

ESADHaR - CAMPUS DU HAVRE

ANNÉE 1

DESIGN GRAPHIQUE ET INTERACTIVITÉ

PRÉSENTATION DES COURS

La première année de ce cursus a pour vocation première de faire découvrir différentes disciplines artistiques fondamentales, tout en donnant les bases nécessaires à l'appréhension du champ spécifique du design graphique. L'objectif de cette première année est également de permettre à l'étudiant d'améliorer ses capacités de travail, de recherche et d'analyse, afin de mieux appréhender sa relation au monde contemporain. Dans le souci d'un confort pédagogique, pour certains cours, les étudiants de première année sont divisés en deux groupes, c'est le cas pour le dessin, ou encore l'initiation technique installation.

L'ensemble des 60 crédits est nécessaire pour le passage en seconde année.

Dans le cas de la non-obtention des 60 crédits, la décision d'une réorientation de l'étudiant est prise par la Direction, sur proposition de l'équipe pédagogique. Il n'y a pas de rattrapages au 2e semestre de la 1re année.

Coordinatrice : Lorence Drocourt

PÔLE INITIATION AUX TECHNIQUES ET AUX PRATIQUES ARTISTIQUES

Semestre 1: 18 crédits /
Semestre 2: 16 crédits

U.E. Ateliers de pratique

Semestre 1: 10 crédits /
Semestre 2: 10 crédits

INITIATION IMPRESSION

Enseignant
Code HG1AP01
Type d'activité : Initiation technique et pratique au sein du pôle impression
Nombre d'heures hebdomadaires : 2
Travail de l'étudiant : 40 heures/semestre
Semestre : 1 et 2
Méthodes : démonstrations expérimentations

PLIER DÉPLIER

Enseignante : Lorence Drocourt
Code HG1AP02
Type d'activité : Technique et mise en œuvre
Nombre d'heures hebdomadaires : 2
Travail de l'étudiant : 40 heures/semestre
Semestre : 1 et 2
Méthodes : travaux dirigés, suivi individuel, cours pratiques et théoriques

ESPACE CONSTRUIT

Enseignante : Lorence Drocourt
Code HG1AP03
Type d'activité : Technique et mise en œuvre
Nombre d'heures hebdomadaires : 2
Travail de l'étudiant : 40 heures/semestre
Semestre : 1 et 2
Méthodes : travaux dirigés, suivi individuel

DESSINER POUR ÊTRE COMPRIS ET LU

Enseignant : Stéphane Trois carrés
Code HG1AP04
Type d'activité : Technique et mise en œuvre
Nombre d'heures hebdomadaires : 2
Travail de l'étudiant : 40 heures/semestre
Semestre : 1 et 2
Méthodes : travaux dirigés, suivi individuel, cours pratiques et théoriques

U.E. Initiations techniques

Semestre 1: 8 crédits /
Semestre 2: 6 crédits

FAIRE SIGNE

Enseignante : Rozenn Lanchec
Code HG1IT02
Type d'activité : Technique et mise en œuvre
Nombre d'heures hebdomadaires : 2
Travail de l'étudiant : 40 heures/semestre
Semestre : 1 et 2
Méthodes : cours magistral

INTRODUCTION À L'INTERACTIVITÉ ET À LA PROGRAMMATION WEB

Enseignant : Bachir Soussi Chiadmi
Code HG1IT01
Type d'activité : Technique
Nombre d'heures hebdomadaires : 2
Travail de l'étudiant : 40 heures/semestre
Semestre : 1 et 2
Méthodes : présentation des logiciels et exercices

LE CODE COMME OUTIL DE CRÉATION

Enseignant : Jean-Noël Lafargue
Code HG1IT04
Type d'activité : Technique
Nombre d'heures hebdomadaires : 45 minutes
Travail de l'étudiant : 25 heures/semestre
Semestre : 1 et 2
Méthodes : présentation des langages de programmation et exercices

INITIALES DG

Enseignante : Rozenn Lanchec
Code HG1IT03
Type d'activité : Technique et Mise en œuvre
Nombre d'heures hebdomadaires : 4
Travail de l'étudiant : 100 heures/semestre
Semestre : 1 et 2
Méthodes : cours théoriques et pratique d'atelier

SIGNE ET TYPOGRAPHIE

Enseignante : Sonia Caramelo
Code HG1IT02
Type d'activité : Technique
Nombre d'heures hebdomadaires : 2 h 30
Travail de l'étudiant : 40 heures/semestre
Semestre : 1 et 2
Méthodes : présentation des outils et exercices

ACTIVITÉ FACULTATIVE :

INITIATION CALLIGRAPHIE

Enseignante : Sonia Caramelo
Code HG1IT05
Type d'activité : Technique
Nombre d'heures hebdomadaires : 1
Travail de l'étudiant : 10 heures/semestre
Semestre : 1 et 2
Méthodes : Atelier découverte

PÔLE HISTOIRE, THÉORIE DES ARTS ET LANGUE ÉTRANGÈRE

Semestre 1: 10 crédits /
Semestre 2: 10 crédits

INTRODUCTION À L'HISTOIRE DES ARTS

Enseignante : Corinne Laouès
Code HG1HA01
Type d'activité : Culture générale
Nombre d'heures hebdomadaires : 2
Travail de l'étudiant : 40 heures/semestre
Semestre : 1 et 2
Méthodes : cours magistraux

ART, SCIENCES, POLITIQUE

Enseignant : Stéphane Trois carrés
Code HG1HA02
Type d'activité : Culture générale
Nombre d'heures hebdomadaires : 1 h 30
Travail de l'étudiant : 30h/semestre
Semestre : 1
Type d'activité : cours magistraux

INITIATION À L'ESTHÉTIQUE

Enseignant : Maxence ALCALDE & Stéphane Trois Carrés
Code HG1HA07
Type d'activité : Culture générale
Méthodes : cours magistral
Nombre d'heures hebdomadaires : 1 h 30
Travail de l'étudiant : 30h/semestre
Semestre : 2
Méthodes : cours magistraux

MONDAY MORNING

Enseignantes : Carol Porcheron et Rozenn Lanchec
Code HG1HA03
Type d'activité : Langue vivante
Nombre d'heures hebdomadaires : 2
Travail de l'étudiant : 20 heures/semestre
Semestre : 1 et 2
Méthodes : travaux pratiques

RECHERCHE DOCUMENTAIRE

Enseignante : Apolline Brechotteau
Code HG1HA04
Type d'activité : Initiation à la recherche en centre de documentation
Nombre d'heures hebdomadaires : 2
Travail de l'étudiant : 10 heures/semestre
Semestre : 1
Méthodes : une séance introductive puis bibliothèque réservée sur 2 heures aux 1DG

ACTIVITÉS FACULTATIVES :

ANALYSE FILMIQUE

Enseignant : Maxence Alcalde
Code HG1HA05
Type d'activité : Culture générale
Nombre d'heures hebdomadaires : 2 (12 séances sur l'année)
Travail de l'étudiant : 20 heures/semestre
Semestre : 1 et 2
Méthodes : cours magistraux, projections de films et débats

MUMA BOX

Enseignante : Lorence Drocourt
Code HG1HA06
Type d'activité : Culture générale
Nombre d'heures hebdomadaires : 1 h 30
Travail de l'étudiant : 20 heures/semestre
Semestre : 1 et 2
Méthodes : projections de films et débats

PÔLE BILAN DU TRAVAIL PLASTIQUE ET THÉORIQUE

Semestre 1: 2 crédits /
Semestre 2: 4 crédits

BILAN

Enseignants : équipe restreinte incluant le coordinateur
Code HG1TP01
Type d'activité : Bilan de fin de semestre
Semestre : 1 et 2
Méthodes : présentation des travaux réalisés et rendu d'un document contenant les références artistiques de l'étudiant

SEMAINE WORKSHOPS 1

Enseignant : selon le workshop choisi ou imposé
Code HG1TP02
Type d'activité : workshop
Semestre : 1
Méthodes : 2 workshops de quatre jours en début de semestre

SEMAINE WORKSHOPS 2

Enseignant : selon le workshop choisi ou imposé
Code HG1TP03
Type d'activité : workshop
Semestre : 1
Méthodes : 2 workshops de quatre jours en début de semestre

WORKSHOP FLASH

Enseignant : selon le workshop choisi ou imposé
Code HG1TP04
Type d'activité : workshop
Semestre : 2
Méthodes : workshop de 3 jours avant la JPO

DESCRIPTIF DES ENSEIGNEMENTS

PÔLE INITIATION AUX TECHNIQUES ET AUX PRATIQUES ARTISTIQUES

U.E. Ateliers de pratique

INITIATION IMPRESSION

Enseignant :
Type d'activité : Initiation technique
Méthodes : démonstrations et expérimentations

Objectifs

Acquérir les bases de la gravure et de la sérigraphie afin de rendre les étudiants autonomes en atelier.

Contenu

Semestre 1 : Gravure
Apprentissage des techniques de gravure sur différents supports, reproduction sur presse.
Semestre 2 : Sérigraphie
Apprentissage des techniques d'impression, d'insolation et de reproduction sur divers supports.

Évaluation

Travail rendu par l'étudiant chaque semestre.

PLIER DÉPLIER

Enseignante : Lorence Drocourt
Type d'activité : Technique et mise en œuvre
Méthodes : Atelier de recherches et réalisations, dessin et volume

Objectifs

Inciter les étudiants à développer un goût pour l'aventure et l'expérimentation, l'analyse critique, l'émancipation vis-à-vis des conventions et des injonctions techniques du dessin. Ils devront s'interroger sur la représentation du réel et l'envisager comme une énigme insoluble et passionnante.

Contenu

Mettre l'étudiant en situation de :
-répondre à des hypothèses de travail
-poser ses propres hypothèses
-utiliser intuitions, décanation, mémoire
-interroger sa production
-mettre en place des stratégies
-aborder les problématiques des représentations du réel et de l'imaginaire
-inventer, imiter, manipuler, répéter des formes pliées 2D et dépliées 3D
-explorer les sens, le non-sens et les sens interdits

Évaluation

Contrôle continu

ESPACE CONSTRUIT

Enseignante : Lorence Drocourt
Type d'activité : Pratique et mise en œuvre.
Méthode : atelier de pratique et suivi individuel.

Objectifs

Mettre en place une pratique régulière du dessin.

Contenu

Semestre 1 : les étudiants réaliseront des carnets de voyage en opposant visites virtuelles de la ville via Google et explorations réelles. Réalisation d'un inventaire « détourné » des enseignes commerciales du quartier du Rond-Point, au Havre. Dossier sur les marches urbaines (artistes situationnistes).
Semestre 2 : séances de dessins avec modèles vivants. Exercices graphiques : les modèles posent dans un dispositif théâtral. Les étudiants doivent combiner les images projetées avec les poses des modèles.

Évaluation

Contrôle continu.

DESSINER POUR ÊTRE COMPRIS ET LU

Enseignant : Stéphane Trois Carrés
Type d'activité : Atelier pratique
Méthodes : cours magistraux, débats

Objectifs

Souvent les étudiants ont des difficultés à formuler des propositions dessinées.

À partir d'exercice de prises de vues photographiques, d'impressions et de calques, les étudiants vont découvrir un langage graphique expressif qui peut les aider à formuler leurs propositions plastiques et vidéos de façon narratives et claires. Durant ce cours, il sera fait mention de la notion de couleurs.

Contenu

Les étudiants dessinent à partir d'une documentation photographique qu'ils ont conçue, et avec l'aide de tous les outils possibles de reproduction ils composent des images afin de comprendre comment cadrer et choisir leurs images et fournir un visuel convaincant.

Évaluation

Contrôle continu et qualité des rendus.

U.E. Initiations techniques

INTRODUCTION À L'INTERACTIVITÉ ET À LA PROGRAMMATION WEB

Enseignant : Bachir Soussi Chiadmi
Type d'activité : Initiation technique
Méthodes : cours magistraux et ateliers

Contenu du semestre 1 : introduction à la programmation.

Durant ce premier semestre nous aborderons les fondamentaux de la programmation et du design interactif à travers la réalisations d'un jeu programmé avec scratch (<https://scratch.mit.edu>).

Objectifs : acquérir les bases de l'interactivité et de la programmation

Évaluation : contrôle continu + rendu.

Contenu du semestre 2 : introduction aux technologies web. En dialogue avec un autre cours de votre choix, vous devrez transposer votre production plastique « analogique » sur écran et l'envisager comme « œuvre » interactive. Vous devrez développer votre projet jusqu'à aboutir à une œuvre interactive complète. Cette fois nous programmerons en html/css/js. Pour cela vous aurez des cours d'introduction technique puis vous devrez rapidement devenir autonomes dans votre apprentissage puisque nous nous concentrerons en cours aux aspects artistiques de votre production.

Objectifs : approfondir les notions d'interactivité dans le cadre d'une œuvre artistique. Acquérir les base du html/css/javascript. Évaluation : contrôle continu et rendus.

LE CODE COMME OUTIL DE CRÉATION

Enseignant : Jean-Noël Lafargue
Type d'activité : Technique
Méthodes : présentation des langages de programmation et exercices

Objectifs

Atelier d'initiation à la programmation informatique, où l'on envisagera le code informatique comme espace de création langagière. Ce lieu d'organisation symbolique, conjugaison de médiums, encouragera l'émergence de sens.

Contenu

Il s'agit de développer une écriture spécifique avec les langages Java et ActionScript de laquelle nous dégagerons une dramaturgie de l'interactivité sur support spécifique. Évaluation Contrôle continu.

INITIALES DG

Enseignante : Rozenn Lanhec
Type d'activité : Théorie et pratique
Méthodes : cours & atelier
Enseignante : Rozenn Lanhec
Type d'activité : Technique & théorie
Méthode : Studio, cours

Objectifs

Par une approche sensible de concepts clés, il s'agit de transmettre les fondamentaux et les bases du design graphique. Parallèlement, viser l'autonomisation de l'étudiant sur ordinateur.

Contenu

L'apprentissage se fera à la fois à la main et sur ordinateur, des premiers jets jusqu'à la réalisation de maquettes, sur papier ou sur écran. La pédagogie recherchée consiste à entremêler la transmission de notions fondamentales à une pratique de studio, afin de favoriser l'acquisition d'une méthode de travail, tout comme l'émergence d'une pratique singulière.

Évaluation

Contrôle continu, qualités des travaux présentés et participation orale.

SIGNE ET TYPOGRAPHIE

Enseignante : Sonia Caramelo
Type d'activité : Méthodologie, technique et mise en œuvre
Méthodes : Atelier

Objectifs

Cet atelier a pour objectif de transmettre des repères théoriques et techniques sur l'histoire des signes et de l'écriture latine.

Contenu

Étude de l'évolution de l'alphabet latin à travers l'analyse de modèles historiques, et par l'expérimentation de différents outils d'écriture.

Mode d'évaluation

Les étudiant-e-s seront évalué-e-s sur leur implication, leur maîtrise formelle et technique, leur capacité de réflexion et la qualité de leur documentation.

FAIRE SIGNE

Enseignante : Rozenn Lanhec
Type d'activité : Culture générale, méthodologie de la recherche
Méthode : Cours magistral

Objectifs

Une mise en route de la curiosité, de l'apprentissage de notions théoriques et le développement d'une capacité d'analyse.

Contenu

Au travers d'exemples – contemporains ou plus anciens –, de lectures, nous aborderons des notions théoriques concernant l'image, la forme, et le texte, constitutifs du design graphique. Mais aussi les grands courants, les techniques, les styles.

Évaluation

Contrôle continu.

Activité facultative :

INITIATION CALLIGRAPHIE

Enseignante : Sonia Sonia Caramelo
Type d'activité : Technique
Méthodes : Atelier

Objectifs

Appréhender les techniques de base de la calligraphie.

Contenu

Chaque séance donnera lieu à la présentation d'un sujet, les études pratiques seront agrémentées de conseils de lecture et d'éléments de culture générale sur la calligraphie à travers les époques.

Évaluation

Assiduité, rendu semestriel.

PÔLE HISTOIRE, THÉORIE DES ARTS ET LANGUE ÉTRANGÈRE

INTRODUCTION À L'HISTOIRE DES ARTS

Enseignante : Corinne Laouès
Type d'activité : Culture générale
Méthodes : cours magistraux

Objectifs

Développement de la culture artistique.

Apprentissage de la recherche documentaire et de la prise de parole.

Contenu

Ce cours étudie les pratiques artistiques de la préhistoire à l'époque contemporaine, en privilégiant l'art du XXème siècle. Sans se vouloir ni chronologique, ni exhaustif, il adopte des méthodes d'approches variées (historique, thématique, stylistique ou monographique) et cherche également à accompagner des projets pédagogiques issus d'autres cours, à préparer des voyages ou autre rencontre culturelle. Les relations avec les institutions artistiques de la Ville du Havre sont également privilégiées.

Évaluation

Contrôle continu et dossier.

ART, SCIENCES POLITIQUES

Enseignant : Stéphane Trois Carrés
Type d'activité : Science politique, art et culture
Méthodes : cours magistraux, débats

Objectifs

Les étudiants vont apprendre à manier des concepts et une terminologie leur permettant de s'initier de façon autonome aux idées des sciences politiques et à la philosophie attenante à la culture, à la globalisation et à l'esthétique.

Contenu

A partir de lectures de textes et de débats, d'exposés, de dessins les étudiants réfléchissent aux questions politiques et sociologiques des conditions contemporaines de la culture et de ses enjeux. Ce cours est aussi basé sur la terminologie et l'histoire des idées politiques.

Évaluation

Contrôle continu et qualité des rendus.

INITIATION À L'ESTHÉTIQUE

Enseignant : Maxence ALCALDE & Stéphane Trois Carrés
Type d'activité : Culture générale
Méthodes : cours magistral

Objectifs

Comprendre et analyser les enjeux de l'esthétique contemporaine.

Contenu

De nos jours, l'esthétique relève à la fois du discours philosophique mais aussi du langage commun. Ce vaste champ, qui était à l'origine destiné à produire une analyse du beau, s'est largement étendu à l'ensemble de la culture contemporaine jusqu'à mobiliser des objets d'études longtemps réputés vulgaires (cinéma bis, littérature de genre, bande dessinée, arts outsiders, etc.). Qu'est-ce que l'esthétique ? La notion de « beau » a-t-elle encore une actualité ? Existe-il plusieurs esthétiques contemporaines ? Quels liens peut-on faire entre culture et art ? Peut-on limiter le discours sur l'art au champ de l'esthétique ? etc., sont autant de questions qui seront abordées durant ce cours au fil d'un regard croisé entre un artiste (Stéphane Trois Carré) et un critique d'art (Maxence Alcalde).

Évaluation

Assiduité, contrôle continu (dossier/sur table).

MONDAY MORNING

Enseignantes : Carol Porcheron et Rozenn Lanchec

Type d'activité : Langues vivantes et design graphique

Méthodes : cours magistral, travail oral et écrit.

Objectifs

Nous vous proposons un cadre de travail qui vise à transmettre les notions de base de design graphique, en français et en anglais.

Contenu

Vous aborderez la conception, la recherche formelle, la maquette.

Ce travail d'apprentissage sera nourri de travaux et textes en anglais, permettant l'évocation, et la sensibilisation de points techniques et théoriques importants.

Évaluation

Contrôle continu et notation du travail présenté à l'oral et à l'écrit.

RECHERCHE DOCUMENTAIRE

Enseignante : Apolline Brechotteau

Type d'activité : Initiation à la recherche en centre de documentation

Méthodes : Bibliothèque réservée aux 1D sur 2h hebdomadaires

Objectifs

Comprendre l'environnement documentaire d'aujourd'hui, du centre de ressources documentaires à l'Internet. Identifier les mots-clés liés à une recherche documentaire. Savoir utiliser les ressources documentaires (plateformes numériques, catalogues, bases de données, centres de ressources documentaires, etc.). Apprendre à hiérarchiser l'information.

Contenu

Élaboration d'une stratégie de recherche documentaire débutant par l'appropriation et la définition du sujet de recherche.

Étude des ressources documentaires disponibles et choix de celles-ci au regard du sujet traité. Méthodes de constitution d'une bibliographie sélective.

Évaluation

Validé ou non, via la présence.

Activités facultatives :

MUMABOX

Enseignante : Lorence Drocourt

Type d'activité : Films expérimentaux visionnés au MuMa

Méthodes : conférences, projections

Objectifs et contenu

Dans le cadre d'une convention de partenariat, le MuMa, musée Malraux, offre la possibilité aux étudiants de l'ESADHaR d'assister aux projections de MuMaBox.

Cette participation bien que facultative fait partie intégrante du cursus scolaire et fait l'objet d'un rendu un rendu témoignage écrit (ce que j'ai vu, ce qui m'a plu) à remettre en fin de semestre.

Une présentation de MuMaBox aura lieu début octobre en présence de Christophe Guérin, responsable de la programmation.

Évaluation

Validé ou non, présence et rendus.

ANALYSE FILMIQUE

Enseignant : Maxence Alcalde

Type d'activité : culture générale, analyse filmique

Méthodes : projection/débat

Objectifs

Appréhender la culture visuelle à travers des œuvres cinématographiques.

Contenu

Chaque séance donnera lieu à la présentation d'un film autour d'une thématique à définir. Suite à la projection, les étudiant-e-s seront accompagnés dans leur analyse du film. Un volet méthodologique de l'analyse filmique sera aussi proposé

Évaluation

Validé ou non.

Critères : assiduité, rendu semestriel sous forme de texte de synthèse ou de production d'affiches.

PÔLE BILAN DU TRAVAIL PLASTIQUE ET THÉORIQUE

BILAN

Enseignants : équipe restreinte incluant le coordinateur

Type d'activité : Bilan de fin de semestre

Méthodes : présentation des travaux réalisés et rendu d'un document contenant les références artistiques de l'étudiant (journal du spectateur).

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.