

Livret de cours Année 2 et 3 Phase programme Option art Esadse 2020-2021

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

Cité
du
design
◀▶

Saint-Etienne/
L'expérience design/

SEM
SAINT-ÉTIENNE
la métropole

Loire
LE DÉPARTEMENT

La Région
Auvergne-Rhône-Alpes

MINISTÈRE
DE LA CULTURE
L'Institut
français
d'architecture

Casino
SAINT-ÉTIENNE

SIGVARIS
GROUP

sonepar
SAINT-ÉTIENNE

Weiss
SAINT-ÉTIENNE

SAINT-ÉTIENNE
L'Université
de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes
SAINT-ÉTIENNE
L'Université
de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes

SAINT-ÉTIENNE
HORS
CADRE

Coordinateur : **Pierre Olivier Arnaud**

Dans le cycle Diplôme National d'Art (DNA) en Art, il s'agit pour l'étudiant-e d'acquérir les connaissances, compétences et modes opératoires lui permettant de concevoir, donner forme et diffuser un projet personnel qui fassent dialoguer expérimentations techniques et réflexions conceptuelles. Avec l'initiation aux nombreuses pratiques techniques, numériques et vidéos proposées à l'Esadse, les étudiant-e-s bénéficient d'un environnement privilégié pour créer, expérimenter et diffuser leurs travaux sous l'œil attentif de théoricien-ne-s et d'artistes enseignant-e-s 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... L'entrecroisement de ces domaines de compétence définit des profils d'étudiant-e-s dont les acquis et expériences très larges leur permettront d'envisager la poursuite de leurs études dans des domaines variés.

Maquette pédagogique

Histoire, théorie des arts et langue étrangère	ECTS S3	ECTS S4
Histoire de l'art et du design (R. Mathieu)	2	2
Histoire 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 œuvre		
Au coin du feu (R. Hysbergue)	2	
Flammes (R. Hysbergue)		2
Dessin d'expression (C. Giraud)	2	2
Sculpture (E. Perotto)	2	2
Peinture (D. Laget)	2	2
Vidéo / cinéma (F. Lauterjung)	2	1
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. Térenne et J. Fontaine)	2	2
Recherches et expérimentations		
Workshops – semaines intensives	2	
Carnet de recherches		2
Suivis d'ateliers et rendez-vous individuels		2
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 ECTS sont attribués au Semestre 6 (S6).

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

Maquette pédagogique

	ECTS S5	ECTS S6
Histoire, théorie des arts et langue étrangère		
Histoire de l'art (R. Mathieu)		
Hyperséminaire (K. Ghaddab et P. Roux)		
La photographie et l'image déjà là (théorie) (V. Orgeret)	8	5
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)		
La photographie et l'image déjà là (pratique) (V. Orgeret et S. Binoux)		
Initiation à la photographie numérique (S. Binoux)		
Peinture (D. Laget)		
Vidéo/cinéma (F. Lauterjung)	12	4
Écriture/cinéma (E. Suchère/F. Lauterjung)		
Atelier d'écriture (E. Suchère)		
Initiation à la vidéo (A-S. Seguin)		
Workshops – semaines intensives		
Recherches personnelles plastiques		
Mises en espaces – accrochages critiques	3	
Studio (P-O. Arnaud)		4
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 (DNA)		15
Récapitulatifs des crédits		
	S5	S6
Histoire, théorie des arts et langue étrangère	8	5
Méthodologie, techniques et mises en œuvre	12	4
Recherches et expérimentations	6	4
Stage		2
Bilan / Diplôme	4	15
Total	30	30

Enseignements transversaux aux années 2 et 3

Histoire, théorie des arts et langue étrangère

Cycle de conférences Culture générale et pensée contemporaine

Les conférences sont proposées par l'équipe pédagogique

Enseignement : théorique
Langue d'enseignement : **français**

Objectifs

Offrir à tou-te-s 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 tou-te-s les étudiant-es.

Rythme calendaire

En 2020-2021, 14 conférences sont réparties sur les semestres 3, 4, 5 et 6.

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 groupes de niveau, aider les étudiant-es étranger-es en échange Erasmus ou nouveaux à l'école, qu'ils-elles soient débutant-es ou faux-ses débutant-es, à se repérer dans la ville et à acquérir les moyens de communication de la vie quotidienne. Pour les plus avancé-es, 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.

Contenu débutant

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, écrits et oraux, de description, caractérisation, fonctions, utilisation, problèmes et résolution de problèmes relatifs à des objets divers (ustensiles, outils, meubles, etc.)

Contenu avancé

1. Perfectionner la pratique de la langue française à l'oral et à l'écrit par une correction en contexte.
2. Aider les étudiant-es à mieux présenter leurs travaux. Formaliser la connaissance du système de la langue française et l'acquisition des réflexes de correction.
3. Atelier de présentation des travaux d'étudiant-es : le-a professeur procède à une correction immédiate et en direct qui permet aux étudiant-es 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 étudiant-es.

Mode d'enseignement

Un cours de 2 h par semaine.

Évaluation

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

Charge de travail
24 h par semestre

Méthodologie, techniques et mises en œuvre

Workshops

Équipe pédagogique et intervenants

Enseignement : **théorique et pratique**

Langue d'enseignement : **français**

Objectifs

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

Contenu

Dépendants des programmes des workshops, envoyés avant chaque semaine pratique et recherche.

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 enseignant-e-s référent-e-s et les personnalités invitées évaluent les étudiant-e-s sur la présence, l'investissement personnel et la qualité des propositions plastiques. C'est l'enseignant-e référent-e qui valide l'attribution des crédits lors des évaluations semestrielles.

Charge de travail

30 à 60 h par semaine de workshop

Atelier d'écriture

Enseignant : **Éric Suchère**

Enseignement : **pratique**

Langue d'enseignement : **français**

Objectifs

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

Contenu

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. Aussi, parce que écrire c'est

lire, il s'agit aussi d'établir des passerelles avec les pratiques scripturales les plus contemporaines, d'adapter des protocoles d'un champ dans un autre... et de choisir le bon club pour atteindre avec le plus de précision possible son objectif (car la perfection est dans le détail).

Mode d'enseignement

Cours théoriques et lectures.

Évaluation

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

Charge de travail

Semestres 3, 4, 5 et 6 : 50 h par semestre

Recherches personnelles plastiques

Carnet de recherches - suivi d'ateliers et rendez-vous individuels

L'équipe pédagogique de l'option art

Enseignement : **théorique et pratique**

Langue d'enseignement : **français**

Objectifs

Permettre à l'étudiant-e 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.

Contenu

Approche et définition de la nature même du projet personnel de l'étudiant-e ; 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 ses productions textuelles et représentationnelle, notamment pour les conférences et visites d'expositions.

Charge de travail

Semestre 4 : 90 h

Semestres 5 et 6 : 8 rendez-vous minimum avec des enseignant-e-s différent-e-s à chaque semestre

Bilan

Stage

Enseignement : **pratique**

Objectifs

Permettre aux étudiant-e-s de s'immerger dans l'univers professionnel au travers d'un court stage d'observation d'une durée d'un mois. Il s'effectue entre les semestres 3 et 5. Il est obligatoire en phase programme.

Mode d'enseignement

Un rapport de stage est demandé pour les étudiant-e-s 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-e, par l'équipe pédagogique et la direction de l'école.

Évaluation

L'étudiant-e est évalué-e 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-e 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 minimale du stage 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.
- Les crédits ECTS liés sont attribués au semestre 6 de l'année 3

Présentation critique et formelle et qualité plastique

L'équipe pédagogique de l'option Art

Enseignement : **théorique et pratique**

Langue d'enseignement : **français**

Objectifs

Donner à l'étudiant-e les moyens d'articuler les aspects théoriques et pratiques de sa production, et lui permettre de mesurer l'importance de formalisation d'une pratique créative.

Contenu

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-e 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 étudiant-e-s sont invités à présenter leur production dans les espaces de l'école. L'organisation de ces présentations est assurée par l'enseignant-e coordinateur-riche de l'option et de l'année. Suivant un planning défini, les étudiant-e-s présentent leurs travaux au collège des enseignant-e-s 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-e et le collège d'enseignant-e-s.

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

Semestres 3, 4, 5 et 6 : 70 h/semestre

Enseignements spécifiques et Maquette pédagogique – Année 2

Histoire, théorie des arts et langue étrangère

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 présentation et représentation de la modernité.

Contenu

« 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

Semestres 3 et 4 : 60 h par semestre

Histoire de la photographie

Enseignante : **Valérie Orgeret**
Enseignement : **théorique**
Langue d'enseignement : **français**

Objectifs

Donner à l'étudiant-e des connaissances et des repères sur l'histoire de la photographie et de son utilisation, de l'art postmoderne jusqu'à aujourd'hui.

Contenu

Cours magistraux avec projections à l'appui : exploration d'une cartographie de la photographie, enrichie de regards sur une histoire de la photographie plus ancienne. Des tendances, des œuvres d'artistes photographes, les enjeux de leurs travaux et de leurs modes de monstrosités seront étudiés.

Le dialogue qui se tisse entre photographie et peinture sera une partie plus largement détaillée, afin d'apporter des connaissances aux étudiant-e-s à qui il est demandé, en atelier, de produire un travail photographique comportant une dimension picturale.

Mode d'enseignement

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

Évaluation

Assiduité, acquisition des connaissances, bilan semestriel.

Charge de travail

Semestres 3 et 4 : 30 h par semestre

Anglais

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

Objectifs

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

Contenu

Les supports de travail sont variés, vidéos, radios, 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 évaluations sont faites sous forme contrôles continus.

Charge de travail

Semestres 3 et 4 : 50 h par semestre

Méthodologie, techniques et mises en œuvre

Au coin du feu

Enseignants : **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.

Contenu

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
Semestre 3 : 50 h

Flammes

Enseignant : **Rémy Hysbergue**
Enseignement : **théorique et pratique**
Langue d'enseignement : **français**
Semestre 4 uniquement

Objectifs

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

Contenu

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 de musées et d'expositions.

Évaluation

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

Charge de travail
Semestre 4 : 50 h

Dessin d'expression

Enseignante : **Cécile Giraud**
Enseignement : **pratique**
Langue d'enseignement : **français**

Objectifs

Recherche d'une écriture sensible et personnelle. Appréhension du réel d'un point de vue particulier. Réappropriation du dessin au quotidien : « le journal de bord ».

Contenu

Sujets imposés encourageant des expérimentations diversessusceptibles d'activer par exemple : le rapport « outil-support-trace », la maîtrise du changement d'échelle « grand format–miniature », la relation « fond–forme », la mémoire visuelle...

Mode d'enseignement

Modèle vivant (cours pratique et technique autour du dessin d'expression). Mise en œuvre simultanée de sujets imposés et de recherches individuelles. Entretiens collectifs et personnalisés réguliers.

Évaluation

Contrôle continu réalisé par l'enseignante et évaluation collective du travail de chaque étudiante et étudiant par l'équipe pédagogique lors des bilans semestriels.

Charge de travail
Semestres 3 et 4 : 60 h par semestre

Sculpture

Enseignante : **Émilie Perotto**
 Enseignement : **pratique**
 Langue d'enseignement : **français**

Objectifs

Ancrer les pratiques du volume comme gestes, expériences, constructions/ déconstructions, dispositions pour développer pleinement et plus longuement les pratiques du volume comme des situations dans un espace incluant l'autre.

Aboutir des expériences plastiques pour que celles-ci acquièrent un statut différent, celui de forme (et par conséquent, hiérarchiser entre elles les expériences non abouties mais à conserver en tant que telles, les formes à finaliser, les formes finies, les tentatives peu prometteuses).

Contenu

Semestre 3

Après avoir considéré les pratiques de la sculpture comme un échange physique avec la matière dans un espace, donner peu à peu une autonomie à cette matière formée en :

- décidant de la manière dont elle doit prendre place dans un espace (c'est-à-dire en décidant comment on veut qu'elle soit perçue par l'autre) ;
- décidant comment elle va se situer par rapport aux autres formes présentes dans ce même espace.
- Le cours s'appuiera sur des pratiques artistiques modernes et contemporaines.

Semestre 4

Concrétiser les choix opérés précédemment amènera à aborder la question de la technique, dont chacun devra trouver sa propre définition. Peut-on s'en passer ? Comment inventer la sienne ? Comment trouver un équilibre entre expérimentation et anticipation ? Organisation et autonomie seront fondamentales à la réussite de cette année. Le cours s'appuiera sur des pratiques artistiques modernes et contemporaines.

Mode d'enseignement

Travaux dirigés en atelier à poursuivre de façon autonome.
 Travaux personnels selon des exercices donnés en cours. Discussions collectives à partir des propositions plastiques de chacun.
 Importance de l'énergie collective.

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

Semestres 3 et 4 : 50 h par semestre

Peinture

Enseignant : **Denis Laget**
 Enseignement : **pratique**
 Langue d'enseignement : **vernaculaire**

Objectifs

Apprentissage de la peinture

Contenu

Ce qui est peint n'est pas forcément de la peinture et ce qui est de la peinture n'est pas forcément peint.

Mode d'enseignement

Semestre 3

Essentiellement d'après le modèle vivant.

Semestre 4

Les étudiant-e-s travailleront dans leur atelier.

Évaluation

D'après l'assiduité de l'étudiant-e, et les progrès constatés.

Charge de travail

Semestres 3 et 4 : 60 h par semestre

Initiation aux techniques de l'estampe

Enseignantes : **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 les semestres 3 et 4, en lien avec les cours de sculpture d'Émile Perotto, recherche et développement de projet éditoriaux en prenant pour appui la question de la documentation. Réalisation d'un projet plastique mobilisant les techniques de l'estampe (semestre 4).

Contenu

Semestre 3

Apprentissage des outils et des techniques de base en gravure : monotype, taille d'épargne, taille douce directe et indirecte, impression.

Perfectionnement technique dans l'apprentissage de la sérigraphie.

Semestre 4

Dans la continuité du premier semestre, les étudiant-e-s 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-e apprécie la mise en œuvre pratique des techniques enseignées et la capacité des étudiant-e-s à expérimenter et à élaborer des recherches plastiques.

Charge de travail

Semestres 3 et 4 : 50 h par semestre

Initiation à la photographie argentique

Enseignantes : **Sandrine Binoux et Valérie Orgeret**

Enseignement : **pratique**

Langues 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

Contenu

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

Assiduité, qualité du travail, bilan semestriel

Charge de travail

Semestres 3 et 4 : 25 h par semestre

Initiation à la vidéo

Enseignante : **Anne-Sophie Seguin**

Enseignement : **pratique**

Langues d'enseignement : **français, anglais**

Objectifs

En lien avec la Biennale de la danse de Lyon reportée en 2021, les étudiant-e-s de l'Esadse sont invités à produire des films autour de la question du mouvement lors d'ateliers de recherche vidéo : le corps (objet ou sujet) comme vecteur de fabrication des images filmiques. Une sélection de ces films sera diffusée sur le territoire stéphanois et lyonnais lors du festival au mois d'avril 2021.

Contenu

Au-delà du mouvement dansé et 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.

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

Semestres 3 et 4 : 25 h par semestre

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).

Contenu

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 étudiant-e-s de savoir tisser des liens entre leur pratique et les références artistiques auxquelles ils-elles se seront confronté-e-s.

Charge de travail

Semestres 3 et 4 : 50 h par semestre

Enseignements spécifiques et Maquette pédagogique - année 3

Histoire, théorie des arts et langue étrangère

Histoire de l'art

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

Objectifs

Connaissance approfondie des différents mouvements, artistes et designers depuis la seconde guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui.

Capacité d'analyse et d'interprétation, tant sur le plan formel qu'associées aux diverses transformations qui s'opèrent au cours de la modernité.

Contenu

L'enseignement aborde la diversité des productions dans les arts visuels, le design et l'architecture au cours de la seconde moitié du XXe siècle jusqu'à ce jour. Une attention est portée sur la transformation de la notion d'œuvres opérée par les avant-gardes des années soixante. On interrogera ainsi les

rapports au medium, au lieu, à l'objet et au corps qui affectent les œuvres durant cette période et modifient aussi le statut de l'artiste.

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

Semestres 5 et 6 : 25 h par semestre

Hyperséminaire

Enseignants : **Karim Ghaddab et Philippe Roux**
Enseignement : **théorique**
Langue d'enseignement : **français**

Objectifs

Former les étudiant-e-s 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.

Contenu

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 étudiant-e-s sont amenés à participer une fois par mois, à un groupe de réflexion sur les éléments abordés pendant les séances précédentes.

Mode d'enseignement

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

Évaluation

Contrôle continu et évaluations semestrielles faites par les enseignant-e-s 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

Semestre 5 : 50 h

Semestre 6 : 30 h

La photographie et l'image déjà là

Enseignante : **Valérie Orgeret**
Assistante d'enseignement : **Sandrine Binoux**
Enseignement : **théorique et pratique**
Langue d'enseignement : **français**

Objectifs

Donner les connaissances d'une culture de la photographie contemporaine et de l'utilisation des images déjà là. Amener l'étudiant-e à engager, développer et définir un travail personnel lié à la photographie.

Contenu

Cours magistraux avec projections à l'appui, en alternance avec des entretiens autour de la pratique des étudiant-e-s. Depuis le collage, le photomontage, les assemblages, readymades et appropriations des plus divers, les catégories esthétiques alors en vigueur ont été bouleversées. Il sera travaillé, à partir du sujet « Outre le miroir », la procédure que l'on nomme « réemploi » qui n'a cessé « d'œuvrer »

aujourd'hui (photographies, images imprimées, images en provenance d'internet...).

Mode d'enseignement

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

Évaluation

Assiduité, qualité du travail, bilan semestriel

Charge de travail

Semestre 5 : 28 h
Semestre 6 : 20 h

École du regard

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

Enseignant-e-s : **Laura Tirandaz (école de la Comédie), Philippe Roux (Esadse)**

Enseignement : **théorique et pratique**

Langue d'enseignement : **français**

Semestre 6 uniquement

Objectifs

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

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

Contenu

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 Saint-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

Semestre 6 : 50 h

Anglais

Enseignante : **Sophie T. Lvoff**

Enseignement : **théorique et pratique**

Langue d'enseignement : **anglais**

Objectives

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

Content

References from modern and contemporary art, poetry, literature, and theory from English-speaking countries. Translation of French material to English, translation as a practice of interpretation and connection to texts.

Teaching method

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

Evaluation

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

Workload

Semestre 5 : 28 h
Semestre 6 : 20 h

« Rester vertical »

Enseignant : **Stéphane Le Mercier**
Enseignement : **théorique et pratique**
Langue d'enseignement : **français, lecture et traduction collectives de textes en anglais**

Objectifs

À 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...

Contenu

Les étudiant-e-s sont invité-s 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
Semestre 5 : 50 h
Semestre 6 : 35 h

Initiation à la photographie numérique

Enseignante : **Sandrine Binoux**
Enseignement : **pratique**
Langue d'enseignement : **français**

Objectifs

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

Contenu

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

Développement de l'image numérique dans Camera Raw.
Hybridation analogique/numérique, choix des supports, préparation d'un fichier pour impression jet d'encre dans Photoshop.

Mode d'enseignement

Initiation pratique

Évaluation

Assiduité, qualité du travail, bilan semestriel

Charge de travail
Semestre 5 : 25 h

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.

Contenu

Semestre 5
Sur la base d'un choix de plusieurs peintres, essayer de comprendre le peint de l'image, face à des sujets tels que le support, la limite, le non-peint, le rien mais aussi leurs opposés.

Semestre 6

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

Mode d'enseignement

Discussion pratique et critique constante de la production contemporaine croisée avec une histoire de l'art plus ancienne ; remise en cause des points de vue et des pratiques des étudiant-e-s.

Évaluation

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

Charge de travail
Semestre 5 : 28 h
Semestre 6 : 20 h

Dessin

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

Objectifs

Ce cours a pour objectif de faire du dessin une pratique contemporaine et vivante, mais aussi de réfléchir à la place et à 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.

Contenu

Le cours de dessin se fera en atelier ou en extérieur : pratique du dessin d'observation mais aussi d'après documents (photos, films, etc). Mise en perspective des travaux des étudiant-e-s avec l'actualité du dessin contemporain.

Mode d'enseignement

Discussion en fin de cours autour des travaux effectués pendant la séance
Confrontation de travaux personnels de deux ou trois étudiant-e-s.
Cours de 4 h hebdomadaires

Évaluation

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

Charge de travail

Semestres 5 et 6 : 30 h par semestre

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.

Contenu

Approche thématique avec projection d'extraits de films et de vidéos.
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 étudiant-e-s 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

Semestre 5 : 56 h
Semestre 6 : 40 h

Écriture / cinéma

Enseignant-e-s : **Fabrice Lauterjung et Éric Suchère**
Enseignement : **pratique**
Langue d'enseignement : **français**

Objectifs

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

Contenu

On évoque souvent l'écriture lorsque l'on parle de cinéma ou de vidéo et le terme « écriture cinématographique »

est un cliché récurrent, mais il est vrai que littérature et cinéma sont des arts du temps qui sont liés dans leur histoire comme dans leurs approches narratives. Les questions posées par la modernité sur la narration peuvent continuer à produire des formes utilisables dans un champ ou dans un autre. Alors, que faire du sujet, comment prendre de la distance avec ses affects, comment miner les formes de la représentation, comment générer des temporalités, les enchaîner, etc. ? L'étude de quelques films et livres permettra d'établir non

des recettes, mais des interrogations et des solutions utilisables à loisir dans les projets personnels. Il s'agira d'aller dans l'arrière-boutique, dans l'arrière-salle, pour mieux concevoir ses formes narratives.

Mode d'enseignement
Cours théoriques

Évaluation

Évaluations semestrielles faites par les enseignant-e-s. Sont évalués l'investissement et la qualité de la réflexion sur les pratiques narratives.

Charge de travail
Semestres 5 et 6 : 24 h par semestre

Initiation à la vidéo

Enseignante : **Anne-Sophie Seguin**
Enseignement : **pratique**
Langues d'enseignement : **français, anglais**

Objectifs

En lien avec le défilé de la Biennale de la danse de Lyon 2020, les étudiant-e-s 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 sera diffusée sur le territoire stéphanois et lyonnais lors du festival au mois de septembre 2020.

Contenu

Au-delà du mouvement dansé et 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 chorégrapheur le mouvement ?
Chorégrapheur : contraindre le corps dans un espace, un temps, une mise en espace, une mise en scène et une construction du cadre.

Chorégrapheur : écrire une partition visuelle et sonore.
Inscrire une trace, fabriquer le geste, s'emparer d'une technique, prendre position, comprendre, monter pour montrer.

Projection de courts-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
Semestres 5 et 6 : 25 h par semestre

Recherches personnelles plastiques

Mises en espace – accrochages critiques

L'équipe pédagogique de l'option art
Enseignement : **théorique et pratique**
Langue d'enseignement : **français**

Objectifs

Présenter le travail en situation d'accrochage public.
Trouver la bonne mise en situation de son travail en regard de ce qui le constitue.
Argumenter les références choisies.
Prendre la parole devant un groupe en présentant son travail et en l'argumentant.
S'enrichir des remarques et réflexions des autres étudiant-e-s et de l'équipe pédagogique.

Mode d'enseignement

Les accrochages se font en présence de tous les étudiant-e-s. Chaque étudiant-e 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
Semestre 5 : 28 h
Semestre 6 : 20 h

Studio

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

Objectifs

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

Contenu

Dépendant de la programmation
de workshops communiquée avant
chaque semaine pratiques
et de recherche

Mode d'enseignement

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

Évaluation

Présence systématique

Charge de travail
Semestre 6 : 40 h