

Catalogue de cours

Ecole supérieure d'art et design de Saint-Etienne

2024-2025

Année 1

Une année généraliste

Il s'agit au travers de cette première année de préparer conceptuellement et plastiquement les étudiants aux divers parcours qu'ils vont pouvoir effectuer à l'école. Les unités d'enseignement qui la composent sont articulées de manière à permettre à l'étudiant de faire l'acquisition des fondamentaux nécessaires à une pratique plastique ; d'améliorer sa capacité de travail et de recherche ; de se familiariser avec les outils méthodologiques et conceptuels permettant d'engager une réflexion sur la création moderne et contemporaine ainsi que sur sa propre production ; d'évaluer la qualité de son désir et de ses aptitudes pour entamer un cycle d'études supérieures d'art et design.

CURSUS ART ET DESIGN

Répartition des crédits semestres 1 & 2

Liste de cours – 1 ^{ère} année	ECTS S1	ECTS S2
UE Histoire, théorie des arts et langue étrangère		
Histoire du design	1	1
Histoire des idées	2	2
Révisons les classiques	2	2
Atelier d'écritures – séminaire d'écriture	2	-
La question du numérique en art et en design	-	2
Initiation à la recherche documentaire	1	-
Cycle de conférences : culture générale, pensée contemporaine		1
Anglais ou français langue étrangère (FLE)	2	2
UE Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques		
Dessin	2	2
Dessein - Dessin	2	2
Sculpture	2	2
Espaces, corps, constructions : pratiques artistiques (Travaux Publics)	-	2
Design	2	2
Couleur	1	1
Graphisme	2	2
Workshop Peinture	-	2
Création numérique - programmation Plotter	2	2
Initiation théorique et pratique aux outils techniques et numériques	5	-
Initiation cyanotypie (Camera Less)	-	Facultatif
UE Bilan du travail plastique et théorique		
Recherches personnelles, carnet de recherches	1	2
Bilan de fin de semestre	1	
Présentation critique et formelle, qualités plastiques		2

Récapitulatifs des crédits Ects	S1	S2
UE Histoire, théorie des arts et langue étrangère	10	10
UE Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques	18	16
UE Bilan du travail plastique et théorique	2	4
Total	30	30

Crédit Ects

Un crédit Ects valide 25h à 30h de travail (cours, stage, atelier, etc).

La charge de travail à l'Esadse prévoit en plus du temps de travail en cours et atelier, environ 30% de temps de travail personnel (8h à 10h de travail personnel).

1 Ects = 25h-30h de présentiel + 8h-10h de travail personnel

Histoire du design - propédeutique

Thibault CHERY

Objectifs

Comprendre les continuités et les ruptures dans l'histoire matérielle et culturelle des formes, les conséquences des innovations techniques sur des productions des métiers d'art et du design.

Assimiler l'influence d'un courant, d'un créateur (architecte, menuisier, ébéniste, céramiste, orfèvre, tapissier, verrier, couturier), d'une production sur son époque

Charge de travail

Semestre 1 : 12 heures Semestre 2 : 12 heures

Modalité d'évaluation

Assiduité dans la présence aux cours.

Mode d'enseignement

Cours magistraux étayés par des projections de productions référencées et des extraits de documentaires vidéo.

Contenus

Histoire des arts décoratifs et du protodesign, de l'Antiquité à la Première Guerre mondiale.

Histoire des idées

Philippe Roux

Objectifs

A quoi ça sert l'art ?

Ces cours auront pour objectif de traverser les champs de l'art, ceci avant même que le mot "art" existe.

Mode d'enseignement

Cours magistral et échanges.

Charge de travail

Semestre 1 : 25 heures Semestre 2 : 25 heures

Contenus

D'exemples pris à la grotte Chauvet jusqu'aux artistes de la contemporanéité, vus sous un angle esthétique, anthropologique, le cours vise des fins de complexification des regards bien souvent stéréotypés sur ce qui est de l'art et sur ce qui n'en est pas.

Révisons les classiques

Eric Suchere, Karim Ghaddab, Fabrice Lauterjung

Objectifs

Comment envisager une pratique artistique contemporaine, par le truchement de la peinture – à travers ses métamorphoses successives –, de l'art moderne et du cinéma. *Révisons les classiques* n'est pas un cours d'histoire de l'art chronologique, mais une approche sensible, matérielle et théorique permettant de comprendre et éprouver en quoi les œuvres, tout au long de l'histoire, nous concernent, ici et maintenant.

Contenus

Nous aborderons l'art du XIVe au XXe siècle ainsi que le cinéma.

Charge de travail

Semestre 1 : 25 heures Semestre 2 : 25 heures

Modalité d'évaluation

Devoir sur table en fin de chaque semestre.

Mode d'enseignement

Cours magistral avec analyses d'oeuvres.

Atelier d'écritures - séminaire d'écriture

Nicolas Tardy

Objectifs

Développer une aisance dans la pratique de l'écriture. Découvrir des procédés d'écriture et voir quelles relations ils peuvent entretenir avec d'autres arts.

Charge de travail

Workshop semestre 1 : 35h

Modalité d'évaluation

Rendu d'une sélection de travaux à faire par e-mail dans les jours qui suivent le workshop. Sont pris en compte le respect de la consigne, l'engagement et implication de l'étudiant-e (dans le travail rendu et durant la semaine), sa prise de risque dans l'expérimentation, la qualité littéraire du texte.

Mode d'enseignement

Workshop d'une semaine avec une présentation d'un type d'écriture différent chaque jour, suivie d'un temps d'écriture individuel en partant d'une consigne donnée.

Contenus

Écriture (expérimentations poétiques)

Présentations et lectures d'oeuvres littéraires (principalement poétiques), comprises entre le début du 20e siècle et aujourd'hui. Temps d'écriture individuels, d'échanges collectifs et individuels, de lectures orales. Visites d'expositions avec temps d'écriture face aux œuvres (en fonction du calendrier).

Écriture et numérique (workshop)

Jeremie Nuel, Nicolas Tardy

Objectifs

Aborder l'écriture et la lecture dans un environnement numérique.

Mode d'enseignement

Présentation d'oeuvres littéraires et/ou numériques en début de semaine. Travail par groupe. Temps de présentation de chaque groupe à l'ensemble des groupes en fin de semaine.

Charge de travail

Semestre 2 : 35 heures

Modalité d'évaluation

Rendu, par e-mail dans les jours qui suivent le workshop, du travail (qui peut encore être à l'état de maquette) et des divers éléments en lien : maquettes, croquis, note d'intention, bilan, etc. L'écriture (production textuelle, mais aussi l'articulation entre les différents éléments) sont notées par Nicolas Tardy. Le travail de production et autres réalisations numériques sont notés par Jérémie Nuel.

Contenus

Transmission de connaissances dans les domaines littéraires, artistiques et technologiques, afin de nourrir une réflexion et une pratique de l'écriture dans un environnement numérique, de sortir d'un rapport uniquement livresque à l'écrit.

Cycle de conférences : culture générale, pensée contemporaine

Scolarité Sclarite

Objectifs

Offrir à tous les étudiant.e.s en art et en design la possibilité de découvrir et de rencontrer différents intervenants du champ de l'art et du design.

Charge de travail

Programme semestriel : 6 à 10 conférences

Modalité d'évaluation

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

Mode d'enseignement

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

Contenus

Journée d'étude de l'unité de recherche Design & Création de l'Esadse : Qui et que fabrique la fiction ?

Rencontre Alumni : Kiti Brytkova

Sarngsan Na Soontorn : dans le cadre de l'exposition Le design en voyage, Ceramic & Food Route.

Diplômé en architecture (Chiang Mai, Thaïlande) et en Création Industrielle (ENSCI – Les Ateliers), Sarngsan Na Soontorn crée son propre studio après plusieurs expériences dans des studios de design à Paris. Il y explore les liens entre différents éléments (cultures, milieux, nature et échelle de projets).

dach&zephir : *Sé grenn diri ka fê sak diri* - ce sont les grains de riz qui font les sacs de riz (dans le cadre de l'exposition *simé grenn*).

Diplômés de l'École des Arts Décoratifs de Paris avec les félicitations du jury, Florian Dach et Dimitri Zephir forment depuis 2016 le duo de designers dach&zephir. Les projets qu'ils mènent, mélanges de ferveur et de poésie, ont vocation à être des porte-paroles de biographies et histoires plurielles — avec leurs richesses et leurs interférences — célébrant l'urgente et nécessaire diversité du Monde. Une approche qui s'inscrit dans la pensée Tout-monde du poète martiniquais Edouard Glissant.

Colloque : l'IA dans la création.

Rencontre Aurélie Pétreil : la matérialité de l'objet photographique, échange avec Alexandre Quoi, responsable du département scientifique du MAMC de Saint-Etienne.

Lara Almarcegui : Gravats de construction, friches et droits miniers : à qui appartient le sol et ce qui se trouve en-dessous ?

Lara Almarcegui s'intéresse au tissu urbain et à ses mutations. Au cœur des villes, où le paysage est rationalisé à l'extrême, elle étudie les destructions, les friches, les lieux en transition, qui sont pour elle des espaces de liberté.

Tejo Remy et Emmanuel Louisgrand

Keiji Takeuchi

Emilie Perotto

La question du numérique en art et en design

David-olivier Lartigaud

Objectifs

Acquérir des connaissances concernant l'histoire et l'actualité du numérique en art et design, des années 1960 à nos jours, afin de pouvoir y inscrire une production personnelle.

Mode d'enseignement

Cours magistral

Charge de travail

Semestre 2 : 30 heures

Modalité d'évaluation

Présentiel et QCM

Compétences visées

- Maîtriser les notions théoriques essentielles liées à la création numérique ;
- Développer un regard critique sur les productions numérique ;
- Connaître le contexte technique liées à la création numérique ;
- Connaître le contexte institutionnel lié à la création numérique.

Contenus

Histoire (principalement occidentale) des rapports entre art, design et numérique depuis les années 1960.

Du « early Computer Art » aux expérimentations contemporaines, un parcours sera proposé à partir de documents multiples (textes, productions audio-visuelles, etc.) afin de donner un aperçu de la création « numérique » depuis plus de 60 ans. Cette approche historique et esthétique recouvrira un champ plus large que le seul « monde de la création » en questionnant le contexte d'apparition sociétal de certaines œuvres et pratiques.

Quelques aspects techniques seront également abordés.

Initiation à la recherche documentaire

Marie-hélène Desestre

Objectifs

Connaître le fonctionnement, les ressources et les services de la Médiathèque.
Connaître le réseau des autres bibliothèques stéphanoises.
Appréhender la diversité des collections et leurs interactions.
Se repérer dans les systèmes de classement et d'indexation.
Comprendre les enjeux de la documentation dans une Ecole d'art & design.
Comprendre la structure d'un livre, et évaluer sa documentation.
Pouvoir utiliser les outils de base pour la recherche.

Charge de travail

Semestre 1 : 3 heures

Modalité d'évaluation

Participation active à la séance.

Mode d'enseignement

Ateliers participatifs par petits groupes (10-12 étudiant.es).

Encadrement : Adeline Barras, Marie-Hélène Desestré

Compétences visées

Connaître la médiathèque et le réseau des bibliothèques stéphanoises.
Etre autonome dans ses recherches simples.
Se repérer dans la multiplicité des ressources proposées.

Contenus

Discussion commune autour des livres, de la lecture, des bibliothèques.

Recherches actives dans le catalogue, recherche dans les rayons.

Présentation de revues et de livres.

Anglais

Molly JACOB

Objectifs

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

En année 1, les objectifs sont :

- harmoniser les niveaux
- donner une base de connaissances pour acquérir des moyens de communication dans domaine de l'art et du design
- perfectionner les compétences de compréhension et d'expression à l'oral et à l'écrit.

Charge de travail

Semestre 1 : 50 heures Semestre 2 : 50 heures

Modalité d'évaluation

Les évaluations sont faites sous forme de contrôle continu.

Pour chaque semestre, il y a un rendu écrit et oral :

- Semestre 1 : évaluation écrite/orale sur un sujet abordé pendant le semestre.
- Semestre 2 : évaluation orale - présenter un projet en art ou design effectué pendant cette première année à l'école. Pouvoir utiliser un langage simple, concis, clair en illustrant une recherche de vocabulaire propre au projet artistique proposé.

Mode d'enseignement

Les étudiants sont moteurs de leur propre apprentissage. Les cours sont structurés par l'enseignante, mais ce sont les étudiants qui mènent leurs travaux de recherche et d'expression individuellement ou en petits groupes, avec un rendu écrit ou oral. A l'oral, le rendu peut prendre la forme d'un dialogue ou d'un débat.

Des supports variés (documentaires, films, extraits de radio, documents écrits, images, articles de presse et interviews d'artistes/designers) renforcent le travail oral en :

- mettant en évidence des expressions idiomatiques et du vocabulaire spécifique,
- proposant des bases de réflexion, d'analyse et de débat.

Contenus

- L'enseignement est basé sur l'expression personnelle et la participation au débat.

- Les étudiants, individuellement ou en petits groupes, présentent avec mon appui direct leurs travaux, projets, workshops, visites d'expositions...

- Les cours sont organisés autour des 4 compétences : compréhension orale et écrite ; production orale et écrite en mettant l'accent sur l'oral.

- Le travail en petit groupe est privilégié pour favoriser les échanges et permettre à chaque étudiant de progresser.

- Une thématique spécifique est abordée chaque semestre pour approfondir un vocabulaire ciblé par thème, et pour que les étudiants développent leurs idées et leur argumentation. Exemples de thématiques : 'What does it entail to be an artist/designer today', 'Exploring themes around Creativity and the imaginary...' etc

Français langue étrangère (FLE)

Catherine LAVAL

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.

Chaque cours est organisé autour des 4 compétences : compréhensions orales et écrites ; productions orales et écrites. Le travail en groupe est privilégié, pour favoriser les échanges culturels et interpersonnels, l'entraide entre étudiants et l'engagement participatif.

Chaque cours aborde un point de grammaire et de conjugaison dans une approche communicative, intégrée à un thème spécifique.

Charge de travail

Semestre 1 : 24 heures Semestre 2 : 24 heures

Modalité d'évaluation

Évaluation : 1 examen sur table abordant les 4 compétences.

Mode d'enseignement

Niveaux débutant et intermédiaire : cours de 2 heures par semaine.

Contenus

Contenus débutants :

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

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

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.

Dessin

Rémy Hysbergue

Objectifs

Reprendre les bases du dessin, par des exercices pratiques d'observation et de mémoire.

Charge de travail

Semestre 1 : 50 heures Semestre 2 : 50 heures

Modalité d'évaluation

Présentation à chaque fin de cours et correction en commun.

Deux exercices avec un temps déterminés serviront de bases pour la notation finale de fin de semestre.

Mode d'enseignement

Des sujets sont donnés à chaque début de cours, en fonction des "faiblesses décelées" tant en design qu'en art, puis donnent lieu un accrochage final à la fin de chaque cours.

Contenus

Toujours à échelle 1 au crayon gris et crayon de couleur, une pratique du dessin sous de multiples formes : rapidité, précisions. Les sujets sont variés : architectures, parties de corps, nus, objets, lumières, matières, géométriques.

Dessein - Dessin

Marie-Aurore STIKER-METRAL

Objectifs

Dessein dessin

Le titre de cours qui joue sur le double sens de la traduction du mot design en français est révélateur de son intention : aborder le dessin en designer.

Ce cours a pour objectif de familiariser les étudiants avec les outils du dessin et de la maquette en vue de l'élaboration de projet de design.

Charge de travail

Semestre 1 : 50 heures Semestre 2 : 50 heures

Modalité d'évaluation

Assiduité, qualité des propositions, engagement dans les sujets.

Mode d'enseignement

Atelier.

Contenus

Les passages de la 2D, à la 3D, du dessin d'intention, au plan puis au volume ou inversement sont expérimentés par les étudiants à travers différents sujets.

La mise en volume de matériaux simples comme le papier, le cartone, le tissu... sont travaillés dans ce cours. Des notions de découpes, de pliages, d'empilements, de patronnage sont abordées.

Sculpture

Emilie Perotto

Objectifs

Aborder les pratiques de la sculpture comme des pratiques physiques, constituées de gestes et expérimentations via la matière, pour peu à peu envisager les pratiques de la sculpture comme des espaces de projections et de constructions.

Positionner l'expérimentation plastique comme un réflexe, une habitude et une nécessité.

Comprendre par le faire.

Modalité d'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.

Mode d'enseignement

Cours collectif en atelier.

Contenus

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

Expérimenter de façons diverses, rythmées et répétées, l'implication du corps dans le travail de la matière, via des matériaux simples à mettre en œuvre.

Puis envisager les pratiques de la sculpture comme des espaces de projections, mais aussi comme des terrains de construction.

Le cours s'appuiera sur des pratiques artistiques modernes et contemporaines.

Espaces, corps, constructions : pratiques artistiques

Pierre-olivier Arnaud

Objectifs

Développer des expérimentations et un regard critique.

Charge de travail

Semestre 2 : 50 heures

Modalité d'évaluation

Assiduité, qualités des réalisations plastiques, variétés des expérimentations, pertinence des propositions.

Mode d'enseignement

Atelier

Compétences visées

Qualités d'expérimentations

Distance critique quant à ses productions

Contenus

Au long du semestre l'atelier TP développe des exercices et expérimentations variées s'appuyant d'abord sur ce qui est là, l'espace, les formes et les matières, de manière à ouvrir des champs d'investigation divers pour chacun·e et mieux en percevoir les enjeux plastiques.

Design

Grégory GRANADOS

Objectifs

Explorer les multiples dimensions de la conception d'objets à travers le dessin, la manipulation et l'usage d'outils spécifiques.

L'accent est mis sur la compréhension par le faire, où chaque étape de travail devient un terrain d'apprentissage et d'analyse.

En s'appuyant sur des références culturelles variées, les étudiant·es développent une méthode de conception personnelle. Ils·elles interrogent les multiples interactions entre l'objet, son usage, son contexte, et produisent des réponses sensibles, critiques et engageantes.

Mode d'enseignement

Cours collectifs en atelier.

Charge de travail

Semestre 1 : 50 heures Semestre 2 : 50 heures

Modalité d'évaluation

Évaluation continue, basée sur l'implication, la progression et la réflexion critique issue des expériences pratiques.

Contenus

Présentations orales en fin de chaque workshop.

Évaluation continue basée sur l'implication, la progression et la capacité à articuler une pensée critique et développer une culture du design.

Techniques numériques : Apprentissage modélisation 3D.

Couleur

Sophie Dupre

Objectifs

Etudes des théories et des pratiques, découvertes des mécanismes de perception de la couleur en vue d'une pratique personnelle.

Charge de travail

Semestre 1 : 25 heures Semestre 2 : 25 heures

Modalité d'évaluation

Evaluation en continu lors de la présentation de travaux collectifs ou individuels en rapport avec la qualité et la pertinence des engagements dans les différents sujets abordés.

Mode d'enseignement

Cours hebdomadaires par 1/2 groupe.

Expérimentations et exercices sur place.

Contenus

Nommer, percevoir, interpréter, utiliser, fabriquer, explorer les domaines d'utilisation de la couleur.

Sous forme d'exercices et de recherches, réalisation de travaux mettant en oeuvre des techniques picturales où s'exprime la couleur (aquarelle, acryliques, techniques mixtes).

Etude des propriétés des couleurs : teinte, pureté, intensité, étude des palettes, réflexion sur les effets symbiotiques et psychologiques de la couleur dans notre environnement.

Travail individuel ou collectif donnant lieu à des réalisations qui interrogent les matériaux, les supports, les outils, les méthodes de fabrication de la couleur.

Graphisme

Michel Lepetitdidier

Objectifs

Titre du cours :

Graphisme et cætera, etc., &c.

Aborder et appréhender le champ du graphisme, par nature, transversal à travers l'expérience et l'expérimentation.

Acquérir une pratique, développer une écriture en s'appuyant sur les fondamentaux d'une discipline.

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

Du signe à l'écriture, de la lettre à la typographie, de la page à l'espace, l'étudiante et l'étudiant sont, par la main, invité.es à prototyper les formes d'une réflexion, à travers des articulations simples, justes, lisibles, économes et efficiente.

Charge de travail

Semestre 1 : 50 heures Semestre 2 : 50 heures

Modalité d'évaluation

Tout au long du semestre (contrôle continu).

Assiduité, curiosité, suivi de la qualité, de la pertinence et de l'investissement personnel, ainsi que de l'engagement collectif, condition première à la réussite de ce grand atelier vivant, généreux et débordant.

Mode d'enseignement

Pratique d'atelier.

Classe entière.

Temps collectif de lecture et d'analyse lors des accrochages de fin de séance.

Contenus

Le cours s'articulera autour de multiples exercices pratiques et d'expériences rapides d'écriture/lecture, de création/monstration. Chaque journée, un exercice nouveau s'appuie sur le précédent construisant ainsi une suite logique et formelle, formatrice à chacune et chacun dans le développement de sa pensée et de sa production.

Workshop Peinture

Rémy Hysbergue, Anthony Verot

Objectifs

Un début de parcours culturel dans le domaine de la peinture contemporaines.

Charge de travail

Semestre 2 : 35 heures

Modalité d'évaluation

Présence et générosité

Mode d'enseignement

Un regard est porté sur chaque travail et tentative, un enrichissement de référence est apporté pour chaque élève.

Contenus

Après une présentation d'une centaine de peintres contemporains, les étudiants doivent sélectionner deux ou trois préférences et commencer une réflexion plastique dans l'esprit choisi.

Initiation programmation ou Plotter

Jeremie Nuel

Objectifs

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

Charge de travail

Semestre 1 : 25h Semestre 2 : 25h

Modalité d'évaluation

Assiduité et rigueur.

Curiosité, autonomie et capacité à s'emparer d'un sujet et à intégrer les dimensions techniques.

Qualités conceptuelles, plastiques et formelles des propositions abouties.

Mode d'enseignement

Travail en groupe et individuel sur le plateau, dans les salles informatiques et au pôle numérique.

Contenus

Durant des sessions de travail intensives réparties dans l'année, nous explorons différentes techniques pour produire des narrations.

Initiation théorique et pratique aux outils techniques et numériques

Alexandra Caunes, Sandrine Binoux, Juliette Fontaine, Jean-philippe Jullien, Marie-hélène Desestre, JEANNE GORT, Nicolas PICQ, Marie-caroline Terenne, Samantha ZANNONI

Objectifs

L'Esadse est dotée de pôles techniques adaptés à une production diversifiée dont les équipements nécessitent une initiation indispensable à l'autonomie des étudiants pour la suite de leurs études. L'année 1 est donc destinée, entre autres, à ces initiations.

Sont concernées les disciplines suivantes : Photo / Sérigraphie / Bois-Métal / Infographie / Hard & soft.

Les objectifs d'initiation technique sont les suivants :

- découverte des pôles par la géographie des lieux, leurs équipements, leur mode de fonctionnement ;
- acquisition de fondamentaux théoriques et techniques nécessaires à l'appréciation de la faisabilité d'un projet ;
- découverte et acquisition de techniques de production, des outils et processus de mise en oeuvre spécifiques à chaque pôle

Charge de travail

Semestre 1 : 50 heures

Modalité d'évaluation

Assiduité et participation active aux ateliers.

Mode d'enseignement

Initiations organisées par petits groupes tournants sur les trois premières semaines de l'année.

Contenus

La mise en place d'une thématique commune permet la cohérence du dispositif. Tout au long de l'année, les étudiants de l'année 1 auront donc à concevoir et produire autour du fil conducteur de la « collection », qui sera décliné selon les objectifs de chaque pôle.

Dans chaque pôle, le contenu d'enseignement permettra une production concrète représentative des possibles de la technique en jeu :

- **Bois-métal** : conception et fabrication d'une boîte par la découverte des contraintes imposées par les matériaux et les outils.
- **Photo** : le photogramme (son histoire et son statut dans l'art), composition, tirage argentique noir et blanc, numérisation.
- **Infographie** : découverte des logiciels de création visuelle et édition (Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign) pour conception d'un livret imprimé
- **Sérigraphie** : mise en oeuvre de la chaîne graphique, de la séparation des couleurs, des différents types de trames par la production d'une bichromie ou trichromie, et le façonnage d'un livre.
- **Hard & Soft** : l'ordinateur et ses organes physiques, sensibilisation à l'univers open source et découverte des alternatives logicielles pour la création visuelle

Camera Less (par petit groupe)

Sandrine Binoux

Objectifs

Dans la continuité de la formation autour du photogramme engagé au S1, nous poursuivrons nos expérimentations autour de la photographie sans appareil.

A travers ce module, vous êtes invités à penser la photographie sous forme de performance dans laquelle la résistance du corps est mise à l'épreuve en jouant avec le temps et l'espace.

L'acte photographique ne sera pas considéré comme un moyen mais comme une fin en soi.

Charge de travail

Semestre 2 : 6 heures

Modalité d'évaluation

Engagement collectif, pertinence des propositions.

Mode d'enseignement

Théorique et pratique.

Compétences visées

Apprendre à penser un projet en groupe

Établir un travail de recherche

Penser une composition dans un espace défini

Contenus

Pour ce, je propose d'investir de manière collective un tissu enduit de cyanotype, procédé ancien d'impression photographique qui fait l'objet d'un renouveau dans les pratiques contemporaines.

Ce tissu est un espace à investir, à définir, à habiter, dans lequel les corps se projettent en des mouvements arrêtés, en interaction les uns avec les autres en se rattachant à une thématique définie par le groupe qui déterminera également le travail d'arrière-plan.

Il s'agira de penser la photographie comme une construction et de se mettre en scène dans un jeu d'apparition et de disparition des corps. Expérimenter plusieurs mouvements plus perceptibles que spectaculaires et ce afin de travailler les limites de l'immobilité.

Que devient plastiquement un mouvement au bord de l'immobilité ? Comment traduire ces micro-changements, cet infra-mince, cet impalpable, ces restes de mobilité ? Quelles différences vont se faire jour ? Quel mouvement pour quel corps ? Quelle visibilité peut se jouer une fois sortie du spectaculaire ?

Recherches personnelles, carnet de recherche

Marie-Aurore STIKER-METRAL

Objectifs

Développer une ou des propositions autour de sujet(s) personnel(s).
Apprendre à chercher, expérimenter.
Comprendre quels sont les enjeux d'une démarche de création personnelle.

Mode d'enseignement

Recherches et carnet personnels

Charge de travail

Semestre 1 : 30 heures Semestre 2 : 30 heures

Contenus

« C'est en faisant que je trouve ce que je cherche » (Soulages)
Développer un travail personnel, libre de tout sujet ou exercice donné en atelier.
Ces recherches n'ont pas obligatoirement le statut de projet(s) et doivent permettre à l'étudiant d'expérimenter un travail de recherche autour d'une idée, d'une forme, d'un sujet.
Elles devront toutefois être présentées de façon organisée et argumentée permettant au jury de comprendre la démarche de travail mise en jeu par l'étudiant.

Bilan de fin de semestre

Marie-Aurore STIKER-METRAL

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.

Charge de travail

Bilan semestriel

Modalité d'évaluation

La présentation critique et formelle a lieu au moment du bilan du semestre 2.

L'évaluation se fait de façon collégiale et donne lieu à l'attribution de crédits spécifiques sur la qualité du travail présenté, sa quantité ainsi que sur la cohérence de l'articulation critique et formelle.

Elle constitue un élément important dans l'attribution des crédits et le passage en année 2.

Contenus

Les aspects liés à l'approche critique et à la formalisation d'une production artistique ou créative sont déterminants. Ces exercices d'articulation doivent donner à l'étudiant la distance critique nécessaire à l'évolution de sa propre production et permettre ainsi d'assimiler l'importance d'une introspection par le biais de la présentation critique et formelle.