

# Livret de cours année 1 École supérieure d'art et design de Saint-Étienne 2020-2021

Ecole  
supérieure  
d'art  
et design  
Saint-Etienne  
◀▶

Cité  
du  
design  
◀▶

Saint-Étienne/  
L'expérience design/

SEM  
SAINT-ÉTIENNE  
la métropole

Loire  
LE DÉPARTEMENT

La Région  
Auvergne-Rhône-Alpes

MINISTÈRE  
DE LA CULTURE  
L'Institut  
français  
du design

Casino  
SAINT-ÉTIENNE

SIGVARIS  
GROUP

sonapar  
SAINT-ÉTIENNE

Weiss  
SAINT-ÉTIENNE

SAINT-ÉTIENNE  
L'Institut  
français  
du design

SAINT  
ÉTIENNE  
HORS  
CADRE

**Équipe pédagogique**

Coordinatrice :

**Emilie Perotto**

**Enseignant-es**

Pierre-Olivier Arnaud, Emmanuelle Becquemin, Sophie Dupré, Rémy Hysbergue, David-Olivier Lartigaud, Michel Lepetitdidier, Micheline Marcelli, Romain Mathieu, Jérémie Nuel, Marie-Anne Pearce, Émilie Perotto, Isabelle Porcherot, Anthony Vérot.

**Assistant-es d'enseignement**

Pôle édition : Marie-Caroline Térenne

Pôle numérique : Lucile Schrenzel

Pôle photo : Sandrine Binoux

Photo vidéo : Anne-Sophie Seguin

**Technicien-nes**

Pôle édition : Juliette Fontaine,

Nicolas Picq

Pôle numérique :

Jacques-Daniel Pillon

Pôles photo et vidéo :

Alexandra Caunes

**Responsable Médiathèque :**

Marie-Hélène Désestré

## Maquette pédagogique

<b>Histoire, théorie des arts et langue étrangère</b>	<b>ECTS S1</b>	<b>ECTS S2</b>
Histoire de l'art et du design (R. Mathieu)	2	3
Atelier d'écritures – séminaire d'écriture (N. Tardy)	2	3
Séminaire d'écriture (E. Becquemin)		
La question du numérique en art et en design (D-O. Lartigaud)	2	
Initiation théorique et pratique aux outils techniques et numériques (Pôles techniques)	2	
Cycle de conférences : culture générale, pensée contemporaine	1	2
Anglais ou français langue étrangère (FLE)	1	2
<b>Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques</b>		
Dessin (R. Hysbergue)	2	2
Espaces, corps, constructions : pratiques artistiques (P-O. Arnaud)	2	2
Sculpture (E. Perotto)	2	2
Dessin associé à la représentation de l'espace (A. Vérot)	2	2
Design (E. Becquemin)	1	2
Couleur (S. Dupré)	1	2
Graphisme (M. Lepetitdidier)	2	2
Création numérique (J. Nuel)	2	2
Initiation à la recherche documentaire (M-H. Désestré)	1	
Workshops – semaine intensive	2	
<b>Bilan du travail plastique et théorique</b>		
Bilan de fin de semestre	2	1
Présentation critique et formelle, bilan de fin de semestre		2
Recherches personnelles, carnet de recherches et voyages		1
<b>Récapitulatifs des crédits</b>		
Histoire, théorie des arts et langue étrangère	<b>S1</b> 10	<b>S2</b> 10
Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques	18	16
Bilan du travail plastique et théorique	2	4
<b>Total</b>	<b>30</b>	<b>30</b>

## Histoire, théorie des arts et langue étrangère

### Histoire de l'art et du design

Enseignant : **Romain Mathieu**  
Enseignement : **théorique**  
Langue d'enseignement : **français**

#### Objectifs

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

#### Contenus

##### 1<sup>er</sup> 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.

##### 2<sup>nd</sup> 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 sur la naissance du design  
moderniste et son développement  
jusque dans les années cinquante.

#### Mode d'enseignement

Cours théorique magistral, projections.

#### Évaluation

Évaluation semestrielle faite par  
l'enseignant sous la forme d'analyses  
d'œuvres écrites ou orales. Sont  
évaluées les capacités à développer  
un questionnement et une réflexion  
sur une œuvre singulière ou sur un  
ensemble de productions artistiques.  
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 50 h par semestre**

---

### Atelier d'écritures

Enseignante : **Emmanuelle Becquemin**  
Enseignement : **théorique et pratique**  
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.

#### Contenus

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.

#### Évaluation

Ce travail sera fourni pour le bilan  
du 2<sup>e</sup> semestre.

**Charge de travail 25 h par semestre**

## Séminaire d'écriture formalisation théorique

Enseignant : **Nicolas Tardy**  
Enseignement : **théorique et pratique**  
Langue d'enseignement : **français**  
**Semestre 2 uniquement**

### 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.

### Contenus

Présentations et lectures d'œuvres littéraires (principalement poétiques), comprises entre le début du XX<sup>e</sup> 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).

### Mode d'enseignement

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.

### Évaluation

Implication dans le travail.

Qualité des travaux rendus (style, respect des consignes, soin...).

### Charge de travail

**Semestre 2 : 1 semaine**

---

## La question du numérique en art et en design

Enseignant : **David-Olivier Lartigaud**  
Enseignement : **théorique**  
Langue d'enseignement : **français**  
**Semestre 1 uniquement**

### 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.

### Contenus

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.

### Charge de travail S1 : 30 h

---

## Initiation théorique et pratique aux outils techniques et numériques

### Pôles photo, vidéo, édition et ateliers techniques

**Assistant(e)s d'enseignements et technicien(ne)s au sein des pôles et ateliers**

Enseignement : **pratique**  
Langue d'enseignement : **français**  
**Semestre 1 uniquement**

### Objectifs

L'Esadse est dotée 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 ;
  - 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.
- 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.

#### Contenus

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 ;

#### Mode d'enseignement

Dans le contexte particulier de l'année 2020-2021, ces initiations ont été réajustées sur une journée maximum par pôle.

#### Évaluation

Assiduité et participation active aux ateliers.

**Charge de travail**  
**Semestre 1 : 50 h**

---

### Cycle de conférences Culture générale et pensée contemporaine

Les conférences sont proposées par l'équipe pédagogique  
Enseignement : **théorique**

#### Objectifs

Offrir à tous les étudiant·es 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.

**Semestres 1 et 2 : voir programme  
semestriel de conférences**

---

### Anglais

Enseignante : **Marie-Anne Pearce**  
Enseignement : **théorique et pratique**  
Langue d'enseignement : **anglais**

#### Objectifs

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

#### Contenus

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, etc.

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.

#### Mode d'enseignement

Séances de travail et de prise de parole sur des sujets préparés en binômes en insistant sur la *rephrasing* pour une expression orale simple et courte.

#### Évaluation

Les évaluations sont faites sous forme de contrôle continu.

**Charge de travail**  
**Semestres 1 et 2 : 50 h**

---

## Français (langue étrangère) – débutant/avancé

Enseignantes : **Isabelle Porcherot, Micheline Marcelli**  
Enseignement : **théorique et pratique**  
Langue d'enseignement : **français**  
**Obligatoire pour les étudiant-es non-francophones**

### Objectifs

Par groupe de niveau, 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. Pour les plus avancés, il s'agit de comprendre des cours de français dans les domaines de spécialité de l'art et du design et de s'exprimer dans ce contexte.

### Contenus débutants

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.)

### Contenus avancés

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 l'acquisition 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 2h par semaine.

### Évaluation

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

**Charge de travail : 24h par semestre**

---

## Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques

### Attention, un trait peut en cacher un autre

#### Dessin

Enseignant : **Rémy Hysbergue**  
Enseignement : **pratique**  
Langue d'enseignement : **français**

### Objectifs

Apprentissage des bases d'un « savoir dessiner ».

### Contenus

L'utilisation du dessin sous toutes ses formes, avec les mains, avec des outils, avec les mains des autres, etc., notations rapides et temps longs.

Sujets : nus, architectures, matière, points de vues, aberrations visuelles et chromatiques.

### 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...).

### Évaluation

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.

### Charge de travail

**Semestres 1 et 2 : 60 h par semestre**

## TP (Travaux publics) Espaces, corps, constructions : pratiques artistiques

Enseignant : **Pierre-Olivier Arnaud**  
Enseignement : **pratique**  
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 avec les thèmes proposés.

### Évaluation

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.

**Charge de travail**  
**Semestres 1 et 2 : 50 h par semestre**

---

## Sculpture

Enseignante : **Émilie Perotto**  
Enseignement : **pratique**  
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.

### Contenus

#### 1<sup>er</sup> semestre

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

#### 2<sup>nd</sup> 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 étudiant-es, ainsi que de leur engagement au sein du groupe de travail.

**Charge de travail**  
**Semestres 1 et 2 : 50 h par semestre**

---

## Espèces d'espaces Dessin associé à la représentation de l'espace

Enseignant : **Anthony Vérot**  
Enseignement : **pratique**  
Langue d'enseignement : **français**

### Objectifs

Ce cours a pour but d'enseigner les différentes possibilités de représenter un espace.

### Contenus

Dessin en atelier et en extérieur afin d'acquérir les bases de la perspective. Dessiner des lieux, des architectures, des paysages en noir et blanc ou en couleur. Exercices en atelier d'après des photos, des documents. Travail de la perspective, du point de fuite mais aussi la perspective cavalière. Travailler la composition, l'espace de la feuille, du format. Dessiner d'après des œuvres de la renaissance (Piero della Francesca )

pour la perspective mais aussi regarder d'autres façons de représenter l'espace, le cubisme les avant-garde, la peinture chinoise.

Au second semestre, travail sur des projets plus longs et plus personnels, dessins grands formats, dessins abstraits...

### Mode d'enseignement

Le cours met l'accent sur des questions de construction et de composition.

### Évaluation

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

### Charge de travail

**Semestres 1 et 2 : 50 h par semestre**

---

## Tout contre le design Design

Enseignante : **Emmanuelle Becquemin**  
Enseignement : **pratique**  
Langue d'enseignement : **français**

### Objectifs

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 et présentations collectives régulières en atelier.

### Évaluation

Assiduité, investissement, curiosité.

Capacité à explorer un sujet et argumenter sa proposition.

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

### Charge de travail

**Semestres 1 et 2 : 50 h par semestre**

---

## Couleur

Enseignante : **Sophie Dupré**  
Enseignement : **pratique**  
Langue d'enseignement : **français**

### Objectifs

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

### Contenus

Nommer, percevoir, interpréter, utiliser, fabriquer, explorer les domaines d'utilisation de la couleur. Sous forme d'exercices et de recherches, réalisation de travaux mettant en œuvre des techniques picturales où s'exprime la couleur (aquarelles, acryliques, huile, techniques mixtes). Étude des propriétés des couleurs : teinte, pureté, intensité,

étude des palettes ; codage des couleurs et réflexion sur les effets symboliques et psychologiques de la couleur dans notre environnement.

Travail individuel ou collectif donnant lieu à des présentations d'artistes et à des réalisations interrogeant les matériaux, les supports, les outils et les méthodes de fabrication de la couleur.

#### Mode d'enseignement

Cours hebdomadaires par demi groupe.

Expérimentations et exercices sur place. Mise en place de cours communs, projections de films, visites d'expositions.

#### Évaluation

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.

#### Charge de travail

**Semestre 1 et 2 : 25 h par semestre**

---

## Graphisme et cætera, etc, &c. Graphisme

Enseignant : **Michel Lepetitdidier**

Enseignement : **pratique**

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.

Manier les outils et les médiums et articuler les langages tant formels que conceptuels en s'appuyant sur des formes exemplaires inscrites dans l'histoire du graphisme.

#### 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.

#### Évaluation

En continue, assiduité, curiosité, suivi de la qualité, de la pertinence et de l'investissement personnel, ainsi que de l'engagement collectif.

#### Charge de travail

**Semestre 1 : 25 h**

**Semestre 2 : 50 h**

---

## Programmation La maquette pédagogique indique «Création numérique»

Enseignant : **Jérémy Nuel**

Enseignement : **pratique**

Langues d'enseignement : **français**

#### Objectifs

Il s'agit ici de s'initier aux pratiques numériques et à la pensée informatique par le design graphique, pour appréhender la méthodologie de conception et de création spécifique aux environnements informatiques et à la programmation.

#### Contenus

##### Semestre 1 :

À partir du manifeste Conditional Design écrit en 2013 par les designers du studio Moniker, nous imaginerons, sous la forme de règles du jeu et avec des outils de dessin, des systèmes graphiques pensés comme des algorithmes.

Ressources : Blauwelt A. et Van Mensvoort K., *Conditional Design*

*Workbook*, Valiz, 2013 ([workbook.conditionaldesign.org](http://workbook.conditionaldesign.org))

[conditionaldesign.org/manifesto](http://conditionaldesign.org/manifesto)

##### Semestre 2 :

À partir des outils OSINT (open source intelligence), vous proposerez un récit, puis une publication.

#### Mode d'enseignement

Travail en groupe et individuel sur le plateau et 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.

#### Charge de travail

**Semestre 1 et 2 : 50 h par semestre**

---

## Initiation à la recherche documentaire

Enseignant : **Marie-Hélène Desestré**  
Enseignement : **pratique**  
Langue d'enseignement : **français**  
**Semestre 1 uniquement**

### 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.

### Évaluation

Assiduité et participation active aux ateliers

### Contenus

#### **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, École nationale supérieure des Beaux-arts...  
Les pages Médiathèque du site web de l'École.  
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.

#### **Le déroulement de cette initiation sera ajusté étant donné le contexte particulier de l'année 2020-2021.**

**Charge de travail**  
**Semestre 1 : 20 h**

---

## Workshops Semaines intensives

**Équipe pédagogique et intervenants**  
Enseignement : **théorique et pratique**  
Langue d'enseignement : **français**

### Objectifs

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 indiquées en début d'année dans le calendrier pédagogique.  
Ceux-ci sont transverses à toutes les années, options et mentions.  
Ainsi, pour les étudiants de 1<sup>re</sup> année, cette expérience est particulièrement riche au niveau de l'intégration à l'école, de la découverte et de l'apprentissage par les pairs.

### Contenus

Voir programmation des semaines pratiques et recherches.

### Mode d'enseignement

Chaque projet a propre son mode de fonctionnement.

### 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.

**Charge de travail**  
**30 à 60 h par semaine de workshop**

## Bilan du travail plastique et théorique

### Présentation critique et formelle

**L'équipe pédagogique de l'année 1**  
Enseignement : **théorique et pratique**

#### 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

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.

### Recherches personnelles, carnet de recherches et de voyages

Référente : **Emmanuelle Becquemin**  
Enseignement : **théorique et pratique**  
Langue d'enseignement : **français**

#### Recherches personnelles

##### 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 » (Soulages)**

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.

**Charge de travail S30 : 2h**

#### 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

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

#### 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 expositions, voyages, recherches, etc.

##### Évaluation

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