

ESADHaR - CAMPUS DE ROUEN

ANNÉE 4

PRÉSENTATION DES COURS

L'objectif du second cycle intitulé «phase projet», est d'accompagner l'étudiant dans le développement de ses recherches afin qu'il développe un travail de création dense, innovant et parfaitement inscrit dans le cadre de la logique de son aventure personnelle. L'intensification de cette recherche personnelle en art doit s'inscrire dans le monde de la création contemporaine. Pour ce faire, l'étudiant doit optimiser les compétences techniques et théoriques acquises durant le premier cycle et acquérir les compétences complémentaires nécessaires à sa démarche, notamment par le biais des programmes de mobilité (Erasmus-Socrates) et des stages extérieurs - en relation étroite avec les enjeux de son projet artistique.

L'Unité d'Enseignement « Projet plastique & Prospective » invite les étudiants de second cycle à participer à l'activité des différents ateliers de l'ESADHaR. Cet accompagnement du projet personnel de l'étudiant dans le cadre de propositions parfois extérieures à l'école revêt des formes diverses (recherche documentaire, entretiens, production personnelle...) permet une mise à distance de l'étudiant vis-à-vis de sa démarche personnelle autant qu'elle l'accompagne et l'enrichit.

La quatrième année est l'année où l'étudiant peut commencer à préparer la période qui suivra sa sortie de l'école et sa future inscription professionnelle. Durant la quatrième année les entretiens personnels avec les enseignants connaissent une importance accrue et déterminante.

L'obtention de 228 crédits est requise pour le passage en semestre 9. En dessous de 240 crédits, les crédits manquants doivent obligatoirement être rattrapés au cours de la cinquième année.

L'obtention des 240 crédits donne droit au CESAP (Certificat d'Études Supérieures en Arts Plastiques).

Coordinateur : Guy Lemonnier

PÔLE PROJET PLASTIQUE PROSPECTIVE, MÉTHODOLOGIE, PRODUCTION

Semestre 7 : 20 crédits /

Semestre 8 : 20 crédits

U.E. Projet plastique & Prospective

Semestre 7 : 10 crédits /

Semestre 8 : 10 crédits

Parmi les propositions ci-dessous,
choisir 2 modules :

OPEX

Enseignant : Jean-Paul Berrenger

Code RA4PP01

Type d'activité : Méthodologie de la Recherche

Nombre d'heures hebdomadaires : 4

Travail de l'étudiant : 70 heures/semestre

Semestre : 7 et 8

Méthodes : projets sur sites extérieurs

MODULE 314

Enseignants : Guy Lemonnier, Jason Karaindros

Code RA4PP02

Type d'activité : Méthodologie de la Recherche

Nombre d'heures hebdomadaires : 7

Travail de l'étudiant : 100 heures/semestre

Semestre : 7 et 8

Méthodes : ateliers sur projets

VOLUME - INSTALLATION

Enseignant : Jean-Charles Pigeau

Code RA4PP03

Type d'activité : Atelier de pratique

Nombre d'heures hebdomadaires : 4

Travail de l'étudiant : 70 heures/semestre

Semestre : 7 et 8

Méthodes : de la sculpture à l'installation in situ

MICRO-MÉDIATION

Enseignant : Jean-Paul Berrenger

Code RA4PP04

Type d'activité : Médiation

Nombre d'heures hebdomadaires : 2

Travail de l'étudiant : 40 heures/semestre

Semestre : 7 et 8

Méthodes : éducation informelle

CHERCHER UNE PHRASE

Enseignante : Béatrice Cussol

Code RA4PP05

Type d'activité : Méthodologie de la Recherche

Nombre d'heures hebdomadaires : 1,5 (1 semaine sur 2)

Travail de l'étudiant : 30 heures/semestre

Semestre : 7

Méthodes : atelier d'écriture

IN-FOLIO

Enseignant : Éric Helluin

Code RA4PP06

Type d'activité : Méthodologie de la Recherche

Nombre d'heures hebdomadaires : 4

Travail de l'étudiant : 40 heures/semestre

Semestre : 7 et 8

Méthodes : Travaux dirigés

NOUVELLES IMAGES

Enseignant : Lionel Bayol-Thémines

Code RA4PP07

Type d'activité : Recherche pratique et théorique

Nombre d'heures hebdomadaires : 3

Travail de l'étudiant : 60 heures/semestre

Semestre : 7 et 8

Méthodes : Echanges collectifs et suivi de projet

LABORATOIRE DU VOIR

D'APRÈS DESSINS

Enseignantes : Tania Vladova, Dominique De Beir

Code RA4PP08

Type d'activité : Méthodologie de la Recherche

Nombre d'heures hebdomadaires : 2,5

Travail de l'étudiant : 50 heures/semestre

Semestre : 7 et 8

Méthodes : projets développés au Musée des Beaux-Arts de Rouen

RÉSEAU PEINTURE

Enseignant : Miguel Angel Molina

Code RA4PP09

Type d'activité : Méthodologie de la Recherche

Nombre d'heures hebdomadaires : 3,5

Travail de l'étudiant : 70 heures/semestre

Semestre : 7 et 8

Méthodes : atelier

DÉPLOIEMENT

Enseignant : Sébastien Montéro

Code RA4PP10

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

Nombre d'heures hebdomadaires : 4

Travail de l'étudiant : 60 heures/semestre

Semestre : 7 et 8

Méthodes : entretiens et échanges théoriques

ATELIERS FACULTATIFS :

EDITH

Enseignantes : Dominique De Beir, Catherine Schwartz

Code RA4PP11

Type d'activité : Méthodologie de la Recherche

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

Travail de l'étudiant : 30 heures/semestre

Semestre : 7 et 8

Méthodes : séances de groupe

FENÊTRE VIDÉO

Enseignant : Jason Karaindros
Code RA4PP12
Type d'activité : Atelier de Recherche et de Création
Nombre d'heures hebdomadaires : 2,5
Travail de l'étudiant : 40 heures/semestre
Semestre : 7
Méthodes : travaux dirigés et échanges collectifs

ATELIER RELIURE

Enseignant : Anne Leméteil
Code RA4PP13
Type d'activité : conception et mise en forme
Nombre d'heures hebdomadaires : 4 (sur rdv)
Travail de l'étudiant : 40 heures/semestre
Semestre : 7 et 8
Méthodes : cours et atelier

U.E. Évaluation

Semestre 7 : 10 crédits /
Semestre 8 : 8 crédits

CONTEXTUALISATION

Enseignants : Guy Lemonnier, Jason Karaindros, Dominique De Beir
Code RA4BI01
Type d'activité : Atelier collectif et rendez-vous individuels.
Nombre d'heures hebdomadaires : 4
Travail de l'étudiant : 30 heures/semestre
Semestre : 7 et 8
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.

BILAN, RECHERCHES PERSONNELLES

Enseignants : équipe restreinte incluant le coordinateur
Code RA4BI02
Type d'activité : Bilan de milieu et de fin de semestre
Semestre : 7 et 8
Méthodes : présentation des travaux réalisés

SEMAINE WORKSHOPS 1

Enseignant : selon le workshop choisi ou imposé
Code RA4BI03
Type d'activité : Workshop
Semestre : 7
Méthodes : workshop de début de semestre

SEMAINE WORKSHOPS 2

Enseignant : selon le workshop choisi ou imposé
Code RA4BI04
Type d'activité : Workshop
Semestre : 7
Méthodes : workshop de début de semestre

5 ENTRETIENS INDIVIDUELS

Enseignants : tous les enseignants de l'ESADHaR
Code RA4BI05
Type d'activité : Entretiens oraux
Travail de l'étudiant : 5 entretiens minimum par semestre
Semestre : 7 et 8
Méthodes : 5 entretiens individuels avec 5 professeurs choisis validés par une signature à la fin de ce livret

U.E. Stage

Semestre 7 : 0 crédit /
Semestre 8 : 2 crédits

STAGE

Enseignant : le coordinateur
Code RA4ST01
Type d'activité : Stage
Travail de l'étudiant : 1 mois minimum sur les deux semestres
Semestre : 8
Méthodes : activité développée dans une structure professionnelle par le biais d'une convention ESADHaR / structure d'accueil.

PÔLE INITIATION À LA RECHERCHE

SUIVI DU MÉMOIRE, PHILOSOPHIE, HISTOIRE DES ARTS

Semestre 7 : 9 crédits /
Semestre 8 : 9 crédits

ACTUALITÉ DES ARTS & CYCLE DE CONFÉRENCES « ÉCOUTE L'ARTISTE ! »

Enseignante : Tania Vladova et Dominique De Beir
Code RA4HA01
Type d'activité : Histoire et théorie de l'art
Nombre d'heures hebdomadaires : 3
Travail de l'étudiant : 60 heures/semestre
Semestre : 7 et 8
Méthodes : séminaire et conférences

OBJET DE PENSÉE 4

Enseignantes : Tania Vladova, Dominique De Beir
Code RA4HA02
Type d'activité : Mémoire
Nombre d'heures hebdomadaires : 2
Travail de l'étudiant : 40 heures/semestre
Semestre : 7 et 8
Méthodes : séminaire, temps collectifs et rendez-vous individuels

ACTIVITÉ FACULTATIVE :

CYCLE DE CONFÉRENCES

« ÉCOUTE L'ARTISTE ! »

Enseignants : Tania Vladova, Stéphane Carrayrou
Code RA4HA03
Type d'activité : Culture générale
Nombre d'heures hebdomadaires : 3 (1 semaine sur 2 ou selon programme)
Travail de l'étudiant : 40 heures/semestre
Semestre : 7 et 8
Méthodes : conférences

PÔLE LANGUE ÉTRANGÈRE

Semestre 7 : 1 crédit /
Semestre 8 : 1 crédit

ENGLISH LANGUAGE WORKSHOP

Enseignant : Tom Molloy
Code RA4LE01 Type d'activité : Pratique d'une langue étrangère
Nombre d'heures hebdomadaires : 2h
Travail de l'étudiant : 40 heures/semestre
Semestre : 7 et 8
Méthodes : entretiens individuels, cours et travaux dirigés

DESCRIPTIF DES ENSEIGNEMENTS

PÔLE PROJET PLASTIQUE PROSPECTIVE, MÉTHODOLOGIE, PRODUCTION

U.E. Projet plastiques & Prospective

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.

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.

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'oeuvre dans l'espace d'exposition à la fin de chaque semestre

- Archiver son travail

Contenu

Évaluation 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.

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.

VOLUME/INSTALLATION

Enseignant : Jean Charles Pigeau

Type d'activité : Atelier de pratique.

Méthodes : de la sculpture à l'installation in situ

Objectifs

L'atelier Volume / Installation, avec pour axes de réflexion et de production les concepts d'art, de nature et de patrimoine propose annuellement une thématique liée à des objets et des sites spécifiques à Rouen

et ou à ses environs.

Il s'agit de révéler l'articulation entre Art et Nature (en tant qu'espace social) et de mettre en valeur ce lien par un geste contemporain éphémère ou pérenne. L'objectif est de confronter les étudiants à une réelle situation professionnelle, d'appréhender les problématiques techniques (mise en oeuvre, installation, transport), financières ainsi que la communication et la diffusion du projet (carton d'invitation, édition de cartes postales et catalogues).

Contenu

Durant le premier semestre, le développement de projet est accompagné d'entretiens individuels, de conférences et de forums de présentation.

Au second semestre, la thématique fait l'objet d'une exposition.

Évaluation

- Contrôle continu par entretiens et corrections personnelles au fil de l'élaboration du projet de l'étudiant et par un suivi technique lors de sa réalisation.

- Rendus et évaluation définitive du travail en fin de semestre.

- Interventions ponctuelles des intervenants du Cabinet des écarts singuliers avec Jean-Louis Vincendeau : Esthétique et Sciences de l'art et Eric Minnaert anthropologue.

Présence et participation en cours régulière obligatoire sur tout le semestre.

MICRO-MÉDIATION

UN INTERMÉDIAIRE ENTRE UNE OU PLUSIEURS CHOSES

Enseignant : Jean-Paul Berrenger

Type d'activité : Médiation

Méthodes : éducation informelle

Objectifs

Permettre à l'étudiant :

- d'assurer la médiation entre une oeuvre et un public

- d'acquérir des compétences en vue de développer la conceptualisation, la réalisation, la communication

et la rédaction d'un projet artistique

- de participer à l'organisation d'une exposition ou une manifestation temporaire

- d'assurer le suivi, la gestion d'un projet et superviser toutes les étapes du montage

- de développer des actions de communication vers des publics variés

- de rencontrer des professionnels de la médiation.

Contenu

Travailler autour de deux axes :

1. la médiation directe :

- comprendre les particularités de chaque démarche artistique, leurs contextes et leurs interprétations

- développer l'aptitude à l'observation, à l'analyse, à la production documentaire et rédactionnelle

- acquérir une connaissance globale théorique, pratique et critique de l'art contemporain nécessaires à la production d'un discours sur l'art

- développer la pratique orale du commentaire d'oeuvre

2. la médiation indirecte :

- préparation d'une exposition ou d'un événement

- mise en place d'activités spécifiques aux publics

- réalisation de supports de communication (carton d'invitation, affiche, feuilles de salle, fiche d'aide

à la visite, cartels, outils pédagogiques, catalogue d'exposition, jeu sur support papier, vidéo,

communiqués, revues de presse, conférence de presse,...)

Évaluation

Contrôle continu.

CHERCHER 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 lire, 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

IN-FOLIO

Enseignant : Éric Helluin

Assistant technique : Eddy Dumont

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

Méthodes : travaux dirigés

Objectifs

-Conception et réalisation d'un objet éditorial (Fanzine, porte folio...?) (produit par le BDE ?) donnant une vision panoramique des travaux d'étudiants toutes années confondues.

-Suivi d'un appel à Projet interne pour des impressions 10M2 à l'entrée de l'ESDHaR.

- Constitution d'un groupe éditorial chargé de travailler à l'édition d'un projet d'artiste en relation avec la programmation de la galerie Hùs.

-Formation à l'Héliogravure (photogravure) ouverte 1 étudiants de 4ème et 1 étudiant de 5ème année. Les étudiants formés techniquement par Eddy Dumont seront encadrés par Lionel Bayol-Thémine et par Eric Helluin sur leurs projets.

L'objectif de ces quatre axes est de mettre en perspective l'action des étudiants (comme artistes ou comme éditeurs) dans une démarche contemporaine.

Contenu

-Constitution d'un groupe éditorial constitué de 2 étudiants de 4ème année, de 2 étudiants de 5ème année, de Eddy Dumont et de Eric Helluin.

- Ouvrir la pratique de l'estampe à une production élargie à l'édition en partenariats avec d'autres étudiants des autres années et des artistes invités à exposer à l'école.

- Ce groupe éditorial (les étudiants) se mettra en relation avec les artistes prévus pour la programmation de la Hùs. Ils devront prendre contact avec ces derniers et poser avec eux les bases d'un projet d'édition, puis réaliser ou suivre la réalisation du projet jusqu'à son terme. La technique, la forme, le nombre d'exemplaires seront définis au cas par cas par le groupe éditorial et les contraintes budgétaires.

-Revisiter une technique ancienne d'impression pour l'inscrire dans une problématique contemporaine, liée au travail personnel.

Le groupe éditorial accompagnera le projet jusqu'à son terme.

La question de la monstration du fond d'estampe de l'école devra petit à petit trouver sa place dans ce dispositif.

Évaluation

Contrôle continu par entretiens et corrections personnelles au fil de l'élaboration des projets de l'étudiant et par le suivi technique lors de sa réalisation.

Bilan personnel du semestre. Présence et participation en cours régulière obligatoire sur tout le semestre.

NOUVELLES IMAGES

Enseignant : Lionel Bayol-Thémines

Type d'activité : Recherche pratique et théorique

Méthodes : Echanges collectifs et suivi de projet

Objectifs

- Construire un projet de recherche artistique novateur autour des nouvelles formes de l'image tant dans leur construction, que dans leur présentation.

- Interroger la nature de l'image (fixe et /ou animée) dans le contexte d'une culture visuelle caractérisée par de nouvelles formes de captation, de vision et de diffusion des images, régies par des logiques technologiques et algorithmiques.

- questionner les modes de diffusion des images et notamment les programmes qui les génèrent.
- chercher à cerner les enjeux plastiques, épistémologiques, éthiques et politiques des nouveaux médias.

Contenu

Ce module amènera les étudiants à conduire une recherche jusqu'à son aboutissement plastique et à construire un projet à l'appui de réflexions (individuelles et collectives) articulant pratiques et théorie.

Les étudiants aborderont leur projet par le biais d'un travail expérimental autour de l'image dans ses formes les plus diverses (photographie, volume photographique, vidéo, installation, web ...) et d'une réflexion s'inscrivant dans le champ de recherche actuel autour de l'image et de ses nouveaux enjeux dans le monde d'aujourd'hui.

Évaluation

Contrôle continu, cahier de recherche et qualité des rendus.

LABORATOIRE DU VOIR

D'APRÈS DESSINS

Enseignante : Tania Vladova

Type d'activité : Méthodologie de la recherche

Méthodes : Travaux dirigés et échanges collectifs

Objectifs

accompagner les étudiants à réaliser un projet plastique personnel, à partir d'un choix d'œuvres de l'exposition sur le dessin qui ouvre la saison 2018-2019 au Musée, ainsi qu'à partir du fonds du cabinet de dessins.

Contenu

Le module D'après dessin (laboratoire de recherche Voir) est conçu sous forme d'atelier provisoire. Il prend place au Musée des Beaux-arts de Rouen, dans les coulisses comme dans les salles d'exposition. D'après dessin engage une réflexion tant pratique que théorique à partir du fonds du cabinet de dessins. La grande exposition de la rentrée, entièrement, consacrée au dessin ancien et contemporain, se transforme en terrain de recherche et de création. En dialogue avec les artistes contemporains invités et avec les commissaires du musée, le module propose à chacun de développer un projet plastique (dessin, volume, installation, performance, édition). Une restitution au Musée est prévue, ainsi qu'un atelier de travail avec l'artiste Sarkis et de ses œuvres présentes dans l'exposition.

Évaluation

qualité du projet et de la réalisation.

RÉSEAU PEINTURE

Enseignant : Miguel Angel Molina

Type d'activité : Méthodologie de la recherche

Méthodes : atelier

Le réseau de recherche s'est constitué en 2010 en partant du constat suivant : la pratique de la peinture et ses développements historiques et théoriques nécessitent aujourd'hui une mise en commun des potentiels et une politique de recherche dont les artistes, les critiques d'art et les étudiants en art dans les écoles sont les vecteurs naturels.

<http://delapeinture.org/>

Objectifs

Recherche à travers un atelier consacré à la peinture au regard du monde qui l'entoure et des perspectives de celle-ci dans et au-delà du tableau (In Situ, 3D, installation).

Contenu

Le cours indexera l'ensemble des catégories liées à la peinture, du tableau en passant par la 3 dimensions (tableau/objet, installation) jusqu'à l'invention d'un espace pictural total (mur, plafond, sol, etc...). Le but est de permettre aux étudiants d'inventorier et de s'approprier les techniques et des concepts contemporains liés à la pictorialité dans tous ses états.

Évaluation

Capacité d'analyse des concepts en jeu. Qualités plastiques et pertinence du travail via la réalité picturale contemporaine.

DÉPLOIEMENT

Enseignant : Sébastien Montéro

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

Méthodes : entretiens et échanges théoriques

Objectifs

À chaque séance un nouvel espace proposé et investi par un-e étudiant-e deviendra le lieu d'une expérience artistique. Chacun des participants aura comme responsabilité de trouver et de proposer

à son tour un espace de travail et de recherche – sans limite de territoire - dans lequel il aura perçu un potentiel qu'il tentera de transmettre par les formes qui lui semblent les plus pertinentes à cet endroit. L'ensemble des participants aura à relayer la proposition par d'autres contributions « dans l'élan ».

Contenu

Le questionnement d'une reconnaissance des formes artistiques par un espace dédié, à sa production comme à sa monstration, glissera vers celui d'un espace commun : celui d'une communauté qui porterait avec elle un régime de visibilité de l'art (qui se fait / qui se montre). L'objectif étant de penser et d'activer l'art dans un dézonage (voire un rezonage), de déceler des « espaces propices », comprendre l'environnement et les faveurs de ses éléments, et se défaire d'obligations fictives de la condition de l'art (celui d'un monde, d'un lieu, d'un centre, ...).

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.

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 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 bonnes moeurs d'un public non averti doivent être respectées ... 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 dizaine 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.

U.E. Évaluation

CONTEXTUALISATION

Enseignantes : Guy Lemonnier, Jason Karaindros, Dominique De Beir
Type d'activité : entretiens autour d'accrochages
Méthodes : contextualisation et analyse et suivi des projets

Objectifs

Poursuivre la pratique amorcée en 3ème de la confrontation des travaux de recherche de façon collective dans un échange critique vivant. Accrochage des éléments plastiques et verbalisation des contenus.

La contextualisation est un rendez-vous régulier pris avec l'ensemble des étudiants de 4ème années pour leur permettre de présenter leur PROJETS PERSONNELS dans les conditions proches de celles du diplôme. Ces rendez-vous se déroulent de la manière suivante :

- Accrochage des éléments en cours, du projet, avec la nécessité de sortir de l'atelier où ils travaillent habituellement afin de mettre à distance leur création, et proposer aux regards des autres étudiants et aux enseignants, l'avancée de leur projet tant sur le plan conceptuel que plastique
- Le lieu de contextualisation est une salle réservée à cet effet équipée de cimaises et de matériel de projection vidéo et photo
- Dans un temps limité –environ une heure et demi- voire plus si nécessaire, chaque étudiant énonce et montre concrètement les enjeux et les étapes de sa recherche : Mise en espace, carnets de recherche, texte explicitant sa démarche, lu ou mis à la disposition des spectateurs
- Cette mise en mots permet à l'étudiant de s'entraîner à parler de son travail devant un auditoire, de trouver les articulations théoriques nécessaires à la compréhension de celui-ci et ainsi d'éprouver pour lui-même la clarté ou les zones d'ombres de sa recherche. Il devra également trouver les mises en relation de son projet avec les artistes qui lui semblent proches ou dans une relation critique au sien
- Puis, les enseignants dirigeant cette contextualisation, interviennent pour souligner les qualités ou les défauts de cette présentation et porter un jugement critique sur le projet lui-même. Cela se fait sous forme de questions nombreuses afin d'emmener l'étudiant à être plus précis, plus exigeant plus clair, et aussi plus souple dans son énoncé

- Les autres étudiants sont conviés à intervenir de façon très intense pour apporter leur point de vue critique sur le travail de leur camarade sachant que leur tour viendra de s'exposer à cet exercice
La contextualisation se fait au cours de l'année environ 3 fois pour chacun, en plus des visites d'ateliers et des rendez-vous individuels.

La première contextualisation est la phase de "débroussaillage", le projet personnel étant parfois en début d'année et après la 4ème année encore embryonnaire.,(certains changeant d'orientation plastique à ce moment là).

Un sentiment de fragilité et de doute se fait parfois sentir face à l'enjeu majeur que représente l'accession au diplôme final sanctionnant 5 années d'études. Il faut beaucoup de finesse et de rigueur pour soutenir cette mise en oeuvre du projet personnel et lire dans les travaux des années précédentes les pistes possibles non explorées, les impasses, les propositions reléguées qui pourtant devraient être approfondies.

C'est pourquoi il est important d'avoir des documents nombreux sur ces années antérieures(que l'étudiant a tendance à écarter) et qui sont des outils de réflexion très importants pour comprendre la genèse du projet et peut-être ses directions nouvelles.

Faire le point sur les lectures-catalogues, revues, textes poétiques, romanesques, philosophiques etc., ainsi que sur les expositions qu'il est nécessaire d'avoir vu pour s'imprégner de la dimension concrète des oeuvres d'art, des modes d'exposition, de diffusion, de présentation.

Ces premières contextualisations sont l'occasion pour l'étudiant d'une mise au point face à son travail et à ce qu'il déclenche chez le spectateur comme interrogations, approbations, etc.

Les contextualisations suivantes sont formées

sur le même mode d'approche, mais l'avancée du travail de conceptualisation et de réalisation plastique nous emmène sur des échanges plus précis, en terme d'affirmation esthétique, d'aboutissement des formes et de constructions des objets, de mise en relation des divers médiums, de l'installation proprement dite des éléments du projet. L'accrochage et le soin apporté à la bonne finalisation de tous les dispositifs techniques sont au centre des préoccupations des contextualisations suivantes, en relation bien sûr avec le propos et la dimension critique, théorique, esthétique du travail. Ces rencontres régulières conduites sous la forme de discussions critiques et de réflexions collectives, de regards croisés, échangés entre les étudiants et les enseignants, (qui sont des artistes et à ce titre se retrouvent dans une situation familière !) incitent les étudiants à prendre conscience de leur singularité, à affirmer leur choix plastiques, à définir des positions de plus en plus précises, et à préparer (outre le diplôme) leur futur au sortir de l'école. Cela leur permet de voir des sensibilités variées, différentes donnant ainsi à chacun l'occasion de constater que les écoles d'art sont le lieu privilégié de la liberté de créer, d'apprendre, de discuter, de critiquer, de s'émouvoir, de voir et de donner à voir, de penser.

Contenu

Le projet personnel de DNAP sert de tremplin au nouveau projet prévu pour le DNSEP.

Nous devons en évaluer les motivations, les transformations, l'enrichir ou l'oublier au profit d'un nouveau projet plus motivant. Les séjours à l'étranger, les stages divers entraînent l'étudiant au loin et à son retour nous évaluons les nouvelles moissons de formes, de pensées, de références.

Évaluation

Continue, présence aux rencontres collectives, participation vivante et critique pertinente. Présentation de la recherche motivée et approfondie.

BILAN, RECHERCHES PERSONNELLES

Enseignants : 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.

U.E. Stage

STAGE

Enseignant : coordinateur de l'année

Type d'activité : Stage

Méthodes : activité développée dans une structure professionnelle par le biais d'une convention ESADHaR / structure d'accueil

Objectifs

Acquérir une expérience dans le milieu professionnel de la création, si possible en rapport avec les pratiques plastiques de l'étudiant.

Contenu

Stage d'au moins un mois dans une structure artistique, culturelle, auprès d'un artiste. Le stage se fera dans le cadre d'une convention entre l'école d'art et la structure d'accueil. L'étudiant devra réaliser un rapport de stage qu'il remettra à l'enseignant coordinateur de son année.

Cette pratique d'un stage est obligatoire et sera constaté lors du passage du DNSEP (semestre 10).

Évaluation

Contenu du rapport de stage.

PÔLE INITIATION À LA RECHERCHE SUIVI DU MÉMOIRE, PHILOSOPHIE, HISTOIRE DES ARTS

ACTUALITÉ DES ARTS

Enseignante : Tania Vladova
Type d'activité : Histoire et théorie de L'art
Méthodes : cours magistraux et rendez-vous

Objectifs

sensibiliser les étudiants à la position et au rôle de l'artiste dans le monde d'aujourd'hui.

Contenu

A partir de textes-clés de l'esthétique et d'écrits d'artistes de différentes générations, et en lien avec les mémoires, ce séminaire questionne quelques enjeux propres à notre époque : qu'est-ce qu'être artiste aujourd'hui ? qu'est-ce que l'engagement artistique ? quel est le statut de l'image ? comment penser les rapports image-texte après le tournant iconique ? quels sont les enjeux de l'art aujourd'hui ?

Évaluation

contrôle continu et qualité des interventions.

OBJET DE PENSÉE

Enseignantes : Tania Vladova, Dominique De Beir
Type d'activité : Mémoire
Méthodes : séminaire, temps collectifs et rendez-vous individuels

Objectifs

Si le geste précède bien souvent la mise en perspective théorique du travail, celle-ci constitue pour l'étudiant une prise de conscience de ce qu'il met en jeu et permet d'enrichir l'oeuvre à venir. Les étudiants doivent à travers une forme éditoriale produire un objet de pensée autour de leur travail: le mémoire est une création à part entière, qui fait écho au travail, et s'enrichit progressivement de textes pointus et informés, permettant à l'étudiant de s'initier à la Recherche, et de s'ouvrir aux rencontres et aux livres.

Contenus

Le mémoire est conçu comme un prolongement du travail (et un outil à son service) : c'est un objet de pensée. C'est aussi l'occasion d'une initiation à la Recherche.

Seront donc privilégiés les temps de réflexion collectifs permettant notamment d'acquérir une méthodologie de la recherche : outils bibliographiques, normes de rédaction et recherches dans des bases de données. L'étudiant engagera des recherches autour et à partir de sa production artistique mais aussi à partir d'une thématique de son choix.

Afin de nourrir et questionner leurs propres textes, les étudiants prendront connaissance d'écrits d'artistes pouvant prendre des formes très variées - avec deux exemples en tête, Mot à mot de Daniel Buren (Paris, Centre Pompidou, 2002), L'Entretien de Guillaume Leblon et Thomas Boutoux (Paris, Paraguay Press, 2007).

Le mémoire est une incitation aux rencontres et une ouverture vers l'écrit et le livre.

Parallèlement à l'initiation au mémoire (DNSEP) - il s'agit de proposer aux étudiants des outils qui leur permettent de comprendre les enjeux, à la fois plastiques et textuels, des éditions d'artiste et plus particulièrement du catalogue d'artiste, de l'objet documentaire et de l'archivage au sein de l'édition. Source, trace ou prolongement, chacune de ces expériences imprimées constitue un espace alternatif, un autre contexte d'existence de l'oeuvre.

Méthode

Le séminaire se construit par le biais de rendez-vous individuels en salle des professeurs ou en bibliothèque et devant le travail en atelier.

Semestres 7 et 8

Séminaire consacré aux multiples formes éditoriales/ temps collectifs et rendez-vous.

Évaluation

Qualité des échanges et de l'engagement au sein

des modules, pertinence des réflexions; capacités de l'étudiant à poursuivre une recherche; évaluation tout au long de l'année.

Rendus d'écrits obligatoires durant l'année.

Conditions de remédiation

Pour des raisons d'absence liées à un voyage Erasmus, il est possible de donner un délai supplémentaire à l'étudiant pour les rendus obligatoires.

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 , 10h-13h, auditorium du Musée des Beaux-Arts de Rouen.

Évaluation

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

PÔLE LANGUE ÉTRANGÈRE

ENGLISH LANGUAGE WORKSHOP

Teacher : Tom Molloy
Type d'activité : Pratique d'une langue étrangère
Méthodes : entretiens et travail dirigé

Objectives of course

To prepare senior level students for the start of their professional artistic career through the English language.

Syllabus

The course will be mainly consist of one to one studio based tutorials in order to encourage students to express themselves about their work through English and to assist them to write in English their CVs and artist statements.

Evaluation

Students will be evaluated on their commitment, progress and attendance