

ESADHaR - CAMPUS DE ROUEN

ANNÉE 1

PRÉSENTATION DES COURS

La première année proposée sur le site de Rouen délivre un enseignement de base permettant d'accéder aux différents départements existant dans les écoles d'art, néanmoins une coloration plus spécifiquement consacrée à l'option Art – seule option généraliste présente à Rouen – est développée sur ce site. C'est donc une période probatoire qui a pour objectif de faire découvrir différentes disciplines, d'ouvrir les étudiants aux différents mondes de la création et de donner les bases et les méthodes fondamentales nécessaires dans les domaines de la création artistique. L'approfondissement débutera dès la seconde année, après le choix partagé de la meilleure orientation possible pour chacun. L'objectif de cette première année est également de permettre à l'étudiant d'améliorer sa capacité de travail et de recherche, sa capacité d'analyse et sa capacité d'imaginer sa relation au monde à travers la maîtrise progressive des outils de la création.

Trois Pôles regroupent l'ensemble des disciplines enseignées dans cette première année : « Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques », « Histoire, théorie des arts et langue étrangère », « Bilan du travail plastique et théorique ».

L'ensemble des 60 crédits est nécessaire pour le passage en seconde année.

Dans le cas de la non-obtention des 60 crédits, la décision d'une réorientation de l'étudiant ou du redoublement est prise par le directeur sur proposition de l'équipe pédagogique.

Coordnatrice : Béatrice Cussol

PÔLE INITIATION AUX TECHNIQUES ET AUX PRATIQUES ARTISTIQUES

Semestre 1: 18 crédits /

Semestre 2: 16 crédits

ATELIER DESSIN

Enseignante : Béatrice Cussol

Code RA1PI01

Type d'activité : Cours d'atelier

Nombre d'heures hebdomadaires : 3

Travail de l'étudiant : 60 heures/semestre

Semestre : 1 et 2

Méthodes : observer/penser; une approche du dessin comme pratique autonome.

Activité obligatoire

ATELIER COULEUR

Enseignant : Miguel Angel Molina

Code RA1PI02

Type d'activité : Technique et mise en œuvre

Nombre d'heures hebdomadaires : 4

Travail de l'étudiant : 60 heures/semestre

Semestre : 1 et 2

Méthodes : cours pratique dirigé et suivi

Activité obligatoire

INITIATION PHOTO

Enseignant : Lionel Bayol Themines

Code RA1PI03

Type d'activité : Enseignement

Nombre d'heures hebdomadaires : 4

Travail de l'étudiant : 30 heures/semestre

Semestre : 1 et 2

Méthodes : cours magistraux et travaux pratiques

Activité obligatoire

MODÈLE VIVANT / DESSIN DE PROJETS

Enseignant : M. Hamandjian

Code RA1PI04

Type d'activité : Pratique plastique

Nombre d'heures hebdomadaires : 3

Travail de l'étudiant : 60 heures/semestre

Semestre : 1 et 2

Méthodes : études du corps. Travail par demi-groupes une semaine sur deux.

Activité obligatoire

IMAGE PHOTOGRAPHIQUE

Enseignante : Isabelle Le Minh

Code RA1PI05

Type d'activité : Enseignement

Nombre d'heures hebdomadaires : 4

Travail de l'étudiant : 30 heures/semestre

Semestre : 1 et 2

Méthodes : cours magistraux et travaux pratiques

Activité obligatoire

INITIATION VOLUME

Enseignant : Jean-Paul Berrerger

Code RA1PI06

Type d'activité : Pratique plastique

Nombre d'heures hebdomadaires : 4

Travail de l'étudiant : 60 heures/semestre

Semestre : 1 et 2

Méthodes : atelier de pratique

Activité obligatoire

PÔLE HISTOIRE, THÉORIE DES ARTS ET LANGUE ÉTRANGÈRE

Semestre 1: 10 crédits /

Semestre 2: 10 crédits

INTRODUCTION A L'ESTHETIQUE

Enseignante : Tania Vladova

Code RA1HA01

Type d'activité : Histoire et théorie de L'art

Nombre d'heures hebdomadaires : 2

Travail de l'étudiant : 60 heures/semestre

Semestre : 1 et 2

Méthodes : cours magistraux et rendez-vous

Activité obligatoire

ATELIER DE LANGUE

Enseignante : P. Dufflo

Code RA1HA02

Type d'activité : Pratique d'une langue étrangère

Nombre d'heures hebdomadaires : 2

Travail de l'étudiant : 20 heures/semestre

Semestre : 1 et 2

Méthodes : cours magistraux et travail dirigé

Activité obligatoire

CONFÉRENCES ÉCOUTE L'ARTISTE

Enseignante : Tania Vladova

Code RA1HA03

Type d'activité : Histoire et théorie de L'art

Nombre d'heures hebdomadaires : 3, 1 semaine sur 2

Travail de l'étudiant : 40 heures/semestre

Semestre : 1 et 2

Méthodes : conférences

HISTOIRE ET FORMES ÉDITORIALES

Enseignante : Dominique De Beir

Code RA1HA04

Type d'activité : Histoire et théorie de L'art

Nombre d'heures hebdomadaires : 3

Travail de l'étudiant : 60 heures/semestre

Semestre : 1 et 2

Méthodes : cours magistraux et travaux pratiques

Activité obligatoire

1314

Enseignant : Sébastien Montéro

Code RA1HA05

Type d'activité : Culture générale et méthodologie de la recherche

Nombre d'heures hebdomadaires : 3

Travail de l'étudiant : 60 heures/semestre

Semestre : 1 et 2

Méthodes : cours magistraux

Activité obligatoire

ACTIVITÉ FACULTATIVE :

ART ET MEDIAS

Enseignante : Manon Rivière

Code RA1HA06

Type d'activité : Culture générale et méthodologie

Nombre d'heures hebdomadaires : 1

Travail de l'étudiant : 20 heures/semestre

Semestre : 1

Méthodes : travaux dirigés

PÔLE BILAN DU TRAVAIL PLASTIQUE ET THÉORIQUE

Semestre 1: 2 crédits
Semestre 2: 4 crédits

BILAN

Enseignants : équipe restreinte incluant le coordinateur
Code RA1BI01
Type d'activité : Bilan de fin de semestre, coefficient 8
Semestre : 1 et 2
Méthodes : présentation des travaux réalisés et rendu d'un document contenant les références artistiques de l'étudiant
Activité obligatoire

SEMAINE WORKSHOPS 1

Enseignant : selon le workshop choisi ou imposé
Code RA1BI02
Type d'activité : Workshop
Semestre : 1 et 2
Méthodes : 2 workshops de quatre jours en début de chaque semestre
Activité obligatoire

SEMAINE WORKSHOPS 2

Enseignant : selon le workshop choisi ou imposé
Code RA1BI03
Type d'activité : Workshop
Semestre : 1 et 2
Méthodes : 2 workshops de quatre jours en début de chaque semestre
Activité obligatoire

DESCRIPTIF DES ENSEIGNEMENTS

PÔLE INITIATION AUX TECHNIQUES ET AUX PRATIQUES ARTISTIQUES

ATELIER DESSIN

Enseignante : Béatrice Cussol
Type d'activité : Cours d'atelier
Méthodes : observer/penser; une approche du dessin comme pratique autonome

Objectifs

Avoir une relation directe et quotidienne à la pratique du dessin.

Contenu

Semestre 1

Un artiste dont la pratique privilégiée est le dessin est attribué à chaque étudiant qui doit mener une enquête écrite et dessinée. À partir de cette recherche, l'étudiant est invité, par le biais de l'appropriation personnelle, à découvrir des formes de la pratique du dessin et à partager cette découverte avec la classe : le dessin comme développement d'une pensée, comme outil d'analyse qui permet de mieux voir et mieux penser la forme, catalogue personnel de formes et de tracés. L'étudiant questionne les choix de chaque artiste, interroge les différents supports, matériaux, traits, couleurs, gestes. Habituer l'étudiant à une pratique quotidienne des carnets, une attitude rythmique et gymnastique.

Semestre 2

Exercices divers de dessins d'observation, de prise de note de sa pensée, expérimentation des matériaux et des supports accompagnés de réflexion sur le sujet, d'un questionnement sur le dessin et ses limites, rebords, débordements. Sujets sur la cartographie, le drapeau, l'objet.

Évaluation

Contrôle continu.

ATELIER COULEUR

Enseignant : Miguel Angel Molina
Type d'activité : Technique et mise en œuvre
Méthodes : cours pratique dirigé et suivi

Objectifs

Initiation à la couleur par la peinture à travers des sujets ouverts.

Le travail d'atelier s'articulera autour des thématiques que l'enseignant propose et d'un partage régulier d'informations.

L'objectif est d'enrichir la réflexion et la pratique autour des constituants fondamentaux (supports, instruments, matériaux, formes et couleurs) et d'explorer la variété des notions, en discutant et mettant en perspective des questions liées à différentes options picturales.

Contenu

Le cours portera en semestre 1 sur la recherche intuitive des couleurs et la fabrication des châssis. Au semestre 2, l'objet tableau et sa surface seront le point de départ pour aborder la peinture sans

sujet comme un voyage sans but. L'improvisation et l'expérimentation deviendront le véritable enjeu.

La peinture aujourd'hui recouvre une multiplicité de pratiques et de réalisations d'une grande diversité, et même si certains effets de mode éclairent ponctuellement certaines tendances ou quelques artistes, ce paysage se présente globalement comme un ensemble particulièrement composite. Il comprend des œuvres clairement inscrites dans une continuité historique intégrant ou jouant ses traditions et ruptures, mais aussi beaucoup d'autres attitudes et parti-pris esthétiques. Depuis les avant-gardes historiques, on pourrait construire une histoire des déplacements et des effrangements du champ pictural avec d'autres médiums tels que sculpture, photographie, vidéo, performance, installation, cinéma.

D'autre part, il est possible de reconsidérer aujourd'hui la place de la peinture à partir d'une vision ouverte sur les relations qu'elle entretient avec les cultures et civilisations non-occidentales, ou se développant hors des champs institutionnels dans ce qu'on appelle les cultures urbaines, ou encore d'autres pratiques singulières « outsiders » et underground, etc.

Initiation à l'écriture à travers le récit personnel et la description.

Activités d'apprentissage: Workshop avec Philippe Inemer (responsable technique de l'atelier bois) pour la fabrication des châssis.

Évaluation

Critères: engagement personnel, capacité à développer une attitude expérimentale, capacité d'analyse, assiduité au cours.

Modalités : présentation de deux exercices par semestre.

Réciprocité: entretiens individuels.

Conditions de remédiation: présentation des travaux à la date de rattrapage fixé.

IMAGE PHOTOGRAPHIQUE

Enseignante : Isabelle Le Minh
Type d'activité : Pratique, technique et théorique
Méthodes : cours (projection d'oeuvres commentées), travaux dirigés (infographie), travaux pratiques (prises de vues, studio), suivi individuel et exercices

Objectifs

Apprendre les bases de la photographie de la prise de vue à l'impression numérique, aborder la technique de manière détendue, savoir analyser une image d'un point de vue technique et sémantique, comprendre la démarche de projet photographique, se constituer une culture visuelle, expérimenter un champ de création articulant étroitement technique, pratique et théorie.

Contenu

Dans ce cours, il s'agira d'aborder la technique non comme une fin en soi mais de comprendre en quoi elle contribue à l'élaboration du langage photographique, ceci à travers différentes notions qui déterminent l'aspect de l'image, comme le cadrage, l'organisation des plans, la profondeur de champ, le flou, le contraste, la granulation, la qualité de la lumière, la gamme chromatique, la valeur tonale du noir et blanc...

Activités d'apprentissage :

- prise en main des différents types d'appareils, prises de vue en studio ou en extérieur, construction d'un éclairage artificiel
 - traitement numérique des images sous Photoshop et Lightroom
 - mise en forme, supports et présentation
- Parallèlement aux apprentissages, il sera demandé à chaque étudiant de répondre de manière personnelle à un ensemble de sujets au rythme d'un rendu par mois (il faudra donc travailler entre les séances).

Évaluation

Critères : assiduité, investissement personnel, qualité et pertinence des propositions.

Modalités : évaluation continue par entretiens et corrections des travaux demandés.

INITIATION PHOTOGRAPHIQUE

Enseignant : Lionel Bayol-Thémines
Type d'activité : Pratique et technique

Méthodes :

Cours complémentaire de « L'image photographique » d'Isabelle Le Minh
Cours théorique, travaux pratiques (prises de vues, studio), suivi individuel et exercices

Objectifs

Apprendre les bases de la photographie de la prise de vue à l'impression numérique, aborder la technique de manière simple, savoir analyser une image d'un point de vue technique et expérimenter un champ de création articulant étroitement technique, pratique et théorie

Contenu

Découverte de l'appareil photographique numérique, prise de vue extérieur intérieur, technique d'éclairage en studio et en lumière naturelle, prise en main de Photoshop, post-production, initiation à Indesign.
Exercices pratiques et projet personnel.

Évaluation

Contrôle continu et qualité des rendus.

MODÈLE VIVANT

Enseignant : Marc Hamandjian
Type d'activité : Pratique plastique
Méthodes : Études du corps. Travail par demi-groupes une semaine sur deux.

Objectifs

Initiation au dessin et à l'anatomie.

Contenu

Exercices avec différentes techniques à partir de poses longues ou courtes.

Évaluation

Contrôle continu.

INITIATION VOLUME

Enseignant : Jean-Paul Berrenger

Type d'activité : Pratique et mise en oeuvre

Méthodes : Un travail de sculpture au sens large, les pratiques pourront s'étendre du bricolage aux techniques numériques, en passant par le modelage ou la performance ...

En amont des exercices donnés, un cours sur les grands axes des pratiques sculpturales sera administré, une introduction plaçant le sujet dans un champ précis à partir duquel l'étudiant(e) pourra construire son projet. S'installe alors un dialogue avec l'étudiant(e) afin de l'accompagner dans l'évolution de sa réflexion. Travaux dirigés, expérimentations pratiques accompagnés de rendus réguliers et d'un suivi individuel lors du travail d'atelier.

Objectifs

Il s'agit de se familiariser avec la construction en volume, d'aborder les notions fondamentales de la sculpture, d'interroger les gestes et problèmes liés à ce médium et de les remettre en question dans la pratique. Le cours a pour but de permettre à l'étudiant(e) de donner forme à ses projets, d'expérimenter différentes pratiques du volume, d'en jouer et de s'en libérer.

En abordant le champ lexical lié à la sculpture, il s'agit de favoriser la rencontre critique avec d'autres œuvres, d'apprendre à concevoir un projet et trouver les moyens pour le mettre en œuvre. À travers la découverte des matériaux et la mise en volume avec des techniques simples il s'agit d'observer des mécanismes basiques, développer l'observation et le sens critique, d'acquérir des bases méthodologiques et une autonomie dans la recherche.

Contenu

L'année est rythmée par des exercices qui ont pour objectif de faire des expériences. Des exercices accompagnés de cours théoriques mis en œuvre par exemple autour d'un thème, un matériau ou une idée. Les œuvres présentées pendant les cours sont choisies pour leur caractère protéiforme et leur capacité à questionner la sculpture, les formes et les supports qu'elle emprunte. Selon une progression par étapes et objectifs, des exercices comportant des problématiques sont proposés. Seront mis en avant les méthodes de construction et d'assemblage, les matériaux, l'échelle, la relation corps / volume / espace, l'histoire, la politique, la technique, l'esthétique, les notions de perception, etc.

Évaluation

L'évaluation est continue tout au long de l'année. Il est mesuré pendant les échanges et les présentations de travaux, l'engagement personnel, l'application dans la mise en œuvre de diverses techniques, la curiosité artistique de l'étudiant(e) mais aussi la qualité des réalisations au regard des intentions. Il est question d'évaluer la qualité des références théoriques, la recherche, l'analyse critique et la présentation de la démarche. Sera également pris en compte la capacité à se saisir d'une contrainte, l'autonomie et la maîtrise du développement du projet mais aussi l'aptitude à relancer le travail.

PÔLE HISTOIRE, THÉORIE DES ARTS ET LANGUE ÉTRANGÈRE

INTRODUCTION A L'ESTHÉTIQUE

Enseignante : Tania Vladova

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

Méthodes : cours magistraux et rendez-vous
Activité obligatoire

Objectifs et contenu

Ce cours propose, à partir d'une sélection d'œuvres d'art qui ont fait débat et de quelques textes-clés, d'initier les étudiants à la naissance de l'esthétique et de l'histoire de l'art au XVIIIe siècle. Au lieu de suivre un fil chronologique, le cours aborde quelques problèmes qui perdurent tout au long de l'histoire de ces disciplines en lien étroit avec les pratiques et recherches artistiques. L'expression, la forme,

la représentation, la description, mais aussi le jeu, l'improvisation, l'originalité seront ainsi abordés au croisement de la pratique artistique et de la théorie.

Évaluation

Évaluation à partir de devoirs écrits.

Conditions de remédiation : rattrapage possible si présence assidue et travail régulier. Aucun rattrapage ne sera accordé aux absents sans justification (sont tolérées maximum 3 absences par semestre).

ATELIER DE LANGUE

Enseignante : Patricia Duflo

Type d'activité : Pratique d'une langue étrangère

Méthodes : cours magistraux et travail dirigé

Objectifs

Développer l'expression de soi et le goût de l'échange dans un espace linguistique différent : l'anglais.

Associer ce travail aux contenus d'enseignement délivrés dans une école d'art.

Contenu

Nommer, décrire les techniques, et connaître les expressions associées à l'énoncé des idées constitue le but majeur des cours de la première année.

La langue de spécialité est rencontrée en abordant le travail d'artistes oeuvrant au travers d'un médium artistique spécifique. Un séjour à Londres permet d'ancrer dans le réel les notions abordées.

Évaluation

Ecritte (semestre 1), orale (semestre 2) et évaluation collégiale au contrôle semestriel.

CYCLE DE CONFÉRENCES

« ÉCOUTE L'ARTISTE ! »

Enseignante : Tania Vladova

Type d'activité : Culture générale

Méthodes : conférences

Objectifs et contenu

A quoi (à qui) pense un artiste quand il prépare une exposition ? Où travaille-t-il : chez lui, dans son atelier, ailleurs, partout ? Quels sont les objets posés sur son bureau ? Que trouve-t-on dans son atelier ? Lit-il les journaux : tous les jours, tous les mois, jamais ?

Des lieux d'exposition de Rouen s'associent au Musée des Beaux-Arts et à l'ESADHaR pour vous proposer un rendez-vous bimensuel : écouter un artiste prendre la parole, commenter son travail, répondre à vos questions sur l'exposition que vous aurez peut-être déjà vue ou pourrez voir, en parallèle.

Rendez-vous un jeudi sur deux, 10h30-12h30, auditorium du Musée des Beaux-Arts de Rouen.

Évaluation

Évaluation sur présence aux conférences. Un compte-rendu peut être demandé.

HISTOIRE ET FORMES ÉDITORIALES

Enseignante : Dominique De Beir

Type d'activité : Enseignement

Méthodes : cours magistraux et travaux pratiques
Nombre d'heures hebdomadaires : 3

Travail de l'étudiant : 60 heures/semestre

Semestre : 1 et 2

Objectifs

Exploration des pratiques de l'édition à partir des livres d'artiste des années 80 à aujourd'hui ayant pour contenu des thématiques liées à l'histoire des arts.

Contenu

Un livre d'artiste n'est pas seulement un livre réalisé par un artiste, il est une oeuvre - livre à part entière, avec tout ce que cela comporte de choix personnels de son auteur par rapport au médium livre. Le livre d'artiste se veut innovateur par son contenu, sa typographie, son format, sa couverture, son papier. Au sein de cette recherche éditoriale, approfondir

ses connaissances en histoire de l'art et affirmer que contenu et contenant sont indissociables.

Évaluation

Contrôle continu et qualité des rendus.

1314

Enseignant : Sébastien Montéro

Type d'activité : Culture générale et méthodologie de la recherche

Méthodes : cours magistraux

Objectifs

Les écoles d'art sont les écoles de la forme, on y apprend à faire des formes. Mais cela ne suffit jamais, une forme seule semble avoir besoin d'un supplément. La parole, le verbe, le texte, le langage parlé ont aussi des formes. Il se peut que l'on puisse adapter les unes aux autres sans correspondances évidentes mais en les ajustant comme des relais. 1314, sera l'occasion de voir et de pratiquer les accés et les enjeux de cet ajustement, notamment vers une pratique personnelle.

Contenu

À partir des sens existant dans la littérature continue des propos accompagnant les pratiques artistiques, il s'agira de commencer à produire du sens, notamment à travers les formes, celles de l'art et de ses périphéries. Cette production de sens débordera par moment celle des mots pour d'autres résolutions.

Évaluation

Contrôle continu et qualité des rendus.

ART ET MEDIAS

Enseignant : Manon Rivière

Type d'activité : Culture générale et méthodologie

Méthodes : travaux dirigés, option facultative

Objectifs

Permettre aux étudiants dès la 1ère année de s'approprier des articles de presse parlant de l'art, les aider à compiler et hiérarchiser les informations et activer la prise de parole en public devant ses pairs.

Contenu

Chaque séance sera composée d'une présentation d'exposé et d'une revue de presse à deux voix.

Évaluation

Contrôle continu, présence, engagement et qualité des présentations orales.

PÔLE BILAN DU TRAVAIL PLASTIQUE ET THÉORIQUE

BILAN

Enseignants : équipe restreinte incluant le coordinateur

Type d'activité : Bilan de fin de semestre

Méthodes : présentation des travaux réalisés et rendu d'un document contenant les références artistiques de l'étudiant

Objectifs

Évaluer l'ensemble des travaux réalisés par l'étudiant durant le semestre.
Inviter l'étudiant à « penser » son mode d'accrochage.

Contenu

Accrochage des travaux réalisés dans le semestre. Présentation orale et visuelle de ces travaux. Échanges avec les enseignants.

Évaluation

Qualité des réalisations, cohérence du discours, pertinence des références, engagement de la démarche personnelle.
Contrôle continu.