

ESADHaR - CAMPUS DE ROUEN

ANNÉE 1 S1 et S2

PRÉSENTATION DES COURS

La première année proposée sur le site de Rouen délivre un enseignement de base permettant d'accéder aux différents départements existant dans les écoles d'art, néanmoins une coloration plus spécifiquement consacrée à l'option Art – seule option généraliste présente à Rouen – est développée sur ce site. C'est donc une période probatoire qui a pour objectif de faire découvrir différentes disciplines, d'ouvrir les étudiants aux différents mondes de la création et de donner les bases et les méthodes fondamentales nécessaires dans les domaines de la création artistique. L'approfondissement débutera dès la seconde année, après le choix partagé de la meilleure orientation possible pour chacun. L'objectif de cette première année est également de permettre à l'étudiant d'améliorer sa capacité de travail et de recherche, sa capacité d'analyse et sa capacité d'imaginer sa relation au monde à travers la maîtrise progressive des outils de la création.

Trois Pôles regroupent l'ensemble des disciplines enseignées dans cette première année : « Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques », « Histoire, théorie des arts et langue étrangère », « Bilan du travail plastique et théorique ».

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 ou du redoublement est prise par le directeur sur proposition de l'équipe pédagogique.

Coordonnatrice : Béatrice Cussol

PÔLE INITIATION AUX TECHNIQUES ET AUX PRATIQUES ARTISTIQUES

Semestre 1: 18 crédits /

Semestre 2: 16 crédits

ATELIER DESSIN

Enseignante : Béatrice Cussol

Code RA1PI01

Type d'activité : Cours d'atelier

Nombre d'heures hebdomadaires : 3

Travail de l'étudiant : 60 heures/semestre

Semestre : 1 et 2

Méthodes : observer/penser; une approche du dessin comme pratique autonome

Activité obligatoire

ATELIER COULEUR

Enseignant : Miguel Angel Molina

Code RA1PI02

Type d'activité : Technique et mise en œuvre

Nombre d'heures hebdomadaires : 4

Travail de l'étudiant : 60 heures/semestre

Semestre : 1 et 2

Méthodes : cours pratique dirigé et suivi

Activité obligatoire

INITIATION PHOTO

Enseignant : Lionel Bayol Themines

Code RA1PI03

Type d'activité : Initiation technique et théorique

Nombre d'heures hebdomadaires : 3

Travail de l'étudiant : 30 heures/semestre

Semestre : 1 ou 2 selon groupe A ou B

Méthodes : cours magistraux et travaux pratiques

Activité obligatoire

MODÈLE VIVANT / DESSIN DE PROJETS

Enseignant : Yves Crenn

Code RA1PI04

Type d'activité : Pratique plastique

Nombre d'heures hebdomadaires : 3

Travail de l'étudiant : 30 heures/semestre

Semestre : 1 et 2

Méthodes : études du corps. Travail par demi-groupes une semaine sur deux

Activité obligatoire

IMAGE PHOTOGRAPHIQUE

Du sténopé au numérique

Enseignant : Patrick Galais

Code RA1PI05

Type d'activité : Initiation technique et théorique

Nombre d'heures hebdomadaires : 4

Travail de l'étudiant : 60 heures/semestre

Semestre : 1 ou 2 selon groupe A ou B

Méthodes : cours magistraux et travaux pratiques

Activité obligatoire

INITIATION VOLUME

Enseignant : Jean-Paul Berrenger

Code RA1PI06

Type d'activité : Pratique plastique

Nombre d'heures hebdomadaires : 3,5

Travail de l'étudiant : 80 heures/semestre

Semestre : 1 et 2

Méthodes : atelier de pratique

Activité obligatoire

PLATEFORME TECHNIQUE

Enseignants : Philippe Inemer, Jean-Claude Carpentier, Jim Quere, Manuel Lefebvre

Code RA1PI07

Type d'activité : Initiation technique

Nombre d'heures hebdomadaires : 3 (sur rendez-vous ou inscription)

Travail de l'étudiant : 60 heures/semestre

Semestre : 1 et 2

Méthodes : Travaux pratiques

Activité facultative

PÔLE HISTOIRE, THÉORIE DES ARTS ET LANGUE ÉTRANGÈRE

Semestre 1: 10 crédits /

Semestre 2: 10 crédits

HISTOIRE DE L'ART

Enseignante : Corinne Laouès

Code RA1HA01

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

Nombre d'heures hebdomadaires : 3

Travail de l'étudiant : 60 heures/semestre

Semestre : 1 et 2

Méthodes : Cours magistraux et travaux dirigés

Activité obligatoire

ATELIER DE LANGUE

Enseignante : Katja Gentric

Code RA1HA02

Type d'activité : Pratique d'une langue étrangère

Nombre d'heures hebdomadaires : 1,5

Travail de l'étudiant : 20 heures/semestre

Semestre : 1 et 2

Méthodes : cours magistraux, ateliers individuels et travail dirigé

Activité obligatoire

CONFÉRENCES ÉCOUTE L'ARTISTE

Enseignante : Tania Vladova

Code RA1HA03

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

Nombre d'heures hebdomadaires : 3 (1 semaine sur 2)

Travail de l'étudiant : 40 heures/semestre

Semestre : 2

Méthodes : conférences

HISTOIRE ET FORMES ÉDITORIALES

Enseignante : Dominique De Beir

Code RA1HA04

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

Nombre d'heures hebdomadaires : 3

Travail de l'étudiant : 60 heures/semestre

Semestre : 2

Méthodes : cours magistraux et travaux pratiques

Activité obligatoire

COMMENT DIRE (?)

Enseignant : Sébastien Montéro

Code RA1HA05

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

Nombre d'heures hebdomadaires : 1

Travail de l'étudiant : 20 heures/semestre

Semestre : 1 et 2

Méthodes : cours magistraux

Activité obligatoire

PÔLE BILAN DU TRAVAIL PLASTIQUE ET THÉORIQUE

Semestre 1: 2 crédits
Semestre 2: 4 crédits

BILAN

Enseignants : équipe restreinte incluant le coordinateur
Code RA1BI01
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
Activité obligatoire

SEMAINE WORKSHOPS 1

Enseignant : selon le workshop choisi ou imposé
Code RA1BI02
Type d'activité : Workshop
Semestre : 2
Méthodes : 2 workshops de quatre jours en début du premier semestre
Activité obligatoire

SEMAINE WORKSHOPS 2

Enseignant : selon le workshop choisi ou imposé
Code RA1BI03
Type d'activité : Workshop
Semestre : 2
Méthodes : 2 workshops de quatre jours en début du premier semestre
Activité obligatoire

DESCRIPTIF DES ENSEIGNEMENTS

PÔLE INITIATION AUX TECHNIQUES ET AUX PRATIQUES ARTISTIQUES

ATELIER DESSIN

Enseignante : Béatrice Cussol
Type d'activité : Cours d'atelier
Méthodes : observer/penser; une approche du dessin comme pratique autonome

Objectifs

Avoir une relation directe et quotidienne à la pratique du dessin.

Contenu

Semestre 1

Un artiste dont la pratique privilégiée est le dessin est attribué à chaque étudiant qui doit mener une enquête écrite et dessinée. À partir de cette recherche, l'étudiant est invité, par le biais de l'appropriation personnelle, à découvrir des formes de la pratique du dessin et à partager cette découverte avec la classe : le dessin comme développement d'une pensée, comme outil d'analyse qui permet de mieux voir et mieux penser la forme, catalogue personnel de formes et de tracés. L'étudiant questionne les choix de chaque artiste, interroge les différents supports, matériaux, traits, couleurs, gestes. Habituer l'étudiant à une pratique quotidienne des carnets, une attitude rythmique et gymnastique.

Semestre 2

Exercices divers de dessins d'observation, de prise de note de sa pensée, expérimentation des matériaux et des supports accompagnés de réflexion sur le sujet, d'un questionnement sur le dessin et ses limites, rebords, débordements. Sujets sur la cartographie, le drapeau, l'objet.

Évaluation

Contrôle continu.

ATELIER COULEUR

Enseignant : Miguel Angel Molina
Type d'activité : Technique et mise en œuvre
Méthodes : cours pratique dirigé et suivi

Objectifs

Initiation à la couleur par la peinture à travers des sujets ouverts.
Le travail d'atelier s'articulera autour des thématiques que l'enseignant propose et d'un partage régulier d'informations.
L'objectif est d'enrichir la réflexion et la pratique autour des constituants fondamentaux (supports, instruments, matériaux, formes et couleurs) et d'explorer la variété des notions, en discutant et mettant en perspective des questions liées à différentes options picturales.

Contenu

Le cours portera en semestre 1 sur la recherche intuitive des couleurs et la fabrication des châssis. Au semestre 2, l'objet tableau et sa surface seront le point de départ pour aborder la peinture sans sujet comme un voyage sans but. L'improvisation et l'expérimentation deviendront le véritable enjeu.

La peinture aujourd'hui recouvre une multiplicité de pratiques et de réalisations d'une grande diversité, et même si certains effets de mode éclairent ponctuellement certaines tendances ou quelques artistes, ce paysage se présente globalement comme un ensemble particulièrement composite. Il comprend des œuvres clairement inscrites dans une continuité historique intégrant ou rejoignant ses traditions et ruptures, mais aussi beaucoup d'autres attitudes et parti-pris esthétiques. Depuis les avant-gardes historiques, on pourrait construire une histoire des déplacements et des effrangements du champ pictural avec d'autres médiums tels que sculpture, photographie, vidéo, performance, installation, cinéma. D'autre part, il est possible de reconsidérer aujourd'hui la place de la peinture à partir d'une vision ouverte sur les relations qu'elle entretient avec les cultures et civilisations non-occidentales, ou se développant hors des champs institutionnels dans ce qu'on appelle les cultures urbaines, ou encore d'autres pratiques singulières « outsiders » et underground, etc.

Initiation à l'écriture à travers le récit personnel et la description.

Activités d'apprentissage: Workshop avec Philippe Inemer (responsable technique de l'atelier bois) pour la fabrication des châssis.

Évaluation

Critères: engagement personnel, capacité à développer une attitude expérimentale, capacité d'analyse, assiduité au cours.

Modalités : présentation de deux exercices par semestre.

Réciprocité: entretiens individuels.

Conditions de remédiation: présentation des travaux à la date de rattrapage fixée.

INITIATION PHOTOGRAPHIQUE

Enseignant : Lionel Bayol-Thémines
Type d'activité : Pratique et technique
Méthodes : Cours complémentaire de « L'image photographique » de Patrick Galais
Cours théorique, travaux pratiques (prises de vues, studio), suivi individuel et exercices

Objectifs

Apprendre les bases de la photographie de la prise de vue à l'impression numérique, aborder la technique de manière simple, savoir analyser une image d'un point de vue technique et expérimenter un champ de création articulant étroitement technique, pratique et théorie

Contenu

Découverte de l'appareil photographique numérique, prise de vue extérieur intérieur, technique d'éclairage en studio et en lumière naturelle, prise en main de Photoshop, post-production, initiation à Indesign.
Exercices pratiques et projet personnel.

Évaluation

Contrôle continu et qualité des rendus.

IMAGE PHOTOGRAPHIQUE

«Du sténopé au numérique»
Enseignant : Patrick Galais
Type d'activité : Pratique, technique et théorique

Méthodes : Travaux dirigés (projets) et Cours magistraux (histoire).

Objectifs et contenu

A partir de ce que l'on fantasme, généralement, sur la photographie, il s'agira ici d'apprendre, ou de désapprendre, ce que l'on sait, ou ne sait pas. Faire un état des lieux des évolutions de la photographie dans son histoire, sa diffusion. Faire de la photographie c'est, à la fin, s'inscrire dans cette histoire, dans le contemporain. Partir du jeu de la lumière, d'abord avec le sténopé et le laboratoire argentique, retrouver l'émotion de voir dans un temps ralenti.

Évaluation

Contrôle continu hebdomadaire en fonction de l'avancée des travaux. Note finale pour les deux bilans semestriels.

MODÈLE VIVANT

Enseignant : Yves Crenn
Type d'activité : Pratique plastique
Méthodes : Études du corps. Travail par demi-groupes une semaine sur deux.

Objectifs

Initiation au dessin et à l'anatomie.

Contenu

Exercices avec différentes techniques à partir de poses longues ou courtes.

Évaluation

Contrôle continu.

INITIATION VOLUME

Enseignant : Jean-Paul Berrenger
Type d'activité : Pratique et mise en œuvre
Méthodes : Un travail de sculpture au sens large, les pratiques pourront s'étendre du bricolage aux techniques numériques, en passant par le modelage ou la performance ...

En amont des exercices donnés, un cours sur les grands axes des pratiques sculpturales sera administré, une introduction plaçant le sujet dans un champ précis à partir duquel l'étudiant(e) pourra construire son projet. S'installe alors un dialogue avec l'étudiant(e) afin de l'accompagner dans l'évolution de sa réflexion. Travaux dirigés, expérimentations pratiques accompagnés de rendus réguliers et d'un suivi individuel lors du travail d'atelier.

Objectifs

Il s'agit de se familiariser avec la construction en volume, d'aborder les notions fondamentales de la sculpture, d'interroger les gestes et problèmes liés à ce médium et de les remettre en question dans la pratique. Le cours a pour but de permettre à l'étudiant(e) de donner forme à ses projets, d'expérimenter différentes pratiques du volume, d'en jouer et de s'en libérer.
En abordant le champ lexical lié à la sculpture, il s'agit de favoriser la rencontre critique avec d'autres œuvres, d'apprendre à concevoir un projet et trouver les moyens pour le mettre en œuvre. À travers la découverte des matériaux et la mise en volume avec des techniques simples il s'agit d'observer des mécanismes basiques, développer

l'observation et le sens critique, d'acquérir des bases méthodologiques et une autonomie dans la recherche.

Contenu

L'année est rythmée par des exercices qui ont pour objectif de faire des expériences. Des exercices accompagnés de cours théoriques mis en œuvre par exemple autour d'un thème, un matériau ou une idée. Les œuvres présentées pendant les cours sont choisies pour leur caractère protéiforme et leur capacité à questionner la sculpture, les formes et les supports qu'elle emprunte. Selon une progression par étapes et objectifs, des exercices comportant des problématiques sont proposés. Seront mis en avant les méthodes de construction et d'assemblage, les matériaux, l'échelle, la relation corps / volume / espace, l'histoire, la politique, la technique, l'esthétique, les notions de perception, etc.

Évaluation

L'évaluation est continue tout au long de l'année. Il est mesuré pendant les échanges et les présentations de travaux, l'engagement personnel, l'application dans la mise en œuvre des diverses techniques, la curiosité artistique de l'étudiant(e) mais aussi la qualité des réalisations au regard des intentions. Il est question d'évaluer la qualité des références théoriques, la recherche, l'analyse critique et la présentation de la démarche. Sera également pris en compte la capacité à se saisir d'une contrainte, l'autonomie et la maîtrise du développement du projet mais aussi l'aptitude à relancer le travail.

PLATEFORME TECHNIQUE

Enseignants : Philippe Inemer, Jean-Claude Carpentier, Manuel Lefevbre et jim Quere
Type d'activité : Initiation technique
Méthodes : Travaux pratiques

Objectifs

Permettre l'initiation des étudiants le souhaitant aux techniques du travail du bois, de la sérigraphie, de la céramique et des outils multimédia.

Contenu

Démonstrations et exercices.

Évaluation

Qualité des rendus

PÔLE HISTOIRE, THÉORIE DES ARTS ET LANGUE ÉTRANGÈRE

HISTOIRE DE L'ART

Enseignante : Corinne Laouès
Type d'activité : Histoire et théorie de l'art
Méthodes : Cours magistraux et travaux dirigés
Module obligatoire
Nombre d'heures hebdomadaires : 3
Travail de l'étudiant : 60 heures/semestre
Semestre : 1 et 2

Objectifs

Apprendre à regarder, décrire, écrire, parler des œuvres; acquérir des repères chronologiques

Contenu

La période étudiée portera sur l'époque moderne (15ème - 18ème siècle), ses principaux courants : maniérisme, classicisme, baroque..., et ses apports. Qu'est-ce que l'histoire de l'art ? Qu'est-ce qu'une image, une œuvre d'art et à quoi ça sert ? Pourquoi Michel-Ange ou Léonard de Vinci sont-ils tellement importants ? Pourquoi les sculptures sont-elles toutes nues ? Pourquoi peut-on parler de rupture entre le Moyen âge et les Temps modernes, et comment celle-ci se manifeste-t-elle ? La figure de l'artiste ; les femmes artistes ; l'atelier ; « La Vénus d'Urbino, une pin-up dans l'œil de Daniel Arasse » ; les écoles de dessin, la création des académies ou l'invention du tableau, sont autant de thèmes que nous souhaitons aborder à partir de reproductions d'œuvres [sculptures-peintures-dessins-estampes-objets d'art-décor...] projetées, commentées et analysées dans le cadre de discussions interactives.

Évaluation

1er semestre : rédaction d'une fiche-œuvre : description-icongraphie-icongologie
2ème semestre : rédaction d'un texte portant sur une œuvre choisie en fonction du programme (1500 signes)

HISTOIRE ET FORMES ÉDITORIALES

Enseignante : Dominique De Beir
Type d'activité : Enseignement
Méthodes : cours magistraux et travaux pratiques
Nombre d'heures hebdomadaires : 3
Travail de l'étudiant : 60 heures/semestre
Semestre : 2

Objectifs

Exploration des pratiques de l'édition à partir des livres d'artiste des années 80 à aujourd'hui ayant pour contenu des thématiques liées à l'histoire des arts.

Contenu

Un livre d'artiste n'est pas seulement un livre réalisé par un artiste, il est une œuvre - livre à part entière, avec tout ce que cela comporte de choix personnels de son auteur par rapport au médium livre. Le livre d'artiste se veut innovateur par son contenu, sa typographie, son format, sa couverture, son papier. Au sein de cette recherche éditoriale, approfondir ses connaissances en histoire de l'art et affirmer que contenu et contenant sont indissociables.

Évaluation

Contrôle continu et qualité des rendus.

ATELIER DE LANGUE

Enseignante : Katja Gentric
Code RA1HA02
Type d'activité : Pratique d'une langue étrangère
Nombre d'heures hebdomadaires : 1,5
Travail de l'étudiant : 20 heures/semestre
Semestre : 1 et 2
Méthodes : cours magistraux, ateliers individuels et travail dirigé

Objectifs

Savoir communiquer en anglais sera indispensable pour l'artiste professionnel-le qui souhaite mener une carrière au-delà du cadre national.

Contenu

Par l'utilisation des outils habituels (parole orale et écrite, utilisation des médias, lecture) s'approprier une langue étrangère (l'anglais). La langue de spécialité est rencontrée en abordant le travail d'artistes œuvrant au travers d'un médium artistique spécifique. Nous débiterons notre parcours en nous exerçant dans l'utilisation inouïe des médias sociaux en anglais.

Évaluation : Ecrite, orale et participation en cours.

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

Évaluation

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

COMMENT DIRE (?)

Enseignant : Sébastien Montéro
Type d'activité : Culture générale et méthodologie de la recherche
Méthodes : cours magistraux

Objectifs

À partir de sens existants dans la littérature, des propos accompagnant les pratiques artistiques, il s'agira donc de commencer à produire du sens, notamment à travers les formes, celles de l'art et de ses périphéries. Cette production de sens débordera par moment celle des mots pour d'autres résolutions.

Contenu

Les écoles d'art sont les écoles de la forme, on y apprend à faire des formes. Ça ne suffit jamais, une forme seule semble avoir besoin d'un supplément. La parole, le verbe, le texte, le langage parlé ont aussi des formes. Il se peut qu'on puisse adapter les unes aux autres sans correspondances évidentes mais en les ajustant comme des relais. Comment Dire (?), sera l'occasion de voir et de pratiquer les accès et les enjeux de cet ajustement, notamment vers une pratique personnelle.

Évaluation

Contrôle continu et qualité des rendus.

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

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.