

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 DNA (Diplôme National d'Art) 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.

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, lors de l'accrochage de son travail, 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 DNA nécessite l'obtention de 165 crédits (15 crédits seront donnés automatiquement par le jury lors de la réussite au DNA).

Coordinateur : Éric Helluin

PÔLE MÉTHODOLOGIE, TECHNIQUES ET MISES EN ŒUVRES

Semestre 5 : 12 crédits /

Semestre 6 : 4 crédits

2 modules à choisir chaque semestre parmi les propositions suivantes :

OPEX

Enseignant : Jean-Paul Berrenger

Code RA3MT01

Type d'activité : Méthodologie de la Recherche

Nombre d'heures hebdomadaires : 4

Travail de l'étudiant : 60 heures/semestre

Semestre : 5 et 6

Méthodes : projets sur sites extérieurs

EXTENSIONS LIBRES

Enseignants : Éric Helluin , Dominique De Beir

Code RA3MT02

Type d'activité : Méthodologie de la recherche

Nombre d'heures hebdomadaires : 3,5

Travail de l'étudiant : 60 heures/semestre

Semestre : 5 et 6

Méthodes : travaux dirigés

MODULE 314

Enseignants : Jason Karaindros, Guy Lemonnier

Code RA3MT03

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

ATELIER PHOTOGRAPHIE

Enseignante : Lionel Bayol-Thémines

Code RA3MT04

Type d'activité : Mise en œuvre de projet, technique et post production (collectif et individualisé)

Nombre d'heures hebdomadaires : 3

Travail de l'étudiant : 70 heures/semestre

Semestre : 5 et 6

Méthodes : Echanges et suivis de projet (collectif et individualisé)

RÉSOLUTION

Enseignant : Sébastien Montéro

Code RA3MT05

Type d'activité : Atelier de pratique et méthodologie de la recherche

Nombre d'heures hebdomadaires : 4

Travail de l'étudiant : 60 heures/semestre

Semestre : 5 et 6

Méthodes : entretiens et échanges théoriques

ATELIERS FACULTATIFS :

FENÊTRE VIDÉO

Enseignant : Jason Karaindros

Code RA3MT06

Type d'activité : Atelier de Recherche et de Création

Nombre d'heures hebdomadaires : 2

Travail de l'étudiant : 30 heures/semestre

Semestre : 5 et 6

Méthodes : travaux dirigés et échanges collectifs

ATELIER RELIURE

Enseignant : Anne Leméteil

Code RA3MT07

Type d'activité : conception et mise en forme

Nombre d'heures hebdomadaires : 4

Travail de l'étudiant : 40 heures/semestre

Semestre : 5

Méthodes : cours et atelier

PÔLE HISTOIRE, THÉORIE DES ARTS ET LANGUE ÉTRANGÈRE

Semestre 5: 8 crédits /

Semestre 6: 5 crédits

HISTOIRE ET THÉORIE DES ARTS

HISTOIRE DES ARTS CONTEMPORAINS

Enseignant : Stéphane Carrayrou

Code RA3HA01

Type d'activité : Cours d'histoire et de théorie des arts, avec supports audiovisuels

Nombre d'heures hebdomadaires : 2

Travail de l'étudiant : 42 heures/semestre

Semestre : 5 et 6

Méthodes : Approche trans-disciplinaire, entre histoire des arts et anthropologie

ART & SPEECH

Enseignante : Patricia Duflo

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 :

CHERCHER UNE PHRASE

Enseignante : Béatrice Cussol

Code RA3HA05

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

EDITH

Enseignantes : Dominique De Beir, Catherine Schwartz
Code RA3HA06
Type d'activité : Méthodologie de la Recherche
Nombre d'heures hebdomadaires : 2
Travail de l'étudiant : 30 heures/semestre
Semestre : 5 et 6
Méthodes : séances de groupe

PÔLE RECHERCHES PERSONNELLES PLASTIQUES

Semestre 5 : 6 crédits /
Semestre 6 : 4 crédits

CONTEXTUALISATION

Enseignants : Éric Helluin, Miguel Angel Molina, Isabelle Le Minh, Jean-Charles Pigeau
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 : Stéphane Carrayrou
Code RA3RP02
Type d'activité : Atelier collectif et rendez-vous individuels.
Nombre d'heures hebdomadaires 3
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.

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

DESCRIPTIF DES ENSEIGNEMENTS

PÔLE MÉTHODOLOGIE, TECHNIQUES ET MISES EN ŒUVRES

MODULE 314

Enseignants : Jason Karáindros 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.

Évaluation

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

PÔLE STAGE, EXPÉRIMENTATION DES MILIEUX DE CRÉATION ET DE PRODUCTION

Semestre 5 : 0 crédit /
Semestre 6 : 2 crédits

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 : 4 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 (DNA)

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

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.

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 spécificités 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 grande 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

Enseignant : Lionel Bayol-Thémines
Type d'activité : Mise en œuvre de projet, technique et post production (collectif et individualisé)
Méthodes : Échanges et suivis de projet (collectif et individualisé)

Objectifs

Élaborer une recherche plastique en photographie, apprendre à présenter ce travail en vue du diplôme. Comprendre les enjeux de la photographie contemporaine et savoir se situer dans son champ de recherche.

Contenu

Présentation des enjeux contemporains de la photographie par le biais de discussions collectives autour d'œuvres d'artistes, de théoriciens de la photographie et de l'actualité des expositions. Réflexions collectives autour du projet de chaque étudiant et suivi individuel tant théorique que plastique.

Évaluation

Contrôle continu, qualité des rendus du projet personnel et de sa présentation.

EXTENSIONS LIBRES

Enseignants : Eric Helluin , Dominique De Beir
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.

Évaluation

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.

RÉSOLUTION

Enseignant : Sébastien Montéro
Type d'activité : Atelier de pratique et méthodologie de la recherche
Méthodes : entretiens et échanges théoriques

Objectifs

Il manque toujours quelque chose, parfois il manque presque tout. La plupart des entreprises, des industries, se chargent d'assurer la production de choses qui manquent ou pourraient manquer, pourtant du manque est toujours actif. L'art peut être cette « fabrique » en plus qui regarde ce qui ferait encore défaut et qui essaye d'en produire une forme qui viendrait correspondre pour un moment à cet endroit.

Contenu

Après une phase d'observation du milieu et de l'environnement, seront relevés les éléments manquants – selon les critères établis individuellement et collectivement. Puis seront conçus et produits ces pièces manquantes du décor réel comme mental.

Évaluation

Contrôle continu.

FENÊTRE VIDÉO

Enseignant : Jason Karaïndros
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

Enseignante : Anne Leméteil
Type d'activité : conception et mise en forme
Méthode : cours et atelier

Objectifs

Permettre aux étudiants la présentation de leur travail sous forme de livre, carnet, étui, boîte, porte folio.

Contenu

Conception du projet.
Choix de la structure, des matériaux et réalisation.

Évaluation

Chaque réalisation sera évaluée en fonction de la recherche, de la technique et de la qualité des rendus.

PÔLE HISTOIRE, THÉORIE DES ARTS ET LANGUE ÉTRANGÈRE

HISTOIRE ET THÉORIE DES ARTS

Histoire des arts contemporains.
Enseignant : Stéphane Carrayrou
Type d'activité : Cours d'histoire et de théorie des arts, avec supports audio-visuels
Méthodes : Approche trans-disciplinaire, entre histoire des arts et anthropologie.

Objectifs

Le programme du cours prend la suite de celui assuré au semestre 4 de deuxième année et se concentre sur le contemporain.

Participation

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

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 les références plastiques et l'inscription culturelle du travail.

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.

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, 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, photo-montages... 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.

EDITH

Enseignantes : Dominique De Beir, Catherine Schwartz.
Type d'activité : Méthodologie de la Recherche
Méthodes : séances de groupe.
Édith recherche, Edith édite, Edith expose.
Édith 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.
Édith 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.

CHECHER UNE PHRASE

Enseignante : Béatrice Cussol
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 dessin-écriture, 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 PERSONNELLES PLASTIQUES

CONTEXTUALISATION

Enseignants : Éric Helluin, Miguel Angel Molina, Isabelle Le Minh, Jean-Charles Pigeau
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 DNA
Enseignant : Stéphane Carrayrou.
Type d'activité : Atelier de mise en forme théorique et pratique accompagnant l'élaboration du projet personnel, la conception de « l'objet de pensée » et la préparation au DNA. Activité obligatoire.
Méthodes : Allers et retours constants entre théorie et pratique, entre cours théorique et expérimentation individuelle et collective.
Objectifs : Préparation collective au DNA.

Contenus

1. Le programme du cours est conçu pour aider l'étudiant à s'orienter dans la recherche et la définition d'un projet plastique personnel, ainsi que dans la manière d'en rendre compte lors des bilans et du DNA.
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. À l'approche du diplôme, l'accent est mis sur la mise en espace des œuvres, sur la base d'un historique des divers modes d'exposition, du « white cube » à des modes de présentation alternatifs.

Semestre 5

- Dessin et écriture
- « Mind-maps », «images de pensée», diagrammes et partitions.
- Lectures performées et poésie sonore

- Dessin et écriture du corps
- Dessin et écriture de l'espace
- « L'atlas-Mnemosyne » d'Aby Warburg et son actualité contemporaine.
- Montage d'images selon Aby Warburg, Sergueï Eisenstein et Georges Didi-Huberman.

Semestre 6

- Actualité des cabinets de curiosités.
- Musées et collections d'artistes.
- Histoire des expositions à l'époque moderne et contemporaine, du «white cube» à des modes de présentation alternatifs.
- Pratique actuelle des « reenactments » / réactivations d'expositions.
- Le rôle du curateur, d'Harald Szeemann à de jeunes curateurs contemporains.

2. Les expérimentations individuelles et collectives portent sur divers axes en rapport avec les critères d'évaluation de l'étudiant lors du DNA :

- Acquisition d'une méthodologie de recherche.
- Assistance à l'élaboration de l'objet de pensée.
- Optimisation de ses prises de notes et de la tenue de ses carnets de recherche.
- Archivage de son travail artistique.
- Organisation de l'espace de présentation de ses recherches.
- Optimisation de la présentation orale de son travail artistique : expérimentations en binôme, l'autre jouant, au choix, le rôle de l'alter ego, du journaliste, du critique d'art...

Restitution sous forme de lecture perforée, d'interview, de dialogue, de joute, de match, de vidéo... Une temporisation rigoureuse est appliquée, afin de conserver une vivacité aux échanges. Une attention est 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.

- Spatialisation du travail et modalités diverses d'accrochage ou de présentation des œuvres.
- Réalisation de maquettes au 1/20ème des principaux espaces d'exposition de l'École.
- Découverte du contexte social, urbanistique et paysager du quartier de la Grand'Mare

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 PRÉPARATOIRE AU DIPLÔME

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, EXPÉRIMENTATION DES MILIEUX DE CRÉATION ET DE PRODUCTION

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.