

Catalogue de cours

Ecole supérieure d'art et design de Saint-Etienne

2024-2025

Année 3

Les années 2 et 3 forment la phase programme – premier cycle – et mènent à la présentation du Diplôme national d'art (DNA).

L'Esadse propose deux options : art ou design. Cette phase permet de construire un enseignement articulé entre l'acquisition de fondamentaux liés aux options et le développement d'expérimentations favorisant l'émergence d'un questionnement spécifique et personnel. Un stage d'un mois minimum est obligatoire en deuxième année ou au premier semestre de la troisième année.

Option art

La phase programme propose aux étudiants l'acquisition des outils et connaissances tant techniques, historiques que conceptuels, qui lui permettent d'envisager puis de développer des travaux, un langage voire une recherche personnelle. Au-delà de l'apprentissage des outils et médiums artistiques (dessin, photographie, peinture, vidéo, volume, son, installation, performance et nouvelles technologies), l'Esadse propose un cadre de formation unique où le projet de l'étudiant se mesure en permanence aux regards critiques croisés, afin de fonder la pertinence des orientations et des choix esthétiques et culturels qui l'informent. La pratique se développe au sein d'ateliers individuels et collectifs, et se nourrit d'une programmation d'invités, de voyages, de visites d'expositions et d'un réseau dense de partenaires artistiques et culturels.

CURSUS ART ET DESIGN

Répartition des crédits semestres 5 & 6

Liste de cours – 3ème année option art	ECTS S5	ECTS S6
UE Histoire, théorie des arts et langue étrangère		
Histoire des idées	1	1
MMA – Mixed Media Arts	2	1
La photographie et l'image déjà là – théorie	1	1
Comment commencer quand tout est fini ?	2	1
Cycle de conférences : culture générale, pensée contemporaine	1	-
Anglais ou français langue étrangère (FLE)	1	1
Ecole du regard	-	-
UE Méthodologie, techniques et mises en œuvre		
Rester vertical	2	1
La photographie et l'image déjà là – pratique	2	1
Cuisine photographique (numérique et argentique)	1	-
Vidéo / Cinéma	2	1
Métamorphoses	2	1
Semaine intensive (workshop)	3	-
Initiation à la céramique	-	-
UE Recherches et expérimentations		
Mise en espaces – accrochages critiques	3	1
Exporama	1	1
Suivis d'ateliers et rendez-vous individuels	2	2
UE Bilan du travail plastique et théorique		
Présentation critique	2	-
Qualité plastique et présentation formelle	2	-
UE Stage		
Stage	-	2
UE Diplôme		
Diplôme National d'Art - DNA	-	15

Récapitulatifs des crédits Ects	S5	S6
UE Histoire, théorie des arts et langue étrangère	8	5
UE Méthodologie, techniques et mises en œuvre	12	4
UE Recherches et expérimentations	6	4
UE Bilan du travail plastiques et théorique	4	-
Stage	-	2
Diplôme National d'Art – DNA	-	15
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 des idées

Philippe Roux

Mode d'enseignement

Cours magistral et échanges.

Charge de travail

Semestre 1 : 25 heures Semestre 2 : 25 heures

Contenus

Faire dialoguer des idées, parfois contradictoires, parfois associées.
Idées pluridisciplinaires que l'art peut rencontrer : histoire d'époques et de dialogues entre l'art et la pensée, l'art et la révolution.

MMA - Mixed Media Arts

Karim Ghaddab

Objectifs

Remettre en cause les a priori et interroger les évidences, pour introduire 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 l'esthétique, et leur faire acquérir un positionnement théorique et critique autonome dans le champ de l'art.

Charge de travail

Semestre 1 : 12 heures Semestre 2 : 12 heures

Modalité d'évaluation

Contrôle continu et évaluation semestrielle.

Sont évaluées l'assiduité, l'implication en cours, la qualité et la pertinence des réponses aux sujets proposés, la rigueur méthodologique, la curiosité, l'ouverture d'esprit et la capacité à argumenter.

Mode d'enseignement

Cours magistral avec analyse d'oeuvres et de textes. Temps d'échange et de discussion.

Contenus

Comme son titre l'indique, le cours aborde toute forme artistique, sans exclusion de technique (peinture, sculpture, installation, performance, vidéo, etc.) ni d'époque (essayer de penser la citation, la résurgence, la hantise, le métissage et l'anachronisme). Même si c'est la création actuelle qui constitue le noyau du cours, il pourra donc être fait des incursions dans le modernisme, l'art ancien ou certaines formes extra-occidentales, etc.

Comme l'acronyme *MMA* le suggère également, sera envisagée la dimension conflictuelle de l'art : notions d'avant-garde et de rupture formelle, situations de censure et dissidence vis-à-vis des conventions et idéologies de toutes sortes... En nous inspirant de la déclaration fameuse de Pierre Bourdieu selon laquelle « *la sociologie est un sport de combat* », nous examinerons comment un individu mobilise ressources propres, techniques et stratégies pour faire œuvre. Une fois sur le ring, les discours doivent faire place aux actes !

Le cours opérera des sortes de "carottages" (thèmes, monographies d'artistes, textes théoriques) pour tenter des analyses des aspects plastique, historique, philosophique, poétique, politique, etc. Nous nous placerons sous les auspices de Giorgio Agamben, lorsque cet auteur estime que « *Seul peut se dire contemporain celui qui ne se laisse pas aveugler par les lumières du siècle et parvient à saisir en elles la part de l'ombre, leur sombre intimité* ».

La photographie et l'image déjà là

Valerie Orgeret

Objectifs

Explorer le champ des pratiques de la photographie contemporaine et de l'utilisation des images déjà là. Amener l'étudiant à expérimenter, à acquérir des compétences et à engager un travail personnel.

Charge de travail

Semestre 1 : 60 heures Semestre 2 : 60 heures

Modalité d'évaluation

Assiduité, progressivité et acquisition des compétences. Capacité à développer des qualités plastiques dans le travail, documentation. Contrôle continu sur l'année et évaluation faite par l'enseignant au bilan semestriel.

Mode d'enseignement

Cours magistraux avec projections à l'appui, en alternance avec l'accompagnement des étudiants dans leur pratique en atelier.

Contenus

Depuis la photographie, l'assemblage, le collage, le photomontage, readymades et appropriations des plus divers, il sera travaillé : La procédure que l'on nomme « réemploi » qui n'a cessé « d'œuvrer » dans les pratiques artistiques jusqu'à aujourd'hui, au sein d'une création ou comme matériau originaire et original d'une nouvelle création.

Le rapport à la commande prendra une place dans cette étude. En 2024-2025 notamment dans le cadre du partenariat avec le Jardin des Mélisses (au CHU de Saint-Étienne), à partir de la thématique « Le jardin », les étudiants réaliseront et installeront leurs créations retenues par le partenaire dans le jardin des Mélisses.

Comment commencer quand tout est fini ?

Philippe Roux

Objectifs

Comment commencer quand tout est fini ?

Ce cours interroge l'histoire sans fin de la fin de l'Histoire. Cela en interrogeant plus particulièrement l'Histoire des Avant-gardes de 1871 à 1968. Ce cours se veut transversal et conjugue les lectures politiques, esthétiques, anthropologiques.

Mode d'enseignement

Cours magistral et échanges.

Charge de travail

Semestre 1 : 12 heures Semestre 2 : 12 heures

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.

Mode d'enseignement

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

Charge de travail

Programme semestriel : 6 à 10 conférences

Modalité d'évaluation

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

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 créé 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 kafè sak diri - ce sont les grains de riz qui font les sacs de riz (dans le cadre de l'exposition simégrenn). 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

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 : 25 heures Semestre 2 : 25 heures

Modalité d'évaluation

Examen sur table abordant les 4 compétences.

Mode d'enseignement

Un 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

Anglais - Année 3

Molly JACOB

Objectifs

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

En année 3, les objectifs sont :

- consolider l'écrit et l'oral: perfectionner les aptitudes
- leur donner une base de connaissances pour acquérir des moyens de communication dans leur domaine.
- perfectionner les compétences de compréhension et d'expression à l'oral et à l'écrit.
- apporter une ouverture culturelle sur l'histoire de l'art et du design dans les pays anglo-saxons
- préparer les étudiants pour leur éventuelle année de mobilité (CV, entretien etc)

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 orale sur un sujet abordé pendant le semestre.
- Semestre 2 : évaluation écrite : rédiger son CV en Anglais et écrire un modèle d'une lettre de motivation.

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 base de réflexion, d'analyse et de débat.

Contenus

Plutôt qu'un contenu basé sur les thématiques linguistiques (grammaire, orthographe etc), l'enseignement part de sujets concrets qui ont trait à l'art et au design (histoire de l'art, analyse d'œuvres, exercices créatifs, etc.), bien entendu à 100% en anglais.

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...

Des supports variés, vidéos, radios, écrits et interviews d'artistes renforcent le travail oral par la mise en évidence d'expressions idiomatiques et de vocabulaire spécifique.

Les étudiants sont encouragés à comprendre l'importance de l'anglais comme outil de communication et de professionnalisation dans le milieu de l'art et du design.

Au Semestre 1, on aborde une thématique spécifique pour approfondir un vocabulaire ciblé par thème, et pour que les étudiants développent leurs idées et leur argumentation. Exemples de thématiques : ' Can we design our way out of the ecological crisis?', ' The artist/designer of Tomorrow'

Au Semestre 2, nous travaillons sur la rédaction du CV en Anglais et sur la forme et structure de la lettre de motivation.

Ecole du regard

Philippe Roux

Objectifs

L'École du regard est un séminaire co-construit avec la poète et dramaturge Laura Tirandaz. Il concerne 10 étudiant*es de l'ESADSE, 10 étudiant*es de la Comédie de Saint-Étienne, reposant sur l'analyse collective de pièces de théâtre et d'expositions, vues à Paris et à Saint-Étienne.

Mode d'enseignement

Échanges, expériences pratiques d'analyses, discussions à des fins de créer un "NOUS" critique.

Séminaire de 5 séances et voyage à Paris (2,5 jours).

Charge de travail

Séminaire : 15 heures et voyage de 2,5 jours

Contenus

PROGRAMMATION 24-25

Lundi 20 janvier / 9h-12h : Séance 1 - Séance au MAMC, analyse de quelques œuvres

Weekend à Paris : 24-26 janvier

- *Par les villages* au Théâtre des Quartiers d'Ivry (TQI) – Texte : Peter Handke, Mes : Sébastien Kheroufi
- Chaosmose (dotation Lebel) au centre Pompidou
- *Le Rendez-vous* au Théâtre des Bouffes du Nord – Adapté du roman Jewish Cock de Katharina Volckmer, mes : Jonathan Capdevielle
- L'âge atomique au Musée d'art moderne de Paris
- Picasso / Klee/ Matisse / Giacometti, chefs d'œuvre du Museum Berggruen / Neue Nationalgalerie Berlin au Musée de l'Orangerie

Lundi 27 janvier / 9h-12h : Séance 2

Lundi 3 février / 9h-12h : Séance 3 sur *D'autres famille que la mienne* à la Comédie

Lundi 10 février : Séance 4 sur *Fajar* à la Comédie

Lundi 10 mars : Séance 5 - Séance au MAMC, analyse de quelques œuvres

Rester vertical

Stephane Le Mercier

Objectifs

Il s'agit de concevoir, réaliser et exposer des travaux de type sculptural ou "sculpture sociale" sensibles aux enjeux culturels contemporains.

Le dessin, la maquette, l'écriture, l'édition, la performance sont privilégiés comme formes exploratoires.

Charge de travail

Semestre 1 : 50 heures Semestre 2 : 50 heures

La photographie et l'image déjà là

Valerie Orgeret

Objectifs

Voir la fiche La photographie et l'image déjà là, cours théorique en lien avec la pratique d'atelier.

Cuisine photographique (photographie analogique et numérique)

Sandrine Binoux

Objectifs

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

Charge de travail

Semestre 1 : 25 heures Semestre 2 : 25 heures

Modalité d'évaluation

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

Mode d'enseignement

Pratique d'atelier.

Contenus

Semestre 1 :

Un premier volet autour de la photographie numérique : prise de vue avec un APN, descriptif technique de l'appareil (format d'enregistrement, balance des blancs, températures de couleur, mode d'auto-focus...), méthode de base de gestion de fichiers, développement de fichier Raw, choix des supports, préparation d'un fichier pour impression jet d'encre.

Un deuxième volet autour de l'approfondissement des techniques argentiques (développement couleur, développement spécifique noir et blanc, techniques de tirages alternatives)

Semestre 2 : Initiations aux techniques anciennes (papier salé, tirage Van Dyke, albumine...) et croisement avec la technologie numérique. Cours optionnel pour les étudiant(e)s accordant une attention particulière à l'interprétation et à la qualité du tirage photographique.

Vidéo / cinéma

Fabrice Lauterjung

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.

Mode d'enseignement

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

Charge de travail

Semestre 1 : 50 heures Semestre 2 : 50 heures

Modalité d'évaluation

Il sera demandé aux étudiants de confirmer leur démarche pratique sans exclure les liens qui les rattachent à une histoire de l'art, prioritairement cinématographique et vidéographique. Une capacité à mener un projet à son terme, en sachant le structurer méthodologiquement sans que soient négligées initiatives et inventivité, sera apprécié.

Contenus

Approche thématique avec projection d'extraits de films et de vidéo. Analyses contextualisées de chaque extrait. Sujets de réflexion proposés en concordance avec les thématiques abordées. Appréciation méthodologique personnalisée pour chaque étudiant. Demande de prises de notes rattachées à chaque projet.

Métamorphoses picturales

Eric Suchere, Anthony Verot

Objectifs

Ce cours est destiné à tous ceux 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'oeuvres picturales, présentations qui seront faites aussi bien par les enseignants que par les étudiants.

Charge de travail

Semestre 1 : 50 heures Semestre 2 : 50 heures

Modalité d'évaluation

Présence et participation orale.

Mode d'enseignement

Discussions en atelier et présentations d'artistes en cours.

Contenus

À partir des travaux des étudiants, nous considérerons aussi bien les aspects techniques et matériels de la peinture que les contenus conceptuels.

Workshop

Objectifs

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

Mode d'enseignement

Les workshops et les ateliers se déroulent lors de semaines ouvertes inter-options et années définies dans le calendrier pédagogique chaque année. Chaque atelier a son mode de fonctionnement propre.

Charge de travail

Participation à un workshop par an : 35 heures à 50 heures en fonction du workshop

Modalité d'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.

Contenus

Selon programme des workshops envoyé.

Initiation à la céramique

Vincent Rivory, Cécile VAN DER HAEGEN

Objectifs

Cet atelier de 4 heures est une première approche de l'atelier céramique de l'école, une exploration des ressources et équipements de l'atelier. Ils auront l'opportunité de découvrir les techniques de base tout en s'initiant aux différents outils et moyens mis en place par l'école pour les accompagner dans leur création.

Charge de travail

Semestre 1 : 4 heures

Mode d'enseignement

Cet atelier, principalement axé sur l'initiation, vise à encourager l'exploration des techniques de céramique et la découverte des ressources de l'atelier. L'objectif principal est de permettre à chacun de prendre confiance en ses compétences créatives et de découvrir les moyens matériels mis à sa disposition pour avancer dans son apprentissage.

Contenus

Visite guidée de l'atelier :

La séance commencera par une visite guidée de l'atelier de céramique. Vous découvrirez les équipements disponibles (tours de potier, fours, tables de façonnage, outils de modelage et texturage) et les consignes de sécurité nécessaires à leur utilisation. Cette introduction vise à familiariser les participants avec les moyens techniques de l'école, ainsi que les possibilités offertes par l'atelier.

Introduction aux matériaux et outils :

Présentation des différents types d'argile et des outils de base (ébauchoirs, mirettes, éponges, couteaux de potier, etc.) disponibles pour chaque participant. Vous apprendrez les fonctions spécifiques de chaque outil et leur utilisation pour des techniques variées, en vous appuyant sur le matériel fourni par l'atelier.

Technique de modelage et création personnelle :

Sous l'accompagnement de l'enseignant, vous expérimenterez une technique de modelage simple (pincé, plaque, colombin) pour créer un petit objet. En plus des outils de façonnage, vous aurez accès à une sélection de matériaux pour personnaliser votre création, tels que des objets texturés ou des tampons à motifs. Ce moment d'expérimentation vous permettra d'explorer librement le potentiel de l'argile.

Mise en espaces - accrochages critiques

Karim Ghaddab, Denis Laget, Anthony Verot

Objectifs

Travailler la mise en espace, prendre conscience de l'importance des décisions d'accrochage, se familiariser avec l'argumentation et la discussion.

Charge de travail

Semestre 1 : 25 heures Semestre 2 : 25 heures

Modalité d'évaluation

Contrôle continu basé sur l'assiduité et la participation.

Mode d'enseignement

Discussions en groupe, où la parole circule.

Contenus

Réaliser un travail plastique est une étape, centrale et essentielle, mais une étape seulement dans le processus de création artistique. En amont, il y a la réflexion théorique et l'expérimentation formelle et technique. En aval, il y a la mise en espace et la rencontre avec les regardeurs.

C'est cette dernière étape qui est travaillée dans ce cours. Il s'agit donc d'expérimenter comment l'accrochage modifie, voire détermine, les possibilités de lecture d'un travail. Que ce travail porte directement sur la relation au lieu et au public, le développement d'un "récit" et la conception de l'exposition comme narration, ou bien qu'il semble très éloigné de ces enjeux et repose sur une conception plus autonome des pièces, dans tous les cas, les choix de présentation ne sont jamais neutres.

Ces accrochages donnent lieu à des échanges avec les enseignants et les étudiants, chacun étant invité à développer une lecture et des réflexions sur ce qui est proposé par l'étudiant exposant.

Exporama

Pierre-olivier Arnaud

Objectifs

Exporama se donne pour objectif que chacun des étudiant·xes ait conscience que la réalisation d'une forme ne peut être complète sans en concevoir les modalités d'apparition sur la scène de l'art et/ou dans la sphère publique, et qu'ainsi iels puissent penser l'exposition elle-même comme une forme et un format.

Une approche de l'art qui considère autant les formes réalisées que l'histoire de leur mode d'apparition.

Charge de travail

Semestre 1 : 15 heures Semestre 2 : 15 heures

Modalité d'évaluation

Assiduité et qualités des propositions plastiques.

Mode d'enseignement

Cours, discussions, échanges et atelier.

Compétences visées

Plus grand regard critique sur les formes artistiques.

Contenus

Exporama est conçu comme un atelier en deux parties.

Lors du premier semestre nous étudions une histoire de l'exposition depuis la fin du XIXe siècle jusqu'à aujourd'hui en en considérant différents moments ainsi que différentes caractéristiques et qualités.

Au second semestre il s'agit d'un atelier de travail de conception et de réalisation d'expositions selon des formats sans cesse renouvelés.

Carnet de recherches, suivis d'ateliers et rendez-vous individuels

Rémy Hysbergue

Objectifs

Mettre à plat la pluralité des références.

Charge de travail

Semestre 1 : rendez-vous 20 minutes Semestre 2 : rendez-vous 20 minutes

Modalité d'évaluation

Richesses des références, pertinence, originalité.

Mode d'enseignement

De nombreux rendez vous avec les enseignants doivent enrichir le carnet de références.

Contenus

Une compilation de référents artistiques (catalogues , articles , visuels, etc).

Présentation critique

Rémy Hysbergue

Objectifs

Developper une certaine qualité d'accrochage et de présentation.

Charge de travail

Bilan semestriel : 5 heures en plusieurs fois auprès plusieurs professeurs

Modalité d'évaluation

Qualités des accrochages, pertinence des réponses et argumentations, cohérence et prise de risque en relation avec le travail plastique.

Mode d'enseignement

Une prise de parole collective des enseignants constituant le jury de bilan.

Contenus

Divers accrochages au plus près d'un esprit de professionalisation.

Qualité plastique et présentation formelle

Rémy Hysbergue

Objectifs

Une conscience des questions plastiques convoquées, un certaine lucidité des enjeux convoqués et de leurs références.

Charge de travail

Bilan semestriel : 20 minutes de présentation

Modalité d'évaluation

Pertinence , inventivité, quantité des travaux, clarté des propos.

Mode d'enseignement

Discours critiques et apports de connaissances de chaque enseignant.

Contenus

Présentation et accrochage du travail plastique.

Stage

Rémy Hysbergue

Objectifs

Permettre aux étudiants de s'immerger dans l'univers professionnel au travers d'un stage court d'observation d'une durée d'un mois. Il s'effectue entre le S3 et le S6. Il est obligatoire en phase programme.

Mode d'enseignement

Un rapport de stage est demandé pour les étudiants qui ont passé une partie de semestre dans une entreprise, institution, ou chez une personne morale.

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

Modalité d'évaluation

L'étudiant est évalué sur la qualité et la présentation de son rapport de stage. Les crédits sont attribués au semestre 5 (année 3). La présentation du rapport doit porter sur l'évolution de l'étudiant au sein de la structure d'accueil sur le plan culturel, professionnel et personnel.

Diplôme National d' Art

Objectifs

Le diplôme vise les futurs professionnels amenés à exercer dans les nombreux domaines relevant de la création artistique ou y faisant appel. De ce fait, la capacité à s'insérer dans une équipe - entreprise de production de biens ou de services, collectivité publique... - constitue un des éléments clé du diplôme. Le titulaire du DNA, outre cette aptitude au travail collaboratif avec des professionnels très divers, est à même d'apporter aux projets développés des compétences spécifiques de culture visuelle et esthétique - dessin et formalisation - acquises durant la formation.

Le diplôme national d'art confère grade de licence.

Le grade universitaire atteste l'acquisition d'un socle de connaissances et de compétences dans un champ disciplinaire ou pluridisciplinaire et sanctionne une formation adossée aux connaissances les plus avancées au niveau de qualification considéré.

Mode d'enseignement

Présentation de 30 minutes hors délibération auprès d'un jury composé de 3 membres : un.e enseignant.e de l'école, un.e président.e de jury et un.e invité.e, personnalités exerçant dans le domaine de la création et extérieures à l'école.

Sont déclarés admis les candidats au DNA qui obtiennent une moyenne de 10/20 ou supérieure à 10.

Une mention est attribuée au candidat ayant obtenu une note comprise entre 14 et 16. Cette mention devra se référer à l'un ou plusieurs des quatre critères de notation (exemples : mention pour la qualité de la démarche, mention pour la qualité des travaux présentés, les connaissances et pratiques professionnelles) à l'exclusion de tout autre élément d'appréciation.

Des félicitations sont attribuées à chaque candidat ayant obtenu une note comprise entre 16 et 20.

Modalité d'évaluation

Critères : présentation des travaux (formelle et critique), pertinence du parcours et des recherches liées aux travaux, contextualisation du travail (justesse et diversité des références, qualités des réalisations)