

Catalogue de cours 2016 – 2017

Ecole supérieure d'art et design de Saint- Etienne

Année 4

Option art

Tableau des crédits
Année 4 - option art

Module théorie	S7	S8
Art contemporain et culture visuelle		1
Hyperséminaire		2
Séminaire de méthodologie d'initiation à la recherche		1
La pensée n'existe pas sans langage		1
Histoire de la photographie		1
Les querelles de la modernité		1
Théorie critique des images		1**
Suivi du mémoire		1
Anglais ou Français		1

Module acquisition

2 ateliers* :		4*
Cinéma/Vidéo		4*
Atelier photographie, la photographie et l'image déjà là		4*
Espaces Récits		4*
Peinture		4*
Le Club – atelier d'écriture poétique		1**
Adossement à la recherche		
ARC***		
Arc Strictement personnel		2***
Arc Picturalités		2***
Laboratoires de recherche		
Labo Random		2**
Labo IRD		2**
Labo LEM		2**

Module perception

Workshops - ateliers		2
----------------------	--	---

Module appropriation

Conférences		1
Recherches personnelles, suivis d'atelier, rendez-vous individuels		1
Présentation critique (bilan de fin de semestre)		2
Présentation formelle (bilan de fin de semestre)		2
Présentation intermédiaire mémoire (bilan de fin de semestre)		2

Module maturation

Insertion professionnelle		1
---------------------------	--	---

Stages et/ou mobilité	30	-
-----------------------	----	---

* Choisir deux ateliers obligatoires

**optionnel facultatif

***Choisir un Arc (obligatoire)

Tableau des crédits
Année 4 – option art - mention espaces

Module théorie	S7	S8
Art contemporain et culture visuelle		1
La pensée n'existe pas sans langage		1
Hyperséminaire		2
Séminaire de méthodologie d'initiation à la recherche		1
Histoire de la photographie		1
Les querelles de la modernité		1
La sculpture est un objet comme un autre		1
Suivi du mémoire		1
Théorie critique des images		1**
Anglais ou Français		

Module acquisition

2 ateliers obligatoires :		
Un pas de côté		4
Corps en scène		4
1 atelier optionnel facultatif** :		
Espaces-récits		2**
Vidéo - cinéma		2**
La photographie et l'image déjà là		2**
Adossement à la recherche		
ARC***		
Arc Strictement personnel		2***
Arc Picturalités		2***
Laboratoires de recherche		
Labo Random		2**
Labo IRD		2**
Labo LEM		2**

Module perception

Workshops - ateliers (semaine pratiques et recherches)		2
--	--	---

Module appropriation

Conférences		1'
Recherches personnelles, suivis d'atelier, rendez-vous individuels		1
Présentation critique (bilan de fin de semestre)		2
Présentation formelle (bilan de fin de semestre)		2
Présentation intermédiaire mémoire (bilan de fin de semestre)		2

Module maturation

Insertion professionnelle		
---------------------------	--	--

Stages et/ou mobilité	30	-
------------------------------	----	---

'crédit attribué avec le cours « les querelles de la modernité »

* Choisir deux ateliers obligatoires / **optionnel facultatif / ***Choisir un Arc (obligatoire)

RÉCAPITULATIF DES CRÉDITS	
Initiation à la recherche suivi du mémoire, philosophie, histoire des arts	9
Projet plastique : prospective, méthodologie, production	20
Langue étrangère	1
Stage et/ou mobilité	30

La structuration des enseignements

Les enseignements de la 4e année se structurent autour des ateliers, des cours magistraux et des rendez-vous individuels pour favoriser l'accompagnement du projet de l'étudiant. Les Arc viennent enrichir et compléter cette structure ; ils rappellent l'oscillation constante et nécessaire entre théorie et pratique.

Pour récapituler la trame de la maquette pédagogique, l'étudiant :

- suit la totalité des cours énoncés dans le module théorie
- choisit deux ateliers mentionnés dans la grille récapitulative
- choisit un arc dans le module acquisition – adossement à la recherche
- peut suivre la programmation des laboratoires de recherche
- assiste à la programmation de conférences
- choisit un workshop ou séminaire ou colloque durant les semaines pratiques et recherches

Les ARC

Chaque ARC propose un enseignement à la fois théorique et pratique, et fait appel à une programmation d'intervenants extérieurs (chercheurs, experts, artistes, designers, etc.) qui interviennent dans le cadre de formats spécifiques aussi bien conférence, workshop, séminaire ou encore colloque

Les formats pédagogiques au long cours privilégient l'oscillation constante entre théorie et pratique.

Les ARC ne se substituent ni au cours, ni aux entretiens individuels ou aux séances d'accrochage critique organisées avec les étudiants.

Ils constituent le terrain et le terreau de prédilection pour l'émergence d'une pensée et de recherches qui se travaillent à plusieurs.

La mention Espaces

La mention Espace est une mention transversale avec l'option design. Les enseignements s'organisent autour d'une trame spécifique dont le récapitulatif est mentionné dans la grille ci-dessous.

La majeure partie des enseignements est commune avec ceux généralistes de l'option art.

Certains enseignements spécifiques à l'option design sont optionnels pour les étudiants de l'option art.

Pour récapituler la trame de la maquette pédagogique au sein de la mention espace, l'étudiant :

- suit la totalité des cours énoncés dans le module théorie
- suit un atelier obligatoire transversal à l'option art et design
- peut choisir un atelier optionnel facultatif
- choisit un arc dans le module acquisition – adossement à la recherche
- peut suivre la programmation des laboratoires de recherche
- assiste à la programmation de conférences
- choisit un workshop ou séminaire ou colloque durant les semaines pratiques et recherches

Description des enjeux de la mention espace

Au sein de la mention Espaces, il ne s'agit pas tant de mettre en lumière les possibles porosités entre art et design, ou encore les notions de transdisciplinarités chères à cette époque - même si, de fait, ces questions seront abordées. Il s'agit, plutôt, pour chaque futur praticien de sonder sa pratique à l'aune d'une autre discipline et de provoquer ainsi des résistances dans l'expérience de la création.

Souvent, l'ambiguïté qui découle de la corrélation art -design est éprouvée du côté de l'objet et de sa fonctionnalité ou de son usage. Ces notions, forcément sous-jacentes à une pratique du design, et régulièrement questionnées par le champ artistique, ne sont qu'un des aspects des terrains d'expérimentation. L'Espace est le pivot central de cette mention, questionné et pratiqué sous plusieurs latitudes :

- La relation entre une (des) production(s) et sa mise en espace, quelle soit liée à la galerie, au musée, à la ville, au paysage, à l'espace public, etc. c'est-à-dire à toute forme de monstration possible. Comment s'articule une œuvre à l'espace dans lequel elle va prendre racine et être montrée/perçue ?
- La scénographie
- Les pratiques curatoriales
- Le contexte, comme un des possibles matériaux de création au regard des logiques de création in situ (intégrant la création en espace public)

- L'inscription du corps dans un processus de création à travers le médium performatif et l'action performative
- La porosité avec d'autres disciplines et praticiens tels que des metteurs en scènes, des danseurs ou chorégraphes et la collaboration avec le champ des arts vivants
- **La dialectique et l'art de la conversation entre étudiants sont au cœur du processus de travail.**

Si la majorité de la formation se fonde sur un socle commun, des ateliers spécifiques à la mention art permettent de déployer des problématiques liées notamment à la commande publique, au 1% et à l'intégration du travail plastique dans l'espace public.

Module théorie

Option Art
Année 4
S8

Art contemporain et culture visuelle

Enseignante : Caroline Soyez-Petithomme

Enseignement : théorique obligatoire

Langue d'enseignement : français + documents textuels et audio-visuels en anglais

Objectifs

Ce cours propose aux étudiants de développer leur connaissance des pratiques artistiques contemporaines, des différents acteurs et du paysage de l'art contemporain tel qu'ils existent et évoluent via des types de structures (musée, centres d'art, *artist's run spaces*, espace public etc.) et des formats de production et de diffusion extrêmement divers.

Contenus

La présentation d'expositions et œuvres se fera selon une « thématique » ou approche transversale renouvelée à chaque cours par exemple :

approche territoriale

approche thématique récurrente dans les pratiques artistiques récemment exposées

approche par supports médiatiques et éditoriaux

Mode d'enseignement

Alternance de cours magistraux et de prise de paroles (individuelles ou collectives) suite à des travaux de recherche guidés effectués en amont du cours.

Évaluation

L'évaluation sera faite sur la base de l'implication et de l'assiduité au cours. Elle tiendra compte de l'évolution du discours critique et de l'analyse produite du travail personnel.

Pré-requis semestre 8 : avoir été admis en année 4 selon les modalités internes à l'école.

Charge de travail : 24h

Ects S8 : Crédits attribués dans le bloc Méthodologie de la recherche

Module théorie

Option art
Année 4
S8

Hyperséminaire

Enseignante : Eric Suchère, Karim Ghaddab et Philippe Roux

Enseignement : théorique obligatoire

Langue d'enseignement : français

Objectifs

Former les étudiants à la méthodologie de la recherche, leur inculquer des connaissances approfondies tant dans le domaine de l'histoire de l'art que dans celui de la philosophie appliquée à l'art et leur faire acquérir un positionnement théorique et critique autonome dans le champ de l'art.

Contenus

L'enseignement se fait sous la forme de conférences, de projections, de cours théoriques et de voyages d'études qui traitent de l'histoire des arts (chronologie et mise en perspective des idées...) et de l'esthétique des origines à nos jours à travers une approche hétérogène et multiple. Une fois par mois, les étudiants sont amenés à participer à un groupe de réflexion sur les éléments abordés pendant les séances précédentes.

Mode d'enseignement

Cours théoriques magistraux, conférences, projections et voyages d'étude. Exercices et sujets proposés sous forme d'exposés et de dissertations.

Évaluations

Contrôle continu et évaluations semestrielles faites par les enseignants sous la forme d'exposés ou d'analyses écrites d'œuvres. La qualité et la pertinence des réponses aux sujets proposés sont évaluées, ainsi que la rigueur méthodologique, la curiosité, l'ouverture d'esprit et la capacité à argumenter tant historiquement que philosophiquement.

Pré-requis semestre 8 : avoir été admis en année 4 selon les modalités internes à l'école.

CHARGE DE TRAVAIL : 50H

ECTS : Crédits attribués dans le bloc Initiation à la recherche, suivi du mémoire, philosophie et histoire des arts.

Module théorie

Options : Art / Design

Année 4

S8

Séminaire de méthodologie d'initiation à la recherche

Enseignants: David-Olivier Lartigaud, Marc Monjou, Stéphane Le Mercier-Dauny, Frédéric Rossi Liegibel, Marie-Hélène Désestré, Romain Mathieu

Enseignement : théorique obligatoire transversal avec l'option design

Langue d'enseignement : français

Tronc commun aux trois mentions

Objectifs

Le séminaire réunit tous les étudiants et une équipe enseignante transversale aux deux options art et design. Il aborde de manière ouverte et concertée les questions de méthodologie générale qui regardent tous les étudiants de 5e années, indépendamment de la spécificité de leurs mémoires respectifs. Le séminaire donne occasion aux étudiants de définir avec les enseignants ce que peut être, sous ses formes les plus diverses, une initiation à la recherche théorique en art et design, de proposer un accompagnement méthodologique ouvert à la préparation et à l'écriture du mémoire de recherche.

Le séminaire – qui réunira tous les étudiants et enseignants des options art et design concernés par le mémoire de recherche – abordera de manière ouverte et concertée les questions de méthodologie générale qui regardent tous les étudiants de 4e et 5e années, indépendamment de la spécificité de leurs mémoires respectifs. Le séminaire donnera occasion aux étudiants

de définir avec les enseignants ce que peut être, sous ses formes les plus diverses, une initiation à la recherche théorique en art et design,

de proposer un accompagnement méthodologique ouvert à la préparation et à l'écriture du mémoire de recherche.

Contenus

Les matières suivantes pourront être abordées (le plan qui sera communiqué lors de la première séance évoluera selon les nécessités qui s'exprimeront dans le séminaire) :

- rappel des objectifs et contexte du mémoire dans les écoles d'art et de design ;
- les formes possibles du mémoire ;
- la documentation et la recherche bibliographique ;
- la recherche iconographique ;
- la problématisation, la problématique et la définition d'un sujet d'étude ;
- la constitution d'un corpus d'étude ;
- les outils méthodologiques de l'analyse et le recours aux diverses disciplines ;
- l'argumentation ;
- l'utilisation des citations ;
- la place de l'image et le rapport texte/image ;
- la conception graphique ;
- la soutenance ;

Modes d'enseignements

4 séances d'1h30 en faisant alterner mises au point méthodologiques des professeurs et présentations des étudiants, suivies de discussions-critiques.

Evaluation

Assiduité et participation

Pré-requis semestre 8 : avoir été admis en année 4 selon les modalités internes à l'école.

Charge de travail : 20h

Ects S8 : Crédits attribués dans le bloc méthodologie de la recherche

Module théorie

Option Art
Année 4
S8

Parce la pensée n'existe pas sans langage ! Questions d'écriture en pratique et en théorie.

Enseignante : Caroline Soyez-Petithomme

Enseignement : Théorique obligatoire

Langue d'enseignement : français et anglais

Objectifs

- pratiquer régulièrement l'écriture
- comprendre les enjeux de la présentation de son propre travail
- concevoir des formats et supports de communication cohérents avec la nature du travail (et avec certains contextes spécifiques)

Contenus

Etudes des différents types d'écrits sur l'art contemporain croisant les points de vue et positionnements critiques (écrits d'artiste, de commissaires, de critiques d'art, d'historiens, de chercheurs en culture visuelle, anthropologie etc).

Mode d'enseignement

Atelier d'écriture avec rendu oral et échanges sur le contenu et la méthode. Présentation et lectures commentées d'écrits contemporains majeurs (années 60 à nos jours).

Evaluation

L'évaluation sera faite sur la base de l'implication et de l'assiduité au cours. Elle tiendra compte de l'évolution du discours critique et de l'analyse produite du travail personnel.

Pré-requis du S8 : avoir été admis en année 4 selon les modalités internes à l'école

Charge de travail : 30 h

Ects S8 : Crédits attribués dans le bloc Méthodologie de la recherche.

Module théorie

Option Art

Année 4

S8

Histoire de la photographie

La photographie couleur américaine des années 1960 aux années 1980

Enseignant : Yves Rozet

Enseignement : théorique obligatoire

Langue d'enseignement : français

Objectifs

Donner à l'étudiant les connaissances :

- 1) d'une histoire de la photographie en relations étroites avec la création artistique de son époque ;
- 2) pour se constituer une culture visuelle propre à la représentation photographique.

Contenu

La photographie couleur américaine des années 1960 aux années 1980

Longtemps marginalisée, la photographie couleur a semblé être envisagée à la fois dans un discours technique, et comme une histoire secondaire de la photographie, construite sur la seule référence de la pratique du noir et blanc.

Le réalisme introduit par la couleur – appropriation photographique du réel, souvent constitutive de la réalité quotidienne, de sa banalité – était source de résistances esthétiques (vulgarité de la couleur) et sociales (liée aux pratiques et consommations populaires et à l'industrie culturelle).

Réservée à la publicité, aux magazines grand public et à la pratique de la photographie amateur, familiale, la photographie couleur, bien que pratiquée occasionnellement par des artistes-photographes, n'avait pas de visibilité dans les institutions.

Ce n'est que dans le champ de la culture des années 1960 (photographie-conceptualiste) sous la forme de projections diapositives couleur autres que pédagogiques et documentaires que « l'image-couleur » est présente.

Il faudra attendre l'année 1976 et les expositions de W. Eggleston et S. Shore au MOMA de New-York, pour que ces pionniers de la photographie couleur la fasse entrer dans le champ de l'art...

Mode d'enseignement

Conférences avec projections d'images

Evaluations

Evaluation continue.

Pré-requis semestre 8 : avoir été admis en année 4 selon les modalités internes à l'école.

Charge de travail : 30h

Ects S8 : Crédits attribués dans le bloc Histoire, théorie des arts et langue étrangère.

Module théorie

Option art
Année 4
S8

Les querelles de la modernité

Enseignant : François Cusset

Enseignement : théorique obligatoire pour les 3 mentions

Langue d'enseignement : français (et anglais par intermittence)

Objectifs

Maîtriser les enjeux et la teneur de quelques grands débats intellectuels, politiques ou culturels du 20e siècle

Contenus

En mettant l'accent sur quelques querelles fameuses, polémiques célèbres ou débats à couteaux tirés entre idéologues ou intellectuels de premier plan, on retraversera l'histoire intellectuelle et culturelle de la période moderne sous un angle antagonique et à partir de textes ou d'extraits de presse — avec pour avantage de suivre la logique et les tactiques de chaque partie, et d'envisager ainsi art et culture d'abord comme des rings, des champs de bataille symboliques, des affrontements entre positions stratégiques.

Exemples de grandes querelles:

La querelle Jean Clair / Philippe Dagen sur l'art contemporain

La querelle Foucault / Derrida sur le cogito et la folie

La querelle Camus / Sartre sur la violence et le sens de l'Histoire

La querelle Arendt / Scholem sur la banalité du Mal

Le débat télévisé Nixon / Kennedy de 1960, etc.

(une liste complète sera distribuée en début de semestre)

Mode d'enseignement

Introduction générale à chaque polémique, visionnage d'archives ou lecture de textes distribués à l'avance

Évaluation

Exposé oral et/ou rendu d'un « paper » sur un thème convenu à l'avance

Pré-requis du S8 : Avoir été admis en année 4 selon les modalités internes à l'école.

Charge de travail : 30h

ECTS : Crédits attribués dans le bloc Initiation à la recherche, suivi du mémoire, philosophie et histoire des arts.

Module théorie

Option art
Année 4
S8

Une sculpture est un objet parmi d'autres

Enseignant : Emilie Perotto

Enseignement : théorique obligatoire mention Espaces

Langue d'enseignement : français

Objectifs

A partir du champ de l'art, envisager les pratiques de la sculpture et du design comme transversales et poreuses aux divers médiums de l'espace (performance, danse, scénographie, etc).

Positionner notre appréhension physique des objets dans un espace comme la première étape de notre compréhension de ce qu'ils sont.

Contenus

L'atelier sera consacré à créer des situations spécifiques, par la mise en espace des travaux des étudiants ancrés dans les champs de l'art ou du design. Pour ce faire des séances de monstration des travaux en cours, dans des espaces qui font sens, seront proposées.

Les étudiants seront amenés à documenter précisément leurs travaux, déployés dans des espaces/temps particuliers.

Le cours s'appuiera sur des pratiques artistiques modernes et contemporaines.

Mode d'enseignement

Sessions collectives de travail et de recherche.

Evaluation

L'évaluation se fait tout au long du semestre au vu des réalisations, de l'assiduité et de l'investissement personnel des étudiants, ainsi que de leur engagement au sein du groupe de travail.

Pré-requis semestre 8 : avoir été admis en année 4 selon les modalités internes à l'école.

Charge de travail : 30h

Ects S8 : Crédits attribués dans le bloc Méthodologie de la recherche.

Module théorie

Option art
Année 4
S8

Suivi de mémoire

Enseignant : directeur-trice de recherche

Enseignement : théorique obligatoire

Langue d'enseignement : français

Objectifs

Permettre à l'étudiant de clarifier la problématique de son mémoire de 5e année.

Garantir l'adéquation entre les intentions du projet et la qualité des recherches qui en découlent.

Acquérir une méthodologie de travail pour permettre les phases de recherches liées à l'écriture du mémoire.

Contenus

Approche et définition de la nature même du projet personnel de l'étudiant ; mise en place d'une méthodologie de recherche adaptée à sa pratique ; contractualisation des territoires et modes de développement du travail de recherches ; vérification des acquis théoriques et plastiques dans la problématique annoncée ; orientation du développement de projet.

Mode d'enseignement

L'ensemble de la recherche en cours doit être présentée par les étudiants aux enseignants sous forme de rendez-vous individuels, dans les conditions nécessaires à sa compréhension. Il doit être accompagné du carnet de recherche, ainsi que de tous les documents produits en marge du travail. L'étudiant est soumis à un questionnement concernant l'articulation entre les aspects théoriques de son mémoire et les aspects pratiques dans sa production plastique.

Évaluation

Contrôle continu du travail par l'enseignant référent.

Pré-requis S8 : avoir été admis en année 4 selon les modalités internes à l'école.

Charge de travail : 90h

Ects S8 : Crédits attribués dans le bloc Initiation à la recherche, suivi du mémoire, philosophie et histoire des arts.

Module théorie

Année 4

Option art et design

S8

Théorie critique des images - Images de territoires//laboratoire ird

Enseignant(s) : Kader Mokaddem

Enseignement : Obligatoire pour les erasmus entrant / Optionnel facultatif pour les autres étudiants

Langue d'enseignement : français-anglais

Objectifs

Elaborer une série d'images

Editer un recueil d'images

Contenus

L'atelier-cours engage une pratique et une production d'images territorialisées.

Il s'agit de construire un système de représentation-image d'un espace donné (en l'occurrence le territoire stéphanois) pour en construire une conception.

Comment l'image rend compte des différentes échelles du territoire ?

Comment elle institue une compréhension du territoire ?

Comment elle devient une norme du territoire ?

Ces thèmes permettent de comprendre le rôle des pratiques artistiques dans la perception et la relation au monde.

Le travail des étudiants sera au cœur de la construction des analyses.

Évaluation

continue, participation aux travaux, restitutions régulières, mise en forme des images

Pré-requis S8 : Avoir été admis en année 4 selon les modalités internes à l'école/ connaissance en histoire de l'art, pratique du dessin et/ou de la photographie,

Charge de travail : 20h

Crédits : attribués dans le bloc Initiation à la recherche, suivi du mémoire, philosophie et histoire des arts.

Module théorie

Option art

Année 4

S8

Anglais

Enseignante : Marie-Anne Pearce

Enseignement théorique et pratique obligatoire

Langue d'enseignement : anglais

Objectifs

Poursuite du développement de l'expression orale et écrite.

Accompagnement dans l'écriture d'un texte portant sur le projet personnel et projet de diplôme.

Contenus

Approche de l'expression en anglais sur les projets personnels des étudiants, travail écrit et présentation orale.

Rédaction d'un CV et lettre de motivation en anglais

Modes d'enseignement

Théorique et pratique

3 rendez-vous obligatoires par semestre.

Évaluations

Les évaluations sont faites sous forme de contrôle continu

Pré-requis semestre 8 : avoir été admis en année 4 selon les modalités internes à l'école.

Charge de travail : 30h

Ects : Crédits attribués dans le bloc langue étrangère

Module théorie

Année 4
S8

Français débutant

Cours de français par l'intégration à la ville et à la communication dans la vie quotidienne

Enseignante : Natacha Fotopoulos

Enseignement : théorique optionnel

Langue d'enseignement : français

Objectifs

Aider les étudiants étrangers en échange ERASMUS ou nouveaux à l'école, qui sont débutants ou faux débutants, à se repérer dans la ville et à acquérir les moyens de communication dans la vie quotidienne.

Contenus

Stage d'accueil pour aider à l'intégration à la ville de Saint-Etienne :

Histoire de la ville de Saint-Etienne

Découverte pragmatique des lieux culturels ou pratiques dans la ville

Un cours qui suit la progression du livre « communication progressive du Français » avec 270 activités (lexique, grammaire, structure et jeux de rôle).

Des exercices pratiques à l'oral et à l'écrit de description, caractérisation, fonctions, utilisation, problèmes et résolution de problèmes relatifs à des objets divers (ustensiles, outils, meubles, etc.)

Modes d'enseignement

Un cours de 2 heures par semaine

Évaluations

Exercices de contrôle continu des connaissances, ou, examen final : évaluation de la performance communicative à l'oral et/ou à l'écrit.

Pré-requis semestre 8 : avoir été admis en année 4 selon les modalités internes à l'école.

Charge de travail : 30h / semestre

Ects : Crédits attribués dans le bloc langue étrangère

Module théorie

Année 4
S8

Français avancé

Cours de français par l'histoire de l'art, le design et la présentation de travaux

Enseignante : Natacha Fotopoulos

Enseignement : théorique optionnel

Langue d'enseignement : français

Objectifs

Aider les étudiants étrangers en échange ERASMUS ou inscrits à l'école, à mieux comprendre des cours de français dans les domaines de spécialité de l'art et du design, et à s'exprimer dans ces domaines.

Perfectionner la pratique de la langue française à l'oral et à l'écrit par une correction en contexte.

Aider les étudiants à mieux présenter leurs travaux.

Formaliser la connaissance du système de la langue et à l'acquérir des réflexes de correction.

Contenus

- 1- Perfectionnement de la compréhension de l'oral (CO) et de l'expression orale(PO) à partir des documents sonores extraits de :
 - Design ARTE
 - Karambolage ARTE
 - La maison France 5(ou palettes de Joubert/ L'art et la manière ARTE/Architectures ARTE/Métropolis (mag culturel d'ARTE))
- 2- Perfectionnement de la compréhension de l'écrit (CE) et de la production écrite (PE) par la lecture de textes et la production d'un texte de synthèse dans les trois domaines :
 - Architecture, des textes simples : « Autour de l'Architecture » Jeux Sylvie de Soye
 - En histoire de L'art : « comprendre les grandes œuvres de la peinture » de Jérôme Picon
 - En design : « Design mode d'emploi » d'Elisabeth Couturier et « Design Handbook » de Charlotte et Peter Fiell
- 3- Atelier présentation de travaux d'étudiants : Le professeur procède à une correction immédiate et en direct qui permet aux étudiants d'acquérir des réflexes de correction de l'écrit (en corrigeant les autres). Les règles et repères de grammaire ou de correction de la langue sont rappelés dans le contexte.
- 4- Approche communicative de la grammaire et de la conjugaison. Exercices systématiques de la grammaire de niveau intermédiaire et constitution d'un mémento à partir des corrections des productions des étudiants.

Modes d'enseignement

Un cours de 2 heures par semaine.

Les étudiants sont corrigés chaque fois qu'ils s'expriment à l'oral et acquièrent ainsi des repères linguistiques.

Les textes de synthèse sont préparés à l'oral (correction textuelle et syntaxique), puis ils sont écrits par 2 binômes d'étudiants en interaction (correction de l'expression, de l'orthographe et de la grammaire). Les textes sont corrigés par l'enseignant qui souligne les erreurs, puis par les binômes d'étudiants qui cherchent à produire le même texte sans erreur

Évaluations

Rédaction d'un texte de départ et d'un texte qui donne un niveau global.

Pré-requis semestre 8 : avoir été admis en année 4 selon les modalités internes à l'école.

Charge de travail : 30h / semestre

Ects : Crédits attribués dans le bloc langue étrangère

Module Acquisition

Année 4
Option art
S8

Cinéma/Vidéo

Enseignant : Fabrice Lauterjung

Enseignement : théorique et pratique

Langue d'enseignement : Français

Objectifs

Suivi des projets.

Aide méthodologique et technique.

Elaboration du mémoire.

Contenus

Appréciation méthodologique personnalisée pour chaque étudiant.

Demande de prises de notes rattachées à chaque projet et élaboration du mémoire.

Mode D'enseignement

Suivi prioritaire des phases du projet en rencontres individuelles. Cours magistraux optionnels mais recommandés.
Suivi de l'élaboration et de la concrétisation du mémoire.

Evaluations

Il sera demandé aux étudiants d'élaborer des projets de plus vastes amplitudes, avec élaboration de dossiers mettant en jeu leur démarche. Importance accordée aux initiatives, à la capacité d'exploration du médium et à l'esprit de synthèse.

Pré-requis semestre 8 : avoir été admis en année 4 selon les modalités internes à l'école.

Maitrise complète des techniques de réalisation d'un film. Maitrise confirmée à questionner les modes de monstrations. Connaissances sérieuses en histoire du cinéma et vidéo.

Charge de travail : 90h

Ects : Crédits attribués dans le bloc projet plastique, prospective, méthodologie et production.

COMPLEMENTS PEDAGOGIQUES :

- PLAN(S) LIBRE(S) : CINE-CLUB EN PARTENARIAT AVEC LE CINEMA LE FRANCE, L'ESASE, L'ECOLE DE LA COMEDIE.

- VOYAGE D'ETUDE AU FESTIVAL DU FILM FIDMARSELLE

Module Acquisition

Année 4
Option art
S8

La photographie et l'image déjà là

Enseignants : Valérie Orgeret et Yves Rozet

Enseignement : Pratique

Langue d'enseignement : français

Objectifs

Réflexions sur l'usage des photographies et des images existantes dans les pratiques artistiques contemporaines

Contenus

Depuis le collage, le photomontage, les assemblages, readymades et appropriations des plus divers, les catégories esthétiques alors encore en vigueur ont été bouleversées.

Il sera travaillé :

La procédure que l'on nomme "réemploi" qui n'a cessé d'"oeuvrer" dans les pratiques artistiques jusqu'à aujourd'hui (photographies, images imprimées, banque d'images sur internet...), le réemploi d'images déjà-là au sein d'une création ou comme matériau originaire et original d'une nouvelle création, une approche souvent critique sur son "usage social" et un questionnement sur les notions d'archives ou encore mémoriels et poétiques (C.Poncin, S Levine, C. Boltanski, H.P.Feldmann, R. Heinecken, J.Baldessari,...).

Le « recyclage », terme plus actuel suppose un objet tangible, circonscrit à des fins nouvelles et distinct de la citation.

Mode d'enseignement

Atelier

Évaluation

Qualité et pertinence du travail plastique

Pré-requis S8 : avoir été admis en année 4 selon les modalités internes à l'école.

Charge de travail : ½ journée par semaine

Ects : Crédits attribués dans le bloc projet plastique, prospective, méthodologie et production.

Module Acquisition

Année 4
Option art
S8

Espaces/Récits

Enseignant : Stéphane Le Mercier-Dauny

Enseignement : théorique et pratique

Langue d'enseignement : français, lecture et traduction collectives de textes en anglais

Objectifs

- **Pratique:** Il s'agit de questionner les différentes qualités de récit selon les espaces d'accueil (exposition en galerie, installation publique, création éditoriale). L'accent sera mis sur les pratiques transversales (volume/sculpture, dessin/écriture).

Modes d'enseignement

- Accrochage hebdomadaire d'un travail en cours, corrigé collectif.
- Apprentissage des formes conceptuelles et plastiques de l'exposition.
- Professionnalisation (définition d'un projet, espace documentaire)
- Préparation du Dnsep.

- **Références:** - *L'Art de l'exposition : Une documentation sur trente expositions exemplaires du XXe siècle*, collectif, éditions du Regard, 1998.

- *Fanzines*, Teal Triggs, Thames & Hudson, 2010

- *S,M,L,XL*, Rem Koolhaas, Bruce Mau, The Monacelli Press, 1995

Évaluation

Contrôle continu

Pré-requis semestre 8 : avoir été admis en année 4 selon les modalités internes à l'école.

Charge de travail : 90h

Ects : Crédits attribués dans le bloc projet plastique, prospective, méthodologie et production

Module Acquisition

Année 4
Option art
S8

Essentiellement peinture

Enseignant : Denis Laget

Enseignement : Théorique / pratique obligatoire

Langue d'enseignement : français

Objectifs

Concevoir la peinture comme un médium réfléchi ; entrevoir les liens entre pratiques et contenus

Contenus

Visite d'atelier

Mode d'enseignement

Discussion pratique et critique constante de la production contemporaine croisée avec une histoire de l'art plus ancienne ; remise en cause des points de vue et des pratiques des étudiants, etc.

Évaluation

Contrôle continu sur l'année et évaluation semestrielle fait par l'enseignant ; place de la documentation, capacité de curiosité, place du travail.

Pré-requis semestre 8 : avoir été admis en année 4 selon les modalités internes à l'école.

Charge de travail : 90h

Ects : Crédits attribués dans le bloc projet plastique, prospective, méthodologie et production

Module Acquisition

Année 4
Option art
S8

Un pas de côté

Enseignant : Emmanuelle Becquemin

Enseignement : pratique obligatoire pour la mention espaces

Langue d'enseignement : Français

Objectifs

Il s'agit, dans cet atelier, de questionner l'objet à travers ses zones de flottement lorsqu'il « devient » espace ou expérience, ainsi que d'expérimenter la notion du déplacement - celui qui s'opère entre les champs de l'art et du design notamment.

Contenu : Take Shelter

« La question politique est essentiellement la question de la relation à l'autre dans un sentir ensemble, une sym-pathie, en ce sens. Le problème du politique, c'est de savoir comment être ensemble, vivre ensemble, se supporter comme ensemble à travers et depuis nos singularités (bien plus profondément encore que nos « différences »), et par-delà nos conflits d'intérêts. La politique est l'art de garantir une unité de la cité dans son désir d'avenir commun, son in-dividuation, sa singularité comme devenir-un. Or, un tel désir suppose un fond esthétique commun. L'être-ensemble est celui d'un ensemble sensible. Une communauté politique est donc la communauté d'un sentir.»

Bernard Stiegler, philosophe, De la misère symbolique

« La tentation est grande de finir en cabane. Non pas derrière les barreaux, mais à l'abri d'un havre de fortune construit en marge des hommes, sous le soleil d'une liberté retrouvée (. . .) Dans ces refuges les fenêtres combleraient plus le regard que les écrans. (. . .) Plus qu'une évasion ou un repli misanthropique, la cabane représenterait un défi à l'uniformisation des modes de vie et permettrait de goûter une autre félicité.»

Hervé Robbes, chorégraphe, La tentation d'un ermitage

Take shelter ou.. le refuge comme proposition d'un vivre ensemble ?

Si la maison d'artiste (Donald Judd, Jorge Pardo etc..) ou la maison de designer (Les Eames, etc..) se posent comme toile dans fond, il s'agira surtout de réfléchir à la question de l'habité à l'échelle du corps. Habiter, s'habituer à un espace minimal pour expérimenter un art de la survie.

Dans un premier temps, les étudiants seront amenés à créer une Structure-Sculpture habitable. Cet objet de vie conçue comme une sculpture à vivre peut être sédentaire ou nomade, mais devra engager le corps et notre rapport au paysage.

Dans un second temps, l'étudiant devra "trouver refuge" en allant expérimenter sa proposition pendant un temps donné et la relater sous un format personnel.

Un possible voyage d'étude de 2 jours pourra être organisé pour découvrir certaines proposition (Gloria Friedman, JF Flavien, Poincheval, Facteur Cheval, André Bloc, Absalon, Faustino en autre exemple)

Mode d'enseignement

Travail seul

10 étudiants sur inscription.

Évaluation

Assiduité et rigueur

Curiosité à découvrir un autre champ de création contemporaine

Capacité à s'emparer d'un sujet et à définir une problématique

Capacité à travailler et dialoguer avec des créateurs d'un autre champ disciplinaire.

Qualités conceptuelles, plastiques et formelles des propositions abouties

Pré-requis semestre 8 : Avoir été admis en année 4 selon les modalités internes à l'école.

Charge de travail : 90h

Ects : Crédits attribués dans le bloc projet plastique, prospective, méthodologie et production.

Module Acquisition

Année 4

Option art et design – Mention Espaces

S8

Corps en scène

Enseignants : Anouk Dell'Aiera

Enseignement : Pratique et théorique obligatoire pour la mention espaces

Langue d'enseignement : français

Objectifs

Exploration du processus de création scénographique à partir d'une œuvre opératique « In the penal colony » de Philip Glass, d'après Kafka.

Contenus

En atelier

Diverses problématiques relatives à la scénographie pour le spectacle vivant seront abordées.

- le travail premier sur une œuvre et sa dramaturgie
- la question de l'espace scénique, du rapport au public, de la machine théâtrale
- la place du corps sur scène et la mise en danger de celui-ci
- la représentation du corps, de l'objet et de l'espace par rapport à l'œuvre première, la liberté d'interprétation, les digressions possibles
- comment la lumière façonne l'espace
- la question du temps, de la durée, du silence, du rythme

Hors les murs

Visite des deux plateaux (Usine et Jean-Dasté) de la Comédie de Saint-Etienne

Spectacle à la Maison de la Danse à Lyon

Intervention d'un créateur lumière

Mode d'enseignement

Atelier

Évaluation

Qualité et pertinence de la proposition scénographique

Richesse du cheminement et du processus

Réflexion, positionnement, et développement d'une vision personnelle de l'œuvre proposée

Capacité à extraire de l'œuvre des thématiques singulières

Pré-requis S8 : avoir été admis en année 4 selon les modalités internes à l'école.

Charge de travail : ½ journée par semaine

Ects S8: Crédits attribués dans le bloc projet plastique, prospective, méthodologie et production

Éléments complémentaires

Bibliographie « Corps en scène », théâtre, scénographie, danse

XXème siècle, théorie, recherches

Josef Svoboda – Denis Bablet

Ed. L'Age d'Homme, 2004

De l'Art du Théâtre – Edward Gordon Craig, Ed. Circe, 2004

Oscar Schlemmer – Théâtre et abstraction, Ed. L'Age d'Homme La Cité - 1978

Le théâtre et son double – Antonin Artaud, Ed. Folio essais - 1997

L'espace vide- Ecrits sur le théâtre - Peter Brook, Ed. Seuil – Coll. Points essais – 2001

La poétique de l'espace – Gaston Bachelard, Ed. Puf, 2004

Le scénographe et le héron – Yannis Kokkos et Georges Banu, Ed. Actes Sud Papiers – Coll. Le temps du théâtre - 1993

Les Voix de la création théâtrale 14 : Chéreau – Odette Aslan, Ed. Cnrs Périodiques, 2003

Les Voix de la création théâtrale 23 : Claude Régy – Marie-Madeleine Mervant-Roux, Ed. Cnrs Périodiques

Trajectoires du Soleil – Josette Féral, Ed. Théâtrales, 1998

Lire le théâtre I, II et III – Anne Ubersfeld, Ed. Belin – Août 1998

Avignon vue du pont, 60 ans de festival – Bernard Faivre d'Arcier, Ed. Actes Sud, Juin 2007

Histoire du théâtre dessinée – André Degaine, Ed. Nizet, mars 2009

Pour une écriture du son – Daniel Deshays, Ed. Klincksieck. - 2006

L'acteur flottant – Yoshi Oida, Ed. Actes Sud - 1992

Scénographie

Traité de scénographie – Pierre Sonrel, Ed. Librairie théâtrale, 1992

Les lieux scéniques en France 1980-1995 : 15 ans d'architecture et de scénographie – Jean Chollet, Ed. Actualité de la Scénographie – Coll. Scéno + - 1996

Le lexique de la scène – Michel Ladj, Ed. Actualité de la scénographie – Coll. Scéno + - 1998

La scène moderne – Encyclopédie mondiale des arts du spectacle dans la seconde moitié du XXème siècle – Giovanni Lista, Ed. Actes Sud, 1999

Scénographies du théâtre occidental – Anne Surgers, Ed. Nathan Université – Coll. Lettres Sup - 2000

Scénographie, 40 ans de création – Ouvrage collectif, Ed. L'Entretemps – 2010

Figures du spectacle vivant contemporain

Les Castellucci – Ecrivains de plateau – Bruno Tackels, Ed. Les Solitaires Intempestifs, 2005

Les Pèlerins de la matière – Théorie et praxis du théâtre – Ecrits de la Societas raffaello Sanzio- Romeo Catellucci, Ed. Les Solitaires Intempestifs,

Epitaph – Societas Raffaello Sanzio, Ed. Les Solitaires Intempestifs, 2003

Espaces perdus – Claude Régy, Ed. Les Solitaires Intempestifs, 1998

L'ordre des morts – Claude Régy, Ed. Les Solitaires Intempestifs, juin 2003

Corpus Jan Fabre : observations sur un processus de création – Luk Van den Dries, Ed. L'Arche, 2005

Les Tombeaux de Josef Nadj – Myriam Bloedé, Ed. L'œil d'Or – 2006

J'y arriverai un jour – Patrice Chéreau, Ed. Actes Sud – Le temps du théâtre, mai 2009

Théâtre en présence – Joël Pommerat, Ed. Actes Sud Papiers – Mars 2007

Love me or kill me – Sarah Kane et le théâtre – Graham Saunders, Ed. L'Arche – Juin 2004

Le langage chorégraphique de Pina Bausch – Brigitte Gautier, Ed. L'Arche - 2008

Pina Bausch ou l'art de dresser un poisson rouge – Norbert Servos, Ed. L'Arche – 2001

Entre deux silences – Peter Brook, Ed. Actes Sud Papiers - 2006

Le Corps de l'acteur – Pippo Delbono, Ed. Les Solitaires intempestifs - 2002

Module acquisition – adossement à la recherche

LES Ateliers Recherche Création - ARC

ARC Strictement Personnel

Objectifs

Strictement Personnel se propose d'étudier des documents photographiques couvrant près d'un siècle de création, et donnant à voir *le corps de l'artiste* sur son lieu de travail (qu'il s'agisse de l'espace de l'atelier ou de l'espace public). Par là, il tente de broser un portrait majuscule de ce dernier, une figure fondatrice de fictions, de légendes (Kurt Schwitters, Bas Jan Ader, Blinky Palermo, Lygia Clark, Paul Thek) ou pour reprendre l'expression de l'historien Jean Marc Poinot, de « récits autorisés » (Yves Klein, Joseph Beuys, Andy Warhol, Louise Bourgeois).

A partir des analyses de ces documents, des constantes et des variables qui les caractérisent ainsi que des médiums dont ils sont extraits (livres, revues, films), les étudiants tentent de comprendre comment l'artiste *se représente* au fil des époques, et, par extension, comment cette représentation modélise progressivement un imaginaire collectif (de la bohème au success story des années 1980, du dandy au héros prolétaire). De plus, une attention particulière sera apportée à l'espace donné à voir ou comment les signes qui le structurent campent un théâtre culturel.

Chaque étude est accompagnée de lectures de manifestes, d'interviews permettant une compréhension des sensibilités particulières ainsi que des hyperstructures culturelles, politiques autorisant leur développement.

Une fois le mois, Yves Rozet s'attardera sur l'esthétique de ces photographies, sur leur relation avec les recherches de l'époque et à mi-course, Kader Mokaddem reviendra sur leur usage critique, leur « vérité » documentaire. Strictement Personnel est censé aboutir à un objet éditorial modeste (livres, affichettes, flyers) pensé pour l'espace public et/ou à une installation à la médiathèque de l'esadse rendant compte de l'évolution du projet.

A noter que Strictement Personnel est pensé parallèlement au cours, My Favourite Studio, et à l'exposition éponyme qui en découlera durant la Biennale de Design 2017 - projets menés conjointement par Pierre-Olivier Arnaud et Stéphane Le Mercier.

Quel type d'espace peut aujourd'hui contenir les activités nombreuses des études artistiques ?

Ou encore, quel type d'atelier est susceptible de lier tradition analogique et innovation numérique, intuitions privées et agencements publics, savoir faire et faire savoir ?

Contenus

--Liste des artistes et des thématiques abordés :

Le Corps-Cri : Hugo Ball, Kurt Schwitters, Pierre Molinier, Hermann Nitsch, Paul Thek, Martin Kippenberger, Guerrilla Girls, Franz West

Action (l'artiste à la rue) : Jacques Villeglé, Raymond Hains, Lee Friedlander, André Cadere, Maurizio Cattelan

Le Dandy, cet ambigu : Marcel Duchamp, Lucio Fontana, Andy Warhol, Gilbert and Georges, Yves Klein, Salvatore Dali, Rudolf Stingel, Ceryth Wyn Ewans, James Lee Byars

It is something to be (a working class hero) : Constantin Brancusi, Alberto Giacometti, Abstraites américains (dans l'espace de leur atelier),

Conceptuels américains, Joseph Beuys, Lygia Clark, Sarah Lucas, Tracey Emin

Les petits métiers du braconnage : René Magritte, Marcel Broodthaers, Robert Filliou, David Hammons, Jimmie Durrham, Louise Bourgeois

De la cave au grenier (autoportraits complexes, espaces ajoutés) : Francesca Woodman, Alix Cléo Roubaud, Cindy Sherman

Deux : Bruce Nauman/Samuel Beckett Built to fall : Bas Jan Ader, Chris Burden, Blinky Palermo, Michel Journiac, Gina Pane

--Bibliographie : -*Quand l'œuvre a lieu : l'art exposé et ses récits autorisés*, Jean Marc Poinot, éd. Musée d'Art Moderne et Contemporain, Genève, IAC Villeurbanne, 1999.

-*Formalisme et historicité* suivi de *Autoritarisme et régression*, Benjamin Buchloh, éd. Territoires, 1982.

-*La subversion des images*, collectif, éd. Centre Pompidou, 2009.

-*Hans Ulrich Obrist in conversation with Cerith Wyn Evans*, The Conversation Series 24, éd. Walther König, Cologne, 2010 (texte en anglais).

-*Rudolf Stingel*, Francesco Bonami, Chrissie Iles, Reiner Zettl, éd. Yale University Press, 2007 (texte en anglais).

-*99 artist from the Marzona Collection*, collectif, éd. Berlin Press, 2001 (texte en anglais). --

Modalités d'enseignement

Tous les mardi, de 10h à 12h30.

Semaine paire : My Favourite Studio

Semaine impaire : Strictement Personnel.

Auditeurs libres toutes options bienvenus

Évaluations

Assiduité et participation

Pré-requis semestre 8 : avoir été admis en année 4 selon les modalités interne à l'école.

Charge de travail : 60h

Ects S8 : Crédits attribués dans le bloc Projet plastique : prospective, méthodologie, production

ARC Undead : picturalités contemporaines

Enseignant(s) : Karim Ghaddab, Denis Laget, Fabrice Lauterjung, Romain Mathieu, Eric Suchère, Rémy Hysbergue, Yves Rozet, Anthony Vérot.

Enseignement : enseignement optionnel

Langue d'enseignement : Français

Objectifs

Déclarée morte une première fois il y a un siècle par certaines avant-gardes, la peinture ne cesse depuis de faire retour, sous une forme traditionnelle ou transformée, et de jouer un rôle central dans l'art contemporain. La peinture est une morte bien vivante.

Cet ARC est consacré aux pratiques picturales contemporaines dans leurs diversités de formes. En lien avec les travaux du LEM, il abordera les pratiques actuelles et les héritages de la modernité. Il s'intéressera aux résiliences, transformations et ruptures constitutives de notre contemporanéité. L'ARC sera nourri par des interventions d'artistes et de critiques invités.

Il intègre donc des conférences, des visites d'expositions, des moments d'échanges à partir des travaux des étudiants comme les accrochages. Il donnera lieu à une exposition des étudiants. Ni cours, ni workshop, il se conçoit comme un lieu de débat et de réflexions plurielles sur les pratiques picturales et leurs liens avec le reste de la création.

Contenus

Le retour de la peinture sur le devant de la scène de l'art contemporain s'accompagne d'une place prépondérante accordée à la production d'images. L'ARC abordera différentes modalités de l'intégration de l'image ou de son rejet dans la peinture contemporaine.

Modalités d'enseignement

Accrochages collectifs

Séances de séminaires

Programmation à venir

Évaluation

Assiduité et participation

Pré-requis semestre 8 : avoir été admis en année 4 selon les modalités interne à l'école.

Charge de travail : 60h

Ects S8 : Crédits attribués dans le bloc Projet plastique : prospective, méthodologie, production

Module acquisition – adossement à la recherche

Option Art

Année 4

S8

Laboratoire IRD | Images – Récits - Documents

Enseignants : Equipes du laboratoire IRD

Au sein de l'ESADSE : Sandrine Binoux, Juliette Fontaine, Jean François Evrard, Vincent Lemarchands, Jean-Paul Maugier, Kader Mokaddem, Jean-Claude Paillason, Anouk Schoellkopf,
Chercheurs associés d'autres institutions : Nathalie Valour (Institut pour la recherche en archéologie préventive – INRAP), Pascale Chevillot (INRAP)

.Corp : Damien Bais, Vincent Gobber, Fabrice Sabatier, Benjamin Triouleyre
Aurore Neel, **vidéaste documentaire.**

Chercheurs des équipes sur projet (Alaric, Socio Resist, Objets vivants, Mémoire du travail)

Enseignement : théorique et pratique optionnel

Langue d'enseignement : français

Objectifs

Préparer les étudiants à un travail d'équipe de recherche et les faire participer à des travaux de recherche, en fonction des projets de recherche en développement au sein du laboratoire IRD.

Développer des formes éditoriales spécifiques aux pratiques de recherche

Organiser des journées d'études sur les projets de recherche

Contenus

Le Laboratoire Images - Récits - Documents est un des espaces spécifiques de recherche dans l'école, sa démarche d'enseignement et de recherche se fonde sur :

Une pratique d'écriture-image qui passe par une réévaluation de la notion de texte

Une pratique d'investigation du réel par la mise en place de réseaux d'images qui interrogent les systèmes d'organisation des représentations : la collection, l'anthologie, les réseaux numériques d'image...

Une pratique documentaire : degré et statut des images pour déterminer des formes du réel

Une interrogation sur la pensée visuelle : cartographie et connaissance, visualisation par les techniques d'imagerie

Des pratiques d'enquête et de documentation sur le terrain (études d'archives, prélèvements d'images, etc.)

Mode d'enseignement

Intervention thématifiée sur des problématiques et des pratiques d'images

Les séances de travail sont consacrées aux pratiques individuelles de la recherche au sein du laboratoire et ont pour but de développer l'autonomie des étudiants chercheurs et leur permettre de construire le style spécifique de leurs pratiques de recherche.

Evaluations

Les étudiants prennent en charge l'organisation d'une séance du séminaire où ils présentent la structuration de leur recherche.

La constitution d'une documentation des recherches : élaboration de Mini Brut, rédaction de textes formulant les lignes de recherche, etc

Pré-requis semestre 8 : avoir été admis en année 4 selon les modalités interne à l'école.

Avoir un projet en lien avec les axes du Laboratoire Images_Récits_Document

Charge de travail : 30h

Ects S8 : Crédits attribués dans le bloc Projet plastique : prospective, méthodologie, production

Module acquisition – adossement à la recherche

Option art
Année 4
S8

Laboratoire Random

Enseignants : David-Olivier Lartigaud, François Brument

Enseignants, assistants associés : Damien Baïs, Johann Aussage, Jacques-Daniel Pillon

Enseignement : théorique et pratique optionnel facultatif

Langue d'enseignement : français

Objectifs - présentation

Ouvert aux étudiants en 4e et 5e année en art ou design, aux étudiants en post-diplôme, ainsi qu'à des chercheurs invités, le Random(lab) est installé au sein du plateau des pratiques numériques de l'ESADSE depuis 2011. Il regroupe un centre de ressources et un espace de travail permettant de prototyper des interfaces et des installations interactives à partir de composants électroniques et de plateformes de type Arduino. Les intervenants et étudiants associés au Random(lab) bénéficient également de l'ensemble des moyens du pôle numérique tant au niveau logiciel (3D, graphisme, ...) que matériel : prototypeuse 3D Objet, Replicator 2, *etc...*

Le Random(lab) s'appuie sur la pratique du projet comme fondement de la recherche. L'hypothèse de travail à l'origine de chaque recherche engagée est donc examinée via un ou plusieurs projets qui la questionnent et la mettent à l'épreuve sous des formes créatives multiples. Divers sujets sont étudiés au Random(lab) selon la méthode suivante : un travail de documentation préalable suivi d'une analyse des productions existantes ; un temps consacré à la compréhension des enjeux du domaine abordé et à la problématisation, une période d'expérimentation et de confrontation à un maquettage technique et, enfin, la réalisation d'un prototype fonctionnel ou d'un « objet » abouti. Cette progression méthodologique vise, au moins et à diverses échelles selon le temps accordé au sujet, l'obtention d'un résultat formel et/ou analytique concret. Le but de ces travaux n'est pas de comprendre ou de reproduire des procédés connus ou de s'arrêter à ceux-là mais d'aller au-delà, vers des zones expérimentales permettant de proposer, d'ouvrir, voire de redéfinir de nouveaux terrains de réflexion et d'expérimentation en art et design. L'approche singulière de la recherche tentée par le Random(lab) est évidemment elle-même interrogée et sera affinée avec l'expérience.

Modes d'enseignement

Participation à la programmation de conférences, de rencontres, séminaires et colloques

Évaluation

Participation, assiduité

Pré-requis : avoir été admis en année 4 selon les modalités interne à l'école.

Charge de travail : variable en fonction de la programmation

Ects S8 : Crédits attribués dans le bloc projet plastique, prospective, méthodologie et production

Module acquisition – adossement à la recherche

Option art
Année 4
S8

Laboratoire LEM

Enseignants : Karim Ghaddab, Eric Suchère, Denis Laget, Romain Mathieu

Enseignement : théorique et pratique optionnel facultatif

Langue d'enseignement : français

Contenus

Le Laboratoire d'expérimentations des modernités (LEM) se propose de définir ce qu'est la modernité.

- La modernité se réduit-elle à une catégorie historique ?
- Les avant-gardes ont-elles vraiment disparu ?
- La modernité est-elle un concept monolithique ou bien se conjugue-t-elle aujourd'hui au pluriel ?
- Le postmoderne constitue-t-il une rupture ou une redistribution des paradigmes modernes ?
- L'art contemporain a-t-il défini un nouveau mode qui lui serait spécifique ?

Mode opératoire

Cette recherche est menée par les trois membres du LEM, assistés par un groupe restreint d'étudiants dont le travail personnel entre en résonance avec le programme du laboratoire. D'autres enseignants de l'école et des intervenants extérieurs (artistes, designers ou théoriciens) pourront être sollicités ponctuellement à titre d'expertise. L'équipe pluridisciplinaire ainsi constituée expertisera le réel de la production artistique actuelle et émergente, dans l'ensemble de ses champs d'application (danse, architecture, cinéma, littérature, théâtre, musique, arts plastiques...), afin de formuler une définition actuelle des modernités en œuvre, à l'œuvre et dans l'œuvre. Par un processus d'expérimentation en retour, cette définition sera confrontée à des dispositifs expérimentaux (production, expositions...) conçus comme des prototypes à même de renouveler les pratiques quotidiennes. Les différents acteurs participant de cette modernité seront invités à définir des prospectives et perspectives sur celle-ci. Ils s'attacheront à élaborer des schèmes heuristiques à même de fournir des concepts opératoires applicables à d'autres champs d'expression ou de production d'objets que ceux dont ils sont originaires. Cette transversalité permettra d'envisager la modernité non comme simple objet d'étude, mais comme une boîte à outils, à la fois inscrite dans une réalité cognitive et envisagée comme devenir possible d'un écosystème de l'art en constante évolution.

Modes d'enseignement

Participation à la programmation de conférences, de rencontres, séminaires et colloques

Évaluation

Participation, assiduité

Pré-requis : avoir été admis en année 4 selon les modalités interne à l'école.

Charge de travail : variable en fonction de la programmation

Ects S8 : Crédits attribués dans le bloc projet plastique, prospective, méthodologie et production

Module perception

Option Art

Année 4

S8

Séminaires et Workshops

Equipe pédagogique et intervenants

Enseignement : théorique pratique obligatoire et optionnel selon les cas spécifiques

Langue d'enseignement : français et anglais

Objectifs

Mettre en perspective les approches fondamentales des pratiques artistiques au travers des pratiques spécifiques, décalées et complémentaires.

Densifier la pratique d'atelier et travailler selon des rythmes différents.

Contenus

Les listes sont éditées dans les emplois du temps spécifiques aux semaines pratiques et recherches.

Mode d'enseignement

Les séminaires, les workshops et les ateliers se déroulent lors des semaines pratiques et recherches (cf. calendrier pédagogique). Chaque projet a son mode de fonctionnement propre.

Les séminaires et workshops peuvent être obligatoires dans le cadre de programmes spécifiques édités par l'équipe pédagogique et en fonction des dominantes et mentions choisies.

Ils peuvent également être optionnels : les étudiants s'inscrivent alors auprès de la scolarité et des enseignants référents.

Évaluation

En fonction des projets, les enseignants référents et les personnalités invitées évaluent les étudiants sur la présence, l'investissement personnel et la qualité des propositions plastiques. C'est l'enseignant référent qui valide l'attribution des crédits lors des évaluations semestrielles.

Pré-requis semestre 8 : avoir été admis en année 4 selon les modalités internes à l'école.

Charge de travail : 50h

Ects : Crédits attribués dans le bloc projet plastique, prospective, méthodologie et production.

Module appropriation

Option Art

Année 4

S8

Conférences

Les conférences sont proposées par l'équipe pédagogique.

Objectifs

Offrir à tous les étudiants en art et en design la possibilité de découvrir et de rencontrer différents intervenants du champ de l'art et du design.

Modalités

Les rencontres et conférences ont lieu dans l'auditorium de la Platine.

Évaluations

Les conférences programmées dans chaque option sont obligatoires pour tous les étudiants. Toute absence non justifiée ne permet pas l'obtention des crédits.

Pré-requis semestre 8 : avoir été admis en année 4 selon les modalités internes à l'école.

Ects : Crédits attribués dans le bloc Initiation à la recherche, suivi du mémoire, philosophie et histoire des arts.

Module appropriation

Option Art

Année 4

S8

Recherches personnelles, suivi d'ateliers et rendez-vous individuels

L'équipe pédagogique de l'option Art

Langue d'enseignement : français

Objectifs

Permettre à l'étudiant de clarifier les conditions de production et de recherche dans le cadre de la présentation de son travail lors du bilan de fin d'année.

Garantir l'adéquation entre les intentions du projet et la qualité des réalisations qui en découlent. Acquérir une méthodologie de travail et perspective de la production d'un mémoire pour une éventuelle phase projet.

Contenus

Approche et définition de la nature même du projet personnel de l'étudiant ; mise en place d'une méthodologie de recherche adaptée à sa pratique ; contractualisation des territoires et modes de développement du travail ; vérification des acquis théoriques et plastiques dans le champ de la production personnelle ; orientation du développement de projet.

Préparation au DNAP.

Mode d'enseignement

Travail en atelier. L'ensemble de la production en cours doit être présentée par les étudiants aux enseignants sous forme de rendez-vous individuels, dans les conditions nécessaires à sa compréhension. Il doit être accompagné du carnet de recherche, ainsi que de tous les documents produits en marge du travail. L'étudiant est soumis à un questionnement concernant l'articulation entre la théorie et la pratique de sa production plastique.

Évaluation

Contrôle continu et évaluation collective du travail par l'équipe pédagogique lors du bilan de fin de semestre. Une attention particulière sera accordée à l'examen du carnet de recherche.

Activités complémentaires

Recherches iconographiques et textuelles dans le champ de développement du projet ; visite d'expositions...

L'étudiant tient à jour un carnet de recherche qui rassemble l'ensemble de ces productions textuelles et représentationnelle, notamment pour les conférences et visites d'expositions.

Pré-requis semestre 8 : avoir été admis en année 4 selon les modalités internes à l'école.

Charge de travail : 120h

Ects : Crédits attribués dans le bloc projet plastique, prospective, méthodologie et production.

Module appropriation

Option Art

Année 4

S8

Présentation critique et formelle

L'équipe pédagogique de l'option Art

Enseignement : théorique pratique et obligatoire

Langue d'enseignement : français

Objectifs

Donner à l'étudiant les moyens d'articuler les aspects théoriques et pratiques de sa production. Lui permettre de mesurer l'importance de formalisation d'une pratique créative.

Contenus

Dans le cadre de la phase projet, les aspects liés à l'approche critique et à la formalisation d'une production artistique ou créative sont déterminants dans l'élaboration du DNAP. Ces exercices d'articulation doivent donner à l'étudiant la distance critique nécessaire à l'évolution de sa propre production et permettre ainsi d'assimiler l'importance d'une introspection par le biais de la présentation critique et formelle.

Mode d'enseignement

Chaque semestre, à des périodes précises (voir calendrier), les étudiants sont invités à présenter leur production dans les espaces de l'école. L'organisation de ces présentations est assurée par l'enseignant coordinateur de l'option et de l'année.

Suivant un planning défini, les étudiants présentent leurs travaux au collège des enseignants et argumentent oralement les choix esthétiques, les positionnements idéologiques et les références culturelles. Cette présentation donne lieu à un échange d'opinions entre l'étudiant et le collège d'enseignants.

Évaluation

Elle est collégiale et donne lieu à l'attribution de crédits spécifiques sur la qualité du travail présenté, sa quantité, ainsi que sur la cohérence de l'articulation critique et formelle.

Activités complémentaires

Une résonance particulière existe avec le cours

Pré-requis semestre 8 : avoir été admis en année 4 selon les modalités internes à l'école.

Ects : Crédits attribués dans le bloc projet plastique, prospective, méthodologie et production – **bilan de fin de semestre**

Module appropriation

Option Art

Année 4

S8

Présentation intermédiaire du mémoire

L'équipe pédagogique de l'option Art

Enseignement : théorique pratique et obligatoire

Langue d'enseignement : français

Objectifs

Le point d'étape de présentation du mémoire en juin permet à l'étudiant, une fois les éléments validés d'entamer l'écriture du mémoire durant l'été afin de pouvoir l'imprimer entre novembre et décembre, durant le 1er semestre de la 5e année.

Contenus

L'étudiant présente au moment du bilan de fin de semestre l'avancée de son mémoire.

La présentation comprend

- une bibliographie
- un plan détaillé
- une problématique claire
- une introduction rédigée

Modes d'enseignement

Des rdv individuels avec le directeur de mémoire doivent être planifiés entre le début du semestre et le bilan de juin.

Des rdv à la médiathèque avec la bibliothécaire sont également envisagés.

Le séminaire de méthodologie d'initiation à la recherche accompagne l'étudiant pour établir les documents demandés.

Évaluation

Les documents demandés ci-dessus sont obligatoires au moment du bilan de fin de semestre.

Leur validation aux membres du jury de bilan permet l'octroi des crédits.

Pré-requis semestre 8 : avoir été admis en année 4 selon les modalités internes à l'école.

Ects : Crédits attribués dans le bloc projet plastique, prospective, méthodologie et production – **bilan de fin de semestre**

Module Appropriation

Option Art
Année 4
S7

Stages

L'équipe pédagogique de l'option Art Enseignement : théorique pratique et optionnel

Objectifs

Permettre aux étudiants de s'immerger dans l'univers professionnel au travers d'un stage long et spécifique.

Modalités

La durée du stage est variable de 3 à 6 mois maximum.

Ce stage doit être au préalable défini et accepté, en concertation avec l'étudiant, par l'équipe pédagogique et la direction de l'école.

Évaluation – rapport de stage

L'étudiant est évalué sur la qualité de la présentation de son rapport de stage.

Le rapport de stage est obligatoire pour tout stage effectué au S7, quelle que soit sa durée.

Process de rendus

Le rapport de stage est à envoyer à l'enseignant référent de votre stage en mettant le service de la scolarité en copie. L'impression papier n'est pas obligatoire.

Formes/formats

Le rapport de stage présente une expérience d'abord sous une forme écrite.

Le retour d'expérience problématisé fait l'objet d'un texte écrit.

Le format du rapport de stage doit également permettre d'y intégrer toute la documentation nécessaire ou souhaitée pour accompagner le propos.

minimum 10 pages

max : 20 pages

Contenus

Le rapport de stage doit être problématisé !

Il s'agit de mettre perspective le contenu du stage avec le parcours pédagogique et le champ de l'art et/ou du design exploré.

Il est fondamental de faire émerger les objectifs, les réalisations, les exercices et contraintes auxquels l'étudiant-e a été confronté-e et de mettre ces problématiques en résonance avec sa pratique personnelle.

Les difficultés, les déceptions font partie intégrante du rapport de stage si l'étudiant le désire.

Le rapport est documenté et contextualisé. (dessins préparatoires, reproductions de maquettes éventuelles, photos, documentations en tous genres, etc)

Critères d'évaluation

-Capacité à problématiser

-Qualités rédactionnelles (dont absence de fautes de grammaire, d'orthographe et de syntaxe !)

-Qualités de la documentation

-Articulation du texte écrit et de l'iconographie

À noter que des formes plastiques produites indépendamment du rapport peuvent être présentées lors de l'évaluation de fin de semestre 7, le 9 février 2016. Elles viendront enrichir le rapport de stage et rendre plus vivante votre expérience.

Pré-requis semestre 7 : avoir été admis en année 4 selon les modalités internes à l'école.

Ects : 30

Année 4
Option design
S7

Mobilité internationale

Objectifs

Confrontation des acquis de la phase programme vis-à-vis d'autres environnements et expériences ; découverte d'autres formes d'enseignement à l'étranger.

Mode d'enseignement

Pour un séjour dans un établissement d'enseignement artistique supérieur à l'étranger, l'étudiant doit faire valider ses 30 crédits auprès de l'établissement d'accueil.

Évaluation

Les crédits sont attribués dans l'établissement d'accueil.

Pré-requis semestre 7 : avoir été admis en année 4 selon les modalités internes à l'école.
ECTS S7 : 30