

**Ecole supérieure
d'art et design
Saint-Étienne**

2025 Catalogue 2026 de cours

Année 2

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.

Liste de cours – 2ème année option art	ECTS S3	ECTS S4
UE Histoire, théorie des arts et langue étrangère		
Histoire de l'art	3	3
Histoire et pratique de la photographie	3	3
Cycle de conférences : culture générale, pensée contemporaine	0	0
Anglais ou français langue étrangère (FLE)	2	2
UE Méthodologie, techniques et mises en œuvre		
Camp	2	2
Dessin et peinture	3	3
Sculpture	3	3
Vidéo / Cinéma	2	2
Atelier d'écriture	2	2
Pourquoi pas l'argentique ?	2	1
Initiation à la vidéo	1	1
Initiation aux techniques de l'estampe	1	0
Initiation à la céramique	-	-
UE Recherches et expérimentations		
Semaine intensive (workshop)	-	1
Carnet de recherches	1	1
Suivis d'ateliers et rendez-vous individuels	1	2
UE Bilan du travail plastique et théorique		
Présentation critique	2	2
Qualité plastique et présentation formelle	2	2

Récapitulatifs des crédits Ects	S3	S4
UE Histoire, théorie des arts et langue étrangère	8	8
UE Méthodologie, techniques et mises en œuvre	16	14
UE Recherches et expérimentations	2	4
UE Bilan du travail plastiques et théorique	4	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 de l'art

Eric Suchere

Objectifs

Collection(s)

Faire suppose se situer, se définir par des œuvres essentielles, travailler par ricochets, bonds et échos. Faire est penser sa filiation. Nous effectuerons un travail théorique pour définir comment faire en s'ancrant dans l'art du présent et du passé.

Histoire de la photographie / Pratique photographie

Valerie Orgeret

Objectifs

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

Contenus

Une cartographie des pratiques photographiques sera étudiée, incluant les modes de monstractions, enrichie de regards portés sur une histoire plus ancienne de la représentation par la photographie.

La picturalité dans la photographie sera une partie plus largement explorée, en lien avec le travail d'atelier.

Charge de travail

Semestre 1 : 60 heures Semestre 2 : 60 heures

Modalité d'évaluation

Assiduité, capacité à expérimenter et à répondre au sujet, vérification des acquis théoriques et documentation, bilan semestriel fait par l'enseignante.

Mode d'enseignement

Cours magistraux avec projections à l'appui, en alternance avec des entretiens autour des travaux des étudiants.

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 2, les objectifs sont :

- Consolider l'écrit et l'oral
- 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

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.
- Chaque semestre, 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 : ' the crossover between art and design', ' the arts and crafts movement' 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

Examen sur table abordant les 4 compétences.

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

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.

Peinture et dessin

Anthony Verot

Objectifs

Acquérir les techniques de la peinture à l'huile, gouaches, aquarelles, etc.

Développer un travail pictural personnel, se positionner par rapport à la production picturale contemporaine et en comprendre les enjeux.

Contenus

Peinture d'observation ou à partir de documents.

Présentation et utilisation des matériaux et des supports picturaux.

Charge de travail

Semestre 1 : 50 heures Semestre 2 : 50 heures

Mode d'enseignement

Cours collectif en atelier.

Sculpture

Karoline JEUFFROY

Objectifs

Encourager les étudiants à développer leur propre langage sculptural.
Explorer des thèmes personnels et originaux dans leur travail.
Mener des recherches approfondies pour nourrir la pratique artistique.
Expérimenter avec des approches innovantes et interdisciplinaires.
Argumenter le choix des matériaux et les dimensions des réalisations.
Questionner la présentation.
Analyser de manière critique son propre travail et celui des autres
Participer activement aux critiques de groupe et aux discussions.

Charge de travail

Semestre 1 : 50 heures Semestre 2 : 50 heures

Modalité d'évaluation

L'évaluation se fait de manière continue tout au long du semestre, en tenant compte des projets artistiques réalisés, de l'assiduité et de l'investissement personnel des étudiants, ainsi que de leur engagement lors des critiques de groupe, des discussions, et des activités complémentaires.

Mode d'enseignement

Les étudiants sont encouragés à expérimenter, à explorer leur propre langage artistique et à argumenter leurs choix.
Le cours combine recherches théoriques, pratique en atelier, visites d'expositions, interventions d'artistes et d'artisans, ainsi que discussions de groupe, avec une participation active aux critiques collectives.
L'objectif est de développer une pensée artistique indépendante et innovante.

Contenus

Les cours de sculpture / volume guideront les étudiants dans le développement de leur propre langage sculptural en les incitant à explorer des thèmes personnels et originaux. Ils apprendront à mener des recherches approfondies pour nourrir leur pratique artistique, tout en expérimentant des approches innovantes et interdisciplinaires.

Les étudiants seront encouragés à argumenter leurs choix de matériaux et de dimensions, en lien avec les concepts abordés. Une attention particulière sera portée à la question de la présentation des œuvres dans l'espace.

Chaque réalisation sera suivie d'une analyse critique, tant individuelle que collective, permettant aux étudiants de prendre part activement aux critiques de groupe et d'enrichir leur processus créatif à travers des discussions constructives.

Vidéo / cinéma

Fabrice Lauterjung

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).

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 savoir tisser des liens entre leur pratique et les références artistiques auxquelles ils se seront confrontés.

Contenus

Approche thématique avec projection d'extraits de films à dominante cinématographique.
Analyses contextualisées de chaque extrait.
Sujets pratiques proposés en lien direct avec les thématiques abordées.
Appréciation méthodologique personnalisée.
Complément pédagogique :
Voyage d'étude au FID à Marseille.

Atelier d'écriture

Eric Suchere

Objectifs

Cet atelier se propose d'aborder l'écriture créative et d'amener à la considérer comme une pratique plastique en envisageant sa mise en forme en éditions, vidéos, sons, performance.

Contenus

Chaque étudiant réalise un travail personnel d'écriture et lui trouve une forme plastique.

Charge de travail

Semestre 1 : 26 heures Semestre 2 : 26 heures

Modalité d'évaluation

Contrôle continu sur la présence et le nombre de rendus.

Mode d'enseignement

Travail collectif en atelier.

Pourquoi pas l'argentique ?

Sandrine Binoux

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.

Charge de travail

Semestre 1 : 26 heures Semestre 2 : 26 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

Initiation pratique en atelier.

Contenus

Les multiples aspects de la photographie.

L'anatomie de l'appareil photo expliqué.

Les différents types d'appareils.

Méthodologie générale de prise de vue, du développement et du tirage.

Hybridation argentique/numérique.

Mise en espace.

Initiation à la vidéo

JEANNE GORT, Anne-Sophie Seguin

Objectifs

Maîtrise du matériel audiovisuel et logiciel de montage mis à disposition au pôle vidéo.

Approche théorique des écritures vidéographiques et filmiques, analyses critiques.

Charge de travail

Semestre 1 : 25 heures Semestre 2 : 25 heures

Modalité d'évaluation

Assiduité, qualité du travail, bilan semestriel.

Mode d'enseignement

Pratique au pôle vidéo et hors site ESADSE.

Contenus

Mention Art : Réalisation d'un film à partir d'un écran d'ordinateur, sans caméra, dans le but de maîtriser les principes d'écriture et de montage d'un film, du storyboard à la diffusion du film.

Mention Design : En lien avec le cours d'écriture, réaliser une vidéo de 3 minutes minimum, à partir d'un texte écrit par un autre groupe (il faut qu'au moins un plan du film soit réalisé en studio, et que le son soit pris à part avec un micro externe) ; Dans le but de maîtriser les principes d'écriture et de montage d'un film, ainsi que les bases techniques du matériel de prise de vue/son disponible à l'ESADSE.

Initiation aux techniques de l'estampe

Juliette Fontaine

Objectifs

Découverte de diverses techniques d'impression artisanales dans le but de comprendre leurs différences et leurs spécificités.
L'acquisition de ces connaissances permet d'hybrider les différentes techniques entre elles au sein d'une même impression ou d'un même objet imprimé.

Contenus

Pratique et expérimentation en atelier.

Charge de travail

Semestre 1 : 25 heures Semestre 2 : 25 heures

Mode d'enseignement

Initiation en atelier.

Initiation céramique (sur inscription)

Vincent Rivory

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.

Workshop

Scolarité Scolarite

Objectifs

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

Contenus

Selon programme des workshops envoyé.

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.

Suivis d'ateliers et rendez-vous individuels

Fabrice Lauterjung

Objectifs

Permettre aux étudiants d'acquérir une autonomie dans l'élaboration de leurs travaux.

Contenus

Voir régulièrement les étudiants afin de leur donner des références historiques et de leur parler de l'actualité artistique qui font écho à leurs recherches.

Charge de travail

Rendez vous de 20 mn environ en fonction des besoins tout au long du semestre

Modalité d'évaluation

Evaluation en fonction de l'évolution du travail, de l'acquisition des outils conceptuels et du positionnement artistique de l'étudiant.

Mode d'enseignement

Rendez-vous individuels dans l'atelier de l'étudiant.

Présentation critique

Fabrice Lauterjung

Objectifs

Développer une certaine qualité d'accrochage et de présentation.

Contenus

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

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.

Qualité plastique et présentation formelle

Fabrice Lauterjung

Objectifs

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

Contenus

Présentation et accrochage du travail plastique.

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.