

Catalogue de cours

École supérieure
art et design
de Saint-Étienne
Années 4 et 5
phase projet
Option art
2022-2023

Phase projet

Dans le cycle DNSEP en Art, l'étudiant vient approfondir sa recherche artistique en aiguisant son approche théorique et méthodologique. C'est l'approfondissement du travail avec l'un des laboratoires de recherche portés par les enseignants au sein de l'établissement mais aussi l'occasion de se confronter à l'autre, à des ailleurs en bénéficiant des nombreux relais de l'Esadse pour effectuer un semestre d'échange avec un établissement étranger ou un stage professionnel. La recherche personnelle s'affine dans le ou les champs identifiés en DNA et est portée au-delà à travers la rédaction d'un mémoire de recherche et la présentation plastique venant sanctionner la fin de cursus. Les équipes de recherche de l'Esadse et de la Cité du design constituent des espaces ressources pour les étudiants dont les projets correspondent aux axes de recherche développés.

Le développement d'un point de vue critique et transdisciplinaire allié à des séances d'accrochages collectifs, la progressivité des enseignements depuis l'année 1 jusqu'à l'année 5 et des temps de workshops ou séminaires réunissant l'ensemble des étudiants de différents cycles et option, viennent assurer le lien entre cycle un et cycle deux ; cela participe également à la nécessaire fertilisation croisée des pratiques inscrites au cœur de la démarche expérimentale soutenue à l'Esadse et dont les productions des étudiants témoignent.

Enseignements transversaux aux années 4 et 5

Séminaire d'initiation à la recherche

Enseignant :
Equipe enseignante

Enseignement :
Théorique obligatoire

Langue d'enseignement :
Français

Objectifs et contenus

Le séminaire réunit tous les étudiants et une équipe enseignante transversale aux deux options art et design. Il aborde de manière ouverte et concertée les questions de méthodologie générale qui regardent tous les étudiants de 4ème et de 5ème année, indépendamment de la spécificité de leurs mémoires respectifs. Le séminaire donne occasion aux étudiants de définir avec les enseignants ce que peut être, sous ses formes les plus diverses, une initiation à la recherche théorique en art et design, de proposer un accompagnement méthodologique ouvert à la préparation et à l'écriture du mémoire de recherche.

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

1. I. de définir avec les enseignants ce que peut être, sous ses formes les plus diverses, une initiation à la recherche théorique en art et design,
2. II. de proposer un accompagnement méthodologique ouvert à la préparation et à l'écriture du mémoire de recherche.

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

- rappel des objectifs et contexte du mémoire dans les écoles d'art et de design ;
- les formes possibles du mémoire ;
- la documentation et la recherche bibliographique ;
- la recherche iconographique ;
- la problématisation, la problématique

- et la définition d'un sujet d'étude ;
- la constitution d'un corpus d'étude ;
- les outils méthodologiques de l'analyse et le recours aux diverses disciplines ;
- l'argumentation ;
- l'utilisation des citations ;
- la place de l'image et le rapport texte/image ;
- la conception graphique ;
- la soutenance.

Mode d'enseignement

Chaque séance s'organise autour d'une lecture analytique et critique de deux textes, l'un « canonique » l'autre « manifeste ». Une partie de la séance, dédiée à la remédiation, s'attachera à accompagner les étudiants dans leur compréhension des enjeux et des contextes, tandis que le reste de la séance consistera en une discussion argumentée qui permettra de mettre en relation les problématiques et les enjeux théoriques explorés avec la création en design. Présentation de mémoires par les étudiants d'années 5 et 6.

Évaluations

Alternance de mises au point méthodologiques des professeurs et présentations des étudiants, suivies de discussions-critiques.

Charge de travail S7 et S9 : 25h

Suivi de mémoire

Enseignant :

Encadrant de mémoire

Enseignement :

Théorique

Langue d'enseignement :

Français

Objectifs

Permettre à l'étudiant de clarifier la problématique de son mémoire de DNSEP. Garantir l'adéquation entre les intentions du projet et la qualité des recherches qui en découlent. Acquérir une méthodologie de travail qui permette de lier les phases de recherches avec l'écriture du mémoire.

Contenus

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

Mode d'enseignement

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

Évaluations

Contrôle continu du travail par l'enseignant référent.

Charge de travail S7 : 150h

Charge de travail S9 : 100h

Laboratoire IRD

(Images_Récits_Documents)

Enseignant :

Sandrine Binoux, Juliette Fontaine,
Alexandra Caunes, Vincent
Lemarchands, Jean-Claude
Paillasson, Anouk Schoellkopf

Enseignement :

Théorique et pratique

Langue d'enseignement :

Français

Objectifs

Préparer les étudiants à un travail d'équipe de recherche et les faire participer à des travaux de recherche, en fonction des projets de recherche en développement au sein du laboratoire IRD.
Développer des formes éditoriales spécifiques aux pratiques de recherche.
Organiser des journées d'études sur les projets de recherche.

Contenus

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

- Une pratique d'écriture-image qui passe par une réévaluation de la notion de texte
- Une pratique d'investigation du réel par la mise en place de réseaux d'images qui interrogent les systèmes d'organisation des représentations : la collection, l'anthologie, les réseaux numériques d'image...
- Une pratique documentaire : degré et statut des images pour déterminer des formes du réel
- Une interrogation sur la pensée visuelle : cartographie et connaissance, visualisation par les techniques d'imagerie
- Des pratiques d'enquête et de documentation sur le terrain (études d'archives, prélèvements d'images, etc).

Mode d'enseignement

Intervention thématisée 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.

Évaluation

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.

Charge de travail S7 : 30h

Charge de travail S9 : 40 à 60h selon la programmation

Laboratoire LEM

Laboratoire d'expérimentations des modernités

Enseignant :

Karim Ghaddab, Denis Laget, Romain Mathieu, Philippe Roux

Enseignement :

Théorique et pratique

Langue d'enseignement :

Français

Contenus

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

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

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

Évaluations

Participation, assiduité

Charge de travail S7 et S9 : variable en fonction de la programmation du laboratoire

Laboratoire Random

Enseignant :

David-Olivier Lartigaud, François Brument , Jérémie Nuel et Lucile Schrenzel et Damien Baïs
Assistant.e.s, technicien.ne.s associé.e.s : Jacques-Daniel Pillon

Enseignement :

Théorique et pratique

Langue d'enseignement :

Français

Objectifs

Le Random(lab) 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.

Évaluations

Participation, assiduité

Charge de travail S7 et S9 : variable en fonction de la programmation du laboratoire

Deep Design Lab

Explorations profondes des matérialités et des représentations visuelles de l'Anthropocène (DDL) : Séminaire Séminaire IMAGINAL POLITICS

Enseignant :

Simone Fehlinger

Doctorant.e.s et étudiant.e.s-chercheur.e.s associé.e.s :

Delphine Hyvrier

Enseignement :

Théorique et pratique

Langue d'enseignement :

Français

Objectifs

Imaginal Politics

“The fact that we retrieved this third term, imaginal, after imagination and the imaginary, is the sign that something new emerged (...). Another word was needed to render the novelty of a culture that has made the image itself its constitutive moment. And this novel aspect, which our modern vocabulary was inadequate to describe, points precisely to the exponentially increased role of images in contemporary societies.”

- Chiara Bottici, *Imaginal Politics. Images Beyond Imagination and the Imaginary* (New York : Columbia University Press, 2014)

“Si les choses que nous imaginons ont une forte tendance à se réaliser, il devient alors urgent d’inverser la vapeur et d’utiliser la science-fiction pour projeter des comètes utopiques plutôt que de nous complaire dans les récits terribles des dystopies.”

- Alice Carabédian, *Séjours dans l’Impossible* (Klima Issue 01, 2018)

Dans ce séminaire, nous partons du constat que notre réalité (anthropocène) est “made of images” —comme la philosophe Chiara Bottici le démontre avec son concept de l’“imaginal”. Pour activer nos imaginaires et de développer des nouvelles réalités en conséquence, nous nous intéresserons aux réflexions formulées par des auteur.rices de la science-fiction utopique (féministe, queer, post-coloniale, afro-futuriste, etc.). Nous allons lancer une recherche documentaire (desk research) en compilant une liste d’œuvres littéraires et cinématographiques SF qui questionnent les dualismes modernes établis (nature/culture, homme/femme, sujet/objet, etc.) afin de déconstruire une vision SLASH une réalité dominée par des techno-fantasmes masculins et occidentaux.

Détail(s) :

- Temps 1 — Collecter : Travail commun sur une compilation d’œuvres littéraires et cinématographiques SF féministe, queer, post-coloniale.
- Temps 2 — Sélectionner : L’étudiant.e est invité.e à choisir un texte ou un film et préparer une note de lecture critique ou une critique de film (2000 signes). Mise en place des séances communes de lecture et/ou de visionnage.
- Temps 3 — Questionner : Questionner un objet, une image, une atmosphère ... au sein de l’œuvre littéraire ou cinématographique choisie et de le ou la développer.
- Temps 4 — Scénariser : Mise en espace de la (question de) recherche.

Contenus

Le “Deep Design Lab” explore les artefacts (images, objets, protocoles, etc.) qui structurent les relations humain-nature dans le cadre de l’anthropocène — terme (provisoire) qui désigne l’Homme comme puissance géologique. Le “Deep Design Lab” propose chaque année un thème pour expérimenter la recherche design — à la fois théorique et pratique.

Modes d'enseignement

Séminaire

Évaluations

Participation au séminaire ainsi qu’aux conférences en lien avec le sujet. Évaluation théorique : Note de lecture ou critique de film (2000 signes) ; évaluation pratique : Mise en espace de la (question de) recherche (lecture performée, installation, etc.).

Jour(s) du cours / horaires : mercredi matin 10h30-13h00

Charge de travail S7 et S9 : 30 H (12 séances à 2,5 heures) pour le séminaire (en présentiel)

Hyperséminaire

Enseignant :

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.

Modes d'enseignement

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

Évaluations

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

Charge de travail S7 et S9 : 60h

Cycle de conférences

Culture générale et pensée contemporaine

Les conférences sont proposées par l'équipe pédagogique

Enseignement :
Théorique et pratique

Langue d'enseignement :
Français

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.

Évaluation

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

Charge de travail S7, S9 et S10

Modalités

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

Workshops

L'équipe pédagogique de l'Esadse et intervenants extérieurs

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 sur proposition des équipes pédagogiques.

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

Séminaire approche professionnelle

Intervenant.e.s extérieur.e.s

Enseignement :
Théorique et pratique

Langue d'enseignement :
Français et anglais

Objectifs

Apporter des clés et des notions permettant d'appréhender le monde professionnel.

- Rencontre avec un professionnel sur les aspects statutaires et fiscaux
- Présentation des résidences et ateliers sur le territoire

Contenus

- Rencontre avec un professionnel du monde de l'art (galeriste, Résidence d'artistes, médiateur, etc.)
- Rencontre avec un professionnel des aspects juridiques, droits d'auteurs, propriété intellectuelle

Évaluation

Assiduité, participation.

Charge de travail S7 et S9 : 25h

Anglais

Enseignante :
Marie-Anne Pearce

Enseignement :
Théorique et pratique

Langue d'enseignement :
Anglais

Objectifs

Poursuite du développement de l'expression orale et écrite.
Accompagnement dans l'écriture d'un texte portant sur le projet personnel et projet de diplôme.

Contenus

Approche de l'expression en anglais sur les projets personnels des étudiants, travail écrit et présentation orale.
Rédaction d'un CV et lettre de motivation en anglais

Mode d'enseignement

Théorique et pratique (3 rendez-vous obligatoires par semestre).

Évaluation

Les évaluations sont faites sous forme de contrôle continu.

Charge de travail S7 et S9 : 30h par semestre

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 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.

- 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

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 2 heures par semaine.

Évaluation

Examen sur table abordant les 4 compétences.

Charge de travail : 24h par semestre

Mode d'enseignement

Un cours de 6 heures par semaine.

Évaluation

2 examens sur table abordant les 4 compétences.

Charge de travail : 72 h 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 pour l'un ni 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

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.

Mode d'enseignement

Un cours de 2 heures par semaine.

Évaluation

Examen sur table abordant les 4 compétences.

Charge de travail : 24h par semestre

Vidéo / Cinéma

Enseignant :

Fabrice Lauterjung

Enseignement :

Théorique et pratique

Langue d'enseignement :

Français

Objectifs

Suivi des projets. Aide méthodologique et technique. Elaboration du mémoire.

Contenus

Appréciation méthodologique personnalisée pour chaque étudiant. Demande de prises de notes rattachées à chaque projet.

Mode d'enseignement

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

Compléments pédagogiques :

- plan(s) libre(s) : ciné-club en partenariat avec le cinéma Le France, l'ENSASE, l'École de la Comédie.
- - Voyage d'étude au festival du film FID Marseille

Évaluation

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

Charge de travail S7 : 90h

Salon de beautés

Enseignante :

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 deux 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 faites par les enseignants. Sont évalués l'investissement et la qualité de la réflexion

Charge de travail S7 et S9 : 30 H

Peinture

Essentiellement 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.

une histoire de l'art plus ancienne ; remise en cause des points de vue et des pratiques des étudiants, etc.

Contenus

Visite d'atelier

Évaluation

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

Mode d'enseignement

Discussion pratique et critique constante de la production contemporaine croisée avec

Charge de travail S7 et S9 : 90h

Métamorphoses picturales

Enseignant :
Éric Suchère et Anthony Vérot

Enseignement :
Pratique

Langue d'enseignement :
Français

Objectifs

Définir un positionnement critique, théorique et pratique sur la pratique picturale

Mode d'enseignement

Cours théoriques et lectures.

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.

Évaluation

Évaluations semestrielles faites par les enseignants des travaux présentés. Sont évalués l'investissement oral et la qualité de la réflexion sur la pratique picturale.

Charge de travail S7 et S9 : 50h

Recherches personnelles, suivis d'atelier, 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 du bilan de fin d'année.

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

Acquérir une méthodologie de travail et perspective de la production d'un mémoire pour une éventuelle phase projet.

Contenus

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

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.

Mode d'enseignement

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

Évaluations

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 S7 et S9 : 120h/semestre

Enseignements transversaux aux années 4 et 5

Présentation critique et formelle

**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 projet, les aspects liés à l'approche critique et à la formalisation d'une production artistique ou créative sont déterminants dans l'élaboration du DNSEP. 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.

Évaluations

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 S7 : bilan de fin de semestre
Charge de travail S9 : 120h

Enseignement spécifique et maquette pédagogique - année 4

Projet plastique : prospective, méthodologie, production

Espaces / Récits

Enseignant :

Stéphane Le Mercier

Enseignement :

Théorique et pratique

Langue d'enseignement :

Français, lecture et traduction collectives de textes en anglais
Commun à la mention Espaces

Objectifs

“Il semble vraiment que nous soyons arrivés au plus près de la rupture d’une chaîne de transmissions textuelles qui, en dépit d’effondrements et de difficiles reprises, avait duré plusieurs millénaires.” écrivait le paléographe Armando Petrucci (1932-2018). Malgré tout - et Petrucci fut sensible à leur présence -, des écritures mineures s’exposent toujours dans les centre-villes (autocollants et affichettes, tags, tatouages et t-shirts, enseignes). Pour saisir leur inventio, il est nécessaire d’exercer à leur endroit un entrelacement critique et sensible. Pratiquement, les étudiant.es sont invités à repérer et à étudier différentes qualités d’énonciations, visibles / lisibles, dans un espace circonscrit. Ces relevés font l’objet de traductions plastiques (sculpture, performance, imprimé).

Contenus

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

Évaluations

Contrôle continu, accrochage collectif

Charge de travail S7 : 90h

Présentation intermédiaire du mémoire

**L'équipe pédagogique
de l'option art**

Enseignement :
Théorique

Langue d'enseignement :
Français

Objectifs

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

Contenus

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

La présentation comprend

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

Mode d'enseignement

Des rendez-vous individuels avec le directeur de mémoire doivent être planifiés entre le début du semestre et le bilan de fin de semestre.

Des rendez-vous à la médiathèque avec la bibliothécaire sont également envisagés. Le séminaire de méthodologie d'initiation à la recherche accompagne l'étudiant pour établir les documents demandés.

Évaluations

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

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

Charge de travail S7 : bilan de fin de semestre

Enseignement spécifique et maquette pédagogique-année 4

Stage

Objectifs

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

Contenus

Le rapport de stage doit être problématisé ! Il s'agit de mettre perspective le contenu du stage avec le parcours pédagogique et le champ de l'art et/ou du design exploré. Il est fondamental de faire émerger les objectifs, les réalisations, les exercices et contraintes auxquels l'étudiant.e a été confronté.e et de mettre ces problématiques en résonance avec sa pratique personnelle. Les difficultés, les déceptions font partie intégrante du rapport de stage si l'étudiant le désire. Le rapport est documenté et contextualisé (dessins préparatoires, reproductions de maquettes éventuelles, photos, documentations en tous genres, etc).

Modalités des stages en semestre de mobilité

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

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

Process de rendus

Le rapport de stage est envoyé à l'enseignant référent du stage au plus tard 15 jours avant le bilan de fin de semestre 8 en mettant le service de la scolarité en copie. L'impression papier n'est pas obligatoire.

Formes / formats

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

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

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

minimum 10 pages

max : 20 pages

Évaluations

Le rapport de stage est obligatoire pour tout stage effectué au S8, quelle que soit sa durée. L'étudiant est évalué sur la qualité de la présentation de son rapport de stage, et d'après les critères suivants : capacité à problématiser, qualités rédactionnelles (dont absence de fautes de grammaire, d'orthographe et de syntaxe !), qualités de la documentation, articulation du texte écrit et de l'iconographie.

À noter que des formes plastiques produites indépendamment du rapport peuvent être présentées lors de l'évaluation de fin de semestre 8. Elles viendront enrichir le rapport de stage et rendre plus vivante votre expérience.

Charge de travail S8 : 1 semestre (12 semaines à temps plein)

Mobilité internationale

en école partenaire

Objectifs du semestre de mobilité

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

Contenus

En préparation de son départ pour une école partenaire, l'étudiant.e établit avec celui-ci un learning agreement, où figurent l'ensemble des cours qu'il.elle a choisi et va suivre sur le semestre. Ce contrat doit prévoir 30 ECTS minimum pour équivaloir à un semestre d'enseignement de master 1.

Mode d'enseignement

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

Évaluations

Les crédits sont attribués par l'établissement d'accueil. En cas de crédits non obtenus, l'étudiant.e doit passer un rattrapage à son retour à l'Esadse.

Charge de travail S8 : 1 semestre (12 semaines à temps plein)

Tableau des crédits

Initiation à la recherche, suivi du mémoire, philosophie, histoire des arts

Hyperséminaire (K. Ghaddab et P. Roux)		
Séminaire de méthodologie d'initiation à la recherche : 1 laboratoire au choix <ul style="list-style-type: none"> • Images_récits_Documents (IRD) • Laboratoire d'expérimentations des modernités (LEM) • Random(Lab) • Deep Design Lab	8	
Suivi du mémoire		
Cycle de conférences : culture générale, pensée contemporaine	1	

Projet plastique : prospective, méthodologie, production

Vidéo / cinéma (F. Lauterjung) Salon de beautés (F. Lauterjung, E. Suchère & Anthony Vérot) Espaces récits (S.Le Mercier) Peinture (D. Laget) Métamorphoses picturales (E. suchère et Anthony Vérot) Workshops – semaines pratiques et recherches Recherches personnelles, suivis d'atelier, rendez-vous individuels Présentation intermédiaire du mémoire (bilan semestriel) Présentation critique (bilan semestriel) Présentation formelle (bilan semestriel)	19	
Approche professionnelle	1	

Langue étrangère

Anglais ou Français langue étrangère (FLE)	1	
--	----------	--

Semestre de mobilité

Stage ou école partenaire		30
---------------------------	--	-----------

Récapitulatifs des crédits

Semestre de mobilité		30
Initiation à la recherche, suivi du mémoire, philosophie, histoire des arts	9	
Projet plastique : prospective, méthodologie, production	20	
Langue étrangère	1	
Total	30	30

Méthodologie de la recherche

Atelier conception graphique mémoires

Enseignant :

Juliette Fontaine,
Marie-Caroline Térénne

Enseignement :

Pratique

Langue d'enseignement :

Français

Objectifs

Afin de préparer au mieux la conception et mise en forme des mémoires, ces séances de travail en petits groupes permettent que l'ensemble des années 5 puisse produire des fichiers répondant aux contraintes d'édition et accéder en toute sérénité à l'équipement du pôle édition pour imprimer et façonner leurs mémoires (4 exemplaires) et le rendre à la date définie par la direction pédagogique.

Contenus

La 1re séance permet de rappeler les notions essentielles des outils utilisés pour la réalisation d'un ouvrage. Il y est évidemment question de choix de mise en page, grille, typographie, méthode de travail sous In Design, papier, reliure, PDF... La deuxième séance permet de passer à l'étape d'optimisation des méthodes de travail sous In Design, mais aussi de traitement de l'image numérique en vue de l'édition d'une iconographie.

Mode d'enseignement

L'organisation repose sur un système de deux 1/2 journée avec rotation tous les 5 semaines permettant d'accueillir 2 fois 5 groupes d'une dizaine d'étudiants maximum.

Le format d'enseignement est celui d'un cours de pratique logicielle en salle informatique où les fondamentaux de In Design sont rappelés, et où chaque étudiant travaille sur son mémoire personnel.

Évaluations

Contrôle continu du travail par l'enseignant référent.

Charge de travail S9 : 150h

Tableau des crédits

Méthodologie de la recherche (dont suivi du mémoire)	S9	S10
Hyperséminaire (K. Ghaddab et P. Roux) Suivi de mémoire-atelier conception graphique mémoire Initiation à la recherche (choix d'un laboratoire obligatoire : LEM/IRD/Random Lab/ Design des Instances/Deep Design Lab) Cycle de conférences : culture générale, pensée contemporaine	18	
Anglais ou Français langue étrangère (FLE)	1	
Approche professionnelle	1	
Mise en forme du projet personnel		
Vidéo / cinéma (F. Lauterjung) Salon de beautés (F. Lauterjung, E. Suchère & Anthony Vérot) Peinture (D. Laget) Métamorphoses picturales (E. suchère et Anthony Vérot) Workshops – semaines intensives (optionnel) Recherches personnelles, suivis d'atelier, rendez-vous individuels Présentation critique et formelle, qualité plastique	10	
Epreuves du diplôme		
Mémoire		5
Travail plastique		25
Total		30
Récapitulatifs des crédits		
Méthodologie de la recherche (dont suivi du mémoire)	20	
Mise en forme du projet personnel	10	
Epreuves du diplôme		30
Total	30	30