

CATALOGUE DES COURS

2022 / 2023

1er cycle – 1ère ANNÉE

**ENSEIGNANT RÉFÉRENT:
RAOUL SBAÏZ**

Enseignant.e.s/Intervenant.e.s en 1e année 2022-2023

Théorie :

Vanessa Morisset

Fabrice Bourlez

Robert Hulland

Cyrielle Prévost

Art :

Nicolas Aiello

Gérard Cairaschi

Jean-Michel Hannecart

Mona Kim +1

Lise Terdjman

Design Objet et Espace:

Fabien Cagani

Renaud Thiry

Dessin technique:

Anne Fressard

Raoul Sbaïz

Design Graphique :

Marion Kueny

Sarah Vadé

Mathieu Ehrsam

Initiation culinaire :

Georges Ribeiro

Formation photographie (numérique et argentique):

Initiation matériel électroportatif, formation matériaux, accompagnement technicien :

Sophie Roderes & Stéphane Liakhoff

Recherches documentaires :

Cyrielle Prévost

Maquette pédagogique de 1e année 2022-2023

	Semestre 1		Semestre 2	
Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques	18		16	
	ECTS	Heures par semestre	ECTS	Heures par semestre
Dessin d'observation et projet	2	40h	2	40h
Design d'objet	3	40h	3	40h
Dessin technique	2	40h	2	40h
Graphisme	3	40h	2	40h
Vidéo ou photo	2	40h	2	40h
Design culinaire ou couleurs-matières	2	40h	2	40h
Volume ou espace	3	40h	3	40h
Workshop Design Objet, design graphique, Art	1	32h		
Arduino 1e ou 2e semestres	NC	12H	NC	12h
Semaine Folle			NC	32h
Histoire, théorie des arts, langue étrangère	10	10	10	10
Culture Générale	4	40h	4	40h
Voyage pédagogique Donjon de Vez	nc	8h		
Anglais	2	20h	2	20h

Pré-rentrée culturelle et technique	2	104h		
Initiation à la recherche documentaire (CP) (1 ^e ou 2 ^e semestres)	Nc	16h	Nc	16h
Conférences	1	12h	2	16h
Journée d'étude Comment devient-on créateur-chercheur ?	1	8h	1	8h
Cinéphilo/ie UE1-1-18	nc	nc		
Sensibilisation au handicap			1	4h
Bilan du travail plastique et théorique (dont le carnet de bord au 1e semestre et soutenance au 2e semestre)		2		4

Nc : non comptabilisé

Pratiques élargies du dessin

Professeur : Nicolas Aiello

Année : 1ère année, groupes A&B (2e semestre) et C&D (1e semestre)

Semestres : 1 et 2

Nombre d'heures (semaine) : 4h

Travail de l'étudiant.e : 4h et plus

Régime : Obligatoire

Méthodes : Atelier pratique

Bloc de connaissances et de compétences (RNCP) : Création-conception-réalisation

Cadre d'enseignement (Ministère de la Culture) : Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques

Nature de l'enseignement : tronc commun

Contenu et objectifs

Le dessin s'est imposé, depuis la fin du XXe siècle, comme faisant preuve d'une diversité inédite jusqu'à devenir un médium fréquemment montré dans les espaces dédiés à l'art. Alors même qu'on le surprend tantôt à emprunter à la photographie, au cinéma, à prendre place dans des dispositifs et grandes installations, sa distinction avec les autres formes d'art tend à disparaître ou à se faire oublier. Il est aujourd'hui regardé et exposé au même rang que les autres médiums.

Mon cours s'appuiera sur ces pratiques élargies du dessin. Lors de la première année, des propositions variées seront engagées avec les étudiant.e.s.

Il s'agira de permettre aux étudiant.e.s de s'ouvrir et de goûter à diverses sensibilités au regard de ce qu'est le dessin aujourd'hui. Les étudiant.e.s pourront aussi bien dessiner avec un crayon, un fusain, mais aussi à travers une pratique élargie de ce médium (avec une caméra, un gps ou sur un mur,...). Bien entendu le dessin d'observation sera également présent non pas uniquement comme un savoir-faire technique mais comme une "gymnastique hebdomadaire" qui permettra d'approfondir une ouverture sensible et personnelle sur le monde.

Le travail de carnet sera également mis en avant car il est un outil intéressant servant à l'acquisition d'une méthodologie et d'une autonomie de travail.

Objectifs

Sensibilisation aux différentes formes du dessin et constitution d'un début de démarche personnelle liée à la sensibilité singulière de chaque étudiant.e.

Autonomie de travail par la conduite de carnets personnels.

Evaluation

Investissement dans la recherche et dans la qualité plastique. L'évaluation se fera lors de présentations orales à la fin des propositions et exercices.

Bibliographie

Revue *Roven*, *The Drawer*, *Les Cahiers dessinés*

Le plaisir au dessin, Jean Luc Nancy.

A dessein, le dessin de Jacques Derrida (texte+audio)

Comme le rêve, le dessin, Philippe-Alain Michaud

Laboratoire du dessin

Professeure : Lise Terdjman

Année : 1ère année, groupes A&B (1e semestre) et C&D (2e semestre)

Semestres : 1 et 2

Nombre d'heures (semaine) : 4h

Travail de l'étudiant.e : 4h et plus

Régime : Obligatoire

Méthodes : Atelier pratique

Bloc de connaissances et de compétences (RNCP) : Création-conception-réalisation

Cadre d'enseignement (Ministère de la Culture) : Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques

Nature de l'enseignement : tronc commun

Contenu et objectifs

Un laboratoire est un cadre précis dans lequel il est possible de mener une pratique d'expériences à la fois dirigée et appliquée. La problématique de ce cours réside dans l'articulation d'explorations graphiques diverses, afin de maîtriser la palette du dessin la plus émancipée possible. Ce laboratoire assurera à l'étudiant.e l'acquisition d'un outil essentiel à l'élaboration du processus artistique, une sorte de bagage personnel nécessaire à tout artiste.

Le dessin sera l'objet d'expérimentations, tant comme, outil de transcription et de formation du regard, outil de réflexion et d'élaboration d'une forme, outil de langage et jusqu'au dessin objet même d'une œuvre contemporaine. Ce cours sera en grande partie coloré et orienté par la question du dessin contemporain.

L'objectif est de permettre aux étudiant.e.s de développer une approche sensible du dessin et de les accompagner dans l'acquisition d'une démarche personnelle et autonome.

Dispositif

Des exercices pratiques dirigés seront proposés concernant l'acquisition des fondamentaux en parallèle avec des thèmes de travail et de recherche graphique en autonomie.

Des présentations régulières, par le biais de livres, catalogues, de dessins dans ses multiples emplois accompagneront les recherches.

Ce dispositif permet de nourrir les explorations techniques, de faire un travail d'analyse critique et de développer la construction du regard tout en permettant d'acquérir des références.

Critères d'évaluations

Investissement, qualité plastique et maîtrise technique, capacité d'exploration et d'expérimentation seront observés.

Evaluation

Présentation orale des exercices pratiques, et des thèmes de travail collectivement.

Bibliographie

Revue de dessin contemporain : *Roven, The Drawer*

Collection d'Art Graphique, collection du Centre Pompidou

Sol Lewitt, Béatrice Gross, ed Centre Pompidou Metz, 2012

Couleurs / Matières

Professeur : Jean-Michel Hannecart

Année : 1ère année, groupes A&B (1e semestre) et C&D (2e semestre)

Semestres : 1 ou 2, fonction des groupes

Nombre d'heures (semaine) : 4h

Travail de l'étudiant.e : 2h

Régime : Obligatoire

Méthodes : Cours, atelier, travaux pratiques

Bloc de connaissances et de compétences (RNCP) : Création-conception-réalisation

Cadre d'enseignement (Ministère de la Culture) : Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques

Nature de l'enseignement : tronc commun

Contenu et objectifs : « La matière, c'est la vie aussi » disait Francis Bacon. L'expérimentation de celle-ci sera au cœur des exercices développés en atelier. Il reposera également sur des sujets permettant d'aborder les différents aspects de la couleur, autant dans ses propriétés physiques que physiologiques. Des exercices de pratiques picturales permettront d'appliquer et d'analyser les notions de synthèse additive, synthèses soustractives des couleurs. A la suite de ces différents exercices, l'étudiant.e sera invité.e à choisir l'une de ses approches afin d'en développer un regard personnel.

La construction de l'image et la notion de représentation de l'espace et du volume seront alors la phase finale de cette première année.

En parallèle une approche de l'histoire picturale et de peintres contemporains en lien avec la démarche de l'étudiant.e sera réalisée tout le long du semestre.

Objectif pédagogique : L'étudiant.e sera à même d'analyser et de tisser des liens entre les phénomènes physiques et perceptifs de la couleur. A partir du résultat de ses expérimentations, il en définira le choix des paramètres constituant son travail.

Évaluation : Investissement dans la recherche et dans la qualité plastique ainsi que dans la présentation du travail final. Une évaluation aura lieu à chaque exercice ainsi qu'à chaque sujet.

Bibliographie

L'art de la couleur, Johannes Itten

Le traité des couleurs, Johann Wolfgang von Goethe

Le métier de peintre, Pierre Garcia

David Hockney : « savoir secret »

....ainsi que tous les catalogues d'expositions dont le sujet tourne autour de la peinture.

Art (Volume/installation)

Année : 1ère année groupes C&D (1e semestre)

Semestre : 1

Nombre d'heures (semaine) : 4h

Travail de l'étudiant.e : 2h

Régime : Obligatoire

Méthode : Travaux pratiques et dirigés

Bloc de connaissances et de compétences (RNCP) : Création-conception-réalisation

Cadre d'enseignement (Ministère de la Culture) : Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques

Nature de l'enseignement : tronc commun

Contenu et objectifs

Plusieurs sujets seront donnés aux étudiant.e.s afin de travailler sur la question du volume et de l'espace, à partir de matériaux de récupération.

Evaluation

S'il sera attendu un rendu individuel en fin de semestre (avec présentation des recherches liées au projet), ce dernier sera aussi jalonné de « workshops » intermédiaires (Briser la glace ; Hyperréaliste ; Brutal ; Ce qui s'est passé), parfois en petits groupes, où nous aborderons la question du volume dans l'espace public à travers la sculpture comme action, la performance ou encore la documentation.

Ce qui sera valorisé en dehors des réalisations individuelles c'est la participation de chacun aux affaires des autres, la mise en commun des idées et la parole critique.

Bibliographie

Références transmises au fur et à mesure des séances

Art/ Espace et installation

Professeure : Mona Kim

Année : 1ère année groupes A&B (1e semestre)

Semestre : 1

Nombre d'heures (semaine) : 4h

Travail de l'étudiant.e : 4h

Régime : Obligatoire

Méthode : Travaux pratiques et dirigés

Bloc de connaissances et de compétences (RNCP) : Création-conception-réalisation

Cadre d'enseignement (Ministère de la Culture) : Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques

Nature de l'enseignement : tronc commun

Contenu et objectifs

L'objectif est d'approfondir et d'élargir la compréhension de la relation entre corps, volume et espace. L'étudiant.e apprend à observer et à questionner ces définitions conventionnelles afin de réaliser une proposition artistique aussi bien dans l'espace physique que virtuel.

L'étudiant.e doit développer une méthode de travail personnelle et réaliser une installation plastique. Il s'agit d'explorer avec un regard propre à la discipline, la problématique posée, d'expérimenter, de confronter des techniques et des matériaux à son projet, et d'affirmer des choix : quel espace, quel matériau spécifique, quelle matière, quelle technique

Ce cours permet de découvrir différentes techniques ainsi que la démonstration des logiciels numériques.

Le suivi du travail se fait lors des rendez-vous individuels et en discussion collective à la fin de la session, avec une présentation orale du projet devant tout le groupe.

Une attention particulière est portée sur l'adéquation de la mise en scène choisie et du médium utilisé avec le projet et la démarche. Un travail de documentation sur le développement du projet et des références artistiques est requis.

Evaluation

Contrôle continu : présence, ponctualité, communication, culture générale, efforts d'apprentissage et expérimentation, sens de l'organisation

L'évaluation portant sur le projet plastique réalisé, sera faite lors de l'accrochage collectif à la fin de la session et présentée également à l'oral devant tout le groupe : singularité, exigence formelle et technique, cohérence.

Bibliographie

Simulacres et Simulation, Jean Baudrillard, 1981

La production de l'espace, Henri Lefebvre, 2000

Théorie de la réalité virtuelle, Philippe Fuchs, 2018

Références artistiques transmises au fur et à mesure des séances en lien avec les projets individuels ou collectifs.

Design Objet & Espace

Professeurs : Fabien Cagani et Renaud Thiry

Année : 1ère année

Semestres : 1 et 2, en alternance

Nombre d'heures (semaine) : 4 heures

Travail de l'étudiant.e : 2h

Régime : Obligatoire

Méthodes : Travaux pratiques.

Bloc de connaissances et de compétences (RNCP) : Création-conception-réalisation

Cadre d'enseignement (Ministère de la Culture) : Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques

Nature de l'enseignement : tronc commun

Contenu et objectifs du cours

Les cours de première année représentent une étape très importante pour l'étudiant.e qui entre à l'ESAD. C'est durant cette première année que celui-ci va pouvoir aborder l'ensemble des disciplines que l'école enseigne. C'est aussi au terme de cette année qu'il.elle fera le choix de l'option dans laquelle il.elle poursuivra son cursus.

Les cours de première année en Espace/volume/objet, prennent en compte cette situation de découverte et d'ouverture dans laquelle l'étudiant.e doit se trouver afin qu'il.elle puisse opérer des choix en fonction de ses affinités.

Ce cours a donc pour objectif de familiariser l'étudiant.e avec un certain nombre de paramètres fondamentaux à la compréhension de l'espace, du volume et du design : la question de l'usage, de la fonction, de la forme, de la construction, etc .. sont autant de notions abordées de façon très didactique à travers une série d'exercices afin que l'étudiant.e relie l'ensemble de ces caractéristiques qui composent un projet artistique.

Les sujets proposés s'adosent à une problématique semestrielle proposée en début d'année. Les exercices permettent d'explorer, d'expérimenter des techniques, des matériaux et des formes à l'échelle de l'espace d'exposition. Les projets personnels seront ponctués par des sujets à réaliser en groupe qui inviteront les étudiant.e.s à produire et concevoir des projets ambitieux dans des champs élargis.

Les étudiant.e.s sont invité.e.s au-delà d'une formation pratique, à développer leur esprit critique et devenir eux-mêmes protagonistes de leurs projets.

L'enseignement de première année va donc se concentrer sur l'épanouissement des capacités d'imagination, d'inventivité et d'analyse nourri par les sujets et références artistiques proposées.

Critères d'évaluation

Capacité d'analyse et de recherche ; capacité de conceptualisation ; élaboration d'une démarche personnelle ; créativité / sensibilité ; curiosité / ouverture ; formalisation / matérialisation ; expression plastique ; communication orale ; communication graphique ; motivation / investissement ; organisation / gestion du projet

Evaluation : Présentation écrite et orale. Contrôle continu : à chaque rendu ou exposé (projet, mémoire de recherche,) Exposé oral, rendu de projet, présentation graphique

Graphisme

Professeures : Marion Kueny & Sarah Vadé

Année : 1ère année

Semestre : 1 et 2, en alternance

Nombre d'heures (par semaine) : 4h

Travail de l'étudiant.e : 2h

Régime : Obligatoire

Méthodes : Cours et travaux pratiques

Bloc de connaissances et de compétences (RNCP) : Création-conception-réalisation

Cadre d'enseignement (Ministère de la Culture) : Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques

Nature de l'enseignement : tronc commun

Pré-requis : Connaissances en histoire de l'art et du design bienvenues

Contenu et objectifs du cours

Le graphisme n'a de sens que dans sa relation à l'autre, à l'utilisateur.rice. Il établit et transmet visuellement des informations, des idées. Il est donc nécessaire pour appréhender la discipline de prendre conscience et de repérer les codes visuels qui constituent son environnement.

Aussi, entre sujet imposé (création de projets éditoriaux) et apprentissage des fondamentaux plastiques (composition, mise en page, format, couleurs, matières), les exercices dispensés permettront à l'étudiant.e de porter un regard critique sur le rapport texte/image et sur l'utilisation de la typographie et, enfin, de développer une réflexion personnelle.

En parallèle, des cours plus techniques sur les différents logiciels de mise en page seront assurés afin que l'étudiant.e puisse répondre de façon tout à fait autonome aux sujets et à sa créativité.

Descriptif

- Introduction au graphisme et à la typographie
- Acquisition d'une méthodologie de travail
- introduction aux différents logiciels de mise en page

Méthode

- Exercices mettant en pratique la relation entre le texte et l'image, la recherche iconographique et la création d'image
- 2 Projets relativement courts au premier semestre / 1 projet long le second semestre.
- autocritique, discussions "collégiales", travaux en petits groupes

Critères d'évaluation

- Qualité graphique du rendu
- Originalité des idées et évolution de la réponse
- Références et inscriptions culturelles
- Ponctualité du rendu

Bibliographie

Typo du XXe siècle, Lewis Blackwell

Histoire de l'art, Ernst Hans Gombrich

Lexique des règles typographiques en usage à l'Imprimerie nationale

Le Vertige du funambule. Le design graphique, entre économie et morale, Annick Lantenois

Pour une critique du design graphique : Dix-huit essais, Catherine de Smet

Bibliographie précisée selon les exercices et la réponse de l'étudiant.e.

Représentation et simulation de l'objet dans l'espace (Dessin technique)

Professeur.e.s : Anne Fressard et Raoul Sbaïz

Année : 1ère année

Semestres : 1 et 2, en alternance

Nombre d'heures (semaine) : 4h

Travail de l'étudiant.e : 1h

Régime : Obligatoire

Méthodes : Atelier pratique

Bloc de connaissances et de compétences (RNCP) : Technique

Cadre d'enseignement (Ministère de la Culture) : Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques

Nature de l'enseignement : tronc commun

Contenu et objectifs :

Le programme de dessin technique de 1ère année comporte des notions générales simples permettant aux étudiant.e.s d'acquérir une pratique autonome des modes de représentation "à la main" afin de concevoir et d'exprimer leurs projets. On s'intéressera à des techniques de représentation diversifiées permettant la communication d'objets tridimensionnels : connaissances fondamentales de géométrie descriptive, de projection orthogonale d'axonométrie et de perspective conique.

Premier semestre : apprentissage des divers principes de représentation.

Les notions théoriques sont exposées au début de chaque séance, des exercices en application directe avec le cours sont ensuite réalisés.

1. maquette volume, relevé et croquis cotés
2. géométrie descriptive: géométraux au trait, coupes, systèmes de cotation
3. axonométries et axonométries éclatées
4. perspective conique:
 - méthode du rabattement
 - perspective construite: représentation de volumes simples sous forme d'exercices
 - section et intersection de volumes
 - analyse sur photos ou in situ des lignes de construction (ligne d'horizon, points de fuite,...)

Ces différentes notions sont appliquées au moins à deux sujets (ou trois en fonction de leur complexité) durant ce semestre.

Second semestre : application des théories enseignées sur des espaces (ou des volumes) existants. Nous exigeons une très grande qualité d'exécution des productions à ce stade de l'année.

1. relevé et croquis côtés d'un espace
2. géométraux à l'encre sur calque
3. axonométries de l'espace et éclaté de certains objets
4. perspectives coniques au trait et en couleur de l'espace et perspectives éclatées de certains objets
5. procédé du graticulage pour les perspectives d'espaces.
6. procédés rapides de construction perspective et étude des divers procédés graphiques.

Objectifs pédagogiques

Permettre aux étudiant.e.s d'acquérir les compétences graphiques fondamentales essentielles aux concepteurs d'objets et/ou d'espaces. Leur donner les outils pour voir dans l'espace et le représenter, ce qui est essentiel au processus d'élaboration du projet.

Catalogue des cours 2022-2023

1er année

Semestres 1 et 2

L'outil informatique, nécessaire à la représentation rapide du projet et à sa communication est complémentaire et ne pourra en aucun cas se substituer à cet enseignement plus traditionnel du dessin. En revanche le rendu de fin d'année dédié à la représentation d'un mini-projet (dont le seul objectif est la bonne représentation de volumes qui n'existent pas) étant présenté sous forme de planches A1 type planches de concours, nous proposerons donc aux étudiant.e.s de manipuler certains logiciels de graphisme ou de mise en page qui viendront appuyer le travail de dessin et de croquis.

Evaluation : Réalisation d'un dossier. Critères pris en compte : analyse et compréhension des sujets, leur exécution et interprétation, ainsi que le soin, la présentation et la mise en page du dossier.

Culture Générale

Professeure : Vanessa Morisset

Année : 1ère année

Semestres : 1 et 2

Titre

« Parlez-moi de la pluie et non pas du beau temps ».

Une histoire de l'art météorologique

Nombre d'heures (semaine) : 4h

Travail de l'étudiant.e : 2h

Régime : Obligatoire

Méthodes : Cours magistral, discussions, travail sur documents, exposés, visite d'exposition, lecture, écriture.

Bloc de connaissances et de compétences (RNCP) : Connaissances des contextes artistiques

Cadre d'enseignement (Ministère de la Culture) : Histoire, théorie des arts et langue étrangère

Nature de l'enseignement : tronc commun

Méthode et objectifs

A partir d'un problème on ne peut plus urgent, le dérèglement climatique, qui fait prendre conscience de l'omniprésence de la météo dans l'art, en particulier depuis que les artistes sont sorti.e.s de leurs ateliers, nous remonterons jusqu'au déluge. L'objectif est de réfléchir à partir de l'histoire de l'art tout en révisant des fondamentaux, avec un cours magistral qui apporte des informations, approfondies par des entretiens avec des artistes et théoricien.nes à écouter sur la chaîne Youtube de la prof, et des séries d'exercices de mises en mots des connaissances.

1er et 2e semestre

Chaque séance est partagée en deux temps.

1/ Un cours magistral où le problème urgent du dérèglement climatique ouvre sur d'autres questions tout aussi actuelles par le biais de la météo. Quel temps fait-il dans les tableaux de Rosa Bonheur et des peintres de Barbizon? (féminisme). Y aurait-il eu un impressionnisme sans le ciel changeant de Normandie? (fuite de la ville polluée). Y aurait-il eu un grand peintre nommé Matisse dans le soleil du Sud, des Suds (exotisme, orientalisme, décolonialisme). Le temps qu'il fait n'est-il pas au cœur de l'œuvre de Bonnard (attention portée à la nature, care) comme il l'est plus récemment chez Olafur Eliasson? (les artistes et l'urgence écologique) Et que veut dire Antoinette Ohannessian avec son œuvre intitulée *La Guerre c'est entre la météo et la publicité?* (les médias d'information). Nous aborderons ces questions en gardant espoir avec en bande-son dans nos têtes la si jolie chanson de Georges Brassens *L'Orage*, 1960:

« Parlez-moi de la pluie et non pas du beau temps,

Le beau temps me dégoûte et m'fait grincer les dents

Le bel azur me met en rage ».

2/ Des travaux de recherches, d'écriture et de mises en forme de la parole prenant appui sur des éléments abordés dans le cours.

Une intervenante souhaitée:

Lison Noël, fondatrice du collectif La lecture artiste, pour une journée de lecture/écriture créative.

Une visite d'exposition:

Rosa Bonheur au Musée d'Orsay

Evaluation

Écrite et orale, par le biais de travaux variés des plus académiques aux plus expérimentaux + prise en compte de la participation aux discussions collectives et travaux de groupes.

Bibliographie

Documents et références délivrées au fil des cours.

Catalogue des cours 2022-2023

1ère année

Semestres 1 et 2

Atelier d'anglais

Professeur : Robert Hulland

Année : 1ère année

Semestres : 1 et 2

Nombre d'heures (semaine) : 2h

Travail de l'étudiant.e : 1h

Régime : Obligatoire

Méthodes : Cours en petits groupes

Bloc de connaissances et de compétences (RNCP) : Connaissances annexes

Cadre d'enseignement (Ministère de la Culture) : Histoire, théorie des arts et langue étrangère

Nature de l'enseignement : tronc commun

Content and objectives

Students are encouraged to participate and share their points of view in English. Both in directed and spontaneous discussion classes. All of the elements of English are covered in this course. From reading and writing, speaking and listening to grammar and pronunciation. Over the two semesters, students will discuss different topics, including artists' statements, culture, and other contemporary issues. Multimedia media materials will be used, such as documentaries, websites, books and interviews to help improve students' vocabulary and comprehension. This course will allow beginners to become more familiar with English and how it's used in art, and in general. It also allows more advanced students the opportunity to expand their English knowledge and develop more complexity and understanding.

Evaluation

Students are required to present their own work twice during the year as part of the oral evaluation. At the end of the second semester, students will produce a piece of creative writing. This will be a short story and an art project as the final submission for the year. Participation and attendance are also taken into account.

Initiation vidéo

Professeur : Gérard Cairaschi

Année : 1ère année groupes C&D (1e semestre) et groupes A&B (2e semestre)

Semestres : 1 ou 2, fonction des groupes

Nombre d'heures (semaine) : 4 h

Travail de l'étudiant.e : 2h

Régime : Obligatoire

Méthodes : Atelier, travaux dirigés et travail sur le terrain

Bloc de connaissances et de compétences (RNCP) : Création-conception-réalisation

Cadre d'enseignement (Ministère de la Culture) : Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques

Nature de l'enseignement : tronc commun

Contenu et objectifs

Le cours a pour objectif l'acquisition par les étudiant.e.s de 1ère année de bases techniques leur permettant la réalisation de vidéos. Une introduction à l'histoire du cinéma expérimental et de l'art vidéo par la présentation et l'analyse d'œuvres. Au cours du semestre réalisations de montages vidéo à partir de thèmes. Ces projets sont individuels.

Programme de l'enseignement :

- Cours technique : Initiation à l'utilisation de caméscopes et d'un logiciel de montage vidéo.
- Pratique : Réalisations d'exercices en relation avec les dispositifs techniques abordés.
- Culture de l'image : projection et analyse d'œuvres d'art vidéo et de cinéma expérimental.

Pré-requis : pas de pré-requis.

Bibliographie

Les nouveaux médias dans l'art, de Michael Rush, Seuil, 2000.

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

Initiation au Design & culinaire : « techniques culinaires » Georges Ribeiro, responsable de la cuisine pédagogique

Année : 1ère année groupes A&B (1er semestre) et groupes C&D (2e semestre)

Semestres : 1 ou 2, fonction des groupes

Nombre d'heures (semaine): 4h

Travail de l'étudiant.e : 2h hebdomadaires

Méthodes : Travaux pratiques et dirigés, ateliers

Bloc de connaissances et de compétences (RNCP) : Création-conception-réalisation

Cadre d'enseignement (Ministère de la Culture) : Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques

Nature de l'enseignement : tronc commun

Contenu et objectifs

Il s'agit d'initier les étudiant.e.s aux problématiques du design culinaire. Les étudiant.e.s sont amené.e.s à réaliser un projet de design dans le domaine de l'alimentation. Ils.elles sont sensibilisé.e.s au matériau alimentaire par des travaux pratiques en atelier autour d'un sujet donné commun (la tarte). En travaillant sur le matériau, ils.elles en apprennent les qualités, réactions, textures, résistances. Cette initiation permet de développer par la suite le rapport à la nourriture et à l'acte de manger comme un langage à part entière et d'enrichir de points de vue multiples en ancrant les projets dans une réalité culturelle, sociale, technique

Objectifs Pédagogiques

- Travail de la matière alimentaire
- Développement d'une idée en un exercice court : de la conception à la réalisation.

Evaluation

Sur présentation finale des projets, seront évaluées la qualité et la pertinence de la démarche et de la proposition obtenue ainsi que l'investissement de l'étudiant.e.

Initiation et pratique de la photographie numérique et argentique

Responsable du studio photo

Année : 1ère année groupes A&B (2e semestre) et groupes C&D (1e semestre)

Semestres : 1 ou 2, fonction des groupes

Nombre d'heures (semaine): 4h

Travail de l'étudiant.e : 6h et plus par Semestre

Méthodes : Cours magistral et pratique en studio et en extérieur

Bloc de connaissances et de compétences (RNCP) : Création-conception-réalisation

Cadre d'enseignement (Ministère de la Culture) : Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques

Nature de l'enseignement : tronc commun

Contenu connaissances et objectifs :

Le cours magistral permet aux étudiant.e.s d'acquérir la maîtrise technique en mode manuel d'un appareil photo aussi bien numérique qu'argentique en apprenant les bases de la photographie (diaphragme, vitesse d'obturation, sensibilité ISO, balance des blancs, etc).

Différents exercices permettent la mise en pratique de ces connaissances lors de prises de vues en studio ainsi qu'en extérieur. Le cours photo est associé à des visites du patrimoine, trois sorties par semestre accompagnées d'un conférencier qui permettent aux étudiant.e.s de se confronter à des lieux très divers, avec des luminosités différentes ce qui les obligent à maîtriser les différents réglages.

L'école étant dotée d'un laboratoire argentique noir et blanc, les étudiant.e.s apprennent à développer les pellicules et s'initient aux tirages sur agrandisseur.

Bibliographie

Revue photographiques et magazines d'Art en général pour découvrir les différentes pratiques photographiques.

Evaluation et critères d'évaluation

Lors de ce cours, les élèves sont évalué.e.s sur la maîtrise technique de l'appareil photographique en que tel mais aussi sur la qualité plastique de leur proposition lors des rendus. Le but étant de s'affranchir de la technique pour tendre vers des projets de qualité artistique.

Les étudiant.e.s réalisent trois rendus photos : deux en numérique, un portant sur les visites du patrimoine et un sur un sujet donné et un troisième en photo argentique.

Une évaluation écrite en fin de semestre permet également de vérifier l'acquisition des connaissances techniques.

L'assiduité, le sérieux, et l'investissement de chacun font également partie des critères d'évaluation.

Atelier numérique

Une approche de la programmation et du making

Professeur: Mathieu Ehrsam

Année : 1ère année groupes A&B (2e semestre) et groupes C&D (1e semestre)

Semestres : 1 ou 2, fonction des groupes

Nombre d'heures (semestre) : 12h

Travail de l'étudiant.e : 2h

Méthodes : Cours et travaux pratiques

Bloc de connaissances et de compétences (RNCP) : Création-conception-réalisation

Cadre d'enseignement (Ministère de la Culture) : Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques

Nature de l'enseignement : tronc commun

Objectifs pédagogiques

Permettre aux étudiants d'utiliser les outils numériques à leur avantage en inventant leurs propres médias. Aborder le numérique par le côté créatif et non pas utilisateur.

Découvrir la programmation et en comprendre les enjeux.

Découvrir la technologie Arduino et la maîtriser relativement.

Donner aux étudiants une plateforme de création appropriée (et appropriable) pour leurs projets.

Contenu

Construction de dispositifs singuliers et expérimentaux. Les étudiants sont amenés à construire leurs propres outils, par le biais de langages simples ou complexes (actionscript, javascript, processing, php/mysql) et de la plate-forme technologique Arduino.

Processing : langage de programmation adapté à la création graphique. Permet de créer des programmes interactifs et génératifs sur ordinateur. La base de processing est la création d'images mais nous verrons également les entrées audio/vidéo et l'interface possible avec Arduino.

Arduino : plate-forme matérielle basée sur une interface entrée/sortie. Permet de construire des objets interactifs, des dispositifs indépendants très variés grâce à la multiplicité des composants disponibles. Un environnement de développement est disponible pour programmer les circuits.

Phase 1 : initiation à Arduino

découverte de la plate-forme et apprentissage sous la forme de travaux de groupes. Réalisation de dispositifs basiques pour maîtriser les différents éléments et techniques. Première approche du langage de programmation adapté

Phase 2 : programmation avancée Arduino

approfondissement du langage et élaboration de petits systèmes plus personnels

Phase 3 : initiation à Processing (2e année)

découverte du langage et réalisation de petites applications graphiques (jeux, interfaces, animations, dispositifs interactifs)

Phase 4 : connections Arduino-Processing (2e année)

Mise en place de systèmes plus complexes

Favoriser le DIY et la culture maker. Amener à questionner et démonter les objets techniques, et les comprendre différemment. Devenir actif avec les technologies numériques et moins utilisateur/ consommateur.

Evaluation : Exposé oral, rendu de projet, présentation graphique

Initiation à la recherche documentaire

Cyrielle Prévost, responsable du centre de documentation

Année : 1ère année groupes A&B (2e semestre) et groupes C&D (1e semestre)

Semestres : 1 ou 2, fonction des groupes

Nombre d'heures ((semestre) : 16h

Travail de l'étudiant.e : 2h

Méthodes : Cours magistral et recherches au centre de documentation

Bloc de connaissances et de compétences (RNCP) : Création-conception-réalisation

Cadre d'enseignement (Ministère de la Culture) : Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques

Nature de l'enseignement : tronc commun

Contenu connaissances et objectifs :

L'initiation à la recherche documentaire est l'occasion de découvrir les outils du centre de documentation qui sont à disposition des étudiant.e.s de l'ESAD tout au long de leur cursus. La formation s'articulera autour de trois axes :

- Travail sur le fonds documentaire
- Travail sur les ressources numériques
- Visites de bibliothèques

Et dans le détail :

Séance 1 : Les outils de recherche du centre de doc

Séance 2 : Les ressources numériques disponibles

Séance 3 : Le fonds documentaire et le « Fonds FRAC »

Séance 4 : Un document à part : le livre d'artiste

Séance 5 : Découverte des périodiques

Séance 6 : Visite d'une bibliothèque rémoise (sous réserve)

Séance 7 : Visite d'une collection privée (sous réserve)

Séance 8 : Séance conclusive/rendu

Bibliographie

- Barbier, Frédéric. *Histoire du livre en occident*, 3e éd. Paris : Armand Colin, 2020.

- Boivent, Marie. *La revue d'artiste*. Paris : Les presses du réel, 2015.

- Buchet-Chastel. *Le livre libre : essai sur le livre d'artiste*. Paris : Les Cahiers dessinés, 2010.

- Carbone, Pierre. *Les bibliothèques*. Paris : PUF, 2017.

-Petit, Christelle, dir. *Architecture et bibliothèques, 20 ans de construction*. Villeurbanne : Presses de l'ENSSIB, 2012.

D'autres références seront communiquées au fur et à mesure des séances

Evaluation et critères d'évaluation

Réalisation d'une carte heuristique à présenter aux autres étudiant.e.s lors de la dernière séance. Dans le rendu, seront évalués la compréhension globale de la formation et l'implication lors des différentes séances.

L'assiduité, le sérieux, et l'investissement de chacun.e font également partie des critères d'évaluation.

Cinéphilo/ie, leçons d'analyse filmique

Professeur : Fabrice Bourlez

Année : 1ère année

Semestre : 1

Nombre d'heures (semaine) : 2h

Travail de l'étudiant.e : 2h

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.

Bloc de connaissances et de compétences (RNCP) : Connaissances annexes

Cadre d'enseignement (Ministère de la Culture) : Histoire, théorie des arts et langue étrangère

Nature de l'enseignement : régime libre

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.

Un thème différent est choisi chaque année.

Workshop design objet/ Art/ Design graphique & numérique

Professeur.e.s : Equipe pédagogique de 1e année

Année : 1ère année

Semestre : 1

Type d'activité : workshop

Calendrier : décembre

Régime : Obligatoire

Bloc de connaissances et de compétences (RNCP) : Création-conception-réalisation

Cadre d'enseignement (Ministère de la Culture) : Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques

Nature de l'enseignement : tronc commun

Contenu et objectifs :

Mis en place pour la 3e année consécutive, les étudiant.e.s de 1e année pourront bénéficier d'un workshop par option, éclairant des problématiques spécifiques et un positionnement fort.

L'ensemble des étudiant.e.s sera amené à partir d'un sujet commun à développer des projets en groupe dans un temps court et rythmé.

Evaluation

Une restitution à la fin de semaine prendra place dans les murs.

Semaine Folle Intervenant.e.s extérieur.e.s

Année : 1ère année

Semestre : 2

Type d'activité : workshop

Calendrier : du 13 au 17 février 2023

Régime : Obligatoire

Bloc de connaissances et de compétences (RNCP) : Création-conception-réalisation

Cadre d'enseignement (Ministère de la Culture) : Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques

Nature de l'enseignement : tronc commun

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

Artistes invités :

En cours de programmation

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

Initiations techniques Responsables des ateliers de l'ESAD

Année : 1ère année

Semestres : 1 et 2

Type d'activité : Formation technique

Nombre d'heures (semaine) : Selon calendrier

Travail de l'étudiant.e : Mise en application dans les cours

Régime : Obligatoire

Bloc de connaissances et de compétences (RNCP) : Technique

Cadre d'enseignement (Ministère de la Culture) : Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques

Nature de l'enseignement : tronc commun

Contenu et objectifs

Afin de mener à bien les projets d'atelier, l'étudiant.e suivra différentes formations, selon un calendrier communiqué au fur et à mesure de l'année :

- Matériel électroportatif
- Sérigraphie
- Moulage
- Photographie argentique et numérique
- Traitement de l'image, de la création à l'impression
- Ressources documentaires

Evaluation

Présence et mise en application dans les cours

Carnet de bord

Professeur.e.s : tou.te.s

Année : 1ère année

Semestres : 1 et 2

Type d'activité : Recherche

Nombre d'heures (semaine) : Suivi mensuel

Travail de l'étudiant.e : Continu

Régime : Obligatoire

Contenu et objectifs

Le Carnet de bord est un document dans lequel l'étudiant.e rédige ses impressions et réflexions personnelles, dès lors qu'il visite galeries d'art, expositions, ou est en voyage d'étude. Dans ce même carnet, l'étudiant.e développe ses recherches personnelles dans le cadre de son projet. Il permet d'acquérir progressivement une méthode de réflexion et d'enrichissement du projet personnel, activité de base du créateur.

Evaluation

Présentation du Carnet. L'originalité, l'étendue des disciplines, l'exhaustivité et la curiosité artistiques constituent les critères d'évaluation.

Voyage pédagogique

Professeur.e.s : Raoul Sbaïz et Anne Fressard

Année : 1ère année

Semestre : 1

Type d'activité : Recherche

Nombre d'heures (semaine) : 8h

Travail de l'étudiant.e : sans objet

Régime : Obligatoire

Bloc de connaissances et de compétences (RNCP) : Connaissance des contextes artistiques

Cadre d'enseignement (Ministère de la Culture) : Histoire, théorie des arts et langue étrangère

Nature de l'enseignement : tronc commun

Contenu et objectifs

Le voyage pédagogique à destination des étudiant.e.s de 1e année propose cette année la découverte du Donjon de Vez et l'exposition temporaire « Cabanes d'architectes ».

Il a pour but d'élargir la connaissance des étudiant.e.s et de leur permettre de prendre contact avec les œuvres autrement que par un « musée imaginaire » et d'initier des problématiques qu'ils.elles approcheront toute l'année dans leur travail.

Evaluation

Présence et intérêt pour les propositions

Soutenance de fin d'année et Projet Personnel Professeur.e.s : tou.te.s

Année : 1ère année

Semestres : 1 et 2

Type d'activité : Recherche

Nombre d'heures (semaine) : De mi-mai jusque fin juin

Travail de l'étudiant.e : Continu

Régime : Obligatoire

Bloc de connaissances et de compétences (RNCP) : Création-conception-réalisation

Cadre d'enseignement (Ministère de la Culture) : Bilan

Nature de l'enseignement : tronc commun

Contenu et objectifs

La 1ère année permet à l'étudiant.e d'acquérir les bases indispensables à la poursuite de ses études. Cette année d'enseignement se fonde sur trois objectifs principaux permettant à l'étudiant.e :

- d'améliorer sa capacité de travail et de recherche ;
- de développer ses capacités d'analyse ;
- d'imaginer sa relation au monde.

Sont dispensés, des enseignements de pratique et d'initiation : dessin, couleur, volume, design, photographie, vidéo, infographie et de culture générale : histoire de l'art, langue vivante, conférences. La première année est aussi une année probatoire, dans la mesure où l'étudiant.e fait le constat de ses aptitudes ou non à s'engager dans un cursus artistique de plusieurs années.

Le projet personnel présenté lors de la soutenance de fin d'année permet d'évaluer les acquis des étudiant.e.s, il est un moment clé qui permet au conseil de classe de décider du passage en année supérieure.

La soutenance comprend une sélection des projets d'atelier de l'année, le(s) carnet(s) de bord, et la présentation du projet personnel, dont les ressorts puiseront dans l'option choisie, annoncée en fin d'année : Art, Design graphique, Design objet.

Evaluation

Une soutenance orale de 20 minutes (courant juin) devant un jury constitué de 2 enseignant.e.s au moins. Le projet personnel est décisif pour le passage en année supérieure.