

CATALOGUE DES COURS

2017 / 2018

1er cycle - 2e ANNÉE

ART

ENSEIGNANT RÉFÉRENT :
MANUELA MARQUES

Enseignants/Intervenants

2e année Art

2017-2018

Théorie :

Eric Balicki
Fabrice Bourlez
Rozenn Canevet

Art :

Gérard Cairaschi
Mark Geffriaud
Giuseppe Gabellone
Jean-Michel Hannecart
Cécile Le Talec
Manuela Marques
Martin Mc Nulty

Ciné-Club :

Fabrice Bourlez

Permis ateliers :

Frédéric Amet
Nicolas Cuvillier
Lucas Rivière
Sophie Roderes

Initiation photographie :

Amélie Chantraine
Jean-Christophe Hanché

Initiation sérigraphie :

Jean Wanschoor

Histoire de l'Art : "Faire-ensemble"

Professeur : Rozenn Canevet

Année : 2e et 3e Art

Semestres : 3 et 4

Type d'activité : Histoire et théories de l'art

Nombre d'heures (semaine) : 4h

Travail de l'étudiant : 2h

Régime : Obligatoire

Méthodes : Cours magistral, groupes de travail sur documents. Visites d'expositions.

Contenus et objectifs :

Cette année 2017-2018, le programme du cours d'histoire et théories de l'art sera consacré à une série d'études d'œuvres et textes qui portent sur des formes artistiques collaboratives. Sa particularité, comme l'an dernier, sera de s'adresser simultanément aux 2e et 3e année Art. Cette fois, ce sont les notions de participation, d'échanges, de dons, de performances collectives, de faire-ensemble, de conversations, de communautés, d'être-ensemble ou encore de co-présence qui en seront les fils conducteurs majeurs. On voyageera à travers une sélection d'expositions et événements devenus désormais historiques dans l'histoire de l'art du XXe et du XXIe, tous médiums et disciplines confondus (art, architecture, danse, cinéma). On s'intéressera aux conditions d'exposition des œuvres, au public auxquelles elles s'adressent, aux contextes physiques, sociaux, historiques avec lesquels elles dialoguent et se construisent. Les questions soulevées nous engageront dans des réflexions tant esthétiques que politiques qui dessinent aujourd'hui notre contemporanéité.

La première partie du cours se fera sous la forme de cours magistral. La seconde partie prendra la forme d'ateliers d'écriture et de discussions. Ceux-ci porteront, selon les séances, sur l'actualité des expositions, sur une sélection d'articles spécialisés, sur des commentaires de textes ou de conférences en lien avec la séance du cours.

Objectifs : Poursuivre la transmission de données essentielles à l'élargissement d'une culture artistique et à la formation d'un esprit critique.

Bibliographie :

Les références et éléments bibliographiques sont donnés au fur et à mesure des séances tout au long de l'année.

Evaluation :

Exposés (constitution de groupes de travail). Travail écrit : compte-rendu d'ouvrages ou documents spécialisés et de visites d'expositions en lien avec le cours. La participation et l'assiduité sont aussi prises en compte.

Philosophie

Professeur : Fabrice Bourlez

Année : 2e Art

Semestre : 3

Type d'activité : Culture générale

Nombre d'heures (semaine) : 4h

Travail de l'étudiant : 2h

Régime : Obligatoire

Méthodes : Cours magistral, groupes de travail sur documents. Visites d'expositions

Contenus et objectifs :

Esthétique de soi ou design de nos existences ?

« Esthétique de soi ou design de nos existences ? », telle est notre question. A l'heure où tout est design (nos maisons, nos jardins publics, nos salles d'attente, nos restaurants, nos cuisines), y a-t-il encore place pour ce que Michel Foucault appelait, dans les derniers temps de son œuvre, le « souci de soi » ? Au fond, la question revient à se demander si le désir, au temps du tout design, correspond seulement à une réponse standardisée sous la dictée d'un « pousse-à-la-surconsommation » médiatique ou s'il est envisageable de ménager des espaces de désir comme résistance et comme singularité. Ces « espaces autres », ouverts à une construction de soi attentive au manque, à la créativité et à la micro-politique (en opposition directe au plein, au plus et à l'a-politisme endémique de l'occident) constitueraient alors une véritable esthétique de l'existence. De manière fondamentale, le cours souhaiterait interroger ces deux conceptions de nos vies : design versus esthétique. Il s'agira de voir si, pour un créateur en devenir, un choix désirant doit s'opérer entre les deux branches de l'alternative et si l'on doit nécessairement la faire consister. Il s'agira surtout de s'interroger sur le désir et son sujet.

Le cours est envisagé comme un atelier de lectures et de critiques : commentaires de textes (théoriques et fictionnels) s'alterneront avec le visionnage de films entiers ou d'extraits : les étudiants sont censés s'y présenter, chaque semaine, prêts à discuter avec les autres c'est-à-dire : en ayant lu et annoté les textes proposés.

La bibliographie du cours sera distribuée au fur et à mesure des séances.

Evaluation :

Exposés, constitution de groupes de travail. Compte-rendu d'ouvrages ou documents spécialisés et de visites d'expositions en lien avec le cours. La participation et l'assiduité sont aussi prises en compte. En plus de la participation en classe, les étudiants auront un écrit final à produire comme contrôle de connaissances

Cours de dessin

Professeur : Jean-Michel Hannecart

Année : 2e Art

Semestres : 3 et 4

Type d'activité : Pratique

Nombre d'heures (semaine) : 4h

Travail de l'étudiant : 4h et plus

Régime : Obligatoire

Méthodes : Atelier pratique. Expérimentation autour d'un sujet imposé (un à deux sujets par semestre)

Contenu et objectifs :

Le dessin et la peinture seront envisagés comme un corpus adapté à l'étudiant, lui permettant de réfléchir sur une problématique artistique dans une recherche expérimentale en lien avec ses préoccupations. A partir de sujets communs, nous serons amenés à développer un savoir-faire de techniques et des moyens d'expressions picturaux ou graphiques. En fonction de ses propres protocoles, l'étudiant questionnera les médiums picturaux et graphiques afin de s'ouvrir à d'autres pratiques.

Le dessin sera abordé d'une part comme capteur du réel mais aussi en tant que projet (dessein). Il désignera l'expression visible d'une idée, d'une représentation mentale où seront convoqués le langage, le corps, l'espace et le temps.

Objectif pédagogique

Apprentissage et maîtrise des techniques picturales et de leur histoire. Utilisation des connaissances afin de proposer un regard critique du monde contemporain.

Evaluation :

L'évaluation, lors d'accrochage commun des travaux, se fera sur la qualité plastique mais aussi dans la capacité à développer une pratique personnelle tout en tenant compte de la création du champ pictural.

Bibliographie:

- L. Wittgenstein: remarques sur les couleurs
- Pierre Garcia: le métier de peintre
- revues et monographies et vidéo sur la peinture et le dessin en général (Roven, les cahiers dessinés...)

Peinture/ Anglais

Professeur : Martin Mc Nulty

Spécialité : Art

Année : 2e Art

Semestres : 3 et 4

Type d'activité : Culture générale et Pratique Plastique

Nombre d'heures (mois) : 16h : 8h tous les 15 jours

Travail de l'étudiant : 4h

Régime : Obligatoire

Méthodes : Cours en groupe

Contenu et objectifs :

Painting experimentation and exercises in visual art. Critiques and discussions about art history and practice in English. The course is designed to give students opportunities to create work and time to practice speaking in English.

Bibliographie : Détaillée au fur et à mesure

Critères d'évaluation:

- la pertinence et l'originalité des propositions ;
- la pertinence et la maîtrise des moyens employés (esthétiques, matériels et techniques).
- enfin c'est le processus de travail qui est pris en compte autant que son résultat : la dynamique de recherche par expérimentation, et de finalisation par analyse et choix.

Espace / Volume

Professeur : Cécile Le Talec

Année : 2e Art

Semestres : 3 et 4

Type d'activité : Méthodologie, techniques et mise en œuvre

Nombre d'heures (semaine) : 4h

Travail de l'étudiant : 4h

Régime : Obligatoire

Méthode : Travaux pratiques et dirigés

Contenu et objectifs :

Tous les travaux plastiques et projets proposés se développent autour de problématiques liées à l'espace et à la notion de "dispositif"... tant au niveau plastique que "théorique". Le cours s'articule autour de deux axes : la pratique plastique, et l'approche théorique qui fonctionnent de façon complémentaire et indissociable.

1) Pratique plastique : Ce cours aborde de façon plus spécifique la notion de dispositif. Les étudiants sont invités à développer un projet plastique en volume en « réponse » à un sujet. (1 sujet par semestre). Les sujets sont envisagés comme des problématiques sur lesquelles chaque étudiant doit développer une réflexion personnelle. Les techniques et matériaux employés sont libres : leur choix doit être cohérent avec le projet plastique à réaliser. Ces projets peuvent être réalisés individuellement ou collectivement. En fin de semestre, les étudiants présentent collectivement, devant l'ensemble du groupe, leurs réalisations plastiques dans le cadre d'un accrochage dans un espace d'exposition. Cette présentation finale du travail se fait à l'appui des recherches théoriques, précédemment développées. Il s'agit ici, de mettre en œuvre et mettre à « l'épreuve » dans l'espace, les travaux produits. Les étudiants réalisent, à l'appui de leurs exercices et en complément de leur projet plastique, un dossier qui présente leurs recherches, esquisses, analyses du projet ainsi que leurs recherches documentaires approfondies (artistes, écrivains, réalisateurs...). Ce dossier est présenté lors de l'accrochage et de l'évaluation finale.

2) Approche théorique : Parallèlement au projet plastique, les étudiants sont invités à développer un travail d'analyse d'œuvres d'un ou plusieurs artistes, en relation avec leurs recherches plastiques personnelles, et qui est présenté à l'oral sous la forme d'un exposé. Les exposés sont documentés (catalogues, vidéos, enregistrements...) et durent une vingtaine de minutes. Ils donnent lieu à des discussions collectives. Ce travail de recherche et d'analyse d'œuvres constitue le fondement des recherches plastiques et exercices plastiques qui sont développées en cours.

Evaluation : Présentation d'un projet avec son carnet de recherche et ses références.

Photographie

« Positionnements et développement d'une autonomie de travail »

Professeur : Manuela Marques

Année: 2e Art

Semestre : 3 et 4

Type d'activité : Méthodologie, techniques et mise en œuvre

Nombre d'heures (semaine) : 4 H

Travail de l'étudiant : A évaluer suivant les projets

Régime: Obligatoire

Méthode : Alternance entre théorie et pratique.

Contenu et objectifs :

Acquisition d'une méthodologie de travail, évaluation des moyens techniques et critiques nécessaires à la réalisation d'un projet photographique personnel.

L'objectif majeur de l'année est la formation du regard et de sa mise à l'épreuve par une pratique photographique basée sur l'appréhension du réel.

Un réel présenté comme une immense réserve de possibilités plastiques à partir de laquelle l'étudiant est invité à réfléchir et y puiser les éléments nécessaires à la construction d'un travail singulier.

Les cours théoriques présenteront un panorama de la photographie, à la fois des divers courants historiques qui la traversent mais, également, d'approches artistiques particulières.

La mise en espace du travail fera également l'objet d'une réflexion menée durant les deux semestres.

Evaluation: évolution des connaissances, élaboration progressive d'un travail réfléchi, investissement

Bibliographie: Les références et éléments bibliographiques sont donnés au fur et à mesure de l'année.

Projet Art

Professeurs : Giuseppe Gabellone et Mark Geffriaud

Spécialité : Art

Année : 2e Art

Semestre : 3

Type d'activité : Recherche

Nombre d'heures : 4h toutes les semaines + 4h tous les 15 jours

Travail de l'étudiant : 2h

Régime : Obligatoire

Contenu et objectifs :

- Donner aux étudiants des outils de base pour développer une discussion critique sur leur propre travail et sur celui des autres.
- Faire découvrir aux étudiants leurs aptitudes afin qu'ils puissent développer des projets personnels.
- Donner les références et informations nécessaires sur le travail d'autres artistes et sur les lieux et les manifestations liées l'art contemporain.

Bibliographie : Variable en fonction des projets de chaque étudiant.

Evaluation : L'évaluation sera faite sur la base des travaux présentés pendant le semestre, sur la participation au cours, sur la connaissance de l'art contemporain.

Méthodes : cours et travaux dirigés.

Vidéo

Professeur : Gérard Cairaschi

Année : 2e Art

Semestres : 3 et 4

Type d'activité : Méthodologie, techniques et mise en œuvre

Nombre d'heures (semaine) : 4h

Travail de l'étudiant : 4h

Régime : Obligatoire

Méthodes : Atelier, travaux dirigés et travail sur le terrain

Contenu et objectifs : Approche plastique de l'image vidéo

Culture de l'image

Etude des œuvres majeures du cinéma expérimental et de l'art vidéo des années 60 aux années 90. Projections et analyses des œuvres majeures de cette période, une réflexion sur les formes, l'esthétique et la place de ces œuvres dans le champ des arts plastiques.

Pratique plastique de l'image vidéo

Séances d'expérimentation technique pour parvenir à une maîtrise des divers dispositifs techniques de production d'images. Exercices et expérimentations à partir de contraintes techniques et de thèmes.

Réalisation de projets à partir de sujets donnés, ou en relation avec des A.R.C. (Atelier de Recherche et de Création). Suivi des recherches et des projets personnels vidéo.

Bibliographie :

« Éloge du cinéma expérimental » de Dominique Noguez, éditions Paris Expérimental, 1999

« Vidéo : un art contemporain » de Françoise Parfait, éditions Regard, 2001

Pré-requis : Maîtrise des bases techniques de prise de vue vidéo et de montage numérique.

Evaluation : Evaluation continue. La motivation, le dynamisme, la curiosité, l'autonomie et la qualité des réalisations sont pris en compte ainsi que la maîtrise des dispositifs techniques.

Approche de la création sonore

Professeurs : Alexis Derouet, Philippe Le Goff (Césaré)

Année : 2e Art

Semestre : 4

Type d'activité : Pratique et initiation

Nombre d'heures (semaine) : 4h

Travail de l'étudiant : 1h

Régime : Obligatoire

Méthodes : Cours et travaux pratiques (Workshops, Suivi de projets et Perfectionnement)

Pré-requis : Il n'est pas nécessaire d'avoir des connaissances musicales ou scientifiques spécifiques, mais une certaine ouverture d'esprit et une bonne aptitude à manipuler les outils informatiques.

Contenu et objectifs : Appréhender la place du sonore dans l'environnement : temps ou espace ? Découverte des divers aspects d'un art sonore (musique acousmatique, radiophonie, installation sonore, et multimédia). Techniques de captation acoustique et production de sons numériques - transformations - montage et mixage. Définir un projet sonore cohérent in-situ ou sur support multimédia. Enfin, réalisation du projet.

Ateliers de Soudure, Ableton Live, Arduino / Capteurs, Synthèse sonore, Performance, MIDI / Contrôleurs / Jeu en temps réel

Bibliographie : variable en fonction des projets de chaque étudiant.

Les fous du son – Laurent de Wilde

L'Audionumérique – Curtis Road

Traité des objets musicaux – Pierre Schaeffer

Evaluation: Formulation du projet puis présentation. L'évaluation est continue sur l'investissement dans le travail, sur la maîtrise des outils via une réalisation personnelle ou en groupe.

Cinéphilo-ie: leçons d'analyse filmique

Professeur : Fabrice Bourlez

Année : 2e Art

Semestre : 3

Type d'activité : Pratique et initiation

Nombre d'heures : 2h

Travail de l'étudiant : 2h

Régime : Libre

Méthodes : Le cours a lieu chaque semaine. Les cours théoriques s'alterneront avec les projections. Chaque cours théorique reposera sur la lecture PREALABLE d'un article ou d'un texte de réflexion sur le cinéma. Chaque projection sera suivie d'un débat avec les spectateurs du film. La présence aux deux temps (théorie ET projection) est indispensable pour le bon déroulement du cours.

Pré-requis : aucun

Contenu et objectifs :

Voir des films ne suffit pas. Il faut apprendre à regarder les images-mouvement, saisir la temporalité qui est la leur. Le cinéma n'est pas seulement un divertissement, c'est une machine à penser et à faire penser. Elle a son fonctionnement, son histoire, ses révolutions, ses OVNIS et ses monstres sacrés.

On ne va pas au ciné-club comme on discute au café du commerce : pour y échanger des opinions, se dire si on a bien aimé tel réalisateur, telle actrice, telle histoire.

Certes, l'on prendra du plaisir mais la vision ne se confondra plus avec l'(in)digestion, la boulimie. L'image aura du goût : elle nous aura appris à dire autrement. La plupart des usagers des cartes- cinéma-illimitées, des téléchargements internet, des Youtube n' Dailymotion, restent cois devant la force des déluges technologiques. Sans regarder, ils se taisent pour mieux consommer. On s'essaierait plutôt ici d'offrir des pistes à une nouvelle pragmatique de l'image pour dire, voir (e) penser.

Evaluation : L'évaluation repose sur la participation en classe et la rédaction d'un texte critique en fin de semestre.

Propriété intellectuelle

Intervenant : Eric Balicki

Spécialité : Propriété intellectuelle

Année : 2e année

Semestre 3

Type d'activité : Cours magistral

Nombre d'heures : 3 h

Régime : Obligatoire

Méthodes : Apports théoriques et études de cas

Contenu et objectifs : L'objectif de cette intervention est d'introduire la notion de droit d'auteur dans le cursus des étudiants afin qu'ils soient sensibilisés aux préceptes juridiques qui les accompagneront durant leur scolarité et leur vie professionnelle.

Rappel sur la notion de droit d'auteur (droits moraux et patrimoniaux)

Les droits voisins

La propriété industrielle

 Le droit des dessins (et modèles)

Les atteintes au droit d'auteur

 La contrefaçon

Les contrats du monde de l'art

Pré-requis : avoir assisté à la séance de 1e année

Bibliographie :

Le droit du design Isabelle Marcus Mandel, Tamara Bootherstone et Pierre Massot, édition DUNOD

Guide juridique et fiscal de l'artiste Véronique Chambaud, édition DUNOD

Le Code de la Propriété Intellectuelle, édition DALLOZ

Evaluation : QCM

Initiation à la recherche

Calendrier de la recherche 2017-2018

Année : 2^e

Semestres : 3 et 4

Type d'activité : Recherche

Travail de l'étudiant : Continu

Régime : Obligatoire pour les colloques et conférences

Septembre 2017

Exposition de la Chaire IDIS à la Paris Design Week

Fin du projet de Luce Aknin, designer- ingénieur de recherche Chaire IDIS

Octobre 2017

Conseil Scientifique et de la Recherche #7 de l'ESAD

Remise du Prix IDIS (à la CCI Reims)

Novembre 2017

Journée d'étude Foucault : *utopies du corps vs. hétérotopies du genre*, co-organisée avec l'ESAL Metz, 1° session à Metz

Participation au forum et visite à Paris de l'expo Jacques Bertin (DGN)

De nov. à juin, série de workshops et conférences nomades en collaboration avec la Cie Les Décisifs (Courcelles-sur-Aujon, Haute-Marne)

Décembre 2017

(1° séminaire conjoint Chaire IDIS - labo REGARDS de l'URCA)

Sortie de l'ouvrage Pasolini, entre art et philosophie (ESAD-Epure)

Février 2018

Flash Théorie Art & Communs (demi-journée)

Conseil Scientifique et de la Recherche #8 de l'ESAD

Mars 2018

Journée Flash Théorie Comment devient-on créateur ? (avec sous réserve : Claire Fauchille, Isabelle Majou ou Céline Marder, artiste ?...)

Avril 2018

Exposition de la Chaire IDIS à Milan

(Art & Philo : Foucault : hétérotopies du genre / utopies du corps, avec l'ESAL Metz, 2° session à Reims)

Juillet 2018

En collaboration avec la Cie Les Décisifs : participation au festival 'Art & environnement', futur Parc national des forêts de Champagne et Bourgogne

Publication de l'ouvrage dédié aux Banquets scientifiques

En préparation :

Publication sur les trois ans d'activité de la Chaire IDIS

Séminaire Formes, Technologies, Société : 4-5 séances réparties sur le 2° semestre dédiées aux objets connectés, corporité et subjectivité (entre l'Institut Mines-Télécom, Paris et ESAD Reims)

Une journée d'étude et une publication clôturant le cycle Processus de professionnalisation dans les formations supérieures artistiques

Workshop de rentrée Professeurs de l'ESAD de Reims

Spécialité : Art

Années : 2, 3 et 5

Semestres : 3, 5, 9

Type d'activité : Atelier intensif

Nombre d'heures : 32h

Travail de l'étudiant : continu

Régime : Obligatoire

Méthodes : Workshop

Contenu et objectifs : Le workshop de rentrée est une tradition pédagogique de l'ESAD de Reims. Elle fait se rencontrer les étudiants d'une option et leurs enseignants. Les étudiants, regroupés en ateliers, définissent puis développent un projet plastique avec des enseignants se relayant jour après jour sur la période d'une semaine.

Thématique : différent selon les ateliers.

Evaluation : Une présentation finale par chaque groupe des projets développés. Critères retenus : implication de l'étudiant, originalité et qualité des projets.

Workshop La Semaine Folle

Professeurs : intervenants extérieurs

Spécialité : Design Produit / Design Graphique / Art

Années : toutes

Semestres : 2.4.6.8.10

Type d'activité : Atelier intensif pluri-disciplinaire

Nombre d'heures : 32h

Travail de l'étudiant : Continu

Régime : Obligatoire

Méthodes : Workshop

Période : du 9 au 12 janvier 2018

Contenu et objectifs : La Semaine Folle est une tradition pédagogique de l'ESAD de Reims. Elle fait se rencontrer les étudiants de toutes les disciplines et les acteurs de la création contemporaine, tant français qu'étrangers. Les étudiants, regroupés en ateliers, définissent puis développent un projet plastique avec chacun des intervenants. Les champs de recherche auxquels les étudiants sont exposés se distinguent par leur diversité : architecture, design, graphisme, composition sonore, journalisme radiophonique, scénographie entre autres. De jour comme de nuit, les étudiants travaillent leurs projets, avec la complicité des intervenants. A l'issue de cette « Semaine folle », une présentation générale des projets a lieu collégalement. Une fête mémorable, la « Crazy Party », vient clore le workshop.

Artistes invités :

En cours

Evaluation : Une présentation finale par chaque groupe des projets développés. Critères retenus : implication de l'étudiant, originalité et qualité des projets.

Soutenance de fin d'année Professeurs : tous

Année : 2e Art

Semestre : 4

Type d'activité : Recherche

Travail de l'étudiant : Continu

Régime : Obligatoire

Contenu et objectifs :

Le contenu des enseignements amène progressivement l'étudiant à se spécialiser dans un des domaines d'étude que sont l'art et le design. La spécialisation se fait par le choix des options au semestre 3 : Art, Design objet/espace ou Design graphique et multimédia. À l'issue de la 2e année est délivré le Certificat d'Études d'Arts Plastiques.

La soutenance comprend une sélection des projets d'atelier de l'année, le(s) carnet(s) de bord, et la présentation du projet personnel.

Evaluation : Une soutenance orale de 20 minutes devant un jury constitué de 2 enseignants au moins.

Stage

Année : 2e Art

Semestre : 4

Type d'activité : Stage

Régime : Obligatoire

Contenu et objectifs :

Dans le cadre de la professionnalisation, l'étudiant a un stage de 4 à 8 semaines obligatoire au semestre 4. Il s'inscrit de début juin et se poursuivra jusqu'à l'été. Chaque stage du cursus, qui ouvre droit à la délivrance d'ECTS, est validé en amont (type d'entreprise, contenu du stage) par un professeur référent de l'option de l'étudiant. Les étudiants doivent privilégier en 1e cycle, les stages d'observation dans leur futur cadre professionnel et les stages d'apprentissage technique en lien avec leur option.

L'étudiant doit trouver son stage lui-même, mais une liste d'entreprises partenaires en France et à l'étranger est disponible au secrétariat pour les étudiants qui seraient en difficulté pour trouver leur stage. De même, l'ESAD diffuse directement les propositions de stage des entreprises, aux étudiants.

Après validation signée du professeur référent, l'étudiant remplit une fiche de renseignements préalable à la rédaction de la convention de stage définissant le cadre légal du stage.

Evaluation :

Au retour de ce stage, l'étudiant rend un rapport de stage écrit, et le présente à l'oral, en 15mn lors d'une soutenance collective.