

ESADHaR - CAMPUS DE ROUEN

ANNÉE 3

PRÉSENTATION DES COURS

La troisième année achève le premier cycle et la phase « programme » des études. Elle est l'année du DNAP (Diplôme National d'Arts Plastiques) et l'année durant laquelle l'étudiant doit affirmer une recherche personnelle qui pourra faire l'objet d'un développement en second cycle. C'est encore une année d'approfondissement des techniques et des connaissances, mais c'est aussi une année durant laquelle chaque étudiant commence à édifier son projet personnel par un engagement dans un certain nombre d'Ateliers de Recherche et de Création.

À partir de la troisième année, des entretiens personnels avec les enseignants – voués à favoriser l'accompagnement et le suivi des projets personnels – sont proposés ainsi que des séances dites de « contextualisation » où chacun, à tour de rôle, donne les tenants et les aboutissants de son aventure artistique devant un petit groupe d'enseignants et les autres étudiants de la même promotion. L'étudiant est préparé à l'élaboration du mémoire de second cycle par la rédaction d'un corpus.

Le passage du DNAP nécessite l'obtention de 165 crédits (15 crédits seront donnés automatiquement par le jury lors de la réussite au DNAP).

Coordinateur : Jean-Paul Berrenger

PÔLE MÉTHODOLOGIE, TECHNIQUES ET MISES EN ŒUVRES

Semestre 5 : 10 crédits /

Semestre 6 : 4 crédits

2 modules à choisir chaque semestre parmi les propositions suivantes :

ATELIER PHOTOGRAPHIE

Enseignante : Stéphanie Solinas

Code RA3MT01

Type d'activité : Technique et mise en œuvre

Nombre d'heures hebdomadaires : 3

Travail de l'étudiant : 70 heures/semestre

Semestre : 5 et 6

Méthodes : travaux dirigés et échanges collectifs

LES GRENIERS DE LA MÉMOIRE

Enseignant : François Lasgi

Code RA3MT02

Type d'activité : Atelier expérimental sur le son

Nombre d'heures hebdomadaires : 3

Travail de l'étudiant : 70 heures/semestre

Semestre : 5 et 6

Méthodes : expériences sonores, enregistrements, diffusions

OPEX

Enseignant : Jean-Paul Berrenger

Code RA3MT03

Type d'activité : Méthodologie de la Recherche

Nombre d'heures hebdomadaires : 3

Travail de l'étudiant : 70 heures/semestre

Semestre : 5 et 6

Méthodes : projets sur sites extérieurs

ATELIER VIDEO

Enseignant : Michel Delaunay

Code RA3MT04

Type d'activité : Cours théorique et pratique

Nombre d'heures hebdomadaires : 3

Travail de l'étudiant : 70 heures/semestre

Semestre : 5 et 6

Méthodes : cours théorique et pratique,

EXTENSIONS LIBRES

Enseignants : Éric Helluin, Dominique De Beir

Code RA3MT05

Type d'activité : Méthodologie de la recherche

Nombre d'heures hebdomadaires : 3

Travail de l'étudiant : 70 heures/semestre

Semestre : 5 et 6

Méthodes : travaux dirigés

ATELIER TRANS-FAIRE

Enseignante : Helen Evans

Code RA3MT06

Type d'activité : Pratique et expérimentation

Nombre d'heures hebdomadaires : 3

Travail de l'étudiant : 70 heures/semestre

Semestre : 5 et 6

Méthodes : travaux dirigés dans le Fab Lab

MODULE 314

Enseignants : Jason Karaiindros, Guy Lemonnier

Code RA3MT07

Type d'activité : Atelier de Recherche et de Création

Nombre d'heures hebdomadaires : 7

Travail de l'étudiant : 100 heures/semestre

Semestre : 5 et 6

Méthodes : atelier sur site extérieur

FENÊTRE SUR RUE

Enseignant : Jason Karaiindros

Code RA3MT08

Type d'activité : Atelier de Recherche et de Création

Nombre d'heures hebdomadaires : 2

Travail de l'étudiant : 30 heures/semestre

Semestre : 5

Méthodes : travaux dirigés et échanges collectifs

APARTE

Enseignant : Eric Helluin

Code RA3MT09

Type d'activité : Atelier de Recherche et de Création

Nombre d'heures hebdomadaires : 3

Travail de l'étudiant : 70 heures/semestre

Semestre : 5

Méthodes : travaux dirigés et projets collectifs

ATELIER FACULTATIF

ATELIER RELIURE

Enseignant : Akira Inumaru

Code RA3MT10

Type d'activité : Techniques et mise en œuvre

Nombre d'heures hebdomadaires : 4

Travail de l'étudiant : 40 heures/semestre

Semestre : 5

Méthodes : atelier

PÔLE HISTOIRE, THÉORIE DES ARTS ET LANGUE ÉTRANGÈRE

Semestre 5 : 8 crédits /

Semestre 6 : 5 crédits

HISTOIRE ET THÉORIE DES ARTS

CARTOGRAPHIE DE MÉMOIRE ET ATLAS D'IMAGES

Enseignant : Stéphane Carrayrou

Code RA3HA01

Type d'activité : Enseignement

Nombre d'heures hebdomadaires : 2

Travail de l'étudiant : 42 heures/semestre

Semestre : 5 et 6

Méthodes : cours magistral

ART & SPEECH

Enseignante : Patricia Dufflo

Code RA3HA02

Type d'activité : Pratique d'une langue étrangère

Nombre d'heures hebdomadaires : 3

Travail de l'étudiant : 40 heures/semestre

Semestre : 5 et 6

Méthodes : cours magistraux, travaux dirigés

OBJET DE PENSÉE 3

Enseignants : Stéphane Carrayrou et Dominique De Beir.
Code RA3HA03

Type d'activité : Rédaction d'un corpus
Nombre d'heures hebdomadaires : 2
Travail de l'étudiant : 40 heures/semestre
Semestre : 5 et 6

Méthodes : entretiens individuels accompagnant la rédaction

CYCLE DE CONFÉRENCES

« ÉCOUTE L'ARTISTE ! »

Enseignants : Tania Vladova, Stéphane Carrayrou
Code RA3HA04

Type d'activité : Culture générale
Nombre d'heures hebdomadaires : 3, 1 semaine sur 2
Travail de l'étudiant : 40 heures/semestre
Semestre : 5 et 6
Méthodes : conférences

ACTIVITÉS FACULTATIVES :

MAPPING

Enseignants : Stéphane Carrayrou, Tania Vladova
Code RA3HA05

Type d'activité : Méthodologie de la Recherche
Nombre d'heures hebdomadaires : 2
Travail de l'étudiant : 30 heures/semestre
Semestre : 5 et 6
Méthodes : projets de recherche

EDITH

Enseignantes : Dominique De Beir, Catherine Schwartz
Code RA3HA06

Type d'activité : Méthodologie de la Recherche
Nombre d'heures hebdomadaires : 1,5 une semaine sur 2
Travail de l'étudiant : 30 heures/semestre
Semestre : 5 et 6
Méthodes : séances de groupe

CHERCHER UNE PHRASE

Enseignante : Béatrice Cussol
Code RA3HA07

Type d'activité : Méthodologie de la Recherche
Nombre d'heures hebdomadaires : 2, une semaine sur 2
Travail de l'étudiant : 30 heures/semestre
Semestre : 5 et 6
Méthodes : atelier d'écriture

PÔLE RECHERCHES ET EXPÉRIMENTATIONS PERSONNELLES

Semestre 5 : 6 crédits /
Semestre 6 : 6 crédits

CONTEXTUALISATION

Enseignants : Jean-Paul Berrenger, Sophie Dubosc, Stéphanie Solinas
Code RA3RP01

Type d'activité : Atelier collectif et rendez-vous individuels.
Méthodes : dans le cadre des séances de contextualisation, il y a confrontation de points de vue autour du travail de l'étudiant. A la parole des différents enseignants participants s'ajoute celle des étudiants présents. C'est ainsi que s'opère une sorte de maïeutique.

AMI FORME

Enseignants : Jean-Paul Berrenger, Stéphane Carrayrou
Code RA3RP02

Type d'activité : Atelier collectif et rendez-vous individuels.
Nombre d'heures hebdomadaires 3, toutes les 3 semaines
Nombre d'heures de travail de l'étudiant : 40h/semestre
Méthodes : 10 séances dans l'année de travail sous forme d'échanges et d'analyse.

DESCRIPTIF DES ENSEIGNEMENTS

PÔLE MÉTHODOLOGIE, TECHNIQUES ET MISES EN ŒUVRES

LES GRENIERS DE LA MÉMOIRE

Les archives de l'histoire des arts
Enseignant : François Lasgi
Type d'activité : Atelier expérimental sur le son
Méthodes : expériences sonores, enregistrements, diffusions

Objectifs
Les enjeux : « Les Chers disparus »/Objets

sonores insolites/Témoignages/Débats/Grands entretiens radiophoniques et télévisuels/Archives audiovisuelles/Leçons du Collège de France/Histoire de la musique/Voix du passé/Grands concerts/Grands opéras/Les principaux mouvements artistiques à travers quelques figures des arts plastiques, du cinéma, de la littérature et de l'architecture, du théâtre et de la poésie/Art & arts décoratifs/Maisons & Ateliers d'artistes/Les musées/Grandes expositions/Le son et la musique dans l'espace filmique/etc.

Contenu
Le but ne sera pas de faire disparaître l'un au profit de l'autre, mais de servir du premier à la manière d'un socle d'où partiront de nouvelles ramifications, plus

ÉVALUATION DE LA RECHERCHE PERSONNELLE

Enseignants : équipe restreinte incluant le coordinateur
Code RA3RP03
Type d'activité : Suivi individuel de travaux
Semestre : 5 et 6
Méthodes : échanges avec chaque étudiant lors de l'accrochage semestriel

SEMAINE WORKSHOPS 1

Enseignant : selon le workshop choisi ou imposé
Code RA3RP04
Type d'activité : Workshop
Semestre : 5 et 6
Méthodes : workshops en début de semestre

SEMAINE WORKSHOPS 2

Enseignant : selon le workshop choisi ou imposé
Code RA3RP05
Type d'activité : Workshop
Semestre : 5 et 6
Méthodes : workshops en début de semestre

3 ENTRETIENS INDIVIDUELS

Enseignants : tous les enseignants de l'ESADHaR
Code RA3RP06
Type d'activité : Entretiens oraux
Travail de l'étudiant : 3 entretiens minimum par semestre
Semestre : 5 et 6
Méthodes : 3 entretiens individuels avec 3 professeurs choisis validés par une signature à la fin de ce livret

PÔLE STAGE

Semestre 5 : 2 crédits /
Semestre 6 : 0 crédit

STAGE

Enseignant : coordinateur de l'année
Code RA3ST01
Type d'activité : Stage
Travail de l'étudiant : 2 semaines minimum
Semestre : 5 si non réalisé en 3 ou 4
Méthodes : activité développée dans une structure professionnelle par le biais d'une convention

PÔLE BILAN

Semestre 5 : 2+2 crédits /
Semestre 6 : 0 crédit

BILAN DE MILIEU DE SEMESTRE

Enseignants : équipe restreinte incluant le coordinateur
Code RA3BI01
Type d'activité : Bilan
Semestre : 5
Méthodes : présentation des travaux réalisés

BILAN PRÉPARATOIRE AU DIPLÔME

Enseignants : équipe restreinte incluant le coordinateur
Code RA3BI02
Type d'activité : Bilan
Semestre : 5
Méthodes : présentation des travaux réalisés

ÉPREUVE DE DIPLÔME (DNAP)

Semestre 5 : 0 crédits
Semestre 6 : 15 crédits,
délivrés par le jury du DNAP.
Code RA3DI01

étendues, destinées à l'enrichir et à élargir son premier champ d'investigation ; le lien se fera directement et indirectement par le jeu des correspondances et des résonances d'un monde à l'autre.

Les réalisations et installations sonores et musicales seront toujours privilégiées pour être proposées à l'écoute et à l'examen critique des participants.

L'ouverture vers de nouvelles références (l'histoire des arts au sens large du terme) sera là pour favoriser la prise de nouvelles initiatives au carrefour des différents pratiques artistiques.

Malgré des différences formelles apparentes, l'enjeu de ce module sera de faire émerger les liens qui

relient le sens des œuvres entre elles.

Les enjeux se situent dans l'étude et l'aperçu des frontières de territoriales et de domaines de création déjà bien identifiés ; principalement ceux qui offrent des passages, des passerelles et un haut degré de perméabilité.

Évaluation

Le principe de cet atelier repose sur le désir d'intégrer ou non cette dimension sonore et/ou musicale aux projets plastiques individuels en cours de construction ou de finalisation.

Cette extension possible vers une nouvelle dimension spécifique à chaque projet artistique donnera lieu à des rencontres individuelles hebdomadaires sur le mode du rendez-vous.

L'évaluation se fera à l'identique des Ateliers de Recherche et de Création par le responsable de l'atelier et donnera lieu à l'attribution d'une notation spécifique délivrée en amont aux séances d'attribution collective des crédits menées par les coordinateurs (dans certains cas, en fonction de la complexité du déploiement spatial et technique à mettre en œuvre, il pourrait y avoir simultanéité entre évaluation globale et attribution particulière).

Références, sources & bibliographie

Catalogues d'expositions :

* Ecouter par les yeux : objets et environnements sonores (MAMVP, 1980)

* L'œil musicien (Palais des beaux-Arts de Charleroi, 1985)

Sonic Process (Centre Georges Pompidou, 2002)

Electric Body (Cité de la Musique, 2002)

* L'œil musical (Musée d'Orsay, 2003/2004)

Sons et Lumières (Centre Georges Pompidou, 2004/2005)

Essais et périodiques :

Jean-Yves Bosseur, Musique et arts plastiques (Minerve, 1998)

Jean-Yves Bosseur, Le Sonore et le Visuel (éditions Dis-Voir)

Audioworks by artists (Memory Cage editions, 1999) (CD inclus)

Marcella Lista, « Expanded body », Cahiers du MNAM n°74, hiver 2000/01, pp.98-119

Christophe Kihm, « Exposer le son », Art press, n°306, nov. 2004, pp.46-50

« Rock », Dits, n°6, hiver-printemps 2006

Audio :

Murs du son, Villa Arson, 1995 (4 CD)

Pièces sonores de Dominique Petitgand, Pipilotti Rist, Kurt Schwitters, etc.

Dans le cadre de la fréquentation de cet atelier il sera recommandé de consulter les œuvres suivantes (la liste n'est pas exhaustive) :

- John Cage - La Monte Young, Norman MacLaren, Bill Viola, Wolf Vostell,

Rodney Graham, Claude Lévêque, Kupka, Luigi Russolo, Arnold Schönberg (peintures et œuvres musicales), Fluxus, Christian Marclay, Saâdane Afif, Laurie Anderson, Pierre Bastien, Peter Vogel (« Schattenorchester »), Emmanuel Lagarrigue, Dominique Petitgand, etc.

- Les partitions des musiciens contemporains (Xenakis, Kagel, Stockhausen,

Cage, Betsy Jolas, Luc Ferrari, Hugues Dufourt, Steve Reich, George Crumb, etc.)

- La « UR-Sonate » de Kurt Schwitters

- Le site UBUEWEB -www.ubu.com/

MODULE 314

Enseignants : Jason Karaindros le mercredi matin et Guy Lemonnier le mercredi toute la journée.

Type d'activité : Atelier de recherche et de création sur le site du Centre Hospitalier du Rouvray.

Méthodes : table ronde, conférences spécifiques et travaux dirigés sur site.

Activité optionnelle

Objectifs

- Concevoir un projet plastique, trouver les moyens adaptés à sa mise en forme et le rendre lisible.

- Exercer un regard critique sur un espace choisi au sein du bâtiment 314 et des jardins attenants.

- Acquérir une maturité vis à vis des contraintes des

lieux au sein du Centre Hospitalier du Rouvray,

ou les notions d'espace intime, de partage, de pérennité, de dangerosité, ... sont à considérer.

- Mettre en pratique l'œuvre dans l'espace

d'exposition à la fin de chaque semestre.

- Archiver son travail.

Contenu

Evaluation par l'étudiant-te de la "distance" entre le projet envisagé et sa réalisation dans l'espace du module 314.

Mettre chaque étudiant-te face à l'inscription du travail dans l'espace d'exposition.

Définir un rapport spécifique au spectateur et exercer un regard critique.

Constitution d'un projet en cohérence avec la thématique proposée, sa faisabilité matérielle et conceptuelle (contraintes spécifiques de l'espace publique d'exposition), sa présentation au public lors du vernissage.

Evaluation

Critères : implication forte dans le projet proposé par l'étudiant-te.

Modalités : projet évalué et retenu en amont du temps d'exposition.

Réciprocité : échange personnel régulier en fonction de l'évolution de la proposition plastique envisagée.

ATELIER TRANS-FAIRE

Enseignante : Helen Evans

Type d'activité : Pratique et expérimentation

Méthodes : travail personnel en fonction des

exercices et projets proposés. Toutes les 4

semaines, présentation individuelle des travaux,

débat critique en groupe. Présence obligatoire de tous les étudiants lors des présentations,

engagement demandé lors des discussions.

Objectifs

A travers une série d'exercices proposés, les étudiants vont explorer des techniques de prototypage

rapide (dessins numériques en 2D, découpes laser, circuits électroniques et programmations, rendus

en 3D, imprimante 3D...). Dans leurs réalisations, les étudiants doivent prendre en considération non

seulement les matériaux, leurs formes, leurs mises en jeu contextuelles, leur esthétiques mais aussi

imaginer les comportements des objets, leurs usages, leurs fonctions, leurs possibilités d'interactions, leurs

reproductibilités. On prendra en compte également la question de l'auteur/créateur qui dépend d'un travail

collectif et de collaborations à travers l'usage de la technologie numérique.

Contenu

- Détournement d'un objet virtuel

- Détournement d'un objet en volume via une technique venant du virtuel

- Mettre en mouvement un objet

- Le réseau

Projets semestre :

- Penser une esthétique nouvelle des drones

- Tester le futur : construire un faux-semblant de vision d'avenir

Évaluation

Contrôle continu, qualité des réalisations, assiduité, participation collective.

OPEX

Enseignant : Jean-Paul Berrenger

Type d'activité : Méthodologie de la Recherche

Méthodes : conception et suivi de projets, atelier de pratique

Objectifs

Il s'agit d'intervenir avec des groupes d'étudiants dans des lieux extérieurs à l'école, de produire des réalisations prenant en compte la spécificité

des espaces traversés, de transformer pour un temps donné ces espaces en lieux de production et d'exposition. L'idée est de sortir du modèle

traditionnel de l'atelier et de la galerie d'exposition, de travailler sur des sites aux spécificités diverses :

routes, jardins, commerces, entrepôts, usines, hôpital, zone portuaires, quartiers en reconstruction, etc.

Dans ce contexte, chaque étudiant va élaborer un

dossier ou maquette avant de réaliser un travail

qui tient compte du contexte du site (contexte

historique, géographique, social,...). Il se trouve

également confronté à la question des contraintes

du lieu, du projet, de la communication, de la

médiation et de la post-production.

L'arc a pour but de former des jeunes créateurs

dans le domaine des arts plastiques en leur

permettant d'expérimenter durant leur cursus la

multiplicité des pratiques d'aujourd'hui et de se

confronter à des espaces très divers dans la cité.

Une formation grandeur nature, sur le terrain.

Contenu

Présentations des lieux.

Travail de repérage et étude du site.

Suivi des projets et des réalisations.

Spatialisation et installation des travaux des

étudiants.

Fabrication de documents annexes à l'exposition,

cartons d'invitation, affiches, textes, notices, annonce

mail, etc.

Évaluation

Contrôle continu : En fonction de la qualité du rendu

des projets, des travaux, de la médiation et de la

post-production.

ATELIER PHOTOGRAPHIE ATELIER DE RECHERCHES AUTOUR DES TENDANCES RÉCENTES DE LA PHOTOGRAPHIE CONTEMPORAINE

Enseignante : Stéphanie Solinas

Type d'activité : Technique et mise en œuvre

Méthodes : travaux dirigés et échanges collectifs

Objectifs

Utiliser la photographie pour développer un projet personnel. Comprendre l'évolution d'une « pensée

de la photographie ». Avoir connaissance de

l'actualité de la photographie et ses enjeux.

Capacité à élaborer un travail plastique où la

photographie tient une place centrale.

Capacité à élaborer un discours sur ce travail.

Contenu

Les étudiants travaillent d'après des axes privilégiant la notion de projet (la maquette), la relation de

l'image à l'espace (la photo, l'espace, le spectateur ; la participation du regardeur), la relation de la photo

au texte (relation de l'image à sa légende) et le sujet (valeur du sujet).

Les cours théoriques sont d'avantage basés sur des études de textes en relation avec la photographie

que ceux-ci soient le fait de théoriciens (Walter Benjamin, Rosalind Krauss, Roland Barthes, André

Rouillé...) ou d'artistes (Robert Frank, Robert Smithson, Moholy-Nagy...).

Évaluation

Chaque étudiant devra réaliser un travail photographique personnel accompagné d'un texte

présentant ses enjeux. Une restitution en groupe sera organisée à la fin de

l'année.

Sera évaluée notamment la capacité de l'étudiant à exprimer une singularité, à ancrer sa proposition

dans le champ contemporain. Une bonne maîtrise des outils photographiques est attendue. La maîtrise

du discours et la capacité d'analyse de son propre travail seront également évaluées.

ATELIER VIDEO

Enseignant : Michel Delaunay

Type d'activité : Cours théorique et pratique

Méthodes : théorique, pratique, maieutique et

expérimentale

Objectifs

Compréhension du montage : Découverte d'un savoir-faire et d'opérations spécifiques à travers

des productions courtes et variées permettant aux étudiants d'explorer et d'approfondir des formes et des

méthodes de montage aussi diversifiées que possible. Les productions sont accompagnées d'analyses

comparées et éclairées par des références audiovisuelles significatives.

Développer chez l'étudiant une pratique et une réflexion conscientes des enjeux artistiques de la création cinématographique et audiovisuelle. Un enseignement qui accorde une place importante au projet personnel de l'étudiant sous forme de productions, supports au questionnement sur la démarche de création et sur son engagement personnel.

Contenu

Réflexion sur les liens unissant l'écriture et le montage.

Prise de conscience de l'articulation entre tournage et montage, essentielle pour la production de sens et à travers la pratique du processus global, de l'écriture filmique.

Concevoir une réalisation courte mais aboutie et assumée mettant en œuvre une démarche globale qui intègre des dispositifs divers d'images et de sons.

Semestre 1

Le montage comme moment de créativité et de mise en cohérence.

Semestre 2

Élaboration et présentation de diverses productions écrites et audiovisuelles qui serviront de support aux contrôles semestriels.

Mobilisation des connaissances pour les synthétiser dans un processus de création.

Évaluation

Contrôle continu

APARTE

Atelier impression

Enseignant : Eric Helluin

Assistant technique : Eddy Dumont

Type d'activité : Atelier de pratique de l'estampe

Méthodes : travaux dirigés

Activité optionnelle

Objectifs

La pratique personnelle encadrée et suivie sera au centre du dispositif de travail, elle sera nourrie par des exercices liés à la micro édition et à des projets extérieurs. Cet atelier pourra aussi être un réceptacle à des projets de l'atelier Edith ou Chercher une phrase ainsi qu'à la mise en forme de certaines notes d'intentions.

Contenus

Un aparté est en quelque sorte un pas de côté. Au théâtre c'est une phrase prononcée par un personnage sur scène et que, par convention, les autres personnages n'entendent pas, au contraire du public. Cette réplique fournit au public une pensée du personnage qui la prononce.

Semestre 5:

- Ouvrir la pratique de l'estampe sur un projet extérieur, autour d'un opéra de Lucas Francesconi, intitulé Quartett, proposé par le théâtre des Arts. Ce projet aboutira sur deux expositions de travaux d'étudiants, l'une au théâtre des arts de Rouen, l'autre dans les rues de l'agglomération rouennaise au travers d'un réseau de panneaux d'affichages Decaux - Aider les étudiants dans la mise en place d'une pratique personnelle liée à leurs divers champs d'investigations.

Semestre 6 : par l'expérimentation la pratique personnelle sera au centre de leurs préoccupations. Elle devra aussi leur permettre d'apprendre à dépasser leur regard sur leur propre travail et profiter de cette opportunité pour le développer dans des territoires inattendus. Ce sera l'occasion, en quelque sorte, de faire un pas de côté.

Evaluation

Contrôle continu par entretiens et corrections personnelles au fil de l'élaboration du projet de l'étudiant et par le suivi technique lors de sa réalisation. Rendu et évaluation définitive du travail en fin de semestre par le rendu d'un exemplaire des impressions réalisées accompagné d'une fiche « notes d'intentions » contenant trois parties à remplir par l'étudiant : 1) intentions, avant, après 2) références 3) Bilan personnel du semestre. Présence et participation en cours régulière obligatoire sur tout le semestre.

EXTENSIONS LIBRES

Enseignants : Dominique de Beir le jeudi après-midi,

Eric Helluin le lundi matin

Assistant technique : Eddy Dumont

Type d'activité : Atelier de pratique de l'édition.

Méthodes : travaux dirigés

Objectifs

Cet atelier se propose d'offrir une assistance technique et des conseils dans la réalisation de projets d'édition allant de la numérisation du document jusqu'à la reliure en passant par les diverses étapes de la chaîne graphique. Il s'appuie sur des propositions personnelles de la part des étudiants ou sur des projets issues d'autres cours ou ateliers.

Contenu :

Il aidera les étudiants à passer du concept à l'objet, faire les bons choix de numérisation, de format, de support et expérimenter diverses techniques d'impression/de reliure/de communication.

Evaluation

Contrôle continu par entretiens et corrections personnelles au fil de l'élaboration du projet de l'étudiant et par le suivi technique lors de sa réalisation. Rendu et évaluation définitive du travail en fin de semestre par le rendu d'un exemplaire des éditions réalisées. Présence et participation en cours régulière obligatoire sur tout le semestre.

FENÊTRE SUR RUE

Enseignant : Jason Karaiindros

Type d'activité : Atelier de Recherche et de Création

Méthodes : travaux dirigés et échanges collectifs

Objectifs et contenu

- Réalisez une vidéo de courte durée, de quelques secondes à 3 minutes maximum.

- Le sujet du film est libre, mais le contexte d'une projection vers l'espace public et du lieu précis (la galerie Martainville) doit être pris en compte.

- Le format de la vitrine/écran sur la quelle est rétro-projeté chaque film est du 4/3. Ce format doit être respecté pour avoir du plan cadre.

- Le son ne doit pas être indispensable pour le sens du film, dans le cadre de cette projection on ne peut pas diffuser du son.

- Une attention particulière doit être portée à la qualité du tournage, à la luminosité et à la résolution du film.

- Les bons mœurs d'un public non averti doivent être respectés ... En effet nous ne sommes pas dans une galerie mais dans l'espace public.

- Si votre vidéo est sélectionnée elle sera projetée à côté de celles des étudiants des années 3, 4 et 5 à la fin du premier semestre, à la tombée de la nuit, durant une 10aine de jours.

- « Fenêtre sur rue » est un ARC/module, chaque proposition est évaluée tout le long du semestre

Évaluation

Contrôle continu.

RELIURE / SUR RDV

Enseignant : Akira Inumaru

Type d'activité : Pratique et mise en oeuvre

Méthodes : pratique facultative de la reliure, sur RDV, pour l'accompagnement dans la confection des mémoires.

Activité facultative.

Objectifs

Cet atelier donnera des conseils techniques aux étudiants afin de les aider dans la réalisation de leur projet de livre, avec précision et soin. Il s'agira pour chacun de trouver une forme originelle et artistique.

Contenu

Il proposera diverses techniques de reliure afin de s'adapter au mieux au projet apporté par les étudiants.

Évaluation

Motivation et régularité.

PÔLE HISTOIRE, THÉORIE DES ARTS ET LANGUE ÉTRANGÈRE

HISTOIRE ET THÉORIE DES ARTS CARTOGRAPHIE DE MÉMOIRE ET ATLAS D'IMAGES.

Enseignant : Stéphane Carrayrou

Type d'activité : Cours d'histoire et de théorie

des arts, avec supports audio-visuels et

occasionnellement expérimentations dans l'espace.

Méthodes

Approche trans-disciplinaire, entre histoire des arts, philosophie, littérature, esthétique et anthropologie.

Allers et retours entre théorie et pratique. Au démarrage ou à l'issue de certains cours, il est

donné à éprouver par des expérimentations dans l'espace et/ou par un travail graphique ce qui est développé théoriquement sur la base de supports

audio-visuels. Dans ce contexte, le mouvement est en effet considéré « non comme une simple fonction du corps, mais comme un développement

de la pensée » et la parole non comme un simple « développement de la pensée, mais comme une

fonction du corps » (Paul Auster, « Espaces blancs », Draguignan, Unes, 1985).

Le cours est complété par un atelier de recherche

et de création chorégraphique intitulé « le travail de l'art ».

Objectifs

Le programme du cours est conçu pour aider les étudiants à s'orienter dans la recherche et la

définition d'un projet plastique personnel (premier semestre), puis dans la monstration de leurs travaux

en vue du Dnap (second semestre). Afin d'initier et d'accompagner la rédaction du

mémoire, questionnement sur les rapports étroits liant dessin et écriture, ainsi que sur les notions de

cartographie de mémoire et de fabrication des images. Afin d'accompagner la présentation du travail

lors des séances de contextualisation et d'évaluation, historique des divers modes d'exposition

alternatifs par rapport au « White cube ».

Participation

Le programme définitif de l'année s'établit sur la base de l'intérêt que les étudiants manifestent

pour telle ou telle des thématiques inscrites dans le prévisionnel qui suit. Les étudiants sont

invités à prendre une part active dans la présentation qui est faite des problématiques de cours.

Modes d'évaluation

Au premier semestre, un compte-rendu de livre sur la base d'une bibliographie portant sur la

thématique du cours et sur des problématiques susceptibles de soutenir un projet personnel.

Au second semestre, un compte-rendu portant sur des questions de cours. Communication aux étudiants

des conventions académiques de présentation d'un livre, d'un catalogue et d'une exposition.

Pour chacun des comptes-rendus, l'évaluation porte conjointement sur la rigueur de l'analyse critique

et sur l'implication personnelle de l'étudiant. Sont également prises en compte dans l'évaluation

l'assiduité de l'étudiant et la pertinence de ses interventions dans le cadre du cours.

Semestre 5 :

- Dessin et écriture
- « Mind-maps » et « images de pensée »
- Dessin et écriture du corps
- Dessin et écriture de l'espace
- Dessins-partitions chorégraphiques et musicales
- Lectures performées et poésie sonore
- Regard sur la pratique de quelques peintres modernes et contemporains.

Semestre 6 :

- Histoire des modes d'exposition, des cabinets de curiosité au «white cube».

- Actualité des cabinets de curiosités.

- Musées et collections d'artistes.

- « L'Atlas-Mnemosyne » d'Aby Warburg.

- Exposition et re-présentation.

ART AND SPEECH

Enseignante : Patricia Duflo

Type d'activité : Pratique d'une langue étrangère

Méthodes : cours magistraux et travail dirigé

Objectifs

Associer le travail sur la langue anglaise aux contenus d'enseignement délivrés dans une école d'art. Encourager la formulation de propos sur travail personnel (oral et écrit).

Contenu

La 3e année est consacrée à la traduction et étude de documents relatifs au travail d'artistes faisant partie de la famille d'élection de l'étudiant(e). Le travail est donc individualisé pour déboucher ensuite sur la rédaction d'un texte faisant figurer médiums, techniques et enjeux du travail présenté au diplôme. Des rendez-vous individuels seront privilégiés associés au moment de la contextualisation.

Évaluation

Oral et écrit (semestre 1), Oral et écrit (semestre 2) et évaluation collégiale au contrôle semestriel.

OBJET DE PENSÉE 3

Enseignants : Stéphane Carrayrou et Dominique De Beir.

Type d'activité : Rédaction d'un corpus

Méthodes : entretiens individuels accompagnant la rédaction

Objectifs

Le mémoire de troisième année est conçu comme un prolongement du projet personnel, ce qui n'empêche pas de l'envisager comme une œuvre en soi, dans le cadre duquel l'écriture joue un rôle déterminant, mais non exclusif. Il se présente sous la forme d'un livre expérimental et est réalisé avec les médiums les plus en rapport avec les recherches de chaque étudiant. Il est envisagé comme une structure ouverte rassemblant des textes construits, aussi bien que des recherches plus expérimentales. Il rend compte d'une pensée en train de se construire. Il donne l'occasion à l'étudiant d'engager un travail de « cartographie de mémoire ». Le mémoire peut prendre des formes variées sachant qu'il doit trouver sa finalité en tant que livre. Il permet de centraliser et de structurer les recherches, mais donne aussi l'occasion d'utiliser le livre comme un champs d'expériences associé à plusieurs médiums. La place de l'écrit y est essentielle. La rédaction du mémoire est un moment structurant dans votre parcours, qui amène l'étudiant à se confronter aux exigences d'une mise en forme aussi rigoureuse que possible de sa pensée.

Contenu

La place de l'écrit : Il s'agit de bâtir un processus de réflexion sur son propre projet plastique en engageant un rapport à l'écrit ouvert. Dans un premier temps, il y a lieu de tenir un journal de travail ; sous forme de notes de travail, et aussi d'esquisses, de photographies d'atelier... Par la suite, le texte peut prendre des formes variées : texte théorique, narration, fiction, texte poétique... Il peut conjointement apparaître sous la forme de schémas, d'« images de pensée », de plans, de cartes... Le contenant, c'est-à-dire la forme plastique et le texte sont perceptibles dans un espace cohérent. Les images ne doivent pas arriver comme une illustration du texte mais rester davantage énigmatiques, elles sont des indices à la compréhension du travail.

Un livre d'artiste : Le livre est d'abord un objet qui existe par sa matérialité : le format, le papier, la reliure, la couverture, la typographie, le mode d'impression; le contenant et le contenu sont perceptibles dans un espace qui a sa propre cohérence. Vous pouvez échapper à la forme traditionnelle en fabriquant par exemple un carnet à croquis, un journal, un livre de poche, un livre album, un livre scientifique, une affiche... ou créer un objet: boîte, valise, coffre...

L'ouvrage demandé peut utiliser la photocopie, la lithographie, la photographie, la sérigraphie, la gravure, il peut être travaillé directement à la main ou avec l'apport d'autres technologies. Vous pouvez intégrer des visuels variés : reproduction

de vos œuvres, détails, vues d'atelier, croquis, schémas, articles de journaux, images d'autres, photomontages... Le mémoire peut aussi être associé à une lecture performée ou être accompagné d'un CD, DVD, d'un site, d'un blog.

Semestre 5 : En début d'année, le terme « mémoire » est envisagé dans son double sens. L'occasion est donnée à l'étudiant de faire un travail de mémoire sur le travail et sur lui-même. L'enrichissement du journal de travail peut se faire sous les formes variées énoncées ci-dessus : notes de travail, esquisses, photographies d'atelier, diagrammes, images de pensée, catalogue d'images, de sons ou de gestes en lien avec le travail plastique.

Semestre 6 : envisager les formes éditoriales les plus appropriées et à élaborer une maquette prenant en compte la matérialité du livre, depuis le choix de son format et de sa typographie jusqu'à sa reliure et son mode d'impression, qu'il soit manuel ou réalisé avec l'apport d'autres technologies.

Conclusion : À l'orée du processus créatif, le geste précède bien souvent la recherche de références théoriques et artistiques qu'il engendre. Mais une fois le processus engagé, cette mise en perspective théorique du travail est susceptible d'enrichir à son tour l'œuvre. Étroitement associé aux séances de « contextualisation », le mémoire permet d'aller plus loin dans la prise de conscience de ce qui est mis en jeu. Il aide à mettre en forme les données issues de l'imaginaire de chacun et conduit à inscrire la démarche de création dans un contexte artistique et culturel plus large. Le mémoire participe de manière déterminante à cet effort de positionnement que l'on attend de l'étudiant; un positionnement aussi bien face au travail et à lui-même que face au monde.

Évaluation

Contrôle continu, rendus réguliers d'écrits, de schémas de pensée, de maquettes. L'étape finale reste la réalisation d'une forme éditoriale de qualité en adéquation avec son contenu.

Conditions de remédiation : Aucune, l'étudiant ne peut présenter son diplôme sans avoir élaboré durant l'année son corpus de mémoires.

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.

MAPPING

Enseignants : Stéphane Carrayrou, Tania Vladova

Type d'activité : Méthodologie de la Recherche

Méthodes : projets de recherche

Objectifs

Les principaux objectifs que pourrait se fixer le Laboratoire de recherches seraient :

- documenter des dispositifs de création et des formes de créativité peu étudiées et élaborer une réflexion de fond sur des pratiques expérimentales où créativité individuelle et collective s'entremêlent.
- articuler théorie et pratique, par des séminaires, conférences, expositions, expérimentations menées dans le cadre de workshops et d'ateliers de recherche et création.

- donner une cohérence et une visibilité accrue à ces actions par l'organisation de journées d'études, workshops et conférences, par des éditions et par la création d'un pôle ressources.

- dynamiser le cursus pédagogique des étudiants de l'ESADHaR.

Contenu

Sur la base des expériences partagées ces dernières années lors d'ateliers de recherche et de création et de workshops, et dans la perspective des expositions programmées dans le cadre d'Art Sequana, nous avons dégagé quelques types de problématiques :

1. Éléments de visualisation graphique de l'univers créatif d'artistes engagés dans une démarche collective.
2. Les partitions de jeu établies par divers artistes ou collectifs pour stimuler le processus créatif.
3. Contexte théorique.
4. Objectifs et méthodologie.

Évaluation

Contrôle continu.

EDITH

Enseignantes : Dominique De Beir, Catherine Schwartz.

Type d'activité : Méthodologie de la Recherche

Méthodes : séances de groupe.

Edith recherche, Edith édite, Edith expose.

Edith est un groupe de recherche initié par l'ESADHaR en collaboration avec le Cneai (Centre National de l'Édition et des Arts Imprimés) et l'Université de Haute-Alsace, Mulhouse.

Edith développe un état des lieux des publications d'artistes et de graphistes des années 1980 à nos jours et explore les différentes formes éditoriales des publications d'auteurs.

<http://www.edith-labo.net/>

Objectifs et contenu

Contribution des étudiants aux travaux de recherche (expositions, publications, expérimentations) sur la microédition indépendante, ses modes de production et ses formes de diffusion.

Évaluation

Qualité de la participation et qualité des réalisations.

CHERCHER UNE PHRASE

Enseignante : Béatrice Cusso

Type d'activité : Méthodologie de la Recherche

Méthodes : atelier d'écriture

Objectifs

Travail d'atelier utilisant l'écriture comme outil plastique, moments collectifs questionnant l'écriture.

Contenu

Il s'agira de lire, faire passer le texte par la voix, entendre, écouter, écrire, tester l'écriture, éventuellement poursuivre dessiner, et, en résumé, la question posée sera : comment inviter l'écrit dans sa pratique plastique. Pas l'inverse.

Évaluation

Qualité de la participation et des réalisations.

PÔLE RECHERCHES ET EXPÉRIMENTATIONS PERSONNELLES

CONTEXTUALISATION

Enseignants : Jean-Paul Berrenger, Sophie Dubosc, Stéphanie Solinas.

Type d'activité : Atelier collectif et rendez-vous individuels

Méthodes : dans le cadre des séances de contextualisation, il y a confrontation de points de vue autour du travail de l'étudiant. A la parole des différents enseignants participants s'ajoute celle des étudiants présents. C'est ainsi que s'opère une sorte de maïeutique.

Lors de rendez-vous personnels avec les étudiants, j'assure un suivi individualisé des mémoires et des travaux plastiques.

Dans la limite de mon temps disponible, j'accorde par ailleurs un suivi Personnalisé et, sur demande de certains, un tutorat à des étudiants de quatrième et de cinquième années.

Objectifs

Les séances de contextualisation et l'élaboration du mémoire sont des moments structurants dans le parcours de chaque étudiant, qui l'obligent à se confronter aux exigences d'une mise en forme aussi rigoureuse que possible de sa pensée. L'objectif est d'aider l'étudiant à structurer les données issues de son propre imaginaire ; de l'accompagner, tant dans ses éventuels doutes ou pertes de repères, que dans ses redressements et son appétit de découvertes. Une attention soutenue est accordée, aussi bien à la forme et au contenu de ce qu'il présente, qu'à la manière dont il le fait partager, notamment à la présentation orale qu'il fait des étapes de sa recherche et des choix opérés en termes de modes de présentation du travail. Des références lui sont également proposées pour inscrire sa démarche personnelle dans un contexte artistique et culturel plus large, tout en gardant à l'esprit que c'est le travail de l'étudiant qui, tel un aimant, convoque la mémoire d'œuvres plus anciennes.

Contenu

Lors des séances dites de «contextualisation», une attention particulière est portée sur la manière dont l'étudiant énonce sa démarche de création, dont il définit le lieu «d'où il parle». Le terme «contextualisation» fait spécifiquement référence à la manière dont l'étudiant situe son propre travail dans le paysage de l'art. Particulièrement en début de troisième année, le geste précède souvent la recherche de références théoriques et artistiques qu'il engendre. Mais une fois le processus engagé, cette mise en perspective théorique du travail est susceptible d'enrichir à son tour les œuvres.

Évaluation

Pertinence de l'argumentaire introduisant la démarche plastique.

AMI FORME

Atelier théorique et pratique de préparation au DNAP - 2016-17.

Enseignants: Jean-Paul Berrenger et Stéphane Carrayrou.

Type d'activité : Mise en forme théorique et pratique.

Méthodes : optimiser ses prises de notes, documenter et archiver son travail, alimenter ses carnets de recherche et organiser la table ou l'espace de présentation des recherches.

Objectifs

Préparation individuelle et collective au DNAP.

Contenus

L'atelier se déroulera en plusieurs temps. Deux séances seront consacrées à la réalisation de maquettes au 1/20ème des divers espaces de contextualisation de l'École. Ces maquettes pourront ensuite servir à simuler, voire à imaginer des accrochages et/ou des installations. Nous recenserons par ailleurs de nouveaux espaces, dans et à proximité de l'École. Une découverte du contexte social, urbanistique et paysager du quartier de la Grand'Mare est également prévue. Des actions dans l'espace public peuvent être envisagées. À l'approche des bilans semestriels, nous organiserons des sessions de deux ateliers chacun, consacrées à la présentation orale du travail. La préparation s'effectuera en binôme; l'autre jouant, au choix, le rôle de l'alter ego, du journaliste, du critique d'art, du relanceur de balles, du bonimenteur... Le

résultat de la collaboration peut se présenter à l'écrit ou à l'oral, sous une forme qui peut aller de la lecture perforée au film vidéo, en passant par l'interview, le dialogue intime, la joute, le match... Une temporisation rigoureuse sera appliquée, afin de conserver une vivacité aux échanges. Une attention sera portée à la diction, à la rythmique et au phrasé de l'énonciation, à la richesse et à la spécificité du vocabulaire, à la posture corporelle, à l'adresse publique de la parole... Le tout dans un esprit de jeu.

Les deux dernières séances de l'année seront consacrées à la spatialisation du travail et à sa mise en exposition. Au cours de la première séance, nous présenterons diverses techniques et modalités d'accrochage ou de présentation, des plus classiques au plus hétérodoxes. Tous les médiums seront passés en revue. À l'approche du DNAP, nous proposerons une exposition collective, pour laquelle chacun amènera un travail pour lequel il n'a pas de solution. Nous nous attacherons à trouver collectivement des réponses.

Évaluation

L'évaluation se fera sur la base de l'assiduité des présences, du degré d'engagement et de la force de proposition.

ÉVALUATION DE LA RECHERCHE PERSONNELLE

Enseignants : équipe restreinte incluant le coordinateur

Type d'activité : Suivi individuel de travaux

Méthodes : échanges avec chaque étudiant lors de l'accrochage semestriel

Objectifs

Évaluer la part d'expérimentation, de recherche personnelle et de développement d'une proposition artistique cohérente chez l'étudiant.

Contenu

Lors de l'accrochage semestriel, échanges sur les expérimentations et recherches de l'étudiant ainsi que sur les projets à venir.

Évaluation

Singularité des réalisations. Audace des expérimentations.

PÔLE BILAN

BILAN ET BILAN PREPARATOIRE AU DIPLOME

Enseignant : équipe restreinte incluant le coordinateur

Type d'activité : Bilan de fin de semestre

Méthodes : présentation des travaux réalisés

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.

PÔLE STAGE

STAGE

Enseignant : coordinateur de l'année

Type d'activité : Stage

Méthodes : activité développée dans une structure professionnelle artistique par le biais d'une convention

Objectifs

Acquérir une expérience dans le milieu professionnel de la création.

Contenu

Stage d'au moins deux semaines dans une structure artistique, culturelle, ou du domaine de la communication. Le stage se fera dans le cadre d'une convention entre l'école d'art et la structure après l'accord du professeur coordinateur de l'année.

L'étudiant devra réaliser un rapport de stage qu'il remettra au professeur coordinateur de son année.

Évaluation

Contenu du rapport de stage.