

CATALOGUE DES COURS
2022 / 2023
1er cycle - 2e ANNÉE
ART

ENSEIGNANTE RÉFÉRENTE :
MANUELA MARQUES

Enseignant.e.s/Intervenant.e.s

2e année Art

2022-2023

Théorie :

Rozenn Canevet
Vanessa Morisset

Art :

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

Enseignements au choix

Ciné-Club : Fabrice Bourlez
Design & culinaire : Julie Rothhahn & Alexandre Poisson
Sérigraphie : Jean Wanschoor
Dessin : Jean-Michel Hannecart
Les mondes de l'accès : Claire Fauchille
Arduino : Mathieu Ehrsam
Son : Vivien Trelcat et Thomas Dupouy

Permis ateliers :

Antoine Gadon
Stéphane Liakhoff
Clément Lizeux
Sophie Roderes

Initiation photographie :

Jean-Christophe Hanché

Maquette pédagogique de 2e art 2022-2023

	Semestre 3		Semestre 4	
Méthodologies, techniques et mise en œuvre	16		14	
	ECTS	Heures par semaine	ECTS	Heures par semaine
Art	3	40h	3	32h
Photographie	4	40h	3	32h
Vidéo	4	40h	3	32h
Dessin peinture	4	40h	3	32h
Formation technique en photographie	1	16h		
Workshop (Lizières)			2	40h
Semaine Folle			NC	32h
Histoire, théorie des arts, langue étrangère	8		8	
Art contemporain	3	40h	3	40h
Philosophie	2	16h	2	16h
Anglais	2	20h	2	18h
Colloque et conférences	1	12h	1	16h
Recherches personnelles	2		4	
Enseignement au choix	2	20h ou 40h	1	20h ou 40h
Collégiales			1	16h
Projet personnel			2	120h 3 semaines
Bilan du travail plastique et théorique (dont collégiales au 1 ^e semestre et soutenance au 2 ^e semestre)	2		4	

Histoire de l'Art

Professeure : Vanessa Morisset

Année : 2e Art

Semestres : 5 et 6

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

Nombre d'heures (semaine) : 4h

Travail de l'étudiant.e : 2h

Régime : Obligatoire

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

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

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

Nature de l'enseignement : tronc commun

Contenus et objectifs :

Actualité artistique et éditoriale, en région Grand-Est, en France, et partout sur Terre, voir au-delà + suivi de projets.

L'objectif est de poursuivre la transmission de données essentielles à l'élargissement d'une culture artistique et à la formation d'un esprit critique, en abordant des sujets et des pratiques diverses et non uniquement autocentrées sur les recherches personnelles!

Bibliographie :

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

Evaluation :

Exposés (constitution de groupes de travail) et travaux d'écriture, du plus académique au plus expérimental (compte-rendu d'ouvrages ou documents spécialisés et de visites d'expositions, écriture créative). La participation et l'assiduité sont aussi prises en compte.

Visites d'expositions:

The Left Place, Frac Champagne Ardenne, FECIT, Eva Aeppli au Centre Pompidou Metz

Philosophie

Année : 2e Art

Semestre : 4

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

Nombre d'heures (semaine) : 4h

Travail de l'étudiant.e : 2h

Régime : Obligatoire

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

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

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

Nature de l'enseignement : tronc commun

Contenus et objectifs

Cours d'esthétique en lien avec les problématiques contemporaines

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.

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.e : 4h et plus

Régime : Obligatoire

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

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

Cadre d'enseignement (Ministère de la Culture) : Méthodologies, techniques et mise en œuvre

Nature de l'enseignement : tronc commun

Contenu et objectifs : Durant les séances d'atelier, on abordera la matière " peinture" et la finalité de "son geste". De manière distinctive ou en combinant ces deux aspects, l'étudiant.e investira la matérialité picturale (ou graphique) et la surface du tableau tout en questionnant le statut d'écran de ce dernier. Le dessin et la peinture seront envisagés comme un corpus adapté à l'étudiant.e, lui permettant de réfléchir sur une problématique artistique dans une recherche expérimentale en lien avec ses préoccupations.

Le dessin sera d'une part un capteur du réel mais aussi un projet en tant que tel (dessin). 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.

Évaluation : 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 :

Ludwig Wittgenstein : *remarques sur les couleurs*

Pierre Garcia : *le métier de peintre*

Revue, monographies et vidéos 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

Nombre d'heures (semaine) : 4h

Travail de l'étudiant.e : 1h

Régime : Obligatoire

Méthodes : Cours en groupe

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

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

Nature de l'enseignement : tronc commun

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

Professeure : 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.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) : Méthodologies, techniques et mise en œuvre

Nature de l'enseignement : tronc commun

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 étudiant.es 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.e doit développer une réflexion personnelle. Les techniques et matériaux employées 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 étudiant.es 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 étudiant.es 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 étudiant.es 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 »

Professeure : 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.e : A évaluer suivant les projets

Régime: Obligatoire

Méthode : Alternance entre théorie et pratique.

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

Cadre d'enseignement (Ministère de la Culture) : Méthodologies, techniques et mise en œuvre

Nature de l'enseignement : tronc commun

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.e est invité.e 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.

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.e : 4h

Régime : Obligatoire

Méthodes : Atelier, travaux dirigés et travail sur le terrain

Contenu et objectifs : Approche plastique de l'image vidéo

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

Cadre d'enseignement (Ministère de la Culture) : Méthodologies, techniques et mise en œuvre

Nature de l'enseignement : tronc commun

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.

Enseignement au choix

Son

Professeurs : Sonopopée (Vivien Trelcat et Thomas Dupouy)

Année : 2e année

Semestres : 3 et/ou 4

Type d'activité : Pratique et initiation

Nombre d'heures (semestre) : 20h

Travail de l'étudiant.e : 1h

Régime : Enseignement au choix

Méthodes : Cours et travaux pratiques

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

Cadre d'enseignement (Ministère de la Culture) : Méthodologies, techniques et mise en œuvre

Nature de l'enseignement : Enseignement au choix

Pré-requis : aucun

Contenu et objectifs :

Base de la création sonore à l'ESAD :

Qu'est-ce que la création sonore? Discussion sur les notions

- d'acousmatique, musique concrète, électroacoustique mixte, field recording, design

Sonore

- de fonction de la musique, le performeur et l'auditeur/spectateur

Qu'est-ce qu'un home-studio ?

- la "chaîne électro-acoustique" (analogique/numérique, hardware)

- le cas du studio de l'esad

- la prise de son mono et stéréo, mobile et en studio (évocation des différents types de micro et de directivité, de sensibilité)

- le logiciel d'acquisition et de montage (Cockos Reaper), les fichiers sons

Exercice de création sonore

- Apprentissage de Reaper et du studio son via une courte composition à contraintes techniques (séquences communes et individuelles)

- Méthode de dérushage, lien entre composition et technique de mixage

- Quelques techniques de composition (Partition graphique, traitements, textures)

- Méthodologie, (séquence de travail, organiser sa banque de son, sauvegardes, export et partage)

Evaluation :

Evolution des connaissances, élaboration progressive d'un travail réfléchi, investissement.

Création d'une production sonore

Enseignement au choix

Cinéphilo-ie: leçons d'analyse filmique **Professeur : Fabrice Bourlez**

Année : 2e Design graphique & numérique

Semestre : 3

Type d'activité : Pratique et initiation

Nombre d'heures : 2h

Travail de l'étudiant.e : 2h

Bloc de connaissances et de compétences (RNCP) : Histoire, théorie des arts, langue étrangère

Cadre d'enseignement (Ministère de la Culture) : Méthodologies, techniques et mise en œuvre

Nature de l'enseignement : Enseignement au choix

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.

Enseignement au choix

Laboratoire des mondes de l'accès/ Arts d'utilités publique et sociale Intervenante : Claire Fauchille, agence Humaniteam

Année : 2e année

Semestres : 3 ou 4

Type d'activité : Pratique et initiation

Nombre d'heures (semaine) : 4h

Travail de l'étudiant.e : 1h

Régime : Enseignement au choix

Méthodes : Cours et travaux pratiques

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

Cadre d'enseignement (Ministère de la Culture) : Méthodologies, techniques et mise en œuvre

Nature de l'enseignement : Enseignement au choix

Contenus et objectifs :

Travailler avec les acteurs du monde de l'ESS

Dimension partenariales des projets

Transdisciplinarité

Proposer des créations dont le format dépend des besoins identifiés

Recherche et action pour faire naître des problématiques, disciplines humaines, scientifiques, sociales.

En s'appuyant sur des exemples de projets développés par l'agence Humaniteam, nous proposons aux étudiants d'explorer une démarche de design d'expérience utilisateur dans le milieu de la santé :

Les objectifs du module orienté santé / soin :

Découvrir une démarche de design en santé et d'innovation sociale à travers des exemples de projets réalisés auprès de partenaires publics et privés

Explorer le milieu de la santé en immersion sur le terrain auprès des usagers

Expérimenter une méthodologie de design centré utilisateur

Créer des objets, services, solutions organisationnelles ou numériques en s'appuyant sur les besoins identifiés

Intégrer les usagers dans le processus de conception

Synthétiser et valoriser ses expériences lors du semestre

Les projets proposés :

PROJET #1

Thème : L'observance dans le traitement de la maladie de Wilson

La mission : Créer des outils facilitant le dialogue entre le médecin et le patient lors d'une consultation

Les usagers concernés : Médecins hépatologue / Pédiatre / patients atteints de la maladie de Wilson

Commanditaire : Laboratoires ORPHALAN

PROJET #2

Thème : L'accueil des proches en service de réanimation à l'Hôpital

La mission : Créer des outils pédagogiques permettant de préparer les enfants à la visite d'un parent en réanimation (le parcours de soin, le bruit des machines, la communication avec son proche, le rôle des professionnels)

Les usagers concernés : Enfants, proches

Commanditaire : Centre Hospitalier Universitaire de Bicêtre - Paris-Saclay APHP

PROJET #3

Thème : L'éducation thérapeutique au centre des Maladies rares du Développement Génital

La mission : Créer un outil support d'éducation thérapeutique sur les parcours vers la parentalité pour les patientes

Les usagers concernés : Patientes avec une variation du développement génital et avec un chromosome Y / les infirmières animant des ateliers d'éducation thérapeutique

Commanditaire : Centre de référence Maladies rares du Développement génital et de l'Hypophyse.

PROJET #4

Thème : Manger en autonomie

La mission : Créer une gamme d'objets d'art de la table adaptée aux personnes en situation de handicap

Les usagers concernés : Ergothérapeutes / patients

Commanditaire : Centre hospitalo-universitaire de Bicêtre APHP, service de rééducation.

Fablab Hospitalier Héphaïstos - GH Paris Saclay APHP

PROJET #5

Thème : Accompagner le développement de laboratoires de bactériologie dans des zones d'urgence ou disposant de peu de moyens

La mission : En s'imprégnant de la culture des fablabs, création d'un kit d'outils DIY et open-source à diffuser pour accompagner la création d'un laboratoire de bactériologie en Angola.

Les usagers concernés : Technicien de laboratoire de bactériologie à l'Hôpital en France / ONG Bactériologie Sans Frontières

Commanditaire : Centre hospitalo-universitaire de Bicêtre APHP, service de bactériologie.

Fablab Hospitalier Héphaïstos - GH Paris Saclay APHP

Le déroulé du semestre :

Les étudiants sont répartis par groupe en fonction de leur intérêt pour chaque sujet.

1 groupe = 1 projet pour le semestre.

Le calendrier des étapes s'organise au cas par cas selon l'avancée de chaque groupe projet.

Étape 1 : Présentation de la méthodologie et programme du semestre.

Présentation de chaque projet développé par Humaniteam, illustration de la démarche, des propositions, retours d'expériences.

Répartition des groupes.

Étape 2 : Veille des innovations existantes et des pratiques remarquables sur le sujet.

Identification des signaux faibles. Création d'un Padlet / espace de travail sur Figma.

Restitution de la production de chaque groupe.

Étape 3 : Préparation de l'immersion terrain, prise de contacts avec les usagers.

Réalisations des guides d'entretien.

Visite en immersion sur le terrain et/ou entretiens utilisateurs selon les projets.

Analyse des besoins utilisateurs.

Étape 4 : Synthèse entre la veille des initiatives existantes et l'immersion terrain.

Idéation, définition des pistes créatives en équipe. Croquis, esquisses, recherches formelles.

Étape 5 : Maquettes et prototypage des projets. Tests utilisateurs. Définition des scénarios de diffusion de ses propositions.

Étape 6 :

Restitution des projets.

Format à définir avec l'ESAD (publications / exposition ?)

Evaluation :

Synthèse des projets menés durant le semestre.

Bilan de ce qui a fonctionné ou non

Perspectives de développement de ces actions à d'autres échelles.

Enseignement au choix

Design culinaire

Professeure : Julie Rothhahn (1e semestre)
Intervenant : Stéphane Bureaux (2e semestre)

Année : 2e année

Semestres : 3 et/ou 4

Type d'activité : Pratique et initiation

Nombre d'heures (semaine) : 4h

Travail de l'étudiant.e : 1h

Régime : Enseignement au choix

Méthodes : Cours et travaux pratiques

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

Cadre d'enseignement (Ministère de la Culture) : Méthodologies, techniques et mise en œuvre

Nature de l'enseignement : Enseignement au choix

Contenu et objectifs : Le design culinaire est ouvert aux étudiant.es qui partagent une affinité pour la chose culinaire au sens large. L'enseignement a pour objectif de réaliser un projet de design dans le domaine de l'alimentation. Les recherches sont menées en solo ou en binôme.

Bibliographie :

« Design culinaire, le Manifeste », 2004,

« Design Culinaire, l'Atelier », 2006,

« Les produits laitiers – l'épicerie fine », 2008

« Paysages Alimentaires », 2010 (édités par l'ESAD).

Evaluation : L'investissement, la participation, l'intérêt des propositions et le niveau de finalisation du projet

Enseignement au choix

Dessin

Professeur : Jean-Michel Hannecart

Année : 2e année

Semestres : 3 et 4

Type d'activité : initiation

Nombre d'heures (semaine) : 2h

Travail de l'étudiant.e : 2h

Régime : Enseignement au choix

Méthodes : Travaux pratiques et dirigés, ateliers

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

Cadre d'enseignement (Ministère de la Culture) : Méthodologies, techniques et mise en œuvre

Nature de l'enseignement : Enseignement au choix

Contenu et objectifs :

A partir d'une approche du corps (modèle vivant) et de la morphologie, les étudiant.e.s seront amené.e.s à construire une pratique autour d'un médium de leur choix. Ce dernier permettra de tisser des liens entre la pratique du dessin et les questionnements dans sa démarche personnelle. Le dessin est un langage, une écriture de l'intime faisant le lien entre toutes les disciplines. Il permet d'analyser le monde. L'objectif de ce cours est d'apporter à l'étudiant.e les outils indispensables au développement de son écriture, à l'aide de toutes les techniques qu'offrent les arts graphiques.

Le dessin sera étudié 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. La réalisation d'un carnet ou d'un format reprenant la singularité des questionnements de ce dernier sera la finalité de la démarche.

Objectif pédagogique :

L'étudiant.e sera à même de proposer une technique s'approchant au plus près de sa pensée et de son objectif final. Il.elle en définira le choix des paramètres constituant son travail. Le dessin deviendra un terrain d'expérimentation et de développement de ses recherches personnelles afin de mettre en œuvre ce dernier selon les champs très diversifiés du dessin.

Evaluation : Investissement dans la recherche graphique ainsi que la maîtrise du dessin.

L'évaluation finale se fera dans la présentation du travail et la qualité de l'accrochage.

Bibliographie: revue Roven, les cahiers dessinés/La méthode du cerveau droit: Betty Edwards/ Le plaisir au dessin, JL Nancy/ du dessein au dessin M.Streker/morphologie de JF Debord et A. Maupré ...et toutes personnes utilisant le dessin comme dessein

Enseignement au choix

Sérigraphie **Responsable d'atelier : Jean Wanschoor**

Année : 2e année

Semestres : 3 et 4

Type d'activité : initiation

Nombre d'heures (semaine) : 2h

Travail de l'étudiant.e : 2h

Régime : Enseignement au choix

Méthodes : Travaux pratiques et dirigés

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

Cadre d'enseignement (Ministère de la Culture) : Méthodologies, techniques et mise en œuvre

Nature de l'enseignement : Enseignement au choix

Contenu connaissances et objectifs :

- Il s'agit de découvrir la pratique de l'impression par la sérigraphie ainsi que d'en maîtriser les rudiments. Nous verrons toutes les notions élémentaires nécessaires à la création et à l'utilisation d'un cadre de sérigraphie.

- Les participants seront amenés à utiliser la technique afin de réaliser des impressions sur différents supports (papier, textile, céramique). La finalité pour l'étudiant.e étant de savoir mener son projet à bien, de sa conception à sa réalisation et sa diffusion.

Bibliographie :

- Sérigraphie (français) Relié – 26 octobre 2017
- Elshopo cabinet, le laboratoire de la sérigraphie, mai 2009
- Faites forte impression – De la gravure à la sérigraphie, mai 2020
- Le manuel de la sérigraphie, Matériel et techniques. Paru le 23 octobre 2014
-

Evaluation et critères d'évaluation :

- La persévérance dans la compréhension et dans l'application des rudiments de la pratique de la sérigraphie.

- L'implication de l'étudiant.e, ainsi que sa force de proposition plastique et technique.

- La capacité à maîtriser le processus de préparation et d'impression en autonomie.

Spécificités: Utilisation de produit à faible dangerosité.

Enseignement au choix

Atelier numérique Une approche de la programmation et du making Professeur: Mathieu Ehrsam

Année : 2e année

Semestre : 3

Type d'activité : initiation

Nombre d'heures (workshop) : 32h

Travail de l'étudiant.e : 2h

Régime : Enseignement au choix

Méthodes : Travaux pratiques et dirigés, workshop

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

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

Cadre d'enseignement (Ministère de la Culture) : Méthodologies, techniques et mise en œuvre

Nature de l'enseignement : Enseignement au choix

Objectifs pédagogiques

Permettre aux étudiant.es 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 étudiant.es une plateforme de création appropriée (et appropriable) pour leurs projets.

Contenu

Construction de dispositifs singuliers et expérimentaux. Les étudiant.es 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

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

Phase 4 : connections Arduino-Processing

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

Enseignement au choix

Engagement étudiant

Référent.e : Commission du dispositif

Année : 2e Art

Semestres : 3 et 4

Type d'activité : professionnalisation

Nombre d'heures (semaine) : 2h

Travail de l'étudiant.e : 2h

Régime : Enseignement au choix

Méthodes : Travaux pratiques et dirigés

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

Cadre d'enseignement (Ministère de la Culture) : Méthodologies, techniques et mise en œuvre

Nature de l'enseignement : Enseignement au choix

Contenu et objectifs :

Article 1 : champ d'application

Les étudiant.es concerné.es par ce nouveau dispositif sont les étudiant.es de 2, 3e et 4e années.

Les activités éligibles sont les suivantes :

- Engagement bénévole dans la vie de l'ESAD, au sein des instances (CA, CPVE, CSR) ou d'un dispositif de l'ESAD (mission handicap, Lutte contre les violences sexuelles et sexistes)
- Engagement associatif de l'ESAD (BDE, La Sauce, la Récupérathèque)

L'engagement pour bénéficier de ce dispositif doit être formalisé par une note d'intention, sous la forme d'une candidature motivée et argumentée. Il doit représenter une participation active au sein de l'ESAD, l'étudiant.e doit en effet avoir une part importante dans l'exécution des missions et dans sa gouvernance, dans la définition de ses objectifs.

L'engagement doit servir un intérêt général et notamment véhiculer des valeurs de solidarité, d'entraide et de citoyenneté.

La durée de l'engagement doit être au minimum d'une année scolaire, il doit se faire sans contrepartie financière et au bénéfice de la communauté ésadienne.

Article 2 : le calendrier d'instruction des demandes

Les démarches sont faites par les étudiant.es auprès des services de la scolarité et de la pédagogie dès le début de l'année scolaire.

Etape 1 : soumission des candidatures des étudiant.es intéressé.es par le dispositif engagement étudiant.

Etape 2 : réunion d'information obligatoire pour valider l'inscription dans ce dispositif

Etape 3 : compte-rendu régulier du travail engagé auprès de la commission d'évaluation et de ses différentes étapes

Etape 4 : présentation du bilan de l'engagement en fin d'année scolaire pour validation des ECTS.

Article 3 Les critères d'évaluation

L'évaluation portera sur les compétences liées au diplôme notamment les compétences transversales. Ce n'est pas le fait de s'engager qui est évalué, mais la manière dont l'étudiant.e restitue son expérience, sa capacité d'analyse sur son engagement et les apports que l'étudiant.e en a retiré avec son cursus et sur un plan personnel et/ou professionnel, et en termes d'acquisition de compétences. Afin d'aider les étudiant.e.s à restituer leurs expériences de l'engagement, des ateliers seront proposés aux étudiant.e.s dans le dispositif.

Article 4 : La commission est composée comme suit :

- Les membres de droit des instances concernées : CA, CPVE et CSR
- La/le responsable de la pédagogie et de la scolarité et toute personne des services concernés pour la dimension associative et personnes référentes au sein de l'équipe administrative.

Soutenance de fin d'année

Professeur.e.s : tou.te.s

Année : 2e Design Graphique & Numérique

Semestre : 4

Type d'activité : Bilan

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) : Méthodologies, techniques et mise en œuvre

Nature de l'enseignement : Bilan

Contenu et objectifs :

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

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

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

Nature de l'enseignement : Professionnalisation

Contenu et objectifs :

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

Après validation signée du professeur référent, l'étudiant.e 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.e rend un rapport de stage écrit, et le présente à l'oral, en 15mn lors d'une soutenance collective.