

**Catalogue de cours
2019-2020**

**École
supérieure
d'art et design
de Saint-Étienne**

**Année 3
Option Art**

Maquette pédagogique

Histoire, théorie des arts et langue étrangère	ECTS S5	ECTS S6
Histoire de l'art	8	5
Hyperséminaire		
La photographie et l'image déjà là (théorie)		
Ecole du regard		
Cycle de conférences : culture générale, pensée contemporaine		
Anglais ou français langue étrangère (FLE)		

Méthodologie, techniques et mises en œuvre		
De la table à l'atelier	12	4
La photographie et l'image déjà là (pratique)		
Initiation à la photographie numérique		
Peinture		
Vidéo / cinéma		
Écriture / cinéma		
Atelier d'écriture		
Atelier Vidéo		
Initiation à la vidéo		
Workshops – semaines intensives		
Laboratoires : IRD / Random(lab) / LEM		

Recherches personnelles plastiques		
Mises en espaces – accrochages critiques	3	4
Studio		
Carnet de recherches, suivis d'ateliers et rendez-vous individuels	3	

Bilan		
Présentation critique	2	-
Qualité plastique et présentation formelle	2	-
Stage***		2
Diplôme national d'art		15

** La participation à un laboratoire de recherche est évaluée par une appréciation, mais ne donne pas d'attribution de crédits ECTS.

***Le stage est obligatoire en la phase programme. 2 crédits ECTS sont attribués au S6.

Récapitulatifs des crédits	S5	S6
Histoire, théorie des arts et langue étrangère	8	5
Méthodologie, techniques et mises en œuvre	12	4
Recherches personnelles plastiques	6	4
Stage		2
Bilan	4	15
Total	30	30

Option art / 2019-2020

Année 3 / semestre 5 – semestre 6

Histoire, théorie des arts et langue étrangère

Histoire de l'art

De 1945 à nos jours

Enseignant : Romain Mathieu

Enseignement : théorique

Langue d'enseignement : français

Objectifs

En articulant les œuvres et les discours, le cours amène vers un questionnement sur les orientations et les modalités de valorisations esthétiques. Il doit permettre aux étudiants de questionner, à partir de là, les discours qui accompagnent leur propre réception des œuvres en mettant en avant les choix axiologiques sur lesquels ils reposent. Cette réflexion se traduit par la production d'un texte critique sur une exposition.

Contenus

Intitulé : discours critiques et critiques des discours

Nous aborderons les différents discours critiques depuis la seconde guerre mondiale et les réponses des artistes à travers leurs écrits mais aussi à travers les positionnements qui émergent de certaines réalisations. Le cours analysera et problématisera ces différents discours dans leurs relations aux œuvres, les approches qu'ils proposent, les systèmes d'évaluations qu'il supposent, reliés à de grandes grilles interprétatives (formalisme, modernisme, postmodernisme, distinction entre high art et low art, critique radicale de l'œuvre et son dépassement avec le situationnisme...). Nous nous intéresserons enfin dans la période actuelle au rapport de la critique à l'éclatement des formes artistiques et à la substitution du *curator* au critique d'art comme producteur de discours

Mode d'enseignement

Cours théorique magistral, projections.

Évaluation

Production d'un texte critique sur une exposition.

Sont évaluées la capacité à développer un questionnement et une réflexion sur une exposition en affirmant des choix d'argumentation et en sachant les situer dans les différentes orientations de la critique contemporaine. Sont aussi pris en compte l'organisation et la structuration du propos, la maîtrise d'outils méthodologiques, la qualité de l'argumentation et la curiosité intellectuelle.

Charge de travail S5 : 25h

Charge de travail S6 : 25h

Option art / 2019-2020

Année 3 / semestre 5 – semestre 6

Histoire, théorie des arts et langue étrangère

Hyperséminaire

Enseignants : Karim Ghaddab et Philippe Roux

Enseignement : théorique

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 traite 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. Les étudiants sont amenés à participer une fois par mois, 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.

Évaluation

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.

Charge de travail S5 : 50h

Charge de travail S6 : 30h

Histoire, théorie des arts et langue étrangère
Méthodologie, techniques et mises en œuvre

La photographie et l'image déjà là

Théorie et pratique

Enseignante : Valérie Orgeret

Assistante d'enseignement : Sandrine Binoux

Enseignement : théorique et pratique

Langue d'enseignement : français

Objectifs

Donner les connaissances d'une culture de la photographie contemporaine et de l'utilisation des images déjà là.

Amener l'étudiant à engager, développer et définir un travail personnel lié à la photographie.

Contenus

Cours magistraux avec projections à l'appui en alternance avec des entretiens autour de la pratique des étudiants. 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 :

À partir du sujet : "Outre le miroir", la procédure que l'on nomme "réemploi" qui n'a cessé "d'œuvrer" dans les pratiques artistiques jusqu'à aujourd'hui (photographies, images imprimées, images provenant d'internet...), le réemploi d'images déjà-là au sein d'une création ou comme matériau originaire et original d'une nouvelle création.

Mode d'enseignement

Cours magistral en alternance avec le travail en atelier autour du projet personnel de l'étudiant.

Évaluation

Assiduité, qualité du travail, bilan semestriel

Charge de travail S5 : 28h

Charge de travail S6 : 20h

Option art / 2019-2020

Année 3 / semestre 5 – semestre 6

Histoire, théorie des arts et langue étrangère

L'école du regard

en partenariat avec l'école de la Comédie de St-Étienne

Enseignant.e.s : Laura Tirandaz (école de la Comédie) Philippe Roux (Esadse)

Enseignement : théorique et pratique

Langue d'enseignement : français

Semestre 6 uniquement

Objectifs

L'école du regard est un projet qui fait se rencontrer les élèves de l'école de La Comédie de St-Étienne et les étudiants de l'École supérieure d'art et design de St-Étienne (Esadse).

Porté conjointement par Laura Tirandaz et Philippe Roux, l'objectif de ce programme est d'ouvrir les étudiants à l'art d'aujourd'hui et de construire un éveil critique.

Contenus

Tout au long d'un semestre, les étudiant.e.s seront amené.e.s à assister à des spectacles, à visiter des expositions et à suivre des conférences à Paris et à la Comédie de St-Étienne.

Mode d'enseignement

Les professeurs reviendront au cours de trois-quatre séances de travail sur ces différentes manifestations qui seront autant de points de départ d'une réflexion sur la création contemporaine. La volonté est également de créer des espaces de rencontres entre les étudiant.e.s des deux écoles à partir de leurs activités dans chaque établissement (ateliers d'interprétation, lectures, accrochages).

Évaluation

Assiduité et engagement. La présence aux spectacles est indispensable pour participer aux cours.

Charge de travail S6 : 50h

Option art / 2019-2020

Année 3 / semestre 5 – semestre 6

Histoire, théorie et langue étrangère

Cycle de conférences

Culture générale et pensée contemporaine

Les conférences sont proposées par l'équipe pédagogique

Enseignement : théorique

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.

Évaluation

Les conférences programmées dans chaque option sont obligatoires pour tous les étudiants.

Trois absences non justifiées par semestre sont autorisées.

S5 et S6 : voir programme semestriel de conférences

Option art / 2019-2020

Année 3 / semestre 5 – semestre 6

Histoire, théorie des arts et langue étrangère

Anglais

Enseignante : Sophie T. Lvoff

Enseignement : théorique et pratique

Langue d'enseignement : anglais

Objectives

Develop and strengthen verbal and written English skills using art and design as an entry point for study and comprehension.

Content

References from modern and contemporary art, poetry, literature, and theory from English-speaking countries.

Translation of French material to English, translation as a practice of interpretation and connection to texts.

Teaching method

Lectures accompanied by films, slideshows, radio programs are in combination with group research and conversation assignments. Students will present in front of the class and share knowledge through their own personal research in art and design. Studio visits in English about students' own individual and group projects/practices.

Evaluation

Feedback and grading will be based on students' participation in presentation, research material, conversations with the instructor, written assignments and effort.

Charge de travail S5 : 28h

Charge de travail S6 : 20h

Option art / 2019-2020

Année 3 / semestre 5 – semestre 6

Histoire, théorie des arts et langue étrangère

Français - débutant

Enseignante : Isabelle Porcherot

Enseignement : théorique et pratique

Langue d'enseignement : français

Obligatoire pour les étudiant.e.s non-francophones

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

1. Stage d'accueil pour aider à l'intégration à la ville de Saint-Étienne :
  - Histoire de la ville de Saint-Étienne
  - 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.

Charge de travail S5 : 60h

Charge de travail S6 : 60h

Option art / 2019-2020

Année 3 / semestre 5 – semestre 6

Histoire, théorie des arts et langue étrangère

Français - avancé

Enseignante : Micheline Marcelli

Enseignement : théorique et pratique

Langue d'enseignement : français

Obligatoire pour les étudiant.e.s non-francophones

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.

Contenus

1. Perfectionner la pratique de la langue française à l'oral et à l'écrit par une correction en contexte.
2. Aider les étudiants à mieux présenter leurs travaux. Formaliser la connaissance du système de la langue et à l'acquérir des réflexes de correction.
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.

Évaluation

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

Charge de travail S5 : 28h

Charge de travail S6 : 20h

Option art / 2019-2020

Année 3 / semestre 5 – semestre 6

Méthodologie, techniques et mises en œuvre

De la table à l'atelier

Enseignant : Stéphane Le Mercier

Enseignement : pratique

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

Objectifs

Approche des différentes étapes de la création sculpturale : recherche et manipulation des matériaux, dessins préparatoires, maquettes, accrochages ponctuels, espace documentaire.

Contenus

1er semestre

Approche des différentes étapes de la création sculpturale : recherche et manipulation des matériaux, dessin préparatoire, maquette, accrochage, espace documentaire.

2nd semestre

On insistera sur les relations entre sculpture et image imprimée (sérigraphie, photocopies, motifs peints) à partir d'exemples historiques (Constructivisme russe, Claes Oldenburg, Jessica Stockholder, Cady Noland) et d'artistes émergents (Zin Taylor, Joan Tatham & Tom O'Sullivan).

Bibliographie

- *Sculpture Today*, Judith Collins, Phaidon, 2012
- *Falling into Place (The Fold in Contemporary Art)*, catalogue collectif, KunstMuseen Krefeld, 2008
- *Skulptur Projekte Münster*, catalogue, Spector Books, 2017

Mode d'enseignement

Approches théoriques. Recherches formelles dans les ateliers techniques, workshop.

Évaluation

Continue, en regard de l'assiduité, de l'investissement au sein du groupe et des avancées du travail personnel.

Charge de travail S5 : 50h

Charge de travail S6 : 35h

Option art / 2019-2020

Année 3 / semestre 5 – semestre 6

Méthodologie, techniques et mises en œuvre

Peinture

Enseignant : Denis Laget

Enseignement : théorique et pratique

Langue d'enseignement : français

Objectifs

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

Contenus

Semestre 5

Sur la base d'un choix de plusieurs peintres, essayer de comprendre le peint de l'image, face à des sujets tels que le support, la limite, le non-peint, le rien mais aussi leurs opposés.

Semestre 6

Après la mise en place d'un « champ de travail » de la part de l'étudiant, réaliser une évaluation des points forts et faibles de sa pratique.

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.

Évaluation

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

Charge de travail S5 : 28h

Charge de travail S6 : 20h

Option art / 2019-2020

Année 3 / semestre 5 – semestre 6

Méthodologie, techniques et mises en œuvre

Vidéo / Cinéma

Enseignant : Fabrice Lauterjung

Enseignement : théorique et pratique

Langue d'enseignement : français

Objectifs

Renforcer l'acquisition des connaissances culturelles appliquées aux champs du cinéma et de la vidéo. Procéder par thématiques, en créant des ramifications entre cinéma et vidéo jusqu'à d'autres médiums artistiques. Offrir des possibilités pratiques en prolongement des thématiques abordées. Proposer une aide méthodologique et technique.

Contenus

Approche thématique avec projection d'extraits de films et de vidéo.

Analyses contextualisées de chaque extrait.

Sujets de réflexion proposés en concordance avec les thématiques abordées.

Appréciation méthodologique personnalisée pour chaque étudiant.

Demande de prises de notes rattachées à chaque projet.

Mode d'enseignement

Cours magistraux obligatoires. Suivi des phases du projet en groupe et rencontres individuelles.

Évaluation

Il sera demandé aux étudiants de confirmer leur démarche pratique sans exclure les liens qui les rattachent à une histoire de l'art, prioritairement cinématographique et vidéographique. Une capacité à mener un projet à son terme, en sachant le structurer méthodologiquement sans que soient négligées initiatives et inventivité, sera apprécié.

Charge de travail S5 : 56h

Charge de travail S6 : 40h

Option art / 2019-2020

Année 3 / semestre 5 – semestre 6

Méthodologie, techniques et mises en œuvre

Écriture / cinéma

Backroom

Enseignants : Fabrice Lauterjung et Éric Suchère

Enseignement : pratique

Langue d'enseignement : français

Objectifs

Utiliser tous les apports de la modernité littéraire et cinématographiques pour développer ses propres projets.

Contenus

On évoque souvent l'écriture lorsque l'on parle de cinéma ou de vidéo et le terme d'« écriture cinématographique » est un cliché récurrent, mais il est vrai que littérature et cinéma sont des arts du temps qui sont liés dans leur histoire comme dans leurs approches narratives. Les questions posées par la modernité sur la narration peuvent continuer à produire des formes utilisables dans un champ ou dans un autre. Alors, que faire du sujet, comment prendre de la distance avec ses affects, comment miner les formes de la représentation, comment générer des temporalités, les enchaîner, etc. ? L'étude de quelques films et livres permettra d'établir non des recettes, mais des interrogations et des solutions utilisables à loisir dans les projets personnels. Il s'agira d'aller dans l'arrière-boutique, dans l'arrière-salle, pour mieux concevoir ses formes narratives.

Mode d'enseignement

Cours théoriques

Évaluation

Évaluations semestrielles faites par les enseignants. Sont évalués l'investissement et la qualité de la réflexion sur les pratiques narratives.

Charge de travail S5 : 24h

Charge de travail S6 : 24h

Méthodologie, techniques et mises en œuvre

Atelier d'écriture

Le Club

Enseignant : Éric Suchère

Enseignement : pratique

Langue d'enseignement : français

Objectifs

Utiliser l'écriture de manière créative que ce soit pour des projets plastiques (vidéo, performance, pièces sonores) ou de purs projets littéraires.

Contenus

Dans l'écriture, tout est possible : utiliser ses sms ou ses e-mails, parler de soi, de sa vie, des autres, exprimer ses émotions, sensations, convictions politiques... mais tout n'est pas intéressant. Alors, *Le Club* se propose, par une formule miracle, de transformer l'expression égotique et la banalité des sujets exprimés en de purs bijoux littéraires qui pourront s'insinuer dans des projets plastiques ambitieux et, parce que écrire, c'est lire, d'établir des passerelles avec les pratiques scripturales les plus contemporaines, d'adapter des protocoles d'un champ dans un autre... et de choisir le bon club pour atteindre avec le plus de précision possible son objectif – car la perfection est dans le détail.

Mode d'enseignement

Cours théoriques et lectures.

Évaluation

Évaluations semestrielles faites par l'enseignant de travaux présentés lors du Club. Sont évalués l'investissement dans l'écriture et la qualité de la réflexion sur la pratique scripturale.

Charge de travail S5 : 50h

Charge de travail S6 : 50h

Méthodologie, techniques et mises en œuvre

Initiation à la photographie numérique

Pratique- S5

Enseignante : Sandrine Binoux

Enseignement : pratique

Langue d'enseignement : français

Objectifs

Permettre à l'étudiant d'approfondir une méthodologie de travail en photographie et d'acquérir les compétences techniques nécessaires afin de les utiliser comme base et au service de ses créations pour développer un travail autonome et singulier

Contenus

Prise de vue avec un APN, descriptif technique de l'appareil (format d'enregistrement, balance des blancs, températures de couleur, mode d'auto-focus...), Méthode de base de gestion de fichiers par Bridge.

Développement de l'image numérique dans Camera Raw.

Hybridation analogique/numérique, choix des supports, préparation d'un fichier pour impression jet d'encre dans Photoshop. .

Mode d'enseignement

Initiation pratique

Évaluation

Assiduité, qualité du travail, bilan semestriel

Charge de travail S5 : 25h

Option art / 2019-2020

Année 3 / semestre 5 – semestre 6

Méthodologie, techniques et mises en œuvre

Initiation à la vidéo

Enseignante : Anne-Sophie Seguin

Enseignement : pratique

Langues d'enseignement : français, anglais

Objectifs

En lien avec le défilé de la Biennale de la danse de Lyon 2020, les étudiants de l'ESADSE sont invités à produire des films autour de la question du mouvement lors d'ateliers de recherche vidéo.

Une sélection de ces films seront diffusés sur le territoire stéphanois et lyonnais lors du festival au mois de septembre 2020.

Le corps (objet ou sujet) comme vecteur de fabrication des images filmiques.

Contenus

Au-delà du mouvement dansé, au-delà de la chorégraphie captée, qu'est-ce que le mouvement? Où commence-t-il? Comment le filmer?

Quelles sont les possibilités filmiques de cette relation corps / mouvement / caméra?

Mouvement pour caméra / caméra pour mouvement.

Raconter le mouvement et raconter par le mouvement.

Comment chorégraphier le mouvement?

Chorégrapheur : contraindre le corps dans un espace et un temps / mise en espace / mise en scène / construction du cadre.

Chorégrapheur : écrire une partition visuelle et sonore.

Inscrire une trace, fabriquer le geste, s'emparer d'une technique, prendre position, comprendre, monter pour montrer.

Projection de court-métrages, d'extraits de films de danse, de chorégraphie gestuelle, de mise en espace et en temps.

Appréhender le matériel audio et vidéo mis à disposition.

Écriture d'un scénario/storyboard.

Tournage.

Montage.

Mode d'enseignement

Pratique au pôle vidéo

Évaluation

Assiduité, qualité du travail, bilan semestriel

Charge de travail S5 : 25h

Charge de travail S6 : 25h

Méthodologie, techniques et mise en œuvre

Laboratoire IRD

Images_Récits_Documents

Enseignants : **Esadse** : Sandrine Binoux, Juliette Fontaine, Alexandra Caunes, Vincent Lemarchands, 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), Damien Baïs, Vincent Gobber (**.Corp**), Fabrice Sabatier, Benjamin Triouleyre, Aurore Neel, vidéaste documentaire.

Enseignement : théorique et pratique

Langue d'enseignement : français

Facultatif

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 thématique 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.

Évaluations

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.

La participation aux recherches de laboratoire donne lieu à une appréciation mais ne permet pas l'obtention de crédits.

Méthodologie, techniques et mise en oeuvre

Laboratoire LEM

Laboratoire d'expérimentations des modernités

Enseignants : Karim Ghaddab, Denis Laget, Romain Mathieu, Philippe Roux

Enseignement : théorique et pratique

Langue d'enseignement : français

Facultatif

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 ?

Les séances seront construites à partir des thèmes de recherche du LEM, à savoir les pratiques picturales et les postérités contemporaines d'Arts and Crafts. Elles se nourriront également des travaux des étudiants (mémoire et pratiques plastiques).

Mode opératoire

Cette recherche est menée par les 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 perspectives 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

La participation aux recherches de laboratoire donne lieu à une appréciation mais ne permet pas l'obtention de crédits.

Méthodologie, techniques et mise en œuvre

Laboratoire Random

Enseignants : David-Olivier Lartigaud, François Brument, Damien Baïs, Jérémie Nuel

Assistant.e.s, technicien.ne.s associé.e.s : Lucile Schrenzel, Jacques-Daniel Pillon

Enseignement : théorique et pratique

Langue d'enseignement : français

Facultatif

Objectifs

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, ultimaker 3,...

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

La participation aux recherches de laboratoire donne lieu à une appréciation mais ne permet pas l'obtention de crédits.

Option art / 2019-2020

Année 3 / semestre 5 – semestre 6

Méthodologie, techniques et mises en œuvre

Workshops

L'équipe pédagogique de l'Esadse et intervenants

Enseignement : théorique et pratique

Langue d'enseignement : français et anglais

Objectifs

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

Contenus

Selon programmation de workshops communiquée avant chaque semaine pratiques et recherches.

Mode d'enseignement

Les workshops et les ateliers se déroulent lors des semaines ouvertes inter-options et années (cf. calendrier pédagogique). 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. C'est l'enseignant référent qui valide l'attribution des crédits lors des évaluations semestrielles.

Charge de travail par semaine de workshops : 30h – 60h

Option art / 2019-2020

Année 3 / semestre 5 – semestre 6

Recherches personnelles plastiques

Mises en espace – accrochages critiques

L'équipe pédagogique de l'option art

Enseignement : théorique et pratique

Langue d'enseignement : français

Objectifs

Présenter le travail en situation d'accrochage public.

Trouver la bonne mise en situation de son travail en regard de ce qui le constitue.

Argumenter les références choisies.

Prendre la parole devant un groupe en présentant son travail et en l'argumentant.

S'enrichir des remarques et réflexions des autres étudiants et de l'équipe pédagogique.

Mode d'enseignement

Les accrochages se font en présence de tous les étudiants. Chaque étudiant met son travail en situation, présente et argumente ses choix et ses références. Les réflexions et remarques sont ensuite collégiales.

L'énergie collective est fondamentale pour cet exercice.

Évaluation

Présence systématique.

Assiduité et participation aux discussions.

Charge de travail S5 : 28h

Charge de travail S6 : 20h

Option art / 2019-2020

Année 3 / semestre 5 – semestre 6

Recherches personnelles plastiques

Studio

Enseignant : Pierre-Olivier Arnaud
Enseignement : théorique et pratique
Langue d'enseignement : français

Objectifs

Présenter le travail d'un étudiant.
Décentrer son regard.
Le mettre en perspective critique et déployer un vocabulaire adapté.

Contenus

Selon programmation de workshops communiquée avant chaque semaine pratiques et recherches.

Mode d'enseignement

Les accrochages se font en présence de tous les étudiants.
Les réflexions et remarques sont ensuite collégiales.
L'énergie collective est fondamentale pour cet exercice.

Évaluation

Présence systématique.
Assiduité et participation aux discussions.

Charge de travail S6 : 40h

Recherches personnelles plastiques

Carnet de recherches – suivi d’ateliers et rendez-vous individuels

L’équipe pédagogique de l’option art

Enseignement : théorique et pratique

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 des bilans de fin de semestre.

Garantir l’adéquation entre les intentions du projet et la qualité des réalisations qui en découlent. Acquérir une méthodologie de travail.

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 DNA.

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.

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.

Charge de travail S5 : 8 rendez-vous minimum avec des enseignants différents

Charge de travail S6 : 8 rendez-vous minimum avec des enseignants différents

Bilan

Présentation critique et formelle et qualité plastique

L'équipe pédagogique de l'option art
Enseignement : théorique et pratique
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 programme, les aspects liés à l'approche critique et à la formalisation d'une production artistique ou créative sont déterminants dans l'élaboration du DNA. 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.

Charge de travail S5 : 120h

Charge de travail S6 : passage du DNA

Option art / 2019-2020

Année 3 / semestre 5 – semestre 6

Stage

Enseignement : pratique

Objectifs

Permettre aux étudiants de s'immerger dans l'univers professionnel au travers d'un stage court d'observation. Il s'effectue entre le S5 et le S6.

Il est obligatoire en phase programme.

Mode d'enseignement

Un rapport de stage est demandé pour les étudiants qui ont passé une partie de leur semestre 3 ou 4 dans une entreprise, institution, ou chez une personne morale.

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

L'étudiant est évalué sur la qualité et la présentation de son rapport de stage. Les crédits sont attribués au semestre 5 (année 3). La présentation du rapport doit porter sur l'évolution de l'étudiant au sein de la structure d'accueil sur le plan culturel, professionnel et personnel.

Remarques importantes

Le stage peut être effectué entre l'année 2 et l'année 3.

Il s'agit d'un stage d'observation d'une durée courte de deux semaines minimum.

Le temps des vacances scolaires doit être privilégié pour la réalisation du stage afin de ne pas empêcher le suivi des enseignements.

Crédits ECTS attribués au semestre 6 de l'année 3