

ESADHaR - CAMPUS DE ROUEN

ANNÉE 5

PRÉSENTATION DES COURS

La cinquième année est celle de la préparation du DNSEP, option Art (Diplôme National Supérieur d'Expression Plastique, conférant le grade de master), année durant laquelle les activités de l'étudiant sont concentrées sur la finalisation et la présentation de son projet personnel de création. Le suivi critique de l'évolution de chacun des parcours par les enseignants lors d'entretiens individuels est capital ; les séances de « contextualisation » prennent à ce moment-là une ampleur et importance déterminante pour la présentation des étudiants au diplôme ; diplôme qui est précédé de la soutenance du mémoire de diplôme.

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.

Le semestre 10 est entièrement consacré à la préparation du diplôme.

Pour le passage du DNSEP, 270 crédits sont nécessaires (30 crédits seront délivrés par le jury du diplôme). En cas d'ajournement le DNSEP peut être tenté une deuxième fois.

Coordinateur : Guy Lemonnier

PÔLE MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE

Semestre 9 : 20 crédits

U.E. Recherche et projets

Semestre 9 : 10 crédits

Choisir 1 module parmi les propositions ci-dessous :

CLUB / OPEX

Enseignant : Jean-Paul Berrenger

Code RA5RP01

Type d'activité : Méthodologie de la Recherche

Nombre d'heures hebdomadaires : 3

Travail de l'étudiant : 70 heures/semestre

Semestre : 9

Méthodes : projets sur sites extérieurs

MODULE 314

Enseignants : Guy Lemonnier, Jason Karaindros

Code RA5RP02

Type d'activité : Méthodologie de la Recherche

Nombre d'heures hebdomadaires : 7

Travail de l'étudiant : 100 heures/semestre

Semestre : 9

Méthodes : ateliers sur projets

CLUB / LES GRENIERS DE LA MÉMOIRE

Enseignant : François Lasgi

Code RA5RP03

Type d'activité : Méthodologie de la Recherche

Nombre d'heures hebdomadaires : 3

Travail de l'étudiant : 70 heures/semestre

Semestre : 9

Méthodes : expériences sonores, enregistrements, diffusions

EDITH

Enseignantes : Dominique De Beir, Catherine Schwartz

Code RA5RP04

Type d'activité : Méthodologie de la Recherche

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

Travail de l'étudiant : 30 heures/semestre

Semestre : 9

Méthodes : séances de groupe

CHERCHER UNE PHRASE

Enseignante : Béatrice Cussol

Code RA5RP05

Type d'activité : Méthodologie de la Recherche

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

Travail de l'étudiant : 20 heures/semestre

Semestre : 9

Méthodes : atelier d'écriture

ATELIER D'IMPRESSIONS IN-FOLIO

Enseignant : Éric Helluin

Code RA5RP06

Type d'activité : Méthodologie de la Recherche

Nombre d'heures hebdomadaires : 3

Travail de l'étudiant : 70 heures/semestre

Semestre : 9

Méthodes : projets développés par les techniques d'estampe

LABORATOIRE DU VOIR

BANQUET / LABORATOIRE DU VOIR

Enseignants : Stéphanie Solinas, Tania Vladova, Apolline Brechotteau, Colette Hyvrard

Code RA5RP07

Type d'activité : Méthodologie de la Recherche

Nombre d'heures hebdomadaires : 3,5

Travail de l'étudiant : 70 heures/semestre

Semestre : 9

Méthodes : projets développés par les techniques de la photographie et de l'image

LABORATOIRE MAPPING

Enseignants : Stéphane Carrayrou, Tania Vladova

Code RA5RP08

Type d'activité : Méthodologie de la Recherche

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

Travail de l'étudiant : 30 heures/semestre

Semestre : 9

Méthodes : projets de recherche

RÉSEAU PEINTURE

Enseignant : Miguel Angel Molina

Code RA5RP09

Type d'activité : Méthodologie de la Recherche

Nombre d'heures hebdomadaires : 3

Travail de l'étudiant : 70 heures/semestre

Semestre : 9

Méthodes : atelier

ATELIER TRANS-FAIRE

Enseignante : Helen Evans

Code RA5RP10

Type d'activité : Pratique et expérimentation

Nombre d'heures hebdomadaires : 3

Travail de l'étudiant : 70 heures/semestre

Semestre : 9

Méthodes : travaux dirigés dans le Fab Lab

EXTENSIONS LIBRES

Enseignants : Éric Helluin, Dominique De Beir

Code RA5RP11

Type d'activité : Méthodologie de la Recherche

Nombre d'heures hebdomadaires : 3

Travail de l'étudiant : 70 heures/semestre

Semestre : 9

Méthodes : travaux dirigés

APRÈS L'IMAGE

Enseignante : Isabelle Le Minh

Code RA5RP12

Type d'activité : Technique et mise en œuvre

Nombre d'heures hebdomadaires : 3

Travail de l'étudiant : 60 heures/semestre

Semestre : 9

Méthodes : cours, discussions collectives, recherches personnelles de l'étudiant

ATELIERS FACULTATIFS :

FENÊTRE SUR RUE

Enseignant : Jason Karaindros

Code RA5RP13

Type d'activité : Atelier de Recherche et de Création

Nombre d'heures hebdomadaires : 2

Travail de l'étudiant : 30 heures/semestre

Semestre : 9

Méthodes : travaux dirigés et échanges collectifs

ATELIER RELIURE

Enseignant : Akira Inumaru

Code RA5RP14

Type d'activité : Technique et mise en oeuvre

Nombre d'heures hebdomadaires : 4

Travail de l'étudiant : 40 heures/semestre

Semestre : 9

Méthodes : atelier

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

Semestre 9 : 10 crédits

OBJET DE PENSÉE

Enseignantes : Dominique De Beir, Tania Vladova

Code RA5HA01

Type d'activité : Mémoire

Nombre d'heures hebdomadaires : 3 heures

Travail de l'étudiant : 60 heures/semestre

Semestre : 9

Méthodes : séminaire, temps collectifs et rendez-vous individuels

ACTUALITÉ DES ARTS

Enseignante : Tania Vladova

Code RA5HA02

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

Nombre d'heures hebdomadaires : 2,5

Travail de l'étudiant : 40 heures/semestre

Semestre : 9

Méthodes : séminaire

CYCLE DE CONFÉRENCES

« ÉCOUTE L'ARTISTE ! »

Enseignante : Tania Vladova

Code RA5HA03

Type d'activité : Culture générale

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

Travail de l'étudiant : 40 heures/semestre

Semestre : 6 et 7

Méthodes : conférences

ANGLAIS

Enseignante : Patricia Duflo

Code RA5HA04

Type d'activité : Pratique d'une langue étrangère

Nombre d'heures hebdomadaires : 2h

Travail de l'étudiant : 40 heures/semestre

Semestre : 9

Méthodes : cours magistraux, travaux dirigés et entretiens individuels

DESCRIPTIF DES ENSEIGNEMENTS

PÔLE MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE

U.E. Recherche et projets

CLUB / 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.

PÔLE MISE EN FORME DU PROJET PERSONNEL

Semestre 9 : 10 crédits

CONTEXTUALISATION

Enseignants : Guy Lemonnier, Jason Karaindros

Code RA5PP01

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 maieutique.

SPATIALISATION

Enseignante : Sophie Dubosc

Code RA5PP02

Type d'activité : Méthodologie de la Recherche

Nombre d'heures hebdomadaires : 4

Travail de l'étudiant : 60 heures/semestre

Semestre : 9

Méthodes : travaux dirigés et échanges collectifs

BILAN, RECHERCHES PERSONNELLES

Enseignants : équipe restreinte incluant le coordinateur

Code RA5PP03

Type d'activité : Bilan de milieu et de fin de semestre

Semestre : 9

Méthodes : présentation des travaux réalisés

SEMAINE WORKSHOPS 1

Enseignant : selon le workshop choisi ou imposé

Code RA5PP04

Type d'activité : Workshop

Semestre : 9

Méthodes : workshop de début de semestre

SEMAINE WORKSHOPS 2

Enseignant : selon le workshop choisi ou imposé

Code RA5PP05

Type d'activité : Workshop

Semestre : 9

Méthodes : workshop de début de semestre

5 ENTRETIENS INDIVIDUELS

Enseignants : tous les enseignants de l'ESADHaR

Code RA5PP06

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

ÉPREUVE DE DIPLÔME (DNSEP)

Semestre 10 : 30 crédits

Mémoire du Diplôme : 5 crédits

Examen des travaux plastiques : 25 crédits

Code RA5DI01

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'œuvre 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.

LES GRENIERS DE LA MÉMOIRE / CLUB

Les archives de l'histoire des arts

Enseignant : François Lasgi

Type d'activité : Atelier expérimental sur le son

Méthodes : expériences sonores, enregistrements, diffusions

Objectifs

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

Contenu

Le but ne sera pas de faire disparaître l'un au profit de l'autre, mais de servir du premier à la manière d'un socle d'où partiront de nouvelles ramifications, plus étendues, destinées à l'enrichir et à élargir son premier champ d'investigation ; le lien se fera directement et indirectement par le jeu des correspondances et des résonances d'un monde à l'autre.

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

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

Malgré des différences formelles apparentes, l'enjeu de ce module sera de faire émerger les liens qui relient le sens des œuvres entre elles.

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

Évaluation

Le principe de cet atelier repose sur le désir

d'intégrer ou non cette dimension sonore et/ou musicale aux projets plastiques individuels en cours de construction ou de finalisation.

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

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

Références, sources & bibliographie

Catalogues d'expositions :

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

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

Sonic Process (Centre Georges Pompidou, 2002)

Electric Body (Cité de la Musique, 2002)

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

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

Essais et périodiques :

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

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

Audioworks by artists (Memory Cage éditions, 1999)

(CD inclus)

Marcella Lista, « Expanded body », Cahiers du MNAM

n°74, hiver 2000/01,

pp.98-119

Christophe Kihm, « Exposer le son », Art press,

n°306, nov. 2004, pp.46-50

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

Audio :

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

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

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

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

Rodney Graham, Claude Lévêque, Kupka, Luigi

Russolo, Arnold Schönberg (peintures et œuvres

musicales), Fluxus, Christian Marclay, Saädane

Afif, Laurie Anderson, Pierre Bastien, Peter Vogel

(« Schattenorchester »), Emmanuel Lagarrigue,

Dominique Petitgand, etc.

Les partitions des musiciens contemporains

(Xenakis, Kagel, Stockhausen,

Cage, Betsy Jolas, Luc Ferrari, Hugues Dufourt, Steve

Reich, George Crumb, etc.)

La « UR-Sonate » de Kurt Schwitters

Le site UBUEWEB –www.ubu.com/

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.

LABORATOIRE DU VOIR

Enseignantes : Colette Hyvrard, Stéphanie Solinas,

Tania Vladova Apolline Brechotteau

Type d'activité : Méthodologie de la recherche

Méthodes : travaux dirigés et échanges collectifs

Objectifs et contenu

Le champ de réflexion très vaste qui est celui des visual studies (champs d'études qui est apparu dans les pays anglo saxons dans les années 70 et qui s'intéresse à l'ensemble des manifestations dans le domaine du « visible ») a considérablement ouvert les perspectives dans le domaine de l'étude des images. Ce laboratoire « VOIR » sera le lieu de réflexions théoriques passant par la pratique et qui abordera différents aspects de cette relation au visuel ? Cette année 3 axes seront abordés : l'exploration de la perception même des images, entre science et croyance, dans leurs dimensions esthétique, physiologique, cognitive, culturelle, etc., une réflexion sur les rapports entre art et savoir à travers une étude et reconstitution visuelle des banquets platoniciens, ainsi qu'un travail davantage lié à l'anthropologie des images à partir notamment du fonds iconographique apportées par les populations récemment arrivées en France dans le quartier de la Grand-Mare à Rouen.

Évaluation

Contrôle continu.

BANQUET / LABORATOIRE DU VOIR

Objectifs : Réfléchir aux formes d'enseignement dans les écoles des beaux-arts, à partir du modèle des Banquets (symposiums) qui avaient lieu en Grèce antique, et de l'Académie de Platon. Travailler autour des questions de restitution et d'appropriation.

Contenu : Aider les étudiants à s'approprier la forme-banquet et à réaliser une restitution plastique, architecturale, musicale et discursive contemporaine. Réfléchir, par un travail à la fois visuel et verbal, de restitution scénographique et reenactment, à ce qui pourrait être une école d'art « idéale » et proposer des pistes pour le développement des écoles d'art européennes.

Mode d'évaluation de l'étudiant : Contrôle continu par entretiens et corrections personnelles au fil de l'élaboration du projet de l'étudiant et par le suivi de sa réalisation. Présence et participation en cours régulière obligatoire sur tout le semestre.

ATELIER D'IMPRESSIONS IN-FOLIO

Enseignant : Eric Helluin

Assistant technique : Eddy Dumont

Type d'activité : Pratique de l'édition

Méthodes : travaux dirigés

Objectifs

- Conception et réalisation d'une production de l'étudiant, en relation avec sa pratique personnelle

- Proposition de projets extérieurs

- Constitution d'un groupe éditorial chargé de travailler à l'édition d'un projet d'artiste

L'objectif de ces trois axes est de mettre en perspective l'action des étudiants (comme artiste ou comme éditeur) dans une démarche contemporaine.

Contenu

- Conception et réalisation d'une production de l'étudiant, en relation avec sa pratique personnelle. Ce temps de travail sera l'occasion d'échanger autour de la démarche générale de chacun et des projets individuels, en résonance avec des pratiques contemporaines. Nous pourrions ainsi tirer le bilan de travaux réalisés et envisager ceux à venir

- Ouvrir la pratique de l'estampe sur un projet extérieur, autour d'un opéra de Lucas Francesconi, intitulé Quartett, proposé par le théâtre des Arts. Ce projet aboutira sur deux expositions de travaux d'étudiants, l'une au théâtre des arts de Rouen, l'autre

dans les rues de l'agglomération rouennaise au travers d'un réseau de panneaux d'affichages Decaux - Ce groupe éditorial se mettra en quête de deux artistes pour l'année. De ces deux rencontres naîtront deux éditions dont La technique, la forme, le nombre d'exemplaires seront définis au cas par cas par le groupe éditorial et les contraintes budgétaires. 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.

Evaluation

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

CHERCHER UNE PHRASE

Enseignant : 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 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

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.

LABORATOIRE MAPPING

Enseignants : Stéphane Carrayrou, Tania Vladova

Type d'activité : Méthodologie de la Recherche

Méthodes : projets de recherche

Objectifs

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

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

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

- Dynamiser le cursus pédagogique des étudiants de l'ESADHaR

Contenu

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

- Éléments de visualisation graphique de l'univers créatif d'artistes engagés dans une démarche collective

- Les partitions de jeu établies par divers artistes ou collectifs pour stimuler le processus créatif

- Contexte théorique

Objectifs et méthodologie

Évaluation

Contrôle continu

ATELIER TRANS-FAIRE

Enseignante : Helen Evans

Type d'activité : Pratique et expérimentation
Méthodes : travail personnel en fonction des exercices et projets proposés. Toutes les 4 semaines, présentation individuelle des travaux, débat critique en groupe. Présence obligatoire de tous les étudiants lors des présentations, engagement demandé lors des discussions.

Objectifs

A travers une série d'exercices proposés, les étudiants vont explorer des techniques de prototypage rapide (dessins numériques en 2D, découpes laser, circuits électroniques et programmations, rendus en 3D, imprimante 3D...). Dans leurs réalisations, les étudiants doivent prendre en considération non seulement les matériaux, leurs formes, leurs mises en jeu contextuelles, leur esthétiques mais aussi imaginer les comportements des objets, leurs usages, leurs fonctions, leurs possibilités d'interactions, leurs reproductibilités. On prendra en compte également la question de l'auteur/créateur qui dépend d'un travail collectif et de collaborations à travers l'usage de la technologie numérique.

Contenu

- Détournement d'un objet virtuel
- Détournement d'un objet en volume via une technique venant du virtuel
- Mettre en mouvement un objet
- Le réseau

Projets semestre :

- Penser une esthétique nouvelle des drones
- Tester le futur : construire un faux-semblant de vision d'avenir

Pour les 4e et 5e année, les étudiants sont libres de participer aux projets thématiques ou ils peuvent également concevoir et faire évoluer leurs projets personnels dans l'atelier Trans-faire. L'atelier souhaite favoriser le développement d'une pratique singulière de l'espace, du volume, de l'installation qui expérimente les outils et médias actuels ou prospectifs. Les étudiants seront encouragés à travailler avec des scientifiques, proposer des réponses plastiques à divers problématiques contemporaines, explorer de nouvelles techniques et méthodologies, expérimenter des hypothèses originales. Un accompagnement tutoriel régulier sera proposé et des présentations de groupe seront organisées toutes les 4 semaines pour partager les savoirs.

Évaluation

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

EXTENSIONS LIBRES

Enseignants : Dominique de Beir le jeudi après-midi,

Eric Helluin le lundi matin

Assistant technique : Eddy Dumont

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

Méthodes : travaux dirigés

Objectifs

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

Contenu :

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

Evaluation

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

APRÈS L'IMAGE

Enseignante : Isabelle Le Minh

Type d'activité : Technique et mise en œuvre

Méthodes : cours, discussions collectives, recherches personnelles de l'étudiant

Objectifs

Enrichir ses connaissances relatives à l'histoire des images et à leur usage dans l'art contemporain; questionner le statut de la photographie à l'ère du « post-photographique » et en tirer les conséquences; s'intéresser à la spécificité de l'image dématérialisée ou au contraire prendre en considération l'image dans sa dimension physique; mieux comprendre les problématiques mises en jeu par le rapprochement ou le montage d'images, leur détournement ou leur manipulation; se frotter à la recherche iconographique; définir son propre champ de création à travers l'élaboration d'un projet plastique personnel... Une attention particulière sera portée sur la forme et la présentation des réalisations.

Contenu

Il ne s'agit pas d'un atelier consacré à la photographie, il sera question de s'intéresser au devenir des images déjà existantes: recycler et non fabriquer. Celles-ci seront appréhendées comme un matériau en vue de la construction d'un projet dont chaque phase bénéficiera d'un accompagnement, depuis l'énoncé des intentions à la réalisation finale. Après le temps de la collecte (archives personnelles, photos amateur ou vernaculaires, images imprimées, trouvées ou cherchées sur le robinet à images internet), viendra la phase de traitement selon des hypothèses de travail, des modalités, un concept ou un protocole à mettre en place. Il s'agira d'expérimenter, d'organiser et surtout de créer du signifiant, en envisageant toutes les formes possibles, dispositif, volume, installation, édition...

Évaluation

Critères : participation, pertinence du questionnement, cheminement de l'étudiant et qualité plastique des réalisations.
Modalités : évaluation continue et présentation du travail en fin de semestre.
Réciprocité : les échanges ont lieu pendant les séances collectives au cours desquels les étudiants présentent au groupe l'avancement de leur travail. Une participation active de chaque étudiant est attendue.

FENÊTRE SUR RUE

Enseignant : Jason Karaindros
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 de 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 mœurs 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.

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

ACTUALITÉ DES ARTS

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

Objectifs

Approfondir la connaissance de la scène artistique contemporaine et réfléchir à l'inscription des jeunes artistes dans le monde de l'art.

Contenu

Le séminaire propose une réflexion sur l'art contemporain et ses enjeux artistiques, sociaux et idéologiques à partir d'exemples tirés de l'actualité artistique (expositions, performances, festivals, publications). Le questionnement sur ce qui est actuel servira de base pour réfléchir au statut de l'image, de l'art, et à l'engagement de l'artiste aujourd'hui.
Cours complémentaires : conférences bimensuelles (les jeudis matin) avec des artistes invités, visites d'expositions et plus largement de manifestations artistiques.
Méthode(s) : séminaire, temps collectifs et rendez-vous individuels. Des exposés et présentations d'événements artistiques d'actualité serviront de base aux discussions.

Activités d'apprentissage : suivi de l'actualité artistique, fréquentation systématique de manifestations artistiques, de galeries et musées, lecture et recherche.

Évaluation

Critères : participation, exposés et travaux écrits, assiduité.
Modalités : évaluation continue : exposés, devoirs écrits, échanges.
Réciprocité : rendez-vous.

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

OBJET DE PENSÉE

Enseignants : Tania Vladova, Dominique De Beir, Stéphane Carrayrou
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'œuvre 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, Paragay 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'œuvre.

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 , 10h30-12h30, auditorium du Musée des Beaux-Arts de Rouen.

Évaluation

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

ANGLAIS

Enseignante : Patricia Duflo
Type d'activité : Pratique d'une langue étrangère
Méthodes : entretiens et travail dirigé

Objectifs

Associer la pratique de la langue anglaise aux contenus d'enseignement délivrés dans une école d'art.
Encourager une présentation courte du travail personnel ... en anglais.
Faire connaître le T.O.E.I.C comme test d'évaluation de la compétence en anglais.

Contenu

La 4e année poursuit le travail de recherche de la 3e année. Une présentation orale du travail en atelier et devant d'autres étudiants préfigure la présentation souhaitée en 5e année.

Évaluation

Écrit et oral (semestre 1et 2) et évaluation collégiale au contrôle semestriel.

PÔLE MISE EN FORME DU PROJET PERSONNEL

CONTEXTUALISATION

Enseignants : Guy Lemonnier, Patricia Duflo, Stéphanie Solinas/Colette Hyvrard
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 important 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 œuvres 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 mediums, 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 contextualisation 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'émerveiller, 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.

SPATIALISATION

Enseignante : Sophie Dubosc

Type d'activité : Méthodologie de la Recherche

Méthodes : travaux dirigés et échanges collectifs

Objectifs et contenu

Cet atelier est dédié à la pratique de l'accrochage et de l'exposition. Il y sera question de la problématisation du travail à travers sa mise en espace dans des présentations personnelles et collectives. Les étudiants sont invités à mener de bout en bout des projets d'expositions collectives au Plot HR depuis l'émergence des titres de travail, la production de nouvelles pièces, l'organisation de la communication, jusqu'à la médiation de ces expositions auprès des publics scolaires. Il s'agira de saisir l'expérience de l'exposition dans la durée, de sa conception à sa réalisation en jouant plusieurs rôles à la fois.

Évaluation

Contrôle continu.

BILAN, RECHERCHES PERSONNELLES

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.