément pour divers supports (livre, radio et télévision, presse et presse spécialisée : depuis 2013, chroniqueur régulier au Journal des Arts). Il a publié une dizaine de livres et de nombreuses contributions à des catalogues collectifs et des publications académiques. Il mène des projets de publications, d'événements et d'expositions en France et à l'étranger, autour d'artistes de différentes générations, de questions liées à l'héritage conceptuel, à l'espace public, à l'art engagé, aux nouveaux médias. Dans le prolongement du travail critique, il a développé, en tant que responsable scientifique, une recherche théorique et la production d'un programme de projections monumentales avec des élèves et des artistes invités dans le cadre de Grande Image Lab au sein de TALM.

DETTIE FLYNN

Née en 1968 à Dublin, elle enseigne l'histoire et la théorie des arts en anglais.

Dettie Flynn a plusieurs activités. Elle est artiste, photographe, professeure ; elle écrit de temps en temps, organise et facilite des choses. Elle ne voit aucune hiérarchie entre ces activités : elle estime que toutes font partie de sa vie publique.

VINCENT GÉRARD

Depuis 1997, Vincent Gérard écrit, réalise et produit plusieurs films de fiction, documentaires, vidéos et installations. Il collabore régulièrement avec le cinéaste et musicien Cédric Laty, avec qui il est producteur et distributeur associé de la compagnie Lamplighter Films. Il est également commissaire d'exposition, conférencier et programmateur indépendant. Vincent Gérard enseigne le cinéma à l'École Nationale Supérieure d'Arts de Paris/Cergy (ENSAPC) et est intervenant en cinéma à l'École Européenne Supérieure de l'Image de Poitiers/ Angoulême (EESI).

LUDOVIC GERMAIN

laps-design.com

Ludovic Germain est diplômé de l'ENSCI-Les Ateliers Paris (École nationale supérieure de création Industrielle) en 1994, il a également suivi une formation au Central Saint Martins College of Art and Design en option Innovation Design à Londres.

C'est en créant des objets qu'il s'interroge sur l'importance du son dans le design d'un produit ou d'un environnement.

En 2000, il co-fonde l'agence de design sonore Laps où sont développés des concepts et des méthodologies innovants par l'association de deux compétences : le design sonore et la psychoacoustique. L'agence compte de nombreux clients comme Orange, Toyota, RATP, Klaxon, Peugeot, SNCF, le Pôle de Commerces Confluence, etc.

Ludovic collabore depuis 2003 avec la chorégraphe Catherine Bäy, pour la conception et la création sonore du projet artistique Blanche-Neige (chorégraphie, performance, vidéo), TodaysArt (International Festival for Adventurous Creativity) à La Haye, la Nuit Blanche de Bruxelles et de Rome, le Festival Crossing the Line à New-York, etc.

OLIVIER HOUIX

pds.ircam.fr

Olivier Houix est ingénieur du son et docteur en acoustique.

Il obtient en 2003 un doctorat d'Acoustique à l'Université du Maine intitulé Catégorisation auditive des sources sonores, sous la direction de Stephen McAdams et René Caussé à l'Institut de Recherche et de Coordination Acoustique/Musique (Ircam). Il est également titulaire d'une licence de Psychologie, obtenue à l'Université Paris 5 en 1998.

Olivier Houix est chargé de recherche dans l'équipe Perception et Design Sonores. Ses travaux s'articulent principalement autour du design sonore en abordant autant les questions théoriques en lien avec la perception de notre environnement sonore que des aspects de design et d'évaluation d'interfaces sonores.

Il travaille actuellement dans l'équipe sur un projet industriel et enseigne à l'École supérieure d'art et de design TALM-Le Mans autour des techniques du son (captation, édition, montage, informatique du son, écoute, etc.).

ANNIE HUBERT

Annie Hubert a appris la reliure à l'école des beaux-arts du Mans. Titulaire d'une maîtrise de l'enseignement supérieur, elle est titulaire du poste d'Assistante-reliure.

Annie Hubert enseigne les techniques modernes de reliure pour permettre aux élèves diplômables de personnaliser la présentation de leur mémoire ou pour aider les étudiants à réaliser leurs projets (embossage, cartonnage, travail du cuir, etc.).

Elle propose une initiation à la marbrure et à la fabrication du papier recyclé. Elle anime également des ateliers de cartonnage, de reliure et d'origami dans une association.

IANIS LALLEMAND

ianislallemand.com |

instagram/ianislallemand |

Ianis Lallemand est designer et chercheur. Ses recherches explorent l'impact du numérique dans le champ de la production matérielle.

Il s'intéresse en particulier à la dimension générative des procédés numériques (fabrication additive, robotique), tant dans leur dimension computationnelle que physique, en développant une pratique attentive aux comportements émergents des matériaux.

Formé à la fois en ingénierie et en design, il est fréquemment amené à concevoir ses propres outils de production. Il développe d'abord en 2010 ses recherches à l'Ircam (Paris), puis rejoint en 2012 EnsadLab, le laboratoire de l'École nationale supérieure des Arts Décoratifs (Paris). De 2013 à 2017, il réalise à l'EnsAD et à l'université Paris Sciences et Lettres une thèse de doctorat en design, dans laquelle il développe plusieurs dispositifs de production expérimentaux, qui l'amènent à rejoindre le groupe de designers et d'architectes Co-de-iT. Il soutient cette thèse en décembre 2017 à la Gaîté lyrique (Paris) avec une exposition personnelle.

En parallèle de ces travaux, il mène une activité de designer indépendant, à travers laquelle il accompagne notamment diverses structures artistiques (CAC Brétigny, Synesthésie, etc.) autour de questions de conception et de développement.

RONAN LE RÉGENT

Né en 1973 à Nantes, Ronan Le Régent a été commissaire d'exposition en art contemporain pendant cinq ans avant de poursuivre ses activités dans le champ du design graphique dans le secteur culturel (artistes, architectes-urbanistes, structures culturelles, etc.).

DAVID LIAUDET

liaudetlithographies.blogspot.com

On n'a jamais autant imprimé. Et partout.

Que ce soit dans les ateliers de taille-douciers ou dans les galeries marchandes des supermarchés sur les bornes photographiques ou sur les photocopieuses, l'impression d'images est devenue populaire, rapide, aisé. Warhol doit être content.

Cette transformation semble pourtant soulever les mêmes questions que Dürer en son temps :

Qui es-tu toi qui dessines ? Qui es-tu toi qui copie mon image ? Qui es-tu toi qui diffuses et qui s'en donne l'autorisation ?

L'estampe dans son histoire semble toujours faite des mêmes soubressauts. C'est qu'elle est riche. Dans ses méthodes, dans son histoire, dans ses appropriations, l'estampe a toujours tenu le pari de la traduction.

Il sera donc question d'inventer une pédagogie qui interroge toutes ses qualités. La plasticité des matrices en est bien la première mais aujourd'hui, alors que le numérique, ce cracheur précieux d'encre, semble avoir pris le dessus, on reste étonné de la solidité du désir de matrice.

Gauguin en faisait des sculptures, Felix Gonzalez-Torres en fait à l'infini des tirages, et Sol Lewitt taille des linos.

On n'a jamais autant imprimé.

CLAUDE LOTHIER

leblogdeclaudelothier.blogspot.com

Claude Lothier est né en 1956. Il suit des études artistiques à l'université Paris Panthéon Sorbonne jusqu'au doctorat d'arts plastiques, sous la direction de Bernard Teyssèdre, qu'il obtient avec mention très bien en 1985.

Une pratique quotidienne du dessin et de l'écrit pendant de nombreuses années, actuellement sous la forme de dessins réalisés aux crayons de couleur d'après des photos prises chaque jour avec un iPhone, visibles au fur et à mesure sur son blog.

Il enseigne à l'École supérieure d'art et de design TALM-Le Mans depuis 1995. Ses travaux portent plus précisément sur la perspective comme clarification de notre relation au monde dans une attitude permanente de vérification avec le corps et avec l'esprit que rien ne peut scinder.

En 2004, il organise en collaboration avec David Liaudet une exposition intitulée Persistante Perspective, réunissant des œuvres ayant en commun une préoccupation de la perspective parfois sans que leurs auteurs en soient conscients ou la revendiquent.

Il travaille actuellement sur des travaux théoriques, pratiques et plastiques visant à préciser, enrichir et reconsidérer la perspective, découverte majeure obscurcie par de nombreux contresens. À la pratique du dessin s'est ajoutée une exploration de volumes polyédriques.

MIGUEL MAZERI

Miguel Mazeri, docteur en anthropologie sociale – thèse soutenue en 2012 à l'École des hautes études en sciences sociales, Paris – est architecte de formation, diplômé de l'École nationale supérieure d'architecture de Nantes.

Il intervient TALM-Le Mans depuis 2008 au sein de l'option Design mention Design et Territoire. Ses domaines de compétence sont la sociologie et l'anthropologie urbaines ainsi que l'histoire de l'architecture et de la ville. Il enseigne depuis plus de dix ans autant la théorie que le projet et le suivi de mémoires en école d'architecture, à l'université et en école d'art et de design (ENSCI – École nationale supérieure de création industrielle, Paris). Il maintient en parallèle une activité régulière en tant que consultant en sciences sociales sur des opérations d'urbanisme au sein d'équipes d'architectes.

RACHEL RAJALU

Rachel Rajalu enseigne la philosophie et l'esthétique à l'École supérieure d'art et de design TALM-Le Mans.

Elle est docteure en Esthétique de l'Université Rennes 2 depuis décembre 2016, après avoir soutenu une thèse sur les conditions d'expérience des scènes contemporaines et leurs effets existentiels, éthiques et politiques (direction Pierre-Henry Frangne et Christophe Bident). Elle a obtenu en 2017 les qualifications en dix-septième (Philosophie) et dix-huitième (Arts) sections du CNU. Elle est diplômée (masters 2) en Études politiques (EHESS), Philosophie (Rennes 1) et Management du spectacle vivant (UBO). Elle est également chargée de cours à l'Université Catholique de l'Ouest (Angers).

Parallèlement à ses activités d'enseignement et de recherche, elle contribue à la Revue Critique d'art et collabore avec des artistes. Ses deux dernières publications sont L'œuvre-archive de Claire-Ingrid Cottanceau : un paradigme pour penser le discours sur l'œuvre, in D. Huneau, N. Le Luel, L. Naudeix, A. Vincent (dir.), L'œuvre d'art dans le discours : signe, forme, projet, Sampzon : Éd. Delatour, 2017, p. 235-249 et Improvisation, jeu des acteurs et dispositifs numériques, in S. Chalaye, P. Letessier et G. Mouëllic (dir.), Esthétique Jazz : Écriture et improvisation, Paris : Éditions Passages, 2016, p. 119-129.

NATSUKO UCHINO

natsukouchino.tumblr.com

Natsuko Uchino développe une pratique transversale entre art et écologie.

Ses installations et performances allient aux matériaux multiples de la sculpture, l'image, l'objet fonctionnel et le vivant.

Son travail, representé par les galeries Green Tea (JP) et Last Resort (DK), a été exposé à Elaine –MGK Bâle, Kunsthalle Baden- Baden, Kunsthal Charlottenborg Copenhague, Le Musée de la Chasse et de la Nature, le Silencio, le Cœur et Le Jardin des Plantes (FIAC-Hors les Murs) à Paris, les Laboratoires d'Aubervilliers, La Friche Belle de Mai, Marseille et acquis dans les collections du CNEAI et du Frac Nouvelle Aquitaine.

Elle a été en résidence au Centre International d'Art et du Paysage – Ile de Vassivière, à l'École Cantonale d'Art du Valais, à l'École national des beaux-arts de Bourges, au Centre Céramique Contemporaine La Borne et a participé au groupe de recherches Ideas City à la foundation LUMA, Arles et New Museum, New York.

CONTACTS

Kate Blacker | coordination première année Art et Design
kate.blacker@talm.fr

Laura Brunellière | coordination deuxième et troisième années Art
laura.brunelliere@talm.fr

Dettie Flynn | coordination quatrième et cinquième années Art
dettie.flynn@talm.fr

Ronan Le Régent | coordination deuxième et troisième années Design
ronan.leregent@talm.fr

Miguel Mazeri | coordination quatrième et cinquième années Design
mention *Design et territoires*
miguel.mazeri@talm.fr

Olivier Houix | coordination quatrième et cinquième années Design
mention *Design sonore*
olivier.houix@talm.fr

Felix Agid | coordination quatrième et cinquième années Design
mention *Design computationnel & mécatronique*
felix.agid@talm.fr

Christian Morin | direction
christian.morin@talm.fr

Aïcha El Hadj | administration et finances
aicha.elhadj@talm.fr

Diane Debuisser | pédagogie et scolarité
diane.debuisser@talm.fr

Léa Garnier | accueil, secrétariat
lea.garnier@talm.fr

Margaux Gâchet | accueil, communication
et relations internationales
margaux.gachet@talm.fr

Fanny Peltier | bibliothèque
fanny.peltier@talm.fr

Georgina Corcy | technique photo
georgina.corcy@talm.fr

Olivier Chouteau | technique volume
olivier.chouteau@talm.fr

Lucas Fossey | technique son et vidéo
lucas.fossey@talm.fr

Cyrille Charretier | bâtiment
cyrille.charretier@talm.fr