

CATALOGUE DES COURS

2022 / 2023

1er cycle - 3e ANNÉE

ART

**ENSEIGNANTE RÉFÉRENTE :
CÉCILE LE TALEC**

Enseignant.e.s/Intervenant.e.s

3e année Art

2022-2023

Théorie :

Fabrice Bourlez
Rozenn Canevet
Vanessa Morisset

Art :

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

Enseignements au choix et ARC

Julie Rothhahn
Claire Fauchille
Mathieu Ehram
Fabrice Bourlez
Jean Wanschoor
Jean-Michel Hannecart
Cécile Le Talec
Thomas Dupouy
Vivien Trelcat
Nicolas Aiello
Marion Kueny
Rozenn Canevet

Maquette pédagogique de 3e art 2022-2023

	Semestre 5		Semestre 6	
Méthodologies, techniques et mise en œuvre	10		4	
	ECTS	Heures par semestre	ECTS	Heures par semestre
Art	3	40h	1	40h
Photographie	2	40h	1	40h
Vidéo	2	40h	1	40h
Dessin peinture	3	40h	1	40h
Workshop (Lizières)			nc	40h
Voyage pédagogique			nc	
Semaine Folle			nc	
Histoire, théorie des arts, langue étrangère	8		5	
Art contemporain	4	40h	3	40h
Philosophie			2	20h
Anglais	2	20h	1	18h
Colloque et conférences (ESAD-FRAC)	2	12h	1	16h
Recherches et expérimentations personnelles	6		6	
Enseignement au choix ou ARC	2	20 ou 40h	2	20h ou 40h
Partenariat (exposition, workshop dessin .)			nc	16h

Projet personnel	2	40h	2	40h
Workshop Ecriture			2	32h
Collégiales	2	16h		
Stage	2	140h		
Bilan du travail plastique et théorique		2		
Diplôme National Art				15

Projet Art

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

Nature de l'enseignement : tronc commun

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 étudiant.e.s dans la formulation d'une problématique personnelle, tant au niveau méthodologique que plastique.

Les étudiant.e.s sont invité.e.s 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.

Dessin & peinture

Professeur : Jean-Michel Hannecart

Année : 3e année

Semestres : 5 et 6

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) : Méthodologie, 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 statu 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 (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.

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 :

-L. Wittgenstein : *remarques sur les couleurs*

-Pierre Garcia : *le métier de peintre*

- Revues , monographies et vidéos sur la peinture et le dessin en général (Roven, Les cahiers dessinés...)

Photographie

Pratiques contemporaines et hétérogènes de la photographie

Professeure : 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.e : A évaluer suivant le projet

Régime : Obligatoire

Méthodes : Travaux pratiques et projet personnel

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

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

Nature de l'enseignement : tronc commun

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

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

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

Nature de l'enseignement : tronc commun

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

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

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

Nature de l'enseignement : tronc commun

Contenus et objectifs :

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

Spécialité : Théorie

Année : 3e année

Semestre : 6

Type d'activité : Culture générale

Nombre d'heures : 4h une semaine sur deux

Travail de l'étudiant.e : 2h

Régime : obligatoire

Méthodes : cours et travaux dirigés.

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 : 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

Professeure : Vanessa Morisset

Année : 3e année

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 et 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

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.e : 2h

Régime : Obligatoire

Méthodes : Cours en groupe

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 :

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.

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

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 : 3e année

Semestres : 5 ou 6

Type d'activité : Pratique et initiation

Nombre d'heures (semaine) : 4h

Travail de l'étudiant.e : 1h

Méthodes : Cours et travaux pratiques

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

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

Nature de l'enseignement : Enseignement au choix

Contenu et objectifs : Le design culinaire est ouvert aux étudiants 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 : 3e année

Semestres : 5 ou 6

Type d'activité : initiation

Nombre d'heures (semaine) : 4h

Travail de l'étudiant.e : 2h

Méthodes : Travaux pratiques et dirigés, ateliers

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

Cadre d'enseignement (Ministère de la Culture) : Méthodologie, 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 : 3e année

Semestres : 5 ou 6

Type d'activité : initiation

Nombre d'heures (semaine) : 4h

Travail de l'étudiant.e : 2h

Méthodes : Travaux pratiques et dirigés

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

Cadre d'enseignement (Ministère de la Culture) : Méthodologie, 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 : 3e année

Semestres : 5 ou 6

Type d'activité : initiation

Nombre d'heures (semaine) : 4h

Travail de l'étudiant.e : 2h

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) : Méthodologie, techniques et mise en œuvre

Nature de l'enseignement : Enseignement au choix

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

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

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

Année : 3e année

Semestre : 5

Type d'activité : Pratique et initiation

Nombre d'heures : 2h

Travail de l'étudiant.e : 2h

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

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

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

Engagement étudiant Réfèrent.e : Commission du dispositif

Année : 3e année

Semestres : 5 et 6

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 dans la Vie étudiante (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. Cet engagement 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 « publique » 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.

A.R.C (Atelier Recherche et Création)

Get In touch

Professeur.e.s : Fabrice Bourlez et Manuela Marquès

Année : 3e année

Semestres : 5 et 6

Type d'activité : Recherche

Nombre d'heures : selon calendrier

Travail de l'étudiant.e : 4h

Régime : au choix

Méthodes : Travaux pratiques et dirigés

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) : Recherche et expérimentation personnelle

Nature de l'enseignement : ARC

Objectifs pédagogiques

« Toucher est à la fois un nom et un verbe, un substantif et un infinitif, un sens et une action. Toucher se situe à la limite de notre corps, à la rencontre de l'autre. Toucher est réflexif : on se touche. Toucher est objectif : on touche le monde. Toucher, c'est atteindre un lieu comme on touche à une limite. On dit "toucher terre". C'est aussi quitter ses habitudes affectives et conceptuelles. Si ça nous touche, ça nous émeut, ça défait les formes figées de nos ressentis. Touché est encore un terme de combat, de bataille, de cape et d'épée. On peut être touche-à-tout mais il n'en demeure pas moins des interdits de toucher et des points d'intouchable. Parfois, on joue à touche-touche malgré tout.

Notre ARC se tiendra entre arts et philosophie. Il souhaiterait interroger les différentes facettes du toucher dans leurs dimensions intimes et publiques, privées et politiques, spéculatives et plastiques. So... Let's get in touch! »

En partenariat avec le Manège de Reims et Marie Barbottin

Evaluation et critères d'évaluation

Autonomie dans le travail demandé. Engagement, implication, qualité de la documentation, qualité des propositions formelles.

A.R.C (Atelier Recherche et Création)

Interlude

Professeur.e.s : Cécile Le Talec, Thomas Dupouy, Vivien Trelcat

Année : 3e année

Semestres : 5 et 6

Type d'activité : ARC

Nombre d'heures : selon calendrier

Travail de l'étudiant.e : 4h

Régime : au choix

Méthodes : Travaux pratiques et dirigés

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) : Recherche et expérimentation personnelle

Nature de l'enseignement : ARC

Objectifs pédagogiques

Interlude, est un espace et un « poste radio » créée par l'ESAD de Reims s'appuyant sur des collaborations spécifiques avec des partenaires : Césaré, Centre national de création musicale de Reims et avec le Conservatoire à rayonnement régional de Reims.

Interlude produit des émissions qui interrogent les rapports qu'entretiennent l'image, le texte, le paysage, les voix, les musiques avec l'espace de diffusion et d'exposition sonore.

Les formats de 15 à 28 minutes des émissions programmées se présentent comme une sorte de bibliothèque/sonothèque dans laquelle un nouveau Tome/podcast apparaît chaque mois (à écouter, ré-écouter, feuilleter, parcourir, jouer).

Interlude, plate-forme sonore invite les compositeurs, les artistes, les poètes, les écrivains, les musiciens, les architectes, les designers, les artisans d'art, les comédiens, les metteurs en scène, les danseurs à habiter une « plage » radiophonique le temps d'une écoute.

Interlude est un lieu/studio de rencontres bavardes, d'expositions sonores, de concerts, de diffusions de confidences sans murs une galerie nomade dédiée à l'expérience de l'écoute. Cette galerie flottante et aveugle invite l'auditeur à configurer son propre espace et temps immersif, ici ou ailleurs.

Interlude accueille, expérimente, diffuse, transmet, cherche, improvise et fouille

Les morceaux choisis / présents sonores qui composent les émissions sont réalisés à partir de « pièces » originales, libres de droits, par des artistes, des compositeurs, des écrivains, des étudiants Ces pièces se rencontrent et dialoguent côte à côte dans un temps donné

Structuration :

Interlude est un projet d'ARC, permettant à 15 étudiants de septembre à fin mars de développer des projets aux contenus multiples et ce durant toute une année. Il inscrira davantage de transversalité dans l'enseignement spécialisé, l'ARC étant ouvert aux étudiants étant de 3e et 4e année toutes options.

Le projet Interlude permettra de concevoir des productions sonores, musicales sous forme de podcast, d'entretiens et conversations mais aussi d'archiver, d'éditer et d'informer. Ces productions seront libres de droit, créées, produites dans un laboratoire sans murs.

Méthode et organisation :

L'accompagnement pédagogique se fera par Cécile Le Talec et Sonopopée et des éclairages seront apportés dans le cadre de partenariat, tant de Césaré que du CRR.

- Exploration du champ de la création sonore et acquisition des techniques spécifiques donnant lieu à la création de pièces sonores en relation avec une thématique dans le cadre de la grille de programmation.

- Les étudiants découvrent et explorent de nouveaux champs de créations dans lesquels leur complémentarité produit des œuvres qui les surprendront (1+1=3) et constituent les prémices de nouvelles expérimentations. Cette radio a pour objectif pédagogique d'offrir à de jeunes artistes et compositeurs un espace à la fois de création et de diffusion, qui pose la question de la spécificité d'un médium/support.
 - o Un workshop mixte avec les élèves de composition du CRR aura lieu, en novembre 2021. (4 jours de workshop)

- Il est un accompagnement fort vers la **professionnalisation** car le travail est relié directement aux différentes structures de production et diffusion de la ville, et bénéficie des partenariats établis à l'échelle régionale / nationale / internationale :
 - o Sonopopée en tant qu'Association, par ailleurs résidents de la pépinière à l'ESAD pour leur pratique plurielle autour du son : composition, lutherie....
 - o Césaré :
Césaré est l'un des 8 Centres nationaux de création musicale répartis sur l'ensemble du territoire français. Sa mission est de favoriser l'émergence d'œuvres originales à la frontière des styles musicaux et des disciplines artistiques par une politique de résidence, de production et de transmission. Césaré se veut un lieu de rencontres entre les artistes et le public, ouvert au monde et sensible au moindre frémissement de la création.
 - o Le CRR : Le **conservatoire à rayonnement régional de Reims** est un conservatoire à rayonnement régional, établissement d'enseignement artistique agréé et contrôlé par l'État (direction générale de la Création artistique du ministère de la Culture et de la Communication), représenté par la direction régionale des Affaires culturelles (DRAC). Il propose trois domaines artistiques des arts de la scène : la musique, la danse et le théâtre.
 - o une résidence de création aura lieu à Lizières (projet de Vinyle) assorti d'un projet d'exposition dans la galerie SometimeStudio à Paris, viendra finaliser l'année. Elle sera accompagnée par Ramuntcho Matta.

- Une radio pensée comme un lieu de ressources : Découverte d'archives, d'œuvres musicales et sonores référentes d'artistes et compositeurs vivants comme historiques, de colloques et rencontres enregistrés. Les étudiants bénéficient de rencontres avec des compositeurs, plasticiens, chorégraphes, metteurs en scène, auteurs, développeurs et chercheurs résidents et/ou invités dans les différentes structures, et assistent aux créations en cours.
 - o Rencontres avec un.e résident.e de Césaré
 - o Invitations aux concerts organisés par Césaré et le CRR
 - o Conférences spécifiques d'historien.ne du son ou d'artistes à la pratique sonore

- un espace de réflexion production expérimentation / studiolo qui se trouve à l'ESAD Franchet. Pourront aussi être sollicités sur demande préalable les ressources de nos partenaires (studio d'enregistrement de Césaré, matériel audio, studio de répétition,)

La Radio Interlude est un espace d'émission, transmission, réflexion sur notre époque : rencontres, débats et échanges entre artistes et compositeurs - instrumentistes et théoriciens - artisans / inventeurs / luthiers et interprètes / historiens de l'art et historiens de la musique / esthétique et histoire

Une grille de programme sera élaborée permettant de définir une typologie des contenus.

A.R.C (Atelier Recherche et Création)
EKES-Éditions Sonores.
Vivacités écologiques

Professeure : Rozenn Canevet

Année : 3e année

Semestres : 5 et 6

Type d'activité : Recherche

Nombre d'heures : selon calendrier

Travail de l'étudiant.e : 4h

Régime : 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) : Recherche et expérimentation personnelle

Nature de l'enseignement : ARC

Pré-requis

Aucun : en début d'année, une formation technique en montage sera dispensée à chaque étudiant.e pour lui permettre d'être autonome dans la production de son travail.

Contenu connaissances et objectifs :

L'ARC – Atelier Recherches Créations EKES (EarthKeeping EarthShaking) a été initié en septembre 2021 en corrélation avec le programme de recherche éponyme en Art. Il a mené un groupe d'étudiant.e.s de l'ÉSAD de Reims à un travail de production et de réalisation de podcasts filmés. Cet atelier a pris pour terrain de production le processus de montage de l'exposition « Réclamer la terre », programmée en avril 2022 au Palais de Tokyo. Il a consisté en une série de dix entretiens successifs avec l'équipe curatoriale sur les questions soulevées par le programme de recherche EKES (EarthKeeping EarthShaking) : écoféminismes, responsabilité écologique, engagements collectifs. Tout au long de l'année jusqu'à son ouverture au public, les étudiant.e.s ont ainsi fait la rencontre des protagonistes de cette exposition : commissaires d'expositions, conseillers scientifiques, artistes, responsables de la médiation, direction de la production et direction de la communication.

Cette année 2022-2023, nous poursuivrons cette programmation en lien avec le programme de recherche EKES – Écoféminisme(s) et art contemporain (2020-2021); Sonder la terre (2021-2022) – et inaugurerons son troisième volet intitulé Vivacités écologiques. Celui-ci s'intéressera à la question de la vivacité écologique dans ses rapports à l'art contemporain, aux interrelations du vivant et des corps sensibles et agissants, de plus en plus manifestes dans les sociétés actuelles.

Au premier semestre, nous mènerons une série d'entretiens avec les intervenant.e.s de la journée d'étude « Sonder la terre ». Ces interviews dans les ateliers d'artistes prendront la forme de podcasts filmés. Ils feront aussi l'objet de transcriptions à des fins éditoriales pour intégrer la publication du second opus de la revue EKES.

Au second semestre, un workshop sur la thématique de la vivacité écologique dans l'art sera organisé sur le site de l'École Nationale du Paysage de Versailles. Puis, nous clôturerons l'année par un séjour de recherche à Naples en partenariat avec le Madre avec pour fil conducteur les vivacités écologiques qui irriguent les pratiques artistiques contemporaines.

Bibliographie

La bibliographie est fournie au cas par cas lors des entretiens

Evaluation et critères d'évaluation

Autonomie dans le travail demandé. Engagement, implication, qualité de la documentation en amont de l'entretien, qualité des propositions formelles.

Spécificités

Prévoir un ou plusieurs déplacements annuels à Paris pour le ou les entretien(s).

CALENDRIER PRÉVISIONNEL :

Mardi 15 novembre, 29 novembre et 13 décembre 2022 : entretiens filmés.

Mercredi 1er mars 2023 : ½ Journée étude EKES #3 : « Vivacités écologiques » à l'École Supérieure Nationale du Paysage de Versailles.

Du mercredi 1er mars au vendredi 03 mars 2023 : Workshop « Sur le vif » à l'École Supérieure Nationale du Paysage de Versailles.

21 mars 2023 : demi-journée d'étude « Vivacités écologiques » au Manège.

WS Naples : fin mars-début avril (en attente de confirmation).

Autonomie dans le travail demandé. Engagement, implication, qualité de la documentation en amont de l'entretien, qualité des propositions formelles.

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.e présente une sélection de travaux significatifs de ses trois années d'études, ainsi qu'un projet personnel.