

CATALOGUE DES COURS

2017 / 2018

1er cycle - 3e ANNÉE

ART

ENSEIGNANT RÉFÉRENT :
CÉCILE LE TALEC

Enseignants/Intervenants

3e année Art

2017-2018

Théorie :

Eric Balicki
Fabrice Bourlez
Rozenn Canevet

Art :

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

Projet Art

Professeur : Cécile Le Talec

Spécialité : Art

Année : 3e année

Semestres : 5 et 6

Type d'activité : Pratique Plastique, projet personnel

Nombre d'heures (semaine) : 4h

Travail de l'étudiant : 2h

Régime : Obligatoire

Méthode : Travaux pratiques et dirigés

Contenu et objectifs :

PROJET PERSONNEL :

Cet atelier de pratique plastique est avant tout un espace de recherches et de productions personnelles. Cet atelier a pour objectif d'accompagner les étudiants dans la formulation d'une problématique personnelle, tant au niveau méthodologique que plastique.

Les étudiants sont invités à présenter en public leurs productions toutes les 4 semaines, individuellement, par groupe de 2 ou 3. Les travaux seront finalisés et exposés dans l'espace d'exposition de l'école. La fréquence de ces accrochages est impérative, car elle permet de maintenir une régularité dans la production.

WORKSHOPS :

2 workshops collectifs sont proposés par semestre en association avec des enseignants de l'école (photographie, vidéo, son). Ces workshops se déroulent sur 4 jours consécutifs (mardi/vendredi). Ces «intensifs» se développent autour d'une problématique commune et ont comme finalité l'exposition des productions, dans ou hors les murs de l'école. Ces productions artistiques peuvent être collectives ou individuelles.

Une bibliographie est proposée aux étudiants en fonction des problématiques abordées

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

Cours de dessin

Professeur : Jean-Michel Hannecart

Année : 3e année

Semestres : 5 et 6

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...)

Photographie

Pratiques contemporaines et hétérogènes de la photographie

Professeur : Manuela Marques

Spécialité : Art

Année : 3e année

Semestres : 5 et 6

Type d'activité : Pratique plastique

Nombre d'heures (semaine) : 4h

Travail de l'étudiant : A évaluer suivant le projet

Régime : Obligatoire

Méthodes : Travaux pratiques et projet personnel

Pré-requis : Avoir fait l'acquisition d'une culture de la photographie aussi bien en histoire que dans ses perspectives contemporaines.

Contenu et objectifs :

Cette année sera centrée sur la production d'un travail qui se constituera au fil des deux semestres. Plusieurs axes seront privilégiés :

-L'affirmation photographique : mise en place d'un ensemble photographique comme production singulière et autonome.

-Le développement d'une position photographique en lien avec les autres champs artistiques : sur quelles perspectives cette relation ouvre-t-elle ? Comment la particularité du travail photographique peut alimenter et mettre en perspective ces autres champs ?

-L'espace d'exposition comme lieu de croisements, d'interactions et de dialogues entre l'image photographique et les différentes pratiques artistiques.

Les échanges individuels avec les étudiants seront privilégiés.

Bibliographie : proposée au fur et à mesure des problématiques soulevées

Evaluation : Qualité et développement du travail durant l'année

Vidéo

Professeur : Gérard Cairaschi

Spécialité : Art

Année : 3e année

Semestres : 5 et 6

Type d'activité : Pratique plastique

Nombre d'heures (semaine) : 4h

Travail de l'étudiant : 4h

Régime : Obligatoire

Méthodes : Atelier, cours, travaux pratiques et travail sur le terrain

Contenu et objectifs : Approche plastique de l'image vidéo

Culture de l'image :

Réflexion sur l'évolution des pratiques de l'image vidéo dans le champ de l'art contemporain des dix dernières années. Cycles de projections en rapport avec les thématiques abordées en atelier pratique et les projets personnels des étudiants.

Pratique plastique de l'image vidéo :

Approfondissement des connaissances techniques acquises dans les années précédentes. Séances d'expérimentations centrées sur des techniques spécifiques de prise de vue de montage et de travail sur l'image vidéo.

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

Diffusion :

Les travaux vidéo des élèves de 3e art sont diffusés dans le réseau des Ecoles du Grand Est, nuit de l'art vidéo (chaque année, au moment de la nuit des Musées, à Reims et dans d'autres écoles) ainsi que potentiellement dans d'autres lieux d'exposition.

Bibliographie :

« La vidéo entre art et communication » Ouvrage collectif, Ecole Nationale Supérieure des Beaux Arts, 2000

Pré-requis :

Maîtrise des techniques de prise de vue vidéo et de montage numérique. Bonne connaissance des œuvres majeures de l'histoire de l'art vidéo et du cinéma expérimental.

Evaluation :

Evaluation continue. L'autonomie et la qualité des réalisations sont prises en compte.

Projet personnel

Professeur : Mark Geffriaud

Spécialité : Art

Année : 3e année

Semestres : 5 et 6

Type d'activité : Recherche et pratique plastique

Nombre d'heures (semaine) : 4h par semaine

Travail de l'étudiant : 2h

Régime : Obligatoire

Méthodes : cours et travaux dirigés.

Contenus et objectifs :

- Favoriser l'autonomie des étudiants en développant leur propre méthode de travail.
- Accompagnement théorique et pratique des projets personnels des étudiants.
- Développer une approche critique sur leur propre travail et sur celui des autres étudiants.
- Inscrire le travail dans la durée et en dialogue avec l'histoire de l'art.
- Informer les étudiants sur l'actualité de 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.

Philosophie

Professeur : Fabrice Bourlez

Spécialité : Théorie

Année : 3e année

Semestre : 5

Type d'activité : Culture générale

Nombre d'heures : 4h une semaine sur deux

Travail de l'étudiant : 2h

Régime : obligatoire

Méthodes : cours et travaux dirigés.

Contenu et objectifs : Théories de l'art

La philosophie et les artistes ont des choses à se (dé)-montrer : les uns par les concepts, les autres par les percepts, tantôt par des textes, tantôt par des images.

« Dire, ce n'est pas voir ». Le cours se situera à l'intersection de ces deux régimes : celui du dicible et celui du visible afin de mieux cerner ce qui, aujourd'hui, fait le travail des arts.

Chaque cours reposera sur la lecture d'images et de textes d'un artiste ou d'un théoricien, avec une attention particulière, mais non exclusive, pour les discours tenus au vingtième et vingt-et-unième siècles. Les lectures iront de Maurice Blanchot à Jean-Paul Sartre, Bernard Marcadé, Hal Foster en passant par Marcel Duchamp, Donald Judd, Joseph Kosuth ou Tacita Dean.

Le cours se déroulera sous forme d'atelier de lecture collective. Chaque étudiant devra donc avoir lu les textes proposés au préalable afin de pouvoir intervenir pendant la leçon.

Bibliographie : La bibliographie et la filmographie sont indiquées au fur et à mesure du cours.

Evaluation : L'évaluation est faite sur base d'un contrôle continu et la remise d'un texte d'artiste à la fin du semestre.

Histoire de l'Art : "Faire-ensemble"

Professeur : Rozenn Canevet

Année : 3e année

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 années 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 mediums 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.

Peinture/ Anglais

Professeur : Martin Mc Nulty

Spécialité : Art

Année : 3e année

Semestres : 5 et 6

Type d'activité : Pratique Plastique, Méthodologie de projet, techniques et mise en œuvre

Nombre d'heures : 8h tous les 15 jours

Travail de l'étudiant : 2h

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.

Propriété intellectuelle

Intervenant : Eric BALICKI

Spécialité : Propriété intellectuelle

Année : 3e année

Semestre 5

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 2e année

Bibliographie :

« Le droit du design » Isabelle Marcus Mandel, Tamara Booterstone et Pierre Massot, édition DUNOD

« Contrats du monde de l'art [1] artiste peintre, sculpteur, illustrateur, plasticien » Véronique Chambaud, édition ARS VIVENS

« Contrats du monde de l'art [2] photographe » Véronique Chambaud, édition ARS VIVENS

Le Code de la Propriété Intellectuelle, édition DALLOZ

Evaluation : QCM

Approche de la création sonore

Professeurs : Alexis Derouet, Philippe Le Goff (Césaré)

Année : 3e année

Semestre : 6

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.

Initiation à la recherche

Calendrier de la recherche 2017-2018

Année : 3e année

Semestres : 1 et 2

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, corporalité 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, 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 de toutes les disciplines 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. Les champs de recherche auxquels les étudiants sont exposés se distinguent par leur diversité : design, graphisme, art, design culinaire, design végétal, scénographie entre autres.

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 Objet & Espace / Design Graphique & Numérique / 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.

Diplôme National d'Art (DNA)

Année : 3e année

Type d'activité : Passage du diplôme

Contenus et Objectifs :

Les épreuves du Diplôme National d'Art (DNA) consistent en un entretien avec un jury extérieur à l'établissement au cours duquel l'étudiant présente une sélection de travaux significatifs de ses trois années d'études, ainsi qu'un projet personnel.