

7.2 Arts appliqués, art, culture

7.2.1 Vue d'ensemble de la branche spécifique « Arts appliqués, art, culture »

Orientations de la maturité professionnelle ►	Technique, architecture et sciences de la vie			Nature, paysage et alimentation	Économie et services		Arts visuels et arts appliqués	Santé et social	
Domaines d'études HES apparentés à la profession CFC ►	Technique et technologies de l'information	Architecture, construction et planification	Chimie et sciences de la vie	Agronomie et économie forestière	Économie et services (Type « économie »)	Économie et services (Type « services »)	Design	Santé	Travail social
Arts appliqués, art, culture dans le domaine spécifique ▼									
Nombre de périodes d'enseignement							320		
Nombre d'heures de formation (arrondi)							435		

7.2.2 Objectifs généraux

La création est l'une des activités fondamentales de l'homme. La branche « Arts appliqués, art, culture » a pour but de faire prendre conscience de phénomènes créatifs, de les rendre visible et de les communiquer, ainsi que de développer une compréhension globale de leur contexte culturel et social. Les personnes en formation se confrontent ainsi à leur environnement immédiat, à différentes cultures et aux phénomènes de mondialisation.

L'objectif de formation principal est l'acquisition d'aptitudes créatives. La branche met donc l'accent sur l'activité créatrice pratique sous forme de projets, avec un libre choix des moyens créatifs en fonction de l'objectif pédagogique et professionnel. Les personnes en formation acquièrent des possibilités d'expression, des capacités et des savoir-faire créatifs ainsi que des connaissances de base dans une sélection représentative qui renonce volontairement à l'exhaustivité systématique. Au fil de ces projets, les personnes en formation développent leurs compétences et apprennent à les appliquer de manière pertinente. La théorie de la création artistique est transmise de préférence en introduction et en accompagnement des projets. Dans la confrontation théorique avec les aspects actuels et historiques, les personnes en formation acquièrent une compréhension des arts appliqués, de la culture et de l'art contemporains.

La flexibilité des cours et leur orientation sur les projets tiennent compte, d'une part, des antécédents professionnels hétérogènes des personnes en formation, et permettent, d'autre part, une préparation optimale aux offres d'études HES correspondantes (p. ex. design, médias et art, film, possibilités d'approfondissement créatif en architecture). Dans la mesure du possible, les cours portent également sur des thèmes relatifs au test d'aptitude concernant les capacités créatrices et artistiques en vue de l'accès au domaine d'études « Design » d'une haute école spécialisée.

7.2.3 Compétences transdisciplinaires

Les compétences transdisciplinaires suivantes sont particulièrement encouragées chez les personnes en formation :

- *capacité de réflexion* : replacer les phénomènes artistiques dans leur contexte culturel et social ; aménager (planifier/concevoir et réaliser) son propre processus de travail et de création de manière responsable et le décrire de façon différenciée et autocritique ; examiner et évaluer les sources, médias et messages de manière critique et les utiliser de façon ciblée
- *compétence sociale* : exprimer son propre point de vue et comprendre ceux d'autres personnes ; développer l'aptitude au travail en équipe ; construire et entretenir un premier réseau professionnel ; s'impliquer en fonction de la situation
- *comportement en situation d'apprentissage et de travail* : évaluer et classer ses propres capacités ; travailler avec persévérance et efficacité ; se familiariser avec des méthodes et des processus de travail créatifs orientés vers les projets ; développer sa créativité et sa confiance en sa propre création
- *capacité à s'intéresser* : faire preuve de curiosité et d'ouverture d'esprit pour développer un intérêt pour les arts appliqués et l'art du passé et contemporains
- *capacités pratiques* : rechercher de manière ciblée, concevoir, réaliser et présenter ses propres travaux, appliquer ses compétences créatrices dans d'autres domaines spécifiques
- *compétence linguistique* : comprendre correctement les contenus spécifiques et s'exprimer de manière autonome, développer en particulier l'utilisation de terminologies spécifiques
- *utilisation des technologies de l'information et de la communication (compétences TIC)* : utiliser les TIC de manière autonome et consciente afin de récolter et de transmettre des informations (recherches, traitement de texte, présentations)

7.2.4 Domaines de formation et compétences spécifiques

Domaine d'études HES apparenté à la profession (CFC) : « Design »

(*) Dans la colonne « Contenu concret » un * est placé lorsque la matière est présentée en classe, mais ne fait pas l'objet d'un examen ou d'une évaluation

Domaine de formation et domaines partiels (selon PEC MP)	Compétences spécifiques (selon PEC MP)	Contenu concret	Nombre périodes	Idées pour les TIB et le TIP
1. Bases de la création (110 périodes d'enseignement)	Les personnes en formation sont en mesure de :		110	
1.1 Formes	- percevoir et utiliser l'effet d'éléments visuels (point, ligne, surface et espace) - identifier des proportions (par ex. nombre d'or, modulator) - saisir les aspects relatifs à la composition	par la comparaison, faire observer, décrire des œuvres, à l'écrit ou à l'oral, à l'aide de connaissances historiques et théoriques en perception des formes et des aspects relatifs à la composition, afin que les personnes en formation interprètent l'effet de certains éléments visuels (point, ligne, surface et espace) et qu'ils identifient des proportions (par ex. nombre d'or, modulator)	30	TIB proposé avec : les mathématiques, les ateliers pratiques concernés, le français et les autres langues nationales, 3e langue
	intégrer leurs connaissances des formes dans leur propre activité créatrice	par une rédaction ou une présentation orale, demander aux personnes en formation de mettre en perspective les connaissances acquises, dans leur propre activité créatrice. *		

1.2 Couleurs	• décrire l'impact émotionnel des couleurs • percevoir consciemment la couleur comme dimension créative • identifier la couleur comme matériau (substances, domaines d'application) • expliquer des modèles de couleurs définis • expliquer les lois du mélange des couleurs (additif / soustractif) • identifier et appliquer des contrastes de couleurs • intégrer leurs connaissances dans leur propre activité créatrice	• par la comparaison, faire observer, décrire des œuvres, à l'écrit ou à l'oral, à l'aide de connaissances historiques et théoriques en perception des couleurs, par exemple, en décrivant l'impact émotionnel des couleurs, en percevant consciemment la couleur comme dimension créative, en identifiant la couleur comme matériau (substances, domaines d'application), en expliquant des modèles de couleurs définis • par une rédaction ou une présentation orale, demander aux personnes en formation de mettre en perspective les connaissances acquises, dans leur propre activité créatrice.	30	• TIB proposé avec : les mathématiques, Technique et Environnement, l'atelier « Couleur », le français et les autres langues nationales, 3e langue
1.3 Représentation spatiale	• relever des facteurs créant une perception de volume (superposition, rapports de taille, hauteur relative, etc.) • expliquer différents types de perspectives (centrée, à 2 points de fuite, colorée, atmosphérique, signifiante)	• par la comparaison d'œuvres, à l'aide de connaissances historiques et théoriques, faire relever à l'écrit ou à l'oral des facteurs créant une perception de volume (superposition, rapports de taille, hauteur relative, etc.), en expliquant différents types de perspectives (centrée, à 2 points de fuite, colorée, atmosphérique, signifiante)	30	• TIB proposé avec : les mathématiques, Technique et environnement, le français et les autres langues nationales, 3e langue

	appliquer de manière autonome un nombre défini de ces procédures de représentation spatiale dans leur propre activité créatrice à différents niveaux selon l'objectif pédagogique et professionnel.	par une rédaction ou une présentation orale, demander aux personnes en formation de mettre en perspective les connaissances acquises, dans leur propre activité créatrice. *		
1.4 Corps (formes tridimensionnelles)	- décrire différentes variétés de création tridimensionnelle (relief, sculpture, plastique, objet, installation) - distinguer les processus soustractifs et additifs	par la comparaison d'œuvres, décrire des productions tridimensionnelles à l'aide de connaissances historiques et théoriques, notamment en identifiant diverses variétés de création tridimensionnelle (relief, sculpture, plastique, objet, installation) et en distinguant les processus soustractifs et additifs	20	TIB proposé avec : les mathématiques, les ateliers pratiques concernés, le français et les autres langues nationales, 3e langue
	appliquer de manière autonome un nombre défini de techniques tridimensionnelles dans leur propre activité créatrice à différents niveaux selon l'objectif pédagogique et professionnel	par une rédaction ou une présentation orale, demander aux personnes en formation de mettre en perspective les connaissances acquises, dans leur propre activité créatrice. *		
2. Domaines d'application créatifs (130 périodes d'enseignement)			130	
2.1. Photographie	comprendre les différentes variétés de photographie (p. ex. photographie documentaire, artistique, de reportage)	par l'étude d'aspects choisis de l'histoire de la photographie, faire décrire et contextualiser les diverses variétés et techniques photographiques, et situer ces œuvres au sein de la création contemporaine, par le biais de visites dans des institutions culturelles, notamment en identifiant les différents genres de photographie (par ex. photographie documentaire, artistique, de reportage)	30	TIB proposé avec : Information et communication, l'atelier photographique, Histoire et institutions politiques, le français et les autres langues nationales, 3e langue

	choisir les procédures techniques pertinentes dans différentes conditions	faire comparer et contextualiser des œuvres au sein de l'évolution technique du médium par le biais de descriptions écrites ou orales		
	- comprendre et appliquer des procédés de création d'images - s'adapter aux évolutions techniques - utiliser de manière autonome la photographie comme moyen de création à différents niveaux selon l'objectif pédagogique et professionnel	évaluer l'adéquation de choix techniques au contexte de création d'une photographie ainsi qu'à ses significations par une rédaction ou une présentation orale, demander aux personnes en formation de mettre en perspective les connaissances acquises, dans leur propre activité créatrice. *		
2.2 Image mobile (film, vidéo, animation)	- utiliser de manière autonome une sélection de médias selon l'objectif pédagogique et professionnel - se repérer dans le secteur multimédia de la création	- faire comparer, par une production écrite ou orale, divers types de médias, tant sur le plan formel que sur le plan du contenu. * - situer des créations contemporaines dans le champ des arts actuels mais aussi dans une perspective historique du médium et des arts	25	TIB proposé avec : Information et communication, l'atelier vidéo, l'atelier d'animation, Histoire et institutions politiques, le français et les autres langues nationales, 3e langue
2.3 Language visual et illustration	- identifier les différentes formes d'images (par ex. photographie, film, dessin, peinture, logo) et évaluer de manière critique l'utilisation qui en est faite - concevoir de manière autonome des représentations visuelles selon l'objectif pédagogique et professionnel	- par le biais d'une sélection de médias, demander aux personnes en formation de contextualiser des œuvres dans l'histoire des arts et de celle du médium concerné ; faire situer également ces créations au sein de la création contemporaine par le biais de visites, que ce soit à l'écrit ou à l'oral - au moyen d'une rédaction ou d'une présentation orale, demander aux personnes en formation de mettre en perspective les connaissances acquises, dans leur propre activité créatrice. *	30	TIB proposé avec : les ateliers concernés, le dessin, Information et communication, Histoire et institutions politiques, le français et les autres langues nationales, 3e langue

2.4 Arts graphiques	élaborer de manière autonome des solutions graphiques pour leurs propres champs d'application	par la description et la comparaison, demander aux personnes en formation de contextualiser, à l'écrit ou à l'oral des productions graphiques au sein de la création contemporaine mais aussi dans l'histoire des arts	20	TIB proposé avec : les ateliers pratiques concernés, le dessin, Information et communication
	développer et réaliser une mise en page avec des relations texte-image (principalement format utile d'une page, éléments graphiques, espaces, documents de plusieurs pages ou en plusieurs parties, titres)	faire réaliser un dossier d'exposé ou de recherche à l'aide de documents collectés et sélectionnés par les personnes en formation, tout en leur demandant de respecter les règles de mise en page (typographique), de légendage et de citation de source		Histoire et institutions politiques, le français et les langues nationales, 3e langue
	- identifier et appliquer les règles typographiques de base (principalement polices définies [Antiqua / Grotesk], styles de caractères, orientation du texte, chasse, interligne, mise en page, hiérarchie des titres) - utiliser les différentes formes d'images dans leurs propres documents de manière judicieuse	par la comparaison, demander, à l'écrit ou à l'oral, d'identifier et de situer sur le plan historique des productions typographiques, notamment en utilisant les règles de base. *		
	discuter des caractéristiques d'un <i>Corporate Design</i> à l'aide de quelques exemples	au moyen de la comparaison, faire identifier les caractéristiques d'un <i>Corporate Design</i> à l'aide d'exemples issus de la création contemporaine (à l'écrit ou à l'oral). *		

2.5 Conception de produits (mode, industrie, meubles et objets)	• évaluer des exemples de produits sous l'angle de la forme, de la matière, de la surface, des dimensions et de la fonction • faire des expériences avec les matières • élaborer des idées de produits et les noter sous une forme adaptée (croquis, plan, modèle de développement) • développer leurs propres produits (modèles, prototypes) de manière autonome à différents niveaux selon l'objectif pédagogique et professionnel	• faire évaluer des exemples de produits (sous l'angle formel, fonctionnel et technique), par la comparaison écrite ou orale, en les situant au sein de l'histoire des arts • demander aux personnes en formation d'expliquer, à l'écrit ou à l'oral, des choix des matériaux - liés à un contexte historique, économique et politique déterminant des options esthétiques. * • faire décrire, à l'écrit ou l'oral, des produits et demander de les comparer, de manière argumentée, avec des productions actuelles. *	10	• TIB proposé avec : Information et communication, le français et les autres langues nationales, 3e langue, Histoire et institutions politiques
2.6 Architecture, architecture d'intérieur et scénographie	• analyser un objet dans son contexte (configuration de l'espace intérieur, espace extérieur, environnement, facteurs de localisation) et noter les constatations par écrit ou sous forme graphique • identifier la corrélation entre construction et forme	• faire décrire, à l'écrit et/ou à l'oral, un objet dans son contexte spatial et demander d'interpréter les choix techniques et formels en relation avec l'espace ; faire identifier des liens avec d'autres objets contemporains et emblématiques de l'histoire du domaine de création et de l'histoire des arts en général. *	15	• TIB proposé avec : les ateliers pratiques concernés, l'atelier théâtre, la danse, Technique et environnement, Histoire et institutions politiques
	• élaborer un édifice (objet) en tenant compte de la dimension et de la proportion, des transitions spatiales, de la lumière naturelle et artificielle ainsi que des matériaux et des surfaces	• faire identifier, par la comparaison, la corrélation entre construction et forme en resituant la production dans son contexte de création. *		• Le français et les autres langues nationales, 3e langue

	élaborer des solutions spatiales de manière autonome pour différentes tâches, sur plan ou sous forme de modèle, selon l'objectif pédagogique et professionnel	- par la découverte d'espace architecturaux, demander de décrire à l'écrit ou à l'oral les relations formelles entre dimensions, proportions, transitions spatiales, lumière et matériaux. * - faire décrire des espaces architecturaux à partir de plans, de maquettes ou de toute autre documentation (à l'écrit ou à l'oral)		
3. Culture (80 périodes d'enseignement)			80	
3.1 Histoire de l'art et de la culture	- classer des œuvres d'art représentatives d'un point de vue temporel et stylistique (en tenant compte en particulier de la peinture, de la sculpture et de l'architecture) - identifier les principales caractéristiques stylistiques des périodes artistiques occidentales - analyser et interpréter, avant tout en les comparant, un nombre défini d'œuvres d'art (principalement des dessins/tableaux/objets) à l'aune de critères portant sur le fond et la forme - expliquer notamment à ce propos le lien entre les moyens créatifs et le message - comprendre les évolutions dans l'histoire de l'art des XXe et XXIe siècles - préparer et présenter de manière autonome des sujets concernant l'art, le design ou l'architecture	- demander de classer des œuvres d'art représentatives d'un point de vue temporel et stylistique, en les contextualisant, notamment d'un point de vue iconographique, social, historique, philosophique, économique et politique. Faire comparer ces œuvres avec d'autres techniques de création qui leur seront contemporaines (par exemple la photographie, le cinéma, la vidéo, les arts graphiques, la création d'objets, la performance, etc.) ainsi qu'avec les œuvres d'art et les techniques actuelles, cela par la fréquentation régulière des lieux de création d'aujourd'hui (centres d'art, galerie, associations d'artistes, ateliers, etc.) - par le biais de la comparaison, demander d'identifier au sein des arts occidentaux des influences ou des écarts par rapport à d'autres périodes ou cultures artistiques (écrit ou oral)	40	TIB proposé avec : Histoire et institutions politiques, le français et les autres langues nationales, 3e langue

	• mettre leur propre produit en parallèle avec des œuvres contemporaines marquantes et apparentées d'un point de vue artistique (positions) • approfondir cette comparaison entre les œuvres et les positions artistiques au moyen de recherches, d'analyses et de contextualisations	• que ce soit à l'écrit ou à l'oral, faire situer, analyser et interpréter dans leur contexte historique, économique et politique, un nombre défini d'œuvres d'art, tout en demandant une comparaison avec des œuvres qui leur sont contemporaines, réalisées avec d'autres médiums ou techniques (photographie, cinéma, vidéo, arts graphiques, performance, etc.). Ces œuvres d'art seront également très souvent mises en relation avec la création contemporaine, cela par la fréquentation régulière des lieux de création d'aujourd'hui sous la forme de comptes rendus (centres d'art, galerie, associations d'artistes, ateliers, etc.) • par la comparaison écrite ou orale d'œuvres, demander d'identifier des liens entre les moyens créatifs et les intentions. • faire situer des œuvres au sein de l'histoire des arts des XXe et XXIe siècles et justifier cette mise en contexte par un texte ou une présentation orale argumentée incluant une approche à la fois chronologique, historique, politique et économique • demander à la personne en formation de réaliser des dossiers ou des présentations orales sur des sujets, de manière autonome, en intégrant les connaissances acquises sur le plan pratique et historique		

		• faire contextualiser leurs productions ou leurs positions, notamment par rapport à la création contemporaine, de manière autonome, tant à l'écrit qu'à l'oral • par le biais de l'élaboration d'un dossier, apprendre à la personne en formation à utiliser divers outils de recherche, diverses sources intégrées de manière sélective, autonome, tout en respectant les usages scientifiques de la citation des sources, cela par l'observation d'exemples puis par la mise en pratique.		

(*) Dans la colonne « Contenu concret » un * est placé lorsque la matière est présentée en classe, mais ne fait pas l'objet d'un examen ou d'une évaluation.

Idées pour le TIB

- 1.1. Formes, avec les mathématiques : analyser dans le domaine des arts visuels et art appliqués, en utilisant les connaissances mathématiques, divers types de proportions (nombre d'or, modulator, etc.). Estimer les intérêts esthétiques, géométriques et algébriques d'une proportion choisie, à travers une production orale, écrite ou pratique.
Formes, Couleur, Représentation spatiale, Langage visuel ou Illustration avec 1re langue nationale : distinguer et étudier des traits formels, narratifs et iconographiques récurrents au sein d'un corpus de bandes dessinées, ce à travers une production orale, écrite ou pratique.
- 1.2. Couleur, avec Technique et environnement : analyser dans le domaine des arts visuels et art appliqués, en utilisant les connaissances physiques, divers types de mélanges colorés, rapports de contraste, etc. Estimer les intérêts esthétiques en regard du développement des connaissances techniques (histoire des techniques de pigment et de la physique de la lumière) à travers une production orale, écrite ou pratique.
- 1.3. Représentation spatiale, avec Technique et environnement : mettre en rapport un concept spécifique aux arts visuels et arts appliqués (par exemple : la perspective, l'aplat, etc.) ou un courant artistique spécifique (par exemple : le divisionnisme, le futurisme, le land art, etc.) avec notre perception de l'environnement et le développement des techniques, ce à travers une production orale, écrite ou pratique.
- 2.1. Photographie, Image mobile, Langage visuel ou illustration, Arts graphiques avec Information et communication : analyser l'usage de l'image fixe ou en mouvement comme véhicule d'information et communication, soit dans un domaine média soit dans le domaine publicitaire, ce à travers une production orale, écrite ou pratique.
- 2.2. Photographie, Image mobile, Langage visuel ou Illustration, Arts graphiques, avec Histoire et institutions politiques : étudier l'impact d'une image fixe ou en mouvement, qu'elle soit de reportage ou d'un autre type, relativement aux événements historiques, aux institutions politiques, ce à travers une production orale, écrite ou pratique.
- 2.3. Arts graphiques, avec 1re langue nationale : étudier l'usage de certains aspects des arts graphiques et de la typographie dans les procédés d'écriture du XXe siècle (calligrammes, etc.), ce à travers une production orale, écrite ou pratique
- 2.4. Arts graphiques, avec 2e langue nationale et 3e langue (anglais) : étudier l'usage spécifique de la typographie en regard d'un aspect culturel de la production allemande (p. ex le gothique, l'école d'Ulm, etc.) et/ou de l'anglais (par exemple la Times ou la typographie américaine à pochoir), ce à travers une production orale, écrite ou pratique.
- 2.5. Conception de produits, avec 2e langue nationale : mettre en rapport un objet spécifique du Bauhaus ou de l'école d'Ulm avec l'histoire de la culture allemande.
- 2.6. Architecture, avec 2e langue nationale, idem 2.5
- 3.1. Culture, avec 1re, 2e et/ou 3e langue, avec Histoire et institutions politiques : mettre en rapport un concept précis utilisé en art visuel ou dans les arts appliqués (par exemple : le théocentrisme, la perspective, le spectacle, la rationalité, le sublime, la vitesse, la construction, la diffusion, etc.) avec le développement historique, institutionnel, politique et/ou social propre aux cultures et périodes où ce concept s'applique. Élaborer un mini-dossier, avec étude d'applications pratiques autour du concept choisi et développé (par exemple : perspectives et forme du pouvoir absolu ; le spectacle comme opération de la contre-réforme ; le sublime, la crise de la psyché et la volonté de nation ; la construction et l'urbanisation ; la diffusion et les mass-médias, etc.).

Références

Brochures pédagogiques :

TDC – Texte et Documents pour la classe, Éditions Scérèn, Paris, (nombreux numéros)

Histoire générale de l'art et analyse d'image

- Ardenne Paul, Art, l'âge contemporain. Une histoire des arts plastiques à la fin du XXe siècle, Les Éditions du Regard, Paris, 1997.
- Blistène Bernard, Une histoire de l'art du XXe siècle, Beaux-Arts Magazine et Centre Georges Pompidou, Paris, 2002.
- Bourriaux Nicolas, Esthétique relationnelle, Les Presses du réel, Paris, 1998.
- Frontisi Claude (sous la direction de), Histoire visuelle de l'art, Éditions Larousse, Paris, 2001.
- Gauville Hervé, L'art depuis 1945 groupes et mouvements, Éditions Hazan, Paris, 2007.
- Groupe Mu, Traité du signe visuel. Pour une rhétorique de l'image, Éditions Le Seuil, Paris 1992.
- Heinich Nathalie, Le triple jeu de l'art contemporain, Les Éditions de Minuit, Paris, 1998.
- Laneyrie-Dagen Nadeije, Histoire de l'art pour tous, Éditions Hazan, Paris, 2011.
- Martine Joly, Introduction à l'analyse de l'image, Arman Colin, Paris 2009.
- Martine Joly, L'Image et son interprétation, Arman Colin, Paris 2005.
- Martine Joly, L'Image et les signes, approche sémiologique de l'image fixe, Armand Colin, Paris 2005.
- Riout Deny, Qu'est-ce que l'art moderne ? Éditions Gallimard, Folio essais, Paris, 2000.
- Lemoine Stéphanie, Ouari Samira, Artivisme, Éditions Alternatives, Paris, 2010.
- Morrill Rebecca (direction), 400 femmes artistes, Phaidon, Paris, 2019.
- Hessel Katty, Histoire de l'art sans les hommes, Michel Lafon, Paris, 2022.

Théorie

- Chalumeau Jean-Luc, Les théories de l'art, philosophie, critique et histoire de l'art de Platon à nos jours, Librairie Vuibert, Paris, 2002.
- Harrisson, Charles, Wood, Paul, Art en théorie 1900-1990. Une anthologie, Éditions Hazan, Paris, 2007.

Photographie

- Barthes Roland, La chambre claire, Éditions Gallimard, Paris, 1980.
- Benjamin Walter, Petite histoire de la photographie, Éditions Allia, Paris, 2012.
- Benjamin Walter, L'œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique, Éditions Allia, Paris, 2011.
- Flusser Wilém, Pour une philosophie de la photographie, Essai, Éditions Circé, Belval, 2004.

Vidéo

- Bourriaud Nicolas, Postproduction, Les Presses du réel, Dijon 2003.
- Deleuze Gilles, Cinéma I. L'image-mouvement, Éditions de Minuit, Paris, 1983.
- de Meredieu Florence, Arts et nouvelles technologies : art vidéo, art numérique, Éditions Larousse, collection. Comprendre, reconnaître, Montréal, 2003.
- Duguet Anne-Marie, Vidéo, la mémoire au point, Éditions Hachette Littérature, Paris, 1981.
- Duguet Anne-Marie, Déjouer l'image. Créations électroniques et numériques, Éditions Jacqueline Chambon, Paris, 2002.
- Rush Michael, Les nouveaux médias dans l'art, Éditions Thames & Hudson, Londres, 2003.

Architecture

- Bony Anne, L'architecture moderne, collection Reconnaître et comprendre, Éditions Larousse, Paris, 2006.
- Cohen, Jean-Louis, L'architecture au futur depuis 1889, Éditions Phaidon, Paris, 2012.
- Guidot Raymond, Histoire du design de 1940 à nos jours, Éditions Hazan, Paris, 2004. (édition augmentée)
- Vercelloni, Matteo, Le design : l'évolution des formes, des idées et des matières, de la révolution industrielle à nos jours, Éditions Solar, Paris, 2005.
- Zevi, Bruno, Apprendre à voir l'architecture, Éditions de Minuit, Paris, 1959.

Décoration d'intérieur

- Massey Anne, La Décoration intérieure au XXe siècle, Éditions Thames & Hudson, Paris, 1991.
- Praz Mario, Histoire de la décoration d'intérieur : la philosophie de l'ameublement, Éditions Thames & Hudson, Paris, 2008.

Bijouterie

- Arminjon Catherine (sous la direction de), BILIMOFF Michèle, Métal : vocabulaire technique, Éditions du patrimoine Centre des monuments nationaux, Paris, 2000.
- Dictionnaire international du bijou, Éditions du Regard, Paris, 1998.
- Ramseier Philippe, Dictionnaire de bijouterie et joaillerie : ou brèves d'« établi » à « zinc », Éditions Slatkine, Genève, 1998.

Design et graphisme

Généralités

- Bryony Gomez Palacio, Armin Vit, Anthologie du Graphisme Éditions Pyramid, Paris, 2010.
- Châtelain Roger, La Typographie suisse du Bauhaus à Paris, Presses polytechniques et universitaires romandes, Lausanne, 2008.
- Dictionnaire international des arts appliqués et du design / sous la direction d'Arlette Barré-Despond, Regard, Paris, 1996.
- Fiell Charlotte & Peter, Design du XXe siècle, Éditions Taschen, Köln, 2000.

Histoire

- Bony Anne, Le design : histoire, principaux courants, grandes figures, Éditions Larousse, Paris, 2006.
- Flamand Brigitte, Design. Essais sur des théories et des pratiques, Éditions IFM, Paris, 2006.
- Flusser, Vilém, Petite philosophie du design, Éditions Circé, Belval, 2002.
- Hollis Richard, Le graphisme au XXe siècle, Éditions Thames and Hudson, Paris, 1997.
- Midal Alexandra, Design : introduction à l'histoire d'une discipline, Éditions Pocket, Paris, 2009.
- Midal Alexandra, Design, l'anthologie, Éditions Head/Cité du design, Genève/Saint-Étienne, 2013.
- Kinross, Robin, La typographie moderne. Un essai d'histoire critique, Éditions B42, Paris, 2012.

Théorie

- Barthes Roland, Mythologies, Paris, Seuil, 2003.
- Baudrillard Jean, Le système des objets, Éditions Gallimard, Paris, 1991.
- Frutiger Adrian, L'homme et ses signes : signes, symboles, signaux, Atelier Perrousseaux Éditeur, 2004.

Mode

- Baudrillard Jean, « Le plus bel objet de consommation : le corps » in La société de consommation, Idées Denoël, Paris, 1970.
- Borel France, Le vêtement incarné : Les métamorphoses du corps, Éditions Calmann-Lévy, Paris, 1992.
- Bourdieu Pierre, La Distinction : critique sociale du jugement, Les Éditions de Minuit, Paris, 1979.
- Courtine Jean-Jacques et al., Histoire du corps, Volume 1. De la Renaissance aux Lumières, Volume 2. De la Révolution à la Grande Guerre, Volume 3. Les Mutations du regard. Le XXe siècle, Éditions du Seuil, Paris, 2005-2006.
- Du Roselle Bruno, La mode, Imprimerie nationale, Paris, 1980.
- Guillemard Colette, Les mots du costume, Éditions Belin, Paris, 1991.
- Lipovetzky Gilles, L'Empire de l'éphémère : La mode et son destin dans les sociétés modernes, Éditions Gallimard, Paris, 1987.
- Steele Valérie, Se vêtir au XXe siècle de 1945 à nos jours, Éditions Adam Biro, Paris, 1998.

Site web

www.ubuweb.com

Films ou vidéos

- Palettes, L'intégrale, Alain Jaubert, Éditions Montparnasse, Paris, 2007.
- Lignes, formes, Couleurs. Petites histoires des techniques de la peinture, Marie-José et Alain Jaubert, Éditions Montparnasse, Paris, 2008.
- Architectures : intégrale, 5 DVD, Frédéric Compain, Arte éditions, 2007 et Architectures : intégrale, 6-7-8, Richard Copans et Juliette Garcias, Arte éditions, Issy les Moulineaux, 2013.
- Photo, l'histoire des grands mouvements photographiques – L'intégrale, Stan Neumann, Alain Nahum, Arte Éditions, Issy les Moulineaux, 2013.
- Coffret Contacts, William Klein, Arte Éditions, Issy les Moulineaux, 2004.
- Design, Luciano Rigolini, Danielle Schirman, Ann-Celia Kendall, Arte Éditions, Issy les Moulineaux, 2006.

Évaluation des prestations

Recommandation :

Ad minima, une épreuve notée (écrite ou orale) par période d'enseignement (en général 3 épreuves pour 3 périodes) ou 3 notes par semestre.

Modalités d'épreuves suggérées :

- analyse d'image (identification, contexte, formes, significations), orale ou écrite
- compte rendu (film, documentaire, entretien, article critique, texte théorique, visite d'exposition ou d'atelier, sortie au théâtre, etc.), oral ou écrit
- rédaction à partir d'œuvre
- dossier, en groupe ou individuel, en lien avec des recherches thématiques ou/et à partir d'une problématique liée à l'art, travail qui peut être associé à une présentation orale du résultat des recherches.
- test intermédiaire de connaissance
- production argumentée (débat, manifeste, lettre, article critique, etc.), écrite ou orale

Formes des examens finaux

Design	pratique oral	travail centré sur un projet d'une durée de 16 à 32 heures dont une présentation de 30 minutes au maximum incluant un entretien d'examen