

ESADHaR - CAMPUS DU HAVRE

ANNÉE 5

ART

La cinquième année est celle de la préparation du DNSEP (Diplôme National Supérieur d'Expression Plastique), année durant laquelle les efforts de l'étudiant sont concentrés sur l'aboutissement et la présentation de son projet personnel. Le suivi de l'évolution de l'étudiant par les enseignants lors d'entretiens individuels de la cinquième année est fondamental.

Dans le cadre du Pôle "Méthodologie de la recherche", les étudiants de second cycle sont invités à participer à l'activité des différents groupes de recherche de ESADHaR RECHERCHE. Cette recherche « sur l'art » et « par l'art » 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.

Pour le passage du DNSEP, 270 crédits sont nécessaires (30 crédits seront donnés automatiquement avec l'obtention du diplôme ; 5 crédits sont attribués pour le mémoire et 25 pour le travail plastique). Le DNSEP peut être tenté deux fois.

Coordinateur : Maxence Alcalde

PÔLE MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE

Semestre 9 : 20 crédits

U.E. Recherche et projets

Semestre 9 : 10 crédits

Choisir un atelier parmi les propositions suivantes :

IMAGE AS SPACE

Enseignants : Helen Evans & Heiko Hansen

Code HASRP01

Type d'activité : Méthodologie de la Recherche

Nombre d'heures hebdomadaires : 2 X 3

Travail de l'étudiant : 70 heures/semestre

Semestre : 9

Méthodes : recherche, conception de projets, atelier de pratique, sur RDV

EDITH ET MULTIPLES

Enseignant : Yann Owens

Code HASRP02

Type d'activité : Technique et mise en œuvre

Nombre d'heures hebdomadaires : 3

Travail de l'étudiant : 70 heures/semestre

Semestre : 9

Méthodes : suivi individuel

WATERSHARE TV

Enseignant : Stéphane Trois Carrés

Code HASRP03

Type d'activité : Méthodologie de la Recherche

Nombre d'heures hebdomadaires : 4

Travail de l'étudiant : 100 heures/semestre

Semestre : 9

Méthodes : conception du projet, réalisation

ÉLECTRONUM

Enseignant : Bruno Affagard

Code HASRP04

Type d'activité : Atelier

Nombre d'heures hebdomadaires : 4

Travail de l'étudiant : 100 heures/semestre

Semestre : 9

Méthodes : accompagnement de projets

HYBRID

Enseignants : Helen Evans & Heiko Hansen

Code HASRP05

Type d'activité : Méthodologie de la Recherche

Nombre d'heures hebdomadaires : 2 X 2

Travail de l'étudiant : 70 heures/semestre

Semestre : 9

Méthodes : recherche, conception de projets, atelier de pratique, sur RDV

ATELIER WALLSTREET

Enseignante : Laurence Drocourt

Code HASRP06

Type d'activité : Réalisations de projets graphiques dans l'espace publique

Nombre d'heures hebdomadaires : 3

Travail de l'étudiant : 70 heures/semestre

Semestre : 9

Méthodes : réunion hebdomadaire et suivi individuel des projets

U.E. Suivi de mémoire, philosophie, histoire des arts, langue étrangère

Semestre 9 : 10 crédits

ANGLAIS

Enseignants : Carol Porcheron

Code HASHA01

Type d'activité : Langue vivante

Nombre d'heures hebdomadaires : 1,5

Travail de l'étudiant : 30 heures/semestre

Semestre : 9

Méthodes : cours magistraux et entretiens individuels

Activité obligatoire

MÉTHODOLOGIE DE L'ÉCRIT

Enseignant : Maxence Alcalde

Code HASHA02

Type d'activité : Culture générale

Nombre d'heures hebdomadaires : 1,5

Travail de l'étudiant : 50 heures/semestre

Semestre : 9

Méthodes : cours magistraux

Activité obligatoire

CULTURE NUMÉRIQUE

Enseignant : Maxence Alcalde

Code HASHA03

Type d'activité : Culture générale

Nombre d'heures hebdomadaires : 1

Travail de l'étudiant : 30 heures/semestre

Semestre : 9

Méthodes : cours magistraux

COMBI (-NER, -NAISON, -NATOIRE)

Enseignant : Sébastien Montéro

Code HASHA09

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

Nombre d'heures hebdomadaires : 3

Travail de l'étudiant : 60 heures/semestre

Semestre : 9

Méthodes : entretiens et échanges théoriques

Activité obligatoire

ACTIVITÉS FACULTATIVES :

HISTOIRE DE L'ART

Enseignante : Danièle Gutmann

Code HASHA04

Type d'activité : Culture générale

Nombre d'heures hebdomadaires : 1,3

Travail de l'étudiant : 40 heures/semestre

Semestre : 9

Méthodes : cours magistraux

PARLEZ-NOUS D'ART

Enseignante : Danièle Gutmann

Code HASHA05

Type d'activité : Culture générale

Nombre d'heures hebdomadaires : 3

Travail de l'étudiant : 60 heures/semestre

Semestre : 9

Méthodes : travaux dirigés, stages

ÉCRITURE SUR L'ART

Enseignant : Maxence Alcalde
Code HASHA06
Type d'activité : Culture générale
Nombre d'heures hebdomadaires : 2,5
Travail de l'étudiant : 40 heures/semestre
Semestre : 9
Méthodes : atelier d'écriture

ANALYSE FILMIQUE

Enseignant : Maxence Alcalde
Code HASHA07
Type d'activité : Culture générale
Nombre d'heures hebdomadaires : 1,5
Travail de l'étudiant : 40 heures/semestre
Semestre : 9
Méthodes : cours magistraux, projections de films et débats

ATELIER D'ÉCRITURE PLASTICIENNE

Enseignant : Maxence Alcalde
Code HASHA08
Type d'activité : Culture générale
Nombre d'heures hebdomadaires : 2
Travail de l'étudiant : 50 heures/semestre
Semestre : 9
Méthodes : atelier d'écriture

PÔLE MISE EN FORME DU PROJET PERSONNEL

Semestre 9 : 10 crédits

PREMIER BILAN DE SEMESTRE 9

Enseignants : équipe restreinte incluant le coordinateur
Code HASBI01
Type d'activité : Bilan de milieu de semestre
Semestre : 9
Méthodes : présentation des travaux réalisés

BILAN PRÉPARATOIRE AU DIPLÔME

Enseignants : équipe restreinte incluant le coordinateur
Code HASBI02
Type d'activité : Bilans de milieu et de fin de semestre
Semestre : 9
Méthodes : présentation des travaux réalisés

DESCRIPTIF DES ENSEIGNEMENTS

PÔLE MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE

IMAGE AS SPACE

De l'image à l'espace
Enseignants : Helen Evans & Heiko Hansen
Type d'activité : Research, concept development, prototyping and collaboration.
Recherche, conception de projet, prototypage et collaboration.

Objectifs

Students are asked to develop projects that associate images and environments. Images have the power to describe and to define space. In radical experimental forms of art, design and architectural practice, image representations (such as collage, illustration, rendering) were used to propose spaces that push the limits of what might be possible. Students are asked to create a visual response to a particular environment and turn their images into a specific site installation.

Les étudiants développent des projets qui associent l'image et l'environnement. Les images ont le pouvoir de décrire et définir une proposition d'espace. Au croisement de l'art, du design et de l'architecture radicale et expérimentale, les représentations sous forme d'images (le collage, l'illustration, les images de synthèse) ont été utilisées de tout temps pour des propositions qui ont repoussé au maximum les limites du possible. En résonance avec ces démarches, ce module demande aux étudiants de créer une réponse visuelle à un environnement particulier et par la suite de matérialiser leur idée en matière d'installation in situ.

Contenu

Students are asked to develop projects in response to a particular space and context. Any media is allowed.
Les étudiants développent des propositions en réponse à un espace particulier et à son contexte. Tous les médias sont permis.

SEMAINE WORKSHOPS 1

Enseignant : selon le workshop choisi ou imposé
Code HASBI03
Type d'activité : Workshop
Semestre : 9
Méthodes : workshops de quatre jours en début du semestre 9

SEMAINE WORKSHOPS 2

Enseignant : selon le workshop choisi ou imposé
Code HASBI04
Type d'activité : Workshop
Semestre : 9
Méthodes : workshops de quatre jours en début du semestre 9

5 ENTRETIENS INDIVIDUELS

Enseignants : tous les enseignants de l'ESADHaR
Code HASBI05
Type d'activité : Entretiens oraux
Travail de l'étudiant : 5 entretiens minimum par semestre
Semestre : 9
Méthodes : 5 entretiens individuels avec 5 professeurs choisis validés par une signature à la fin de ce livret

FORMES AUGMENTÉES

Enseignants : Stéphane Trois Carrés, Maxence Alcalde, Édouard Prulhière
Code HASBI06
Type d'activité : Nouvelles stratégies dans l'espace peint
Nombre d'heures hebdomadaires : 4
Travail de l'étudiant : 100 heures minimum
Semestre : 9
Méthodes : Atelier et cours magistraux
Activité obligatoire

ÉPREUVES DU DIPLÔME

Semestre 9: 0 crédit /
Semestre 10: 30 crédits
Mémoire : 5 crédits
Travail plastique : 25 crédits
Code HASDI01

Evaluation

A collective presentation will be organised at the *end of each project and students are expected to document their project in video, photos and text. Students will be evaluated on their participation, the originality of their ideas, the appropriate use media, the ability to talk about and analyse their work.*

Une présentation collective sera organisée à la fin de chaque projet et il sera exigé que chaque étudiant documente son projet sous forme de vidéo, image et texte. Les critères d'évaluation sont la participation active, l'originalité des idées, l'usage d'un média adapté, ainsi que la capacité de prendre la parole et d'analyser le travail.

WATERSHARE TV

Enseignant : Stéphane Trois Carrés
Type d'activité : Technique et mise en œuvre
Méthodes : méthodologie de la recherche

«L'idée est de déporter le regard non plus de la côte vers la mer mais de la mer vers la côte. Le regard n'est plus statique mais en déplacement, utilisant les outils nomades de création numérique, l'artiste n'est plus l'observateur contemplatif qu'il fut à en déplacement, utilisant les outils nomades de création numérique, l'artiste n'est plus l'observateur contemplatif qu'il fut à l'époque impressionniste, mais un acteur de la scène décrite»

Objectifs

L'omniprésence de l'image dans de nombreux médias implique une multiplicité d'écritures et de protocoles techniques...

En effet on ne réalise pas de la même façon pour un téléphone portable que pour un spectacle interactif. Par conséquent deux axes pédagogiques sont à élaborer : l'acquisition de l'autonomie technique et une culture philosophique de base sur l'utilisation des images dans un environnement numérique. De la peinture au cinéma expérimental, de la fiction à l'interactivité, il est difficile d'établir des catégories

précises. Les catégories fluctuent d'autant que les pratiques sont exigeantes en termes de compétences techniques et le répertoire s'étend constamment.

Contenu

Deux phases :
Une phase théorique qui fait appel aux pratiques préparatoires, écritures, dessin, documentation. On y aborde des disciplines spéculatives science fiction, épistémologie, nouvelles écritures de l'image. Sans la seconde partie, l'étudiant fera des recherches autour des outils logiciels, s'essayant sur différentes écritures, pixilation, stop motion, compositing, image de synthèse. Des collaborations transversales seront effectuées avec différents enseignants d'art et de design graphique.

Évaluation

Contrôle continu.

EDITH ET MULTIPLES

Enseignant : Yann Owens
Type d'activité : Technique et mise en œuvre
Méthodes : échanges individuels et collectifs

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. L'équipe est constituée de chercheurs artistes, graphistes, historiens de l'art, historien du design graphique, bibliothécaire, commissaires d'exposition et sérigraphes. Une dizaine d'étudiants et diplômés apportent également leur contribution au laboratoire Édith. La méthodologie de ces travaux a trouvé d'emblée une forme en écho à la circulation

contemporaine des œuvres, des auteurs, des idées. Un ouvrage sera publié en 2014, réunissant les actes du colloque organisé par le groupe de recherche, livre dont la forme sera conçue en cohérence avec les notions d'étape et de parcours, et qui mettra directement en jeu les travaux du laboratoire (journées d'études, colloque, performances, expositions, publications, etc.)

Objectifs

À travers cet atelier, il sera question d'interroger la production plastique mais aussi de la mettre en perspective avec les aspects concrets liés à la reproductibilité, à l'exposition, l'édition et la diffusion. Il sera proposé, à travers la lecture de textes, la rencontre avec certains des acteurs de l'édition (ARL, DRAC...) et des workshops avec des éditeurs (Éditions du livre...) de comprendre les différents enjeux de l'édition contemporaine.

Contenu

Accompagnement du projet personnel de chaque étudiant.

Évaluation

Évalués sur la qualité des travaux.

ÉLECTRONUM

Enseignants : Bruno Affagard

Type d'activité : Atelier

Méthodes : accompagnement de projets

Objectifs

Accompagnement dans la conception et la réalisation de projets de création numériques

Contenu

L'Atelier ÉlectroNum & le Fablab sont des ateliers de conception et réalisation dédié aux technologies numériques ou associées au numérique. Le Fablab est partagé avec la Faculté de Sciences de l'Université du Havre.

Évaluation

Contrôle continu.

HYBRID

Enseignants : Helen Evans & Heiko Hansen

Type d'activité : Accompagnement de projets

Méthodes : travaux dirigés

Objectifs

Media specificity is no longer a defining vector for art. However, the practice in giving form to materials remains essential. Hybrid Media is a practical atelier for experimenting with making connections between digital media and analogue media practices. It aims to develop projects that use hybrid media and explore original hybrid forms. The Hybrid Media workshop invites collaborations with scientists and researchers from other fields to develop unique forms of critical contemporary art practices.

La spécificité des médias n'est plus un vecteur déterminant dans l'art. Cependant, la pratique de mise en forme de la matière reste essentielle. L'atelier Hybrides medias est un rendez-vous pratique qui privilégie la fabrication entre les médias numériques et analogiques. L'objectif est de développer des projets qui utilisent des médias hybrides et explorent des formes hybrides singulières. L'atelier des medias hybrides invite des scientifiques et chercheurs venant d'autres domaines pour développer une pratique artistique critique et contemporaine.

Contenu

Experiments with a range of media techniques and artistic forms such as installation, performance, digital media, 3d printing, painting, sculpture, network, electronics, etc.

Association des techniques et formats artistiques divers comme l'installation, la performance, les digital média, l'impression 3D, la peinture, la sculpture, le réseau, l'électronique, etc.

Evaluation

Active participation and production.

Participation active et contrôle continu.

ATELIER WALLSTREET

Enseignante : Lorence Drocourt

Type d'activité : Réalisations de projets graphiques dans l'espace publique.

Méthodes : réunion hebdomadaire et suivi individuel des projets.

Objectifs

Confronter l'étudiant à l'expérience de créations graphiques dans l'espace publique.

Contenu

Accompagnement des projets individuels et collectifs, de leur émergence à leur réalisation.

Évaluation

Pertinence de la proposition et qualité de la réalisation.

U.E. Suivi de mémoire, philosophie, histoire des arts, langue étrangère

MÉTHODOLOGIE DE L'ÉCRIT

Enseignant : Maxence Alcalde

Type d'activité : Culture générale

Méthodes : cours magistraux et travaux dirigés

Objectifs et Contenu

Le cours de méthodologie est destiné à l'apprentissage de la méthodologie « universitaire » destinée à la composition du mémoire de Master 2. Nous y aborderons les différentes phases de composition du mémoire ainsi que des méthodes pratiques de travail (fiches de lecture, élaboration d'un planning de travail, organisation d'une pensée, etc.). Ce cours sera aussi l'occasion d'un questionnement en actes sur la spécificité du mémoire de Master pour les étudiants des écoles d'art.

Évaluation

Évaluation à partir de la rédaction du mémoire.

CULTURE NUMÉRIQUE

Enseignant : Maxence ALCALDE

Type d'activité : Culture générale

Méthodes : cours magistral

Objectifs

Comprendre et analyser les enjeux de la « culture numérique » au sein de la culture visuelle.

Contenu

A partir de différents champs du savoir (histoire, sociologie, philosophie, esthétique, ...) nous traiterons des enjeux que soulèvent ce qu'on a coutume d'appeler la « culture numérique » (images de synthèse, numérique/analogie, virtuel, internet et post internet, net art, jeux vidéo, réseaux sociaux, etc.). L'approche pluridisciplinaire permettra de comprendre la manière dont cette culture récente s'articule avec des cultures ou des usages plus anciens.

Évaluation

Assiduité, contrôle continu (dossier) et devoir sur table.

COMBI (-ner, -naison, -natoire)

Enseignant : Sébastien Montéro

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

Méthodes : entretiens et échanges théoriques

Objectifs

Organiser dans la pratique pédagogique les juxtapositions et successions propres à certaines dynamiques artistiques. Permettre au sein d'un même cours la pratique des formes et le suivi des variations des temporalités du calendrier d'années aux exigences si différentes (3 et 5ème) : produire des formes, développer le regard et l'approche critique individuelle et collective à partir de ces formes, soutenir le développement et la constitution de pièce critique (notamment mémoire de 3ème et 5ème années), succession et juxtaposition d'une préparation aux diplômes.

Contenu

À partir d'une pratique et d'une vision de la technique qui délaierait le modèle technologique actuel (de production régulière de nouveaux outils à la poursuite des réglages d'un progrès au renouvellement de plus en plus rapide et aux outils à la durée de vie proportionnellement écourtée), vers celui d'une gamme d'éléments sommaires dont seules les combinaisons sont extensibles et adaptables aux besoins, des méthodes de production de séries de formes seront activées, des modalités d'élaboration critique investies, des formats de mise en espace et de réception critique envisagés et réalisés.

Évaluation

Contrôle continu.

HISTOIRE DE L'ART

Enseignante : Danièle Gutmann

Type d'activité : Culture générale

Méthodes : cours magistraux

Objectifs et Contenu

Approfondir une problématique ou une thématique annuelle permettant d'articuler l'art du passé à l'art contemporain, de comprendre la spécificité de chaque démarche artistique, de son contexte particulier, ainsi que les interprétations et débats théoriques qu'elle suscite.

Évaluation

Contrôle continu, constitution d'un dossier de recherches personnelles.

PARLEZ-NOUS D'ART

Enseignante : Danièle Gutmann

Type d'activité : Culture générale

Méthodes : travaux dirigés, stages

Objectifs

Cet atelier cherche à développer la pratique de la médiation artistique de l'art contemporain.

Contenu

Différentes approches sont proposées: la pratique orale du commentaire d'œuvre, la présentation d'expositions d'art contemporain auprès de publics divers, des stages dans les institutions artistiques, des rencontres avec des professionnels de la médiation.

Évaluation

Évaluation sur les interventions à l'oral, les comptes rendus de stages.

ÉCRITURE SUR L'ART

Enseignant : Maxence ALCALDE

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

Méthodes : atelier d'écriture

Objectifs

Cet atelier d'écriture a pour ambition d'explorer les différents types fictionnels d'écriture sur l'art autour de l'imaginaire lié aux artistes et au monde de l'art.

Contenu

Il s'agit d'un atelier d'écriture fonctionnant autour de sujets donnés aux étudiants. Les étudiants sont invités à travailler autour de ces sujets et à lire leur

texte durant les séances. Les écrits feront l'objet de débats entre les étudiants.

Évaluation

Assiduité, contrôle continu et qualité des rendus.

ÉCRITURE PLASTICIENNE

Enseignant : Maxence ALCALDE

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

Méthodes : atelier d'écriture

Objectifs

Cet atelier d'écriture a pour ambition d'explorer les combinaisons de formes plastiques et littéraires. Autour d'une thématique (à déterminer en début d'année), chaque étudiant sera amené à développer un projet durant le semestre.

Contenu

Ce projet mettra en jeu différentes formes d'écriture et leur restitution publique (performance, site internet, récit, son, vidéo, roman graphique, création radiophonique, etc.). L'accent sera mis sur la production des étudiants et la discussion au sujet de leurs contributions.

Évaluation

Assiduité, contrôle continu et qualité des rendus.

ANALYSE FILMIQUE

Enseignant : Maxence Alcalde

Type d'activité : Culture générale

Méthodes : projections de films et production de textes

Objectifs et contenu

Le ciné-club se déroule sous la forme d'une séance de projection d'un film suivi d'une discussion sur ce film et des thèmes qu'il développe. L'évaluation consistera en la production d'un texte critique sur un des films projetés durant l'année. La liste des séances est diffusée en cours d'année.

Évaluation

Qualité des restitutions.

ANGLAIS

Enseignants : Carol Porcheron

Type d'activité : Langue vivante

Méthodes : cours magistraux et entretiens individuels

Objectifs

Perfectionner les acquis de l'année précédente. Développer l'autonomie de l'étudiant à communiquer, travailler et réagir dans un contexte anglophone.

Contenu

Rendez-vous chaque semaine avec les étudiants des années 4 et 5 pour une présentation des projets personnels en anglais. Cela implique une remise à jour des écrits des années précédentes en vue de préparer d'éventuels stages, séjours d'études, périodes de travail, expositions, etc., à l'étranger, sans oublier la possibilité d'une plus grande diffusion du travail des étudiants par l'Internet.

Ces rendez-vous sont aussi l'occasion pour les étudiants de partager leurs expériences en anglais, raconter leurs voyages, etc.

Évaluation

Contrôle continu basé sur la qualité de la participation orale et des écrits demandés.

PÔLE MISE EN FORME DU PROJET PERSONNEL

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.

FORMES AUGMENTÉES

Enseignant : Maxence Alcalde / Edouard Prulhière / Stéphane Trois Carrés

Type d'activité : Nouvelles stratégies dans l'espace peint

Méthodes : Atelier et cours magistraux

Objectifs

Au cours de l'histoire les artistes se sont toujours emparés des nouvelles techniques. Alors que les possibilités d'impression s'étendent sur tous les supports, nous découvrons de nouveaux outils qui changent radicalement les possibilités offertes dans l'espace peint. L'objectif de ce cours est de conduire des expériences ouvrant le champs des pratiques de l'espace peint avec le corpus des possibilités offertes par la numérisation. Ce cours permettra d'aborder les aspects procéduraux de la peinture en créant ses outils.

Contenu

Alors que le post-modernisme s'achève dans la répétition de ses gestes et dans l'écho infinie de l'épuisement des possibles. Les formes augmentées est une stratégie expérimentale et ludique de réactivation de la peinture. Les étudiants seront initiés à des techniques graphiques (Illustrator, images de synthèse, impressions numériques, découpe laser) permettant de produire des peintures. A partir de petits formats, les expériences seront conduites durant toute l'année dans l'espoir que les étudiants puissent travailler sur des grands formats à partir des questions abordées.

Évaluation

Contrôle continu et qualité des rendus.