

Catalogue de cours École supérieure art et design de Saint-Étienne Années 2 et 3 phase programme Option art 2022-2023

Années 2 et 3
phase programme
Option art

Dans le cycle DNA en Art, il s'agit pour l'étudiant d'acquiesir les connaissances, compétences et modes opératoires lui permettant de concevoir, donner forme et de diffuser un projet personnel faisant dialoguer expérimentations techniques et réflexions conceptuelles. Avec l'initiation aux nombreuses pratiques techniques, numériques et vidéos proposées à l'ESADSE, les étudiants bénéficient d'un environnement privilégié pour créer, expérimenter et diffuser leurs travaux sous l'œil attentif de théoriciens et d'artistes enseignants couvrant les champs du dessin, de la sculpture, de la peinture, du numérique, du volume, de la photographie et de la vidéo. Le diplôme vient sanctionner trois années de pratique et d'expérimentation qu'il s'agit de présenter en fin de cycle.

Les trois années qui composent la phase programme proposent un ensemble d'enseignements, d'ateliers, de méthodologies, qui formeront un socle pour accéder au master en arts plastiques mais aussi comprendre et être capable de formuler ce qu'est un projet et un travail artistique et culturel aujourd'hui.

Au-delà des apprentissages propres à la création artistique qui constituent son socle, l'option art développe des compétences annexes, « cernant » l'ensemble du processus artistique : médiation, montage, accrochage, communication, édition, etc.

L'entrecroisement de ces domaines de compétences définit des profils d'étudiants dont les acquis et expériences très larges leur permettront d'envisager la poursuite de leurs études dans des domaines variés.

Français

(langue étrangère) – débutant/ avancé

Enseignant :
Catherine Laval

Enseignement :
théorique et pratique

Langue d'enseignement :
français
Obligatoire pour les étudiant·e·s
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 acquérir les moyens de communication dans la vie quotidienne. Pour les plus avancés, il s'agit de perfectionner les compétences de compréhension et d'expression à l'oral et à l'écrit dans une visée universitaire.

Contenus débutant

L'objectif du cours est d'atteindre le niveau A1

- Peut comprendre et utiliser des expressions familières et quotidiennes, ainsi que des énoncés très simples qui visent à satisfaire des besoins concrets.
- Peut se présenter ou présenter quelqu'un et poser à une personne des questions la concernant - par exemple, sur son lieu d'habitation, ses relations, ce qui lui appartient, etc. - et peut répondre au même type de questions.
- Peut communiquer de façon simple si l'interlocuteur parle lentement et distinctement et se montre coopératif

Mode d'enseignement

Un cours de 6 heures par semaine.

Évaluation

2 examens sur table abordant les 4 compétences.

Charge de travail : 72 heures par semestre

Contenus intermédiaires

L'objectif du cours est d'atteindre le niveau A2-B1

- Peut communiquer lors de tâches simples et habituelles ne demandant qu'un échange d'informations simple et direct sur des sujets familiers et habituels.
- Peut décrire avec des moyens simples sa formation, son environnement immédiat et évoquer des sujets qui correspondent à des besoins immédiats.
- Peut comprendre les points essentiels quand un langage clair et standard est utilisé et s'il s'agit de choses familières dans le travail, à l'école, dans les loisirs, etc.
- Peut produire un discours simple et cohérent sur des sujets familiers et dans ses domaines d'intérêt.
- Peut raconter un événement, une expérience, décrire un but et exposer brièvement des raisons ou explications pour un projet ou une idée

Mode d'enseignement

Un cours de 2 heures par semaine.

Évaluation

Examens sur table abordant les 4 compétences.

Charge de travail : 24 heures par semestre

Contenus avancés

L'objectif du cours est d'atteindre le niveau B2 :

- Peut comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits dans un texte complexe, y compris une discussion technique dans sa spécialité.
- Peut communiquer avec un degré de spontanéité et d'aisance tel qu'une conversation avec un locuteur natif ne comportant de tension ni l'un pour l'autre.
- Peut s'exprimer de façon claire et détaillée sur une grande gamme de sujets, émettre un avis sur un sujet d'actualité et exposer les avantages et les inconvénients de différentes possibilités

Mode d'enseignement

Un cours de 2 heures par semaine.

Évaluation

Examens sur table abordant les 4 compétences.

Charge de travail : 24 heures par semestre

Enseignements transversaux aux années 2 et 3

Cycle de conférences

Culture générale et pensée contemporaine

Enseignant :

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.
S3, S4, S5, S6, : 14 conférences en 2022-2023

Workshops

Culture générale et pensée contemporaine

Enseignant :

Équipe pédagogique et intervenants

Enseignement :

théorique et pratique

Langue d'enseignement :

français (ou anglais en fonction de l'intervenant)

Objectifs

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

Contenus

Selon programmes des workshops envoyés.

Mode d'enseignement

Les workshops et les ateliers se déroulent lors de trois 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 Évaluation semestrielles.

Charge de travail par semaine de workshops :

30h00 - 60h00

Stage

Enseignement :
pratique

Objectifs

Permettre aux étudiants de s'immerger dans l'univers professionnel au travers d'un stage court d'observation d'une **durée minimale de deux semaines et ne peut excéder 15 jours d'absences scolaire**. Il s'effectue entre le S3 et le S5. 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.

La durée du stage minimale est d'un mois. Une durée plus longue peut être autorisée pour un étudiant redoublant.

Le temps des vacances scolaires doit être privilégié pour la réalisation du stage afin de ne pas empêcher le suivi des enseignements. Il est également possible de suivre des stages de 3 mois durant les congés d'été.

Crédits ECTS attribués au semestre 6 de l'année 3

Atelier d'écriture

Enseignant :
Éric Suchère

Enseignement :
pratique

Langue d'enseignement :
français
Obligatoire

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

Évaluation 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 S3, S4 : 50 heures / semestre

Carnet de recherches

Suivi d'ateliers et rendez-vous individuels

Enseignant :
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.

Évaluation

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

Activités complémentaires

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

Charge de travail S4 : 90 heures

Charge de travail S5-S6 : 8 rendez-vous minimum avec des enseignants différents/semestre

Présentation critique et formelle et qualité plastique

Enseignant :

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 collègue 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 S3, S4, S5, S6 : 70 heures / semestre

Enseignements spécifiques et maquette pédagogique - année 2

Tableau des crédits

Année 2 Option art

Histoire, théorie des arts et langue étrangère	ECTS S3	ECTS S4
Histoire de l'art (R. Mathieu)	2	2
Histoire et pratiques de la photographie (V. Orgeret)	2	2
Cycle de conférences : culture générale, pensée contemporaine	2	2
Anglais ou Français langue étrangère (FLE)	2	2

Méthodologie, techniques et mises en oeuvre

Au coin du feu (R. Hysbergue)	2	
Flammes (R. Hysbergue)		2
Dessin d'expression (Anthony Vérot)	2	2
Sculpture (Gabrielle Conilh de Beyssac)	2	2
Peinture (Anthony Vérot)	2	2
Vidéo / cinéma (F. Lauterjung)	2	2
Atelier d'écriture (E. Suchère)	2	1
Initiation à la photographie argentique (S. Binoux)	1	1
Initiation à la vidéo (A-S. Seguin)	1	1
Initiation aux techniques de l'estampe (M-C. Térénne et J. Fontaine)	2	1

Recherches et expérimentations

Workshop - semaines intensives	1	1
Carnet de recherches	1	2
Suivis d'atelier et rendez-vous individuels		1

Bilan

Présentation critique	2	2
Qualité plastique et présentation formelle	2	2

Le stage obligatoire de la phase programme peut être effectué en année 2.
Les 2 crédits sont attribués au S6.

Récapitulatifs des crédits	S3	S4
Histoire, théorie des arts et langue étrangère	8	8
Méthodologie, techniques et mise en oeuvre	16	14
Recherches et expérimentations	2	4
Bilan	4	4
Total	30	30

Histoire de l'art

Enseignant :
Romain Mathieu

Enseignement :
théorique

Langue d'enseignement :
français

Objectifs

Connaissance approfondie de différents mouvements de l'histoire de l'art, capacité à analyser une œuvre et à développer une réflexion en lien avec le thème du cours sur les enjeux de la représentation - présentation de la modernité.

Contenus

« Peintre de la vie moderne »
Sous ce titre repris d'un texte de Baudelaire, nous aborderons les représentations de la modernité en questionnant ses différents modes, ses évolutions successives depuis Gustave Courbet jusqu'à aujourd'hui et la crise de cette notion pour privilégier une forme directe de présentation du réel. Simultanément nous interrogerons le terme même de « modernité » qui accompagne les différentes formes de représentation - présentation.

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 S3 : 30 heures

Charge de travail S4 : 30 heures

Histoire et pratiques de la photographie

Enseignant :
Valérie Orgeret

Enseignement :
théorique et pratique

Langue d'enseignement :
français

Objectifs

Transmettre des repères sur l'histoire de la photographie de l'art postmoderne jusqu'à aujourd'hui et des connaissances sur les pratiques photographiques d'artistes en lien avec la pratique des étudiants.

Contenus

Cours magistraux avec projections à l'appui, en alternance avec des entretiens autour des travaux des étudiants.
Une cartographie des pratiques photographiques sera explorée, incluant les modes de monstrosités, enrichie de regards portés sur une histoire plus ancienne de la représentation par la photographie.
La picturalité dans la photographie sera une partie plus largement détaillée, en lien avec le travail d'atelier.

Mode d'enseignement

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

Évaluation

Assiduité, capacité à expérimenter et à répondre au sujet, acquisition des connaissances et documentation, bilan semestriel fait par l'enseignante.

Charge de travail S3 : 60 heures

Charge de travail S4 : 60 heures

Anglais

Enseignant :
Marie-Anne Pearce

Enseignement :
théorique et pratique

Langue d'enseignement :
Anglais

Semestre 3 uniquement

Objectifs

Poursuite du développement de l'expression orale et mise en place d'une expression écrite.

Contenus

Les supports de travail sont variés, vidéos, radio, écrits... Chaque support est accompagné de fiches de vocabulaire et d'aides à l'expression. Séances de travail et de prise de parole sur des sujets préparés en binômes en insistant sur le "rephrasing" pour une expression orale simple et courte

Mode d'enseignement

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

Évaluation

Les Évaluation sont faites sous forme de contrôle continu.

Charge de travail S3 : 50 heures

Charge de travail S4 : 50 heures

Au coin du feu

Enseignant :
Pierre-Olivier Arnaud
et Rémy Hysbergue

Enseignement :
théorique et pratique

Langue d'enseignement :
français

Semestre 3 uniquement

Objectifs

Construire les débuts de protocoles de travail en atelier, ainsi que la monstration du travail pour déclencher un travail personnel plus autonome.

Contenus

Présentation et discussion autour de travaux d'artistes contemporains vivants.

Mode d'enseignement

Exposition et critique, essentiellement en visite d'atelier et en évaluation collective ainsi qu'une mise en regard des revues et autres artistes proches des recherches développées.

Évaluation

Assiduité, engagement et motivation tout au long de l'année.

Charge de travail S3 : 50 heures

Flammes

Enseignant :
Rémy Hysbergue

Enseignement :
théorique et pratique

Langue d'enseignement :
français (ou anglais en fonction de l'intervenant)

Semestre 4 uniquement

Objectifs

Densifier le travail mené lors du premier semestre durant Au coin du feu, affiner le regard.

Contenus

Critiques et autocritiques avec un regard croisé d'œuvres d'artistes contemporains, en regard du travail des étudiant-e-s.

Mode d'enseignement

Atelier et visites d'expositions et musées.

Évaluation

Assiduité, engagement et motivation tout au long de l'année.

Charge de travail S4 : 50 heures

Dessin

Enseignant :
Anthony Vérot

Enseignement :
pratique

Langue d'enseignement :
français

Objectifs

Poursuivre l'apprentissage du dessin commencé en année 1, expérimenter de façon plus personnelle le dessin.

Contenus

Travail sur le support et le format, dessin d'observation ou avec des images (photos, vidéos, cinéma mais aussi dessins abstraits).

Mode d'enseignement

Travail en atelier et en extérieur, sujets chaque semaine au premier semestre puis travail autour des recherches personnelles des étudiants.

Évaluation

Contrôle continu réalisé par l'enseignant, accrochage et discussion avec les étudiants en fin de cours.

Charge de travail S3 : 60 heures

Charge de travail S4 : 60 heures

Peinture

Enseignant :
Anthony Vérot

Enseignement :
pratique

Langue d'enseignement :
français

Objectifs

Apprentissage de la peinture

Contenus

Pourquoi peindre ? Comment peindre ?

Mode d'enseignement

Semestre 3

Apprentissage des techniques picturales supports médium, etc. Peindre d'après le réel ou d'après photos, travail sur la surface la matérialité de la peinture.

Semestre 4

Les étudiants travailleront en cours sur des sujets plus personnels

Évaluation

Contrôle continu et accrochages des travaux réalisés en cours. Une fois par mois discussion des travaux personnels des étudiants.

Charge de travail S3 : 60 heures

Charge de travail S4 : 60 heures

Sculpture

Enseignant :
Gabrielle Conilh de Beyssac

Enseignement :
pratique

Langue d'enseignement :
français

Objectifs

Acquérir des connaissances de base sur les problématiques contextuelles, conceptuelles et formelles des sculpteurs modernes et contemporains.
Découvrir et déployer les différentes étapes de la réalisation d'un projet en volume et dans l'espace.
Découvrir différents matériaux et pratiquer différentes techniques en fréquentant les pôles techniques.
Apprendre à aiguiser son regard et à formuler des descriptions d'œuvres et des analyses critiques.

Contenus

Les étudiants découvrent et explorent la sculpture moderne et contemporaine à travers la consultation de monographies d'artistes. En répondant eux-mêmes aux problématiques soulignées, les étudiants apprennent à appliquer leurs connaissances à la conception de sculptures et accomplissent toutes les étapes de la réalisation d'un projet. Les étudiants se familiarisent avec les ateliers techniques, acquièrent une compréhension des matériaux, des outils, de leurs exigences techniques et des règles de sécurité. Ils amorcent une pratique d'atelier. Les projets des étudiants font l'objet d'une mise en espace à l'occasion desquelles les étudiants apprennent à formuler des descriptions d'œuvres et des analyses critiques.

Mode d'enseignement

Accompagnement dans les étapes de la réalisation d'un projet.
Présentation de différentes problématiques dans la sculpture moderne et contemporaine.
Temps de mise en espace, de discussion et d'échange collectif.
Visite d'une exposition de sculpture et rencontre avec un.e artiste sculpteur.e,
Visite d'un atelier d'artiste.

Évaluation

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

Charge de travail S3 : 50 heures

Charge de travail S4 : 50 heures

Hybridation des techniques de l'estampe

Enseignant :

Marie-Caroline Térénne (gravure) et
Juliette Fontaine (sérigraphie)

Enseignement :

pratique

Langue d'enseignement :

français

Objectifs

Découverte et expérimentation des moyens techniques liés à l'impression (sérigraphie, gravure, photocopie, monotype). Durant le semestre 3 et 4, en lien avec les cours et les sujets personnels des étudiants, recherche et développement de projet autour du livre d'artiste, prenant pour appui la question du multiple. Réalisation d'un projet plastique mobilisant les techniques de l'estampe (semestre 4).

Contenus**Semestre 3**

Sur la base de contraintes communes, par petits groupes, en rotation, apprentissage des outils et des techniques de base en gravure : monotype, taille d'épargne, taille douce directe et indirecte, impression + Perfectionnement technique et approche de la séparation des couleurs en sérigraphie + intégration des étapes de la conception d'un livre

Semestre 4

Dans la continuité du premier semestre, les étudiants développent un projet personnel d'édition.

Mode d'enseignement

Cours hebdomadaire en atelier, sur l'année. Suivi individuel des apprentissages et des recherches personnelles.

Évaluation

L'enseignant apprécie la mise en œuvre pratique des techniques enseignées et la capacité des étudiants à expérimenter et à élaborer des recherches plastiques.

Charge de travail S3 : 50 heures

Charge de travail S4 : 50 heures

Pourquoi pas l'argentique ?

Enseignant :
Sandrine Binoux

Enseignement :
pratique

Langue d'enseignement :
français et anglais

Objectifs

Essayer de définir ce champ que nous nommons « argentique » et en apprécier les différents aspects.
Apprendre à choisir l'outil adapté à son projet.
Faire le passage entre l'analogique et le numérique.
Penser son travail de la prise de vue à sa mise en espace.

Contenus

Les multiples aspects de la photographie.
L'anatomie de l'appareil photo expliqué.
Les différents types d'appareils.
Méthodologie générale de prise de vue,

du développement et du tirage.
Hybridation argentique/numérique
Mise en espace.

Mode d'enseignement

Initiation pratique en atelier

Évaluation

Tout au long du semestre au vu des réalisations, de l'assiduité et de l'investissement personnel des étudiant-e-s.

Charge de travail S3 : 25 heures

Charge de travail S4 : 25 heures

Initiation Vidéo

Enseignant :
Anne-Sophie Seguin

Enseignement :
pratique

Langue d'enseignement :
français - anglais

Objectifs

Maîtrise du matériel audiovisuel mis à disposition au pôle vidéo : caméras, lumières, enregistreurs son, studio, montage, postproduction.

Contenus

S3
Réalisation d'un autoportrait vidéo de 2 min.
Du storyboard à la diffusion du film.

S4
Installation vidéo.
Tournage d'images hors site école pour création d'une banque d'images commune.
Création d'une installation vidéo collective en studio à partir de ces images vidéoprojetées.

Mode d'enseignement

Pratique au pôle vidéo et hors site ESADSE.

Évaluation

Assiduité, qualité du travail, bilan semestriel

Charge de travail S3 : 25 heures

Charge de travail S4 : 25 heures

Vidéo / Cinéma

Enseignant :
Fabrice Lauterjung

Enseignement :
théorique et pratique

Langue d'enseignement :
français

Objectifs

Permettre l'acquisition de solides bases culturelles appliquées aux champs du cinéma et de la vidéo par la proposition de diverses thématiques, en partant du cinéma pour créer des ramifications vers la vidéo et d'autres médiums artistiques. Chaque thématique abordée sera accompagnée d'une proposition pratique, pour que théorie et pratique s'épanouissent conjointement. Proposer une aide méthodologique et technique (particulièrement accentuée sur la maîtrise des postes clefs : prises de vues, prises de sons, montages).

Contenus

Approche thématique avec projection d'extraits de films à dominante cinématographique.
Analyses contextualisées de chaque extrait.
Sujets pratiques proposés en lien direct avec les thématiques abordées.
Appréciation méthodologique personnalisée.

Complément pédagogique :
Voyage d'étude au FID à Marseille.

Mode d'enseignement

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

Évaluation

Il sera demandé aux étudiants de savoir tisser des liens entre leur pratique et les références artistiques auxquelles ils se seront confrontés.

Charge de travail S3 : 50 heures

Charge de travail S4 : 50 heures

Initiation aux techniques de l'estampe

Enseignant :

Marie-Caroline Térénne (gravure)
et Juliette Fontaine (sérigraphie)

Enseignement :

pratique

Langue d'enseignement :

français

Objectifs

Découverte et expérimentation des moyens techniques liés à l'impression (sérigraphie et gravure). Durant le semestre 3 et 4, en lien avec les cours d'Emile Perotto recherche et développement de projet éditoriaux, prenant pour appui la question de la documentation. Réalisation d'un projet plastique mobilisant les techniques de l'estampe (semestre 4).

Contenus

Semestre 3

Sur la base de contraintes communes, par petits groupes, en rotation, apprentissage des outils et des techniques de base en gravure : monotype, taille d'épargne, taille douce directe et indirecte, impression + Perfectionnement technique et approche de la séparation des couleurs en sérigraphie + intégration des étapes de la conception d'un livre

Semestre 4

Dans la continuité du premier semestre, les étudiants développent un projet plastique personnel, en lien avec leurs autres enseignements.

Mode d'enseignement

Cours hebdomadaire en atelier, sur l'année. Suivi individuel des apprentissages et des recherches personnelles.

Évaluation

L'enseignant apprécie la mise en œuvre pratique des techniques enseignées et la capacité des étudiants à expérimenter et à élaborer des recherches plastiques.

Charge de travail S3 : 50 heures

Charge de travail S4 : 50 heures

Tableau des crédits

Année 3 Option art

Histoire, théorie des arts et langue étrangère	ECTS S5	ECTS S6
Histoire de l'art (R. Mathieu)	8	5
Hyperséminaire (K. Ghaddab et P. Roux)		
La photographie et l'image déjà là (théorie) (V. Orgeret)		
École du regard (P. Roux)		
Cycle de conférences : culture générale, pensée contemporaine		
Anglais ou français langue étrangère (FLE)		
Méthodologie, techniques et mises en œuvre		
Rester vertical (S. Le Mercier)	12	4
La photographie et l'image déjà là (pratique) (V. Orgeret)		
Hybridation (photographie numérique et analogique) (S. Binoux)		
Vidéo / cinéma (F. Lauterjung)		
Atelier Dialectique et discussion Salon de beautés (E. Suchère/F. Lauterjung, A. Vérot)		
Métamorphoses (E. Suchère et Anthony Vérot)		
Initiation à la vidéo (A-S Seguin)		
Workshops - semaines intensives		
Recherches personnelles plastiques		
Mises en espaces - accrochages critiques	3	4
Studio (P-O. Arnaud)		
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

*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 mises en oeuvre	8	5
Méthodologie, techniques et mises en œuvre	12	4
Recherches personnelles plastiques	6	4
Stage		5
bilan	4	15
Total	30	30

Histoire de l'art

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'Évaluation 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

Hyperséminaire

Enseignant :

Karim Ghaddab et Philippe Roux

Enseignement :

théorique

Langue d'enseignement :

français

Objectifs

Former les étudiants à la méthodologie de la recherche, leur transmettre des connaissances approfondies tant dans le domaine de l'histoire de l'art que dans celui de l'esthétique 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. Le séminaire est l'occasion de mise en perspective et en questionnement de notions qui traversent l'histoire et les disciplines, et se rencontrent -selon des modalités à différencier- jusque dans les travaux plastiques initiés par les étudiants. Ceux-ci 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, discussions, conférences, projections et voyages d'étude. Exercices et sujets proposés sous forme d'exposés et de dissertations.

Évaluation

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**

La photographie et l'image déjà là

Enseignant :
Valérie Orgeret

Enseignement :
théorique et pratique

Langue d'enseignement :
français

Objectifs

Explorer le champ des pratiques de la photographie contemporaine et de l'utilisation des images déjà là ; amener l'étudiant à engager, développer un travail personnel lié à ces pratiques.

Contenus

Cours magistraux avec projections à l'appui, en alternance avec l'accompagnement des étudiants dans leur pratique en atelier. Depuis la photographie, l'assemblage, le collage, le photomontage, readymades et appropriations des plus divers, les catégories esthétiques alors encore en vigueur ont été bouleversées. Il sera travaillé : La procédure que l'on nomme " réemploi " qui n'a cessé "d'œuvrer " dans les pratiques artistiques jusqu'à aujourd'hui, au sein d'une création, ou comme matériau original et original d'une nouvelle création.

Mode d'enseignement

Cours magistral en alternance avec l'accompagnement de l'étudiant autour de son travail personnel.

Évaluation

Assiduité, capacité à développer des qualités plastiques dans le travail incluant une documentation, contrôle continu sur l'année et évaluation faite par l'enseignant au bilan semestriel

Charge de travail S5 : 60h

Charge de travail S6 : 60h

L'école du regard

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

Enseignant :

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

Rester vertical

Enseignant :
Stéphane Le Mercier

Enseignement :
Théorique et pratique

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

Objectifs

A partir d'inventions formelles essentielles au XXe siècle, il s'agit d'interroger la notion d'*élévation*, sa persistance de Constantin Brancusi à Carol Bove, des Constructivistes à Franz West, contre la planéité minimaliste...

Contenus

Les étudiant.es sont invités à repenser les questions essentielles de la verticalité et par voie de conséquence, les enjeux de pouvoir et de représentation qu'actionne un tel parti-pris formel.

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

Dessin

Enseignant :
Anthony Vérot

Enseignement :
pratique

Langue d'enseignement :
français

Objectifs

Ce cours a pour objectif à la fois de faire du dessin une pratique contemporaine et vivante mais aussi de réfléchir à la place et la fonction du dessin dans la création contemporaine. Envisager le dessin comme œuvre à part entière mais aussi le dessin comme champs d'expérimentation et d'étude.

Contenus

Le cours de dessin se fera en atelier ou en extérieur, pratique du dessin d'observation mais aussi d'après documents (exemple, photo, film, etc.)
Mise en perspective des travaux des étudiants avec l'actualité du dessin contemporain.

Mode d'enseignement

Discussion en fin de cours autour des travaux effectués pendant la séance, mais aussi confrontation de travaux personnels de deux ou trois étudiants.
Cours de 4 heures hebdomadaires

Évaluation

Vérification de la qualité des réalisations et des expérimentations lors des Évaluation semestrielles.

Charge de travail S5 et S6 : 30h

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

Salon de beautés

Enseignant :
Fabrice Lauterjung, Éric Suchère et
Anthony Vérot

Enseignement :
pratique

Langue d'enseignement :
français

Objectifs

Comment être contemporain ? Comment être vraiment contemporain ? « Salon de beautés » vous donnera toutes les solutions pour l'être.

Contenus

Attitudes, concepts et formes seront étudiés par nos trois spécialistes qui n'hésiteront pas à aller puiser dans tous les médiums (littérature, cinéma, arts plastiques), dans tous les savoirs (esthétiques et philosophiques) et dans toutes les époques (de Chauvet à nos jours) et ce sans exclusive pour vous donner les solutions à vos problèmes de positionnement. Pour ce faire, nous nous appuierons sur votre pratique dans un échange collectif et non vertical.

Mode d'enseignement

Cours théoriques

Évaluation

Évaluation semestrielle faite par les enseignants. Sont évalués l'investissement et la qualité de la réflexion

Charge de travail S5/S6 : 50h

Métamorphoses picturales

Enseignant :
Éric Suchère et
Anthony Vérot

Enseignement :
pratique

Langue d'enseignement :
français

Objectifs

Définir un positionnement critique, théorique et pratique de la pratique picturale.

Contenus

Ce cours est destiné à tous ceux et celles qui pratiquent la peinture ou veulent réfléchir sur elle. Nous discuterons à partir de vos travaux et nous essaierons de tracer des perspectives et des filiations à travers des présentations d'œuvres picturales, présentations qui seront faites aussi bien par les enseignants que par les étudiants.

Mode d'enseignement

Cours théoriques

Évaluation

Évaluation semestrielle faite par les enseignants. Sont évalués l'investissement et la qualité de la réflexion

Charge de travail S5/S6 : 50h

Hybridation

Enseignant :
Sandrine Binoux

Enseignement :
pratique

Langue d'enseignement :
français

Objectifs

Aborder la notion d'hybridation entre numérique et analogique afin de permettre aux étudiant(e)s. de découvrir l'ensemble de la palette du photographe en croisant les époques et les techniques

Contenus

Semestre 1 : 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 Choix des supports. Préparation d'un fichier pour impression jet d'encre dans Photoshop.

Semestre 2 : Initiations aux techniques anciennes (papier salé, tirage Van Dyke, albumine...) et croisement avec la technologie numérique.

Mode d'enseignement

Initiation pratique

Évaluation

Tout au long du semestre au vu des réalisations, de l'assiduité et de l'investissement personnel des étudiant·e·s.

Charge de travail S5 : 25h

Charge de travail S6 : 25h

Studio_Exporama

Enseignant :
Pierre-Olivier Arnaud

Enseignement :
théorique et pratique

Langue d'enseignement :
français

Semestre 5 et 6

Objectifs

L'objectif de cet atelier est de proposer aux étudiant.e.s d'expérimenter des modalités de présentation publique de travaux artistiques. Il sera l'occasion de revenir sur une histoire des expositions comme forme et format, de travailler collectivement ainsi que de tester et de débattre des relations de l'artiste aux différents acteurs et structures de l'art.

Contenus

Dans un contexte d'inflation des acteurs du monde de l'art et de multiplication des modes d'actions artistiques, cet atelier sera l'occasion d'initier à des questions qui animent le champ professionnel de l'art tout en interrogeant, avec une distance critique nécessaire, les notions de projet, de scène locale, de réseaux national et international, d'échelles de production, d'autonomie, de mobilité et de réactivité. Il sera l'occasion d'étudier concrètement les composantes d'une scène artistique locale aujourd'hui, sur fond d'un monde de l'art globalisé et d'envisager les modes opératoires qui peuvent contribuer à sa redéfinition par les artistes, les critiques et les commissaires, etc. qui y participent. Cet atelier s'appuiera sur l'étude de cas d'expositions du XXe siècle à aujourd'hui.

Mode d'enseignement

Présentation de cas historiques et atelier d'expérimentation de formes d'exposition, discussions et débats collectifs

Évaluation

Assiduité et participation, interventions, interactions et discussions

Charge de travail par semestre : 15h

Initiation à la vidéo

Enseignant :
Anne-Sophie Seguin

Enseignement :
pratique

Langue 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 ?

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

Chorégraphier : 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

Mises en espace - accrochages critiques

Enseignant :

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