

Catalogue de cours 2018-2019

École supérieure d'art et design de Saint-Étienne

Année 1
2018-2019

Tableau des crédits

Année 1 2018-2019

S1 – S2

Module **Histoire, théorie des arts, langues**

	S1	S2
Histoire de l'art et du design	2	3
Culture générale, pensée contemporaine : conférences	1	2
Atelier d'écriture-séminaire d'écriture	1	3
Culture numérique	1	
Langue : anglais ou français	1	2
Initiation théorique et pratique des outils techniques et numériques	4	

Module **Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques**

Attention, un trait peut en cacher un autre	3	2
TP (travaux publics)	3	2
Espace volume	3	2
Graphisme		2
Numérique-algorithmes analogiques		2
Dessin associé au volume et représentation de l'espace	3	2
Design	3	2
Couleur	1	1
Workshops octobre	1	
Workshops décembre	1	
Workshops avril (art)		1

Module

Bilan du travail plastique et théorique

S1

S2

Présentation critique et formelle, initiation à la recherche documentaire, bilan de fin de semestre		2
Recherche personnelle		2
bilan de fin de semestre, initiation à la recherche documentaire	2	

RÉCAPITULATIF DES CRÉDITS

	S1	S2
Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques	18	16
Histoire, théorie des arts, langues	10	10
Bilan du travail plastique et théorique	2	4

Module Histoire, théorie des arts, langues

Année 1

S1 – S2

Histoire de l'art et du design

Enseignant : Romain Mathieu

Enseignement : théorique obligatoire

Langue d'enseignement : français

Objectifs

Connaissance approfondie des différentes époques et mouvements de l'histoire de l'art et du design.

Contenus

1er Semestre

L'enseignement aborde toutes les périodes de l'histoire de l'art. Il comprend les arts visuels, le design et l'architecture. Chaque cours est déterminé par un thème à l'intérieur duquel sera étudié chronologiquement un ensemble d'œuvres de l'histoire de l'art. Les approches varient donc selon des thématiques transversales (le corps, l'objet...), géographiques (Venise...) ou chronologiques (l'humanisme de la Renaissance...).

Le cours questionne l'évolution des pratiques artistiques et leurs interprétations à travers les savoirs mobilisés pour chaque œuvre.

2ème Semestre

Une attention particulière sera portée sur les premières avant-gardes de la fin du XIXème siècle et du début du XXème siècle. On s'intéressera en particulier à l'association de l'art et du design au sein de ces avant-gardes.

2ème Semestre ?

Le cours porte sur les avant-gardes abstraites et leur participation à la naissance du design. Intitulé « Abstractions et réalités », il aborde les différentes pratiques abstraites du début du vingtième siècle à aujourd'hui et se concentre la naissance du design moderniste et son développement jusque dans les années cinquante.

Mode d'enseignement

Cours théorique magistral, projections.

Evaluations

Evaluations semestrielles faites par l'enseignant sous la forme d'analyses d'œuvres écrites ou orales. Sont évaluées la capacité à développer un questionnement et une réflexion sur une œuvre singulière ou sur un ensemble de productions artistiques. Sont aussi prises en compte l'organisation et la structuration du propos, la maîtrise d'outils méthodologiques, la qualité de l'argumentation et la curiosité intellectuelle.

Pré-requis semestre 1 : avoir été reçu au concours d'entrée de l'ESADSE.

Charge de travail : 24h

Ects S1 : Crédits attribués dans le bloc Histoire, théorie des arts, langue étrangère.

Pré-requis semestre 2 : le passage au semestre suivant se fait en ayant obtenu les crédits nécessaires du semestre précédent.

Charge de travail : 24h

Ects S2 : Crédits attribués dans le bloc Histoire, théorie des arts, langue étrangère.

Module Histoire, théorie des arts, langues

Année 1
S2

Atelier d'écritures

Enseignant : Emmanuelle Becquemin

Enseignement : théorique et pratique obligatoire

Langue d'enseignement : français

Objectifs

Argumenter sa pensée.

Situer ses propositions et ses réflexions dans un contexte de création historique et contemporaine.

Construire une bibliographie.

Faire la différence entre narration et problématisation.

Ce travail sera fourni pour le bilan du 2e semestre.

Contenu

Les étudiants écriront un texte organisé, argumenté et problématisé sur les propositions qu'ils expérimentent dans le cadre de leur pratique personnelle.

Ce texte devra contextualiser les recherches et démarches développées au fil du semestre avec la création contemporaine. Une bibliographie est exigée.

Pré-requis semestre 2 : avoir obtenu les crédits nécessaires au semestre 1

Charge de travail : 50h

Ects S2 : Crédits attribués dans le bloc Histoire, théorie des arts, langue étrangère.

Module Histoire, théorie des arts, langues

Année 1
S2

Séminaire écriture et formalisation théorique

Enseignant : Nicolas Tardy
Enseignement : théorique et pratique obligatoire
Langue d'enseignement : français

Objectifs

Développer une aisance dans la pratique de l'écriture.
Découvrir des procédés d'écriture et voir quelles relations ils peuvent entretenir avec des procédés utilisés dans les arts plastiques.
Développer une vision artistique transdisciplinaire.
Articuler la pratique de l'écriture avec l'usage de la Médiathèque et celui du Pôle édition.
Développer une aisance dans la pratique de la lecture publique et de la prise de parole.

Contenu

Présentations et lectures d'œuvres littéraires (principalement poétiques), comprises entre le début du 20e siècle et aujourd'hui.
Présentations et lectures d'écrits (non-théoriques) d'artistes contemporains.
Temps d'échanges collectifs et individuels.
Temps d'écriture individuels.
Temps de lectures orales.
Visites d'expositions (en fonction du calendrier).

Évaluations

Implication dans le travail.
Qualité des travaux rendus (style, respect des consignes, soin...).

Pré-requis semestre 2 : avoir obtenu les crédits nécessaires au semestre 1

Charge de travail : Rendu d'une sélection de textes écrits durant la première semaine de workshop.
Écriture d'après une consigne thématique durant la semaine de workshop. Rendu par écrit en fin de semaine.

Ects S2 : Crédits attribués dans le bloc Histoire, théorie des arts, langue étrangère.

Module Histoire, théorie des arts, langues

Année 1

S1

La question du numérique en art et design

Enseignant : David-Olivier Lartigaud

Enseignement : théorique obligatoire

Langue d'enseignement : français

Objectifs :

Acquérir des connaissances concernant le numérique en art et design, des années 60 à nos jours, afin de pouvoir y inscrire une production personnelle.

Maîtriser les notions essentielles et connaître le contexte théorique et institutionnel.

Développer un regard critique sur ces productions.

Contenu :

Histoire (principalement occidentale) des rapports entre art, design et numérique depuis les années 60.

Du « early Computer Art » aux expérimentations contemporaines, un parcours sera proposé à partir de documents multiples (textes, productions audio-visuelles, etc.) afin de donner un aperçu de la création « numérique » depuis près de cinquante ans. Cette approche historique et esthétique recouvrira un champ plus large que le seul « monde de l'art » en questionnant le contexte d'apparition sociétal de certaines œuvres et pratiques.

Quelques aspects techniques seront également abordés.

Mode d'enseignement :

Cours magistral, exposés et débats.

Évaluation :

À partir d'un sujet donné, rédaction d'une brève réflexion étayée sur des éléments vus en cours et issus de recherches personnelles.

Pré-requis semestre 1 : avoir été admis au concours d'entrée de l'ESADSE

Charge de travail : 30h

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

Module Histoire, théorie des arts, langues

Année 1

S1 - S2

Anglais

Enseignante : Marie-Anne Pearce

Enseignement : théorique et pratique obligatoire

Langue d'enseignement : anglais

Objectifs

Initier à la langue anglaise telle qu'elle est activée dans le champ de l'art.

Contenu

L'enseignement est basé sur l'expression personnelle et la participation au débat. Les étudiants, individuellement ou en petits groupes, présentent avec mon appui direct leurs travaux, projets, workshops, visites d'expositions...

Des supports variés, vidéos, radios, écrits et interviews d'artistes renforcent le travail oral par la mise en évidence d'expressions idiomatiques et de vocabulaire spécifique.

Évaluations

Les évaluations sont faites sous forme de contrôle continu.

Pré-requis semestre 1 : avoir été reçu au concours d'admission de l'ESADSE

Charge de travail : 56h

Ects S1 : Crédits attribués dans le bloc Histoire, théorie des arts, langue étrangère.

Pré-requis semestre 2 : avoir obtenu les crédits nécessaires au semestre 1

Charge de travail : 56h

Ects S2 : Crédits attribués dans le bloc Histoire, théorie des arts, langue étrangère.

Module Histoire, théorie des arts, langues

Année 1

S1

Initiations aux pratiques techniques, numériques et vidéo

Pôles photo, vidéo, édition et ateliers techniques

Enseignants : Assistants d'enseignements et techniciens au sein des pôles techniques

Enseignement : pratique obligatoire

Langue d'enseignement : français

Objectifs

L'ESADSE est doté de pôles techniques adaptés à une production diversifiée dont les équipements nécessitent une **initiation indispensable à l'autonomie** des étudiants pour la suite de leurs études.

L'année 1 est donc destinée, entre autres, à ces initiations.

Sont concernées les disciplines suivantes : **Photo / Sérigraphie / Bois-Métal / Infographie / hard & soft**

Les objectifs d'initiation technique sont les suivants :

- **Découverte des pôles** par la géographie des lieux, leurs équipements, leur mode de fonctionnement pour les années 2, 3, 4 et 5...
- **Acquisition de fondamentaux théoriques et techniques** nécessaires à l'appréciation de la faisabilité d'un projet
- Découverte et acquisition de techniques de **production**, des **outils** et **processus de mise en œuvre** spécifiques à chaque pôle

Contenu

La mise en place d'une thématique commune permet la cohérence du dispositif. Tout au long de l'année, les étudiants de l'année 1 auront donc à concevoir et produire autour du fil conducteur de la « collection », qui sera décliné selon les objectifs de chaque pôle.

Dans chaque pôle, le contenu d'enseignement permettra une production concrète représentative des possibles de la technique en jeu :

- Bois-métal : conception et fabrication d'une boîte par la découverte des contraintes imposées par les matériaux et les outils
- Photo : le photogramme (son histoire et son statut dans l'art), composition, tirage argentique noir et blanc, numérisation
- Infographie : découverte des logiciels de création visuelle et édition (Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign) pour conception d'un livret imprimé
- Sérigraphie : mise en œuvre de la chaîne graphique, de la séparation des couleurs, des différents types de trames par la production d'une bichromie ou trichromie, et le façonnage d'un livre.
- Hard&Soft : l'ordinateur et ses organes physiques, sensibilisation à l'univers open source et découverte des alternatives logicielles pour la création visuelle

Mode d'enseignement

L'organisation repose sur un système hebdomadaire de 1 journée et demie pour 5 groupes d'une quinzaine d'étudiants avec des rotations toutes les 2 semaines.

Le format d'enseignement (3 journées entières par atelier) est adapté aux objectifs d'initiation technique. La fin des initiations est prévue pour la fin du 1er semestre, ce qui permet, par la suite, aux étudiants d'envisager des projets personnels en adéquation avec les contraintes de chaque pôle.

Ce système de journée hebdomadaire se mettra en place dès la 1ère semaine de cours avec une rencontre collective en auditorium avec tous les formateurs d'atelier afin de détailler l'organisation et de poser les bases théoriques de la thématique, suivi la semaine suivante du démarrage des rotations.

A signaler/l'intégration d'étudiants Erasmus à certains groupes d'initiation est à réaliser en début d'année en accord avec leur coordinateur ou seront constitués par pôle, des groupes ERASMUS en dehors des jeudis d'initiation.

Évaluation

Assiduité et participation active aux 5 ateliers, rendus.

Pré-requis semestre 1 : avoir été admis au concours d'entrée de l'ESADSE.

Charge de travail : 50h

Ects S1 : Crédits attribués dans le bloc histoire et théorie des arts et langue étrangère

Module Histoire, théorie des arts, langues

Année 1
S1

Initiations aux pratiques techniques, numériques et vidéo

Pôles photo, vidéo, édition et ateliers techniques

Enseignants : Assistants d'enseignements et techniciens au sein des pôles techniques

Enseignement : pratique obligatoire

Langue d'enseignement : français

Objectifs

L'ESADSE est doté de pôles techniques adaptés à une production diversifiée dont les équipements nécessitent une **initiation indispensable à l'autonomie** des étudiants pour la suite de leurs études. L'année 1 est donc destinée, entre autres, à ces initiations.

Sont concernées les disciplines suivantes : **Photo / Sérigraphie / Bois-Métal / Infographie / hard & soft**

Les objectifs d'initiation technique sont les suivants :

- **Découverte des pôles** par la géographie des lieux, leurs équipements, leur mode de fonctionnement pour les années 2, 3, 4 et 5...
- **Acquisition de fondamentaux théoriques et techniques** nécessaires à l'appréciation de la faisabilité d'un projet
- Découverte et acquisition de techniques de **production**, des **outils** et **processus de mise en œuvre** spécifiques à chaque pôle

Contenu

La mise en place d'une thématique commune permet la cohérence du dispositif. Tout au long de l'année, les étudiants de l'année 1 auront donc à concevoir et produire autour du fil conducteur de la « collection », qui sera décliné selon les objectifs de chaque pôle.

Dans chaque pôle, le contenu d'enseignement permettra une production concrète représentative des possibles de la technique en jeu :

- Bois-métal : conception et fabrication d'une boîte par la découverte des contraintes imposées par les matériaux et les outils
- Photo : le photogramme (son histoire et son statut dans l'art), composition, tirage argentique noir et blanc, numérisation
- Infographie : découverte des logiciels de création visuelle et édition (Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign) pour conception d'un livret imprimé
- Sérigraphie : mise en œuvre de la chaîne graphique, de la séparation des couleurs, des différents types de trames par la production d'une bichromie ou trichromie, et le façonnage d'un livre.
- Hard&Soft : l'ordinateur et ses organes physiques, sensibilisation à l'univers open source et découverte des alternatives logicielles pour la création visuelle

Mode d'enseignement

L'organisation repose sur un système hebdomadaire de 1 journée et demie pour 5 groupes d'une quinzaine d'étudiants avec des rotations toutes les 2 semaines.

Le format d'enseignement (3 journées entières par atelier) est adapté aux objectifs d'initiation technique.

La fin des initiations est prévue pour la fin du 1er semestre, ce qui permet, par la suite, aux étudiants d'envisager des projets personnels en adéquation avec les contraintes de chaque pôle.

Ce système de journée hebdomadaire se mettra en place dès la 1ère semaine de cours avec une rencontre collective en auditorium avec tous les formateurs d'atelier afin de détailler l'organisation et de poser les bases théoriques de la thématique, suivi la semaine suivante du démarrage des rotations.

A signaler/l'intégration d'étudiants Erasmus à certains groupes d'initiation est à réaliser en début d'année en accord avec leur coordinateur ou seront constitués par pôle, des groupes ERASMUS en dehors des jeudis d'initiation.

Évaluation

Assiduité et participation active aux 5 ateliers, rendus.

Pré-requis semestre 1 : avoir été admis au concours d'entrée de l'ESADSE.

Charge de travail : 50h

Ects S1 : Crédits attribués dans le bloc histoire et théorie des arts et langue étrangère

Module théorie

Année 1
S1 – S2

Français débutant

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

Enseignante : Fabienne Doyotte

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.

Contenu

- 1- 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
- 2- Un cours qui suit la progression du livre « communication progressive du Français » avec 270 activités (lexique, grammaire, structure et jeux de rôle).
- 3- 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.)

Mode d'enseignement

Un cours de 2 heures par semaine.

Évaluation

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 1 : avoir été admis en année 2 selon les modalités internes à l'école.

Charge de travail : 60h

Ects S1 : Crédits attribués dans le bloc Histoire, théorie des arts, langue étrangère.

Pré-requis semestre 2 : avoir obtenu les crédits nécessaires du semestre 3.

Charge de travail : 60h

Ects S2 : Crédits attribués dans le bloc Histoire, théorie des arts, langue étrangère.

Module théorie

Année 1

S1 – S2

Français avancé

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

Enseignante : Fabienne Doyotte

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.

Contenu

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*, *Palettes* de Joubert, *L'art et la manière* (ARTE), *Architectures* (ARTE), *Metropolis* (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 :
 - En architecture : *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.

Mode 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.

Évaluation

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

Pré-requis semestre 3 : avoir été admis en année 2 selon les modalités internes à l'école.

Charge de travail : 28h

Ects S1 : Crédits attribués dans le bloc **Histoire, théorie des arts, langue étrangère.**

Pré-requis semestre 4 : avoir obtenu les crédits nécessaires du semestre 3.

Charge de travail : 28h

Ects S2 : Crédits attribués dans le bloc **Histoire, théorie des arts, langue étrangère.**

Module Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques

Année 1

S1 – S2

Attention, un trait peut en cacher un autre

Enseignants : Rémy Hysbergue

Enseignement : pratique obligatoire

Langue d'enseignement : français

Objectifs

Apprentissage des bases d'un « savoir dessiner ».

Contenu

Pratique du dessin sous toutes ses formes.

Mode d'enseignement

Dessins d'observation, de mémoire, et exercices de précision. Promenade en extérieur, cours de nus, taille réelle et exercices impossibles (vitesse, taille, souvenirs...).

Évaluations

Tout au long de l'année par la présence et la motivation de l'étudiant. Un dossier complété chaque semaine et rendu en fin d'année.

Pré-requis semestre 1 : avoir été admis au concours d'entrée de l'ESADSE.

Charge de travail : 60h

Ects S1 : Crédits attribués dans le bloc **Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques**

Pré-requis semestre 2 : avoir obtenu les crédits nécessaires du semestre 1.

Charge de travail : 60h

Ects S2 : Crédits attribués dans le bloc **Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques**

Module Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques

Année 1

S1 – S2

TP (Travaux publics)

Enseignant : Pierre-Olivier Arnaud

Enseignement : pratique obligatoire

Langue d'enseignement : français

Objectifs

Développer, inventer et envisager des formes en relation à l'espace, au corps et à la construction.

Contenus

Entre faire, défaire, refaire, bricoler, assembler, réaliser, produire, envisager, monter, démonter, construire, ranger, déranger, arranger, montrer et en s'appuyant sur les pratiques artistiques modernes et contemporaines, le cours propose un ensemble d'exercices, expériences et expérimentations dans lesquels seront en jeu la relation à l'espace et à la construction.

Mode d'enseignement

Réalisations sur place, exercices et expérimentations, discussions critiques à partir des travaux réalisés, présentation et analyse d'œuvres en lien aux thèmes proposés.

Évaluations

L'évaluation se fait tout au long du semestre au vu des réalisations (de leurs qualités et pertinence), de l'assiduité et de l'investissement personnel

Pré-requis semestre 1 : avoir été reçu au concours d'entrée de l'ESADSE.

Charge de travail : 50h

Ects S1 : Crédits attribués dans le bloc **Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques**

Pré-requis semestre 2 : avoir obtenu les crédits nécessaires de semestre 1.

Charge de travail : 50h

Ects S2 : Crédits attribués dans le bloc **Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques**

Module Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques

Année 1

S1 – S2

Espace volume (Sculpture)

Enseignante : Emilie Perotto

Enseignement : pratique obligatoire

Langue d'enseignement : français

Objectifs

Aborder les pratiques de la sculpture comme des pratiques physiques, constituées de gestes et expérimentations via la matière, pour peu à peu envisager les pratiques de la sculpture comme des espaces de projections et de constructions.

Positionner l'expérimentation plastique comme un réflexe, une habitude et une nécessité.

Comprendre par le faire.

Contenu

1er Semestre

Appréhender d'abord les pratiques de la sculpture comme des pratiques du corps / dans un espace / par la manipulation de matière.

Expérimenter de façons diverses, rythmées et répétées, l'implication du corps dans le travail de la matière, via des matériaux simples à mettre en œuvre.

Puis envisager les pratiques de la sculpture comme des espaces de projections, mais aussi comme des terrains de construction, à travers, par exemple, des exercices de patron et de maquette.

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

2ème Semestre

Conjuguer et mettre en perspective les acquis précédents, sans oublier le plaisir de la manipulation de la matière et de l'expérimentation !

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

Mode d'enseignement

Pratique en atelier.

Évaluation

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 1 : Avoir été reçu au concours d'admission de l'école

Charge de travail : 50h

Ects S1 : Crédits attribués dans le bloc Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques

Pré-requis semestre 2 : avoir obtenu les crédits nécessaires du semestre 1

Charge de travail : 50h

Ects S2 : Crédits attribués dans le bloc Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques

Module Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques

Année 1

S1 – S2

Dessin associé au volume et représentation de l'espace

Enseignant : Anthony Vérot

Enseignement : pratique obligatoire

Langue d'enseignement : français

Objectif

Acquérir les bases du dessin d'observation et de la représentation d'un volume dans un espace cohérent

Mode d'enseignement et contenu

Dessin en noir et blanc ou en couleur à partir d'un modèle. Le cours met l'accent sur des questions de construction, de composition.

Évaluations

A la fin de chaque séance, le cours se termine par un accrochage de groupe et une correction : discussions entre étudiants et professeur.

Pré-requis semestre 1 : avoir été admis au concours d'entrée de l'ESADSE.

Charge de travail : 50h

Ects S1 : Crédits attribués dans le bloc **Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques**

Pré-requis semestre 2 : avoir obtenu les crédits nécessaires du semestre 1.

Charge de travail : 50h

Ects S2 : Crédits attribués dans le bloc **Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques**

Module Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques

Année 1

S1 – S2

Tout contre le design

Enseignante : Emmanuelle Becquemin

Enseignement : pratique obligatoire

Langue d'enseignement : français

OBJECTIF

Acquérir une pratique du volume à travers l'objet et son implication avec l'espace et le corps - en l'articulant à la découverte de la création contemporaine (art, design).

Investir le matériau, interroger la mise en forme à travers la construction, la maquette, le jeu d'assemblages et aborder les questions de mise en espace.

Se familiariser avec la conception et le dessin d'objet.

Découvrir les enjeux d'une méthodologie en design.

CONTENUS

Le cours articulera des exercices courts avec des expérimentations plus longues. En parallèle, au fil de l'année, développement obligatoire d'une recherche personnelle.

Au premier semestre en particulier, les exercices appréhenderont le passage de la 2D à la 3D à travers la question du matériau.

MODE D'ENSEIGNEMENT

Travail en atelier.

En fonction, l'étudiant sera amené à travailler seul, en binôme ou en groupe

Discussions autour de l'avancement du travail à chaque cours + présentations collectives en atelier régulières

ÉVALUATIONS

Assiduité, investissement, curiosité.

Capacité à explorer un sujet et argumenter sa proposition.

Evaluation continue à l'issue de chaque cours + Evaluation collégiale par l'équipe enseignante à chaque fin de semestre.

Pré-requis semestre 1 : avoir été admis au concours d'entrée de l'ESADSE.

Charge de travail : 56h

Ects S1 : Crédits attribués dans le bloc Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques

Pré-requis semestre 2 : avoir obtenu les crédits nécessaires du semestre 1.

Charge de travail : 56h

Ects S2 : Crédits attribués dans le bloc Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques

Module Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques

Année 1

S1 – S2

Couleur

Enseignante : Sophie Dupré

Enseignement : pratique obligatoire

Langue d'enseignement : français

Objectifs

Etudes des théories et des pratiques, expérimentation, découvertes des mécanismes de perception de la couleur en vue d'une pratique personnelle.

Contenu

Nommer, percevoir, interpréter, utiliser, fabriquer, explorer les domaines d'utilisation de la couleur.

Réaliser autour de thèmes traités en commun : sérigraphie, étude de la trame en noir et blanc, matières colorées... un travail lié au sujet de l'année « la boîte de curiosité ».

Réaliser en parallèle des travaux mettant en œuvre des techniques picturales où s'exprime la couleur (aquarelles, acryliques, huile, techniques mixtes).

Mode d'enseignement

Cours hebdomadaires par 1/2 groupe. Expérimentations et exercices sur place. Mise en place de cours communs, projections de films, visites d'expositions.

Évaluations

En continu et lors de la présentation de fin d'année, en rapport avec la qualité et la pertinence des engagements dans les différents sujets abordés

Pré-requis semestre 1 : avoir été admis au concours d'entrée de l'ESADSE.

Charge de travail : 56h

Ects S1 : Crédits attribués dans le bloc **Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques**

Pré-requis semestre 2 : avoir obtenu les crédits nécessaires du semestre 1.

Charge de travail : 56h

Ects S2 : Crédits attribués dans le bloc **Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques**

Module Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques

Année 1

S1 – S2

Graphisme et cætera, etc, &c.

Enseignant: Michel Lepetitdidier

Enseignement: pratique obligatoire

Langue d'enseignement: français

Objectifs : Aborder et appréhender le champ du graphisme, par nature transversal à travers l'expérience et l'expérimentation. Acquérir une pratique, développer une écriture en s'appuyant sur les fondamentaux d'une discipline

Contenus

Semestre 1: Le cours s'articulera autour d'exercices pratiques et d'expériences rapides d'écriture/lecture, de création/monstration.

Semestre 2 : Fort des acquis précédents, le travail se développera dans un temps long autour de la recherche par la création/réalisation d'un outil de ressources.

Mode d'enseignement

Pratique en atelier. Temps collectif de lecture et d'analyse lors d'accrochages

Évaluations

Tout au long du semestre. Assiduité, curiosité, suivi de la qualité, de la pertinence et de l'investissement personnel, ainsi que de l'engagement collectif

Module Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques

Année 1
S2

Conditional design ou les algorithmes analogiques

Enseignant : Jérémie Nuel

Enseignement : pratique obligatoire

Langue d'enseignement : français

Contenu

En étudiant le manifeste Conditional Design énoncé par les designers du studio Moniker en 2013, nous mettrons en place une logique algorithmique analogique sous la forme de texte et de dessin. Nous écrirons à partir de ces travaux des programmes informatiques

Ressources :

conditional design workbook, valiz, 2013 (<https://workbook.conditionaldesign.org/>)

<https://conditionaldesign.org/manifesto/>

Objectifs

Il s'agira de concevoir et d'écrire des programmes informatiques simples dans le but de reproduire les principes mis en place dans la phase de travail analogique.

Les objectifs pédagogiques sont les suivants :

- initiation à l'algorithmie
- proposer une approche de la pensée informatique
- intégrer les fondamentaux de la programmation informatique

Mode d'enseignement

Travail en groupe et individuel au pôle numérique

Évaluation

Assiduité et rigueur

Curiosité, autonomie et capacité à s'emparer d'un sujet et à intégrer les dimensions techniques

Qualités conceptuelles, plastiques et formelles des propositions abouties.

Pré-requis semestre 2 : avoir obtenu les crédits nécessaires du semestre 1.

Charge de travail : 56h

Ects S2 : Crédits attribués dans le bloc Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques

Module Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques

Année 1

S1-S2

Séminaires et Workshops

Enseignants : Equipe pédagogique et intervenants

Enseignement : théorique pratique optionnel

Langue d'enseignement : français

Objectifs et contenus

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

Les séminaires, les workshops et les ateliers se déroulent lors des semaines pratiques et recherches (cf. calendrier pédagogique).

Mode d'enseignement

Chaque projet a son mode de fonctionnement propre.

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. L'enseignant référent valide l'attribution des crédits lors des évaluations semestrielles.

Pré-requis semestre 1 : avoir été admis au concours d'entrée de l'ESADSE.

Charge de travail : 30h

Ects S1 : Crédits attribués dans le bloc **Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques**

Pré-requis semestre 2 : avoir obtenu les crédits nécessaires du semestre 1.

Charge de travail : 30h

Ects S2 : Crédits attribués dans le bloc **Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques**

Module Bilan de travail plastique et théorique

Année 1
S1

Initiation à la recherche documentaire

Enseignantes : Marie-Hélène Desestré

Enseignement : pratique obligatoire

Langue d'enseignement : français

Objectifs

Connaître le fonctionnement, les ressources et les services de la Médiathèque.

Connaître le réseau des autres bibliothèques stéphanoises.

Avoir un aperçu « matériel » de la diversité des collections et de leurs interactions.

Savoir se repérer dans les systèmes de classement et d'indexation.

Comprendre les enjeux de la documentation dans une école d'art et design.

Savoir utiliser les outils de base pour la recherche.

Contenu

En amphithéâtre : l'idée de collection(s) publique(s) et privée(s)

Le réseau des bibliothèques stéphanoises, composé de Brise-Ville et de Brise-Enseignement supérieur, et les catalogues collectifs liés : fonctionnalités, différents types de recherche, ressources.

Le catalogue de la Médiathèque, inclus dans Brise-Ville : modalités d'interrogation.

D'autres catalogues collectifs ou spécialisés en art : le SUDOC, Lectura, Bibliothèque Kandinsky, Ecole nationale supérieure des Beaux-arts...

Les pages *Médiathèque* du site web de l'Ecole.

Les bases de données spécialisées en art et architecture : Bulletin signalétique des arts plastiques (BSAP), Archirès...

Le répertoire de sites en cours de création.

Cette présentation se fait lors de la semaine d'intégration.

Visite de la médiathèque

Présentation générale et pratique de la médiathèque et de son fonctionnement.

Les différents types de documents.

La classification et le classement ; la sérendipité.

La diversité des ressources, du livre au document électronique.

La matériauthèque.

La bibliothèque : une œuvre ?

Dans la salle de lecture

La recherche en pratique : mise en œuvre des méthodes et utilisation des ressources vues lors de la séance de présentation en amphithéâtre et lors de la visite détaillée.

4 séances par groupes en début d'année.

Pré-requis semestre 1 : avoir été admis au concours d'entrée de l'ESADSE.

Charge de travail : 20h

Ects S1 : Crédits attribués dans le bloc Bilan du travail plastique et théorique

Module Bilan de travail plastique et théorique

Année 1

S1 – S2

carnet de recherches et voyages

Référente : Emmanuelle Becquemin

Enseignement : théorique et pratique obligatoire

Langue d'enseignement : français

Voyage d'études à Paris.

Objectifs

Faire connaissance au sein de la promotion.

Découverte des institutions artistiques parisiennes, visites d'expositions en art et en design.

Évaluation spécifique

Ecrire un texte autour d'une œuvre présentée dans une des expositions ou musées visités lors du voyage à Paris

Pré-requis semestre 1 : avoir été reçu au concours d'entrée de l'ESADSE.

Ects S1 et S2 : Crédits attribués dans le bloc **Bilan du travail plastique et théorique**

Carnet de recherches

Objectifs

Réaliser un document articulé qui rend compte des pratiques dans le cadre des cours et des recherches personnelles, en y associant des éléments iconographiques et textuels.

Ces carnets sont à constituer en apportant une attention particulière à l'articulation entre le fond et la forme. Ils doivent être le reflet visible du parcours de l'étudiant durant ces deux semestres et comporter les notes des conférences, des voyages et des pratiques personnelles.

Évaluation

Les étudiants sont évalués sur leur participation et sur la qualité du rendu du carnet de recherche présenté aux bilans de chaque semestre.

Pré-requis semestre 1 : avoir été reçu au concours d'entrée de l'ESADSE.

Ects S1 et S2 : Crédits attribués dans le bloc **Bilan du travail plastique et théorique**

Pré-requis semestre 2 : avoir obtenu les crédits nécessaires du semestre 1.

Ects S2 : Crédits attribués dans le bloc **Bilan du travail plastique et théorique**

Module Bilan de travail plastique et théorique

Année 1
S2

Recherches Personnelles

Équipe enseignante

Enseignement : théorique et pratique obligatoire

Langue d'enseignement : français

Objectifs

Développer une ou des propositions autour de sujet(s) personnel(s).

Apprendre à chercher, expérimenter.

Comprendre quels sont les enjeux d'une démarche de création personnelle.

Contenu

« **C'est en faisant que je trouve ce que je cherche** » (Soulage)

Développer un travail personnel, libre de tout sujet ou exercice donné en atelier.

Ces recherches n'ont pas obligatoirement le statut de projet(s) et doivent permettre à l'étudiant d'expérimenter un travail de recherche autour d'une idée, d'une forme, d'un sujet.

Elles devront toutefois être présentées de façon organisée et argumentée permettant au jury de comprendre la démarche de travail mise en jeu par l'étudiant.

Pré-requis semestre 2 : avoir obtenu les crédits nécessaires au semestre 1

Charge de travail : 30h

Ects S2 : Crédits attribués dans le bloc **Bilan du travail plastique et théorique**

Module Bilan de travail plastique et théorique

Année 1
S2

Présentation critique et formelle – présentation des travaux

Equipe enseignante

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.

Contenu

Les aspects liés à l'approche critique et à la formalisation d'une production artistique ou créative sont déterminants. 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.

Évaluation

La présentation critique et formelle a lieu au moment du bilan du semestre 2.

L'évaluation se fait de façon 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. Elle constitue un élément important dans l'attribution des crédits et le passage en année 2.

Pré-requis semestre 2 : avoir obtenu les crédits nécessaires du semestre 1.

Ects S2 : Crédits attribués dans le bloc **Bilan du travail plastique et théorique**