

ESADHaR - CAMPUS DE ROUEN

ANNÉE 2 S3 et S4

PRÉSENTATION DES COURS

Les semestres 3 et 4 ont pour objectif l'approfondissement des connaissances théoriques, techniques et pratiques, ainsi que le début de l'élaboration d'une recherche personnelle. Cette période doit aussi être celle de la découverte de ce qui constitue la création contemporaine en arts visuels.

Les étudiants de deuxième année en Art sont ainsi invités à réaliser un parcours technique complet via les centres de ressources consacrés à l'image et au volume : la photographie analogique et numérique, la vidéo, la céramique, les techniques du métal, du bois et de la terre, la sérigraphie, la lithographie, le son, le multimédia, etc. Ce passage obligé, qui transite par des thèmes de recherche ambitieux, est destiné à leur donner la connaissance – par la pratique – de toutes les ressources possibles qui leur permettront de construire les premiers éléments de ce qui deviendra leur projet personnel de création.

L'obtention de 108 à 120 crédits est requise pour le passage en semestre 5. En dessous de 120 crédits, les crédits manquants doivent obligatoirement être rattrapés au cours de la troisième année.

L'obtention des 120 crédits des quatre premiers semestres permet l'obtention du CEAP (Certificat d'Études d'Arts Plastiques). La non-obtention d'un minimum de 108 crédits exclut l'admission en semestre 5 jusqu'à l'obtention des crédits manquants.

Tout comme en première année, la présence en seconde année est obligatoire et des absences non justifiées peuvent donner lieu à la non-attribution des crédits.

Coordinateur : Miguel Angel Molina

PÔLE MÉTHODOLOGIE, TECHNIQUES ET MISES EN ŒUVRES

Semestre 3: 16 crédits /
Semestre 4: 14 crédits

ATELIER ESPACE ET VOLUME

Enseignante : Élise Parré
Code RA2MT01
Type d'activité : Atelier de pratique volume/Installation et méthodologie de la recherche
Nombre d'heures hebdomadaires : 3,5
Travail de l'étudiant : 60 heures/semestre
Semestre : 3 et 4
Méthodes : Analyse collective d'un contexte commun de travail et de ses caractéristiques mises en écho avec la présentation de multiples approches artistiques. Proposition d'expérimentations facilitant une méthodologie de la recherche personnelle et la mise en œuvre du travail. Échanges collectifs, suivi individuel du travail et de sa mise en espace.

ATELIER DE DESSIN

Enseignante : Béatrice Cussol
Code RA2MT02
Type d'activité : Cours d'atelier
Nombre d'heures hebdomadaires : 4
Travail de l'étudiant : 80 heures/semestre
Semestre : 3 et 4
Méthodes : questionner le dessin en le poussant au bout de ses excès.

VIDÉO-ART

Enseignant : Jason Karaïndros
Code RA2MT03
Type d'activité : Cours théorique et pratique
Nombre d'heures hebdomadaires : 3
Travail de l'étudiant : 60 heures/semestre
Semestre : 3 et 4
Méthodes : théorique, pratique, maïeutique et expérimentale

ATELIER PHOTOGRAPHIE

Enseignant : Patrick Galais
Code RA2MT04
Type d'activité : Atelier pratique et cours théorique
Nombre d'heures hebdomadaires : 4
Travail de l'étudiant : 60 heures/semestre
Semestre : 3 ou 4 (selon groupe A ou B)
Méthodes : cours, discussions collectives, recherches personnelles de l'étudiant.

ATELIER COULEUR

Enseignant : Miguel Angel Molina
Code RA2MT05
Type d'activité : Technique et mise en œuvre
Nombre d'heures hebdomadaires : 4
Travail de l'étudiant : 60 heures/semestre
Semestre : 3 et 4
Méthodes : conception du projet et réalisation

DE L'UNIQUE AU MULTIPLE/2

Enseignant : Éric Helluin
Code RA2MT06
Type d'activité : Parcours d'initiation technique
Nombre d'heures hebdomadaires : 3

Travail de l'étudiant : 60 heures/semestre
Semestre : 3 ou 4 (selon groupe A ou B)
Méthodes : travaux dirigés

PÔLE HISTOIRE, THÉORIE DES ARTS, ET LANGUE ÉTRANGÈRE

Semestre 3 : 8 crédits /
Semestre 4 : 8 crédits

HISTOIRE ET THÉORIE DES ARTS

Enseignant : Stéphane Carrayrou
Code RA2HA01
Type d'activité : Histoire transversale de l'art moderne et contemporain.
Nombre d'heures hebdomadaires : 3
Travail de l'étudiant : 60 heures/semestre
Semestre : 3 et 4
Méthodes : cours magistral

ATELIER DE LANGUE

Enseignant : Katja Gentric
Code RA2HA02
Type d'activité : Pratique d'une langue étrangère
Nombre d'heures hebdomadaires : 1,5
Travail de l'étudiant : 20 heures/semestre
Semestre : 3 et 4
Méthodes : cours magistraux, ateliers individuels et travail dirigé

CYCLE DE CONFÉRENCES

« ÉCOUTE L'ARTISTE ! »
Enseignants : Tania Vladova
Code RA2HA03
Type d'activité : Culture générale
Nombre d'heures hebdomadaires : 3 (1 semaine sur 2)
Travail de l'étudiant : 40 heures/semestre
Semestre : 3 et 4
Méthodes : conférences

PÔLE RECHERCHES ET EXPÉRIMENTATIONS PERSONNELLES

Semestre 3 : 2 crédits /
Semestre 4 : 4 crédits

ÉVALUATION DE LA RECHERCHE PERSONNELLE

Enseignants : équipe restreinte incluant le coordinateur
Code RA2RP01
Type d'activité : Suivi individuel de travaux
Semestre : 3 et 4
Méthodes : échanges avec chaque étudiant lors de l'accrochage semestriel

SEMAINE WORKSHOPS 1

Enseignant : selon le workshop choisi ou imposé
Code RA2RP02
Type d'activité : Workshop
Semestre : 3
Méthodes : 2 workshop de quatre jours en début du premier semestre

SEMAINE WORKSHOPS 2

Enseignant : selon le workshop choisi ou imposé
Code RA2RP03
Type d'activité : Workshop
Semestre : 3
Méthodes : 2 workshop de quatre jours en début du premier semestre

WORKSHOP FLASH (S2)

Enseignant : selon le workshop choisi ou imposé
Code RA2RP04
Type d'activité : workshop
Semestre : 2
Méthodes : workshop de 3 jours avant la JP

STAGE

Enseignant : coordinateur de l'année et Catherine Schwartz
Code RA3ST01
Type d'activité : Stage
Travail de l'étudiant : 2 semaines minimum
Semestre : 3 et 4
Méthodes : activité développée dans une structure professionnelle par le biais d'une convention

PÔLE BILAN

Semestre 3 : 4 crédits /
Semestre 4 : 4 crédits

BILAN

Enseignants : équipe restreinte incluant le coordinateur
Code RA2BI01
Type d'activité : Bilan de fin de semestre
Semestre : 3 et 4
Méthodes : présentation des travaux réalisés

DESCRIPTIF DES ENSEIGNEMENTS

PÔLE MÉTHODOLOGIE, TECHNIQUES ET MISES EN ŒUVRES

ATELIER DE DESSIN

Enseignante : Béatrice Cussol
Type d'activité : Cours d'atelier
Méthodes : questionner le dessin en le poussant au bout de ses excès.

Objectifs

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

Contenu

Le dessin dans l'espace, le dessin et l'écriture, le dessin et la peinture, le dessin exposé : utiliser le dessin pour développer un projet personnel en tirant la couverture à soi des questionnements imposés par les sujets (Le dessin et l'écriture, parle, chuchote, écrit, cri, le fond de l'écrit, le sens du dessin ; que figure la figure ; le dessin indirect : vidéo, photos, documents, détours, passages, transferts, revers, collages, scotchs, broderies... ; le dessin dans l'espace : la présentation du dessin, Le dessin scénographié.), repousser les limites du dessin ou le dessin hors de ses limites, abattant les hiérarchies, les a priori. Par la pratique, trouver l'essence du dessin et ses mises à nues actuelles.

Évaluation

Contrôle continu.

VIDÉO-ART

Enseignant : Jason Karaindros,
Type d'activité : Cours théorique et pratique
Méthodes : théorique, pratique, maïeutique et expérimentale

Objectifs

Aider l'étudiant à découvrir l'histoire de l'art-vidéo et de façon plus générale celle de l'art de l'image en mouvement, du son et des œuvres dites multimédia. Stimuler l'étudiant à expérimenter l'outil vidéo et en général les outils numériques, à créer des films et à réfléchir à leur présentation et installation dans l'espace. Il s'agit d'expérimenter d'autres techniques et d'envisager son travail par des nouveaux points de vue et à d'autres échelles.

Contenu

L'étudiant participe une fois par semaine à des séances de films présentés et commentés. Ces séances parcourent de manière éclectique et désinvolte l'art de l'image en mouvement. Des premières expérimentations optiques à l'art cinématique, du cinéma expérimental à l'animation, du

début de la vidéo des années 60 jusqu'à la création contemporaine en passant par l'animation, la 3D ou l'interactivité.

Les séances sont organisées en écho à 3 ou 4 thématiques développées par semestre. Autant de sujets de recherche qui aboutissent à autant de réalisations plastiques. Des séances de suivi du travail pratique sont organisées tout le long de l'année. Si ces réalisations sont concluantes elles s'inscrivent dans la programmation «Fenêtre sur Rue» qui chaque année regroupe des vidéos des étudiants des années différentes sous forme d'exposition / vidéo projection sur la vitrine de la Galerie Martainville à Rouen durant une dizaine de jours et parfois présentée à d'autres lieux, écoles ou festivals.

Évaluation

Contrôle continu.

ATELIER PHOTOGRAPHIE

Enseignante : Patrick Galais
Type d'activité : Pratique, technique et théorique
Méthodes : Cours et présentations par des diaporamas, discussions collectives et suivi individuel de l'étudiant.

Objectifs et contenu

«Ne dites à personne que je suis photographe ! Ou dites à tout le monde que je ne le suis plus» (Mat Jacob / Agence Tendance Floue)

A partir de ce lieu commun : «Trop de photographies, trop de photographes», nous tenterons un travail introspectif de partir de ce qui est d'abord indispensable : «Trouver l'envie de raconter». Définir ce qui est pour soi «une absolue nécessité à dire», dans son histoire intime.

Le rendu final prendra une forme «exposable», le risque d'une affirmation.

Évaluation

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

ATELIER COULEUR

Enseignant : Miguel Angel Molina
Type d'activité : Technique et mise en oeuvre
Méthodes : expérimentation personnelle et relevé par écrit des expériences

Objectifs

Déplacer la problématique de la couleur associée à la peinture pendant les semestres 1 et 2, pour une autre vision plus large des matériaux colorés (ready-made color) et la lumière colorée pour l'associer à d'autres médiums tels que la sculpture,

la photographie, la vidéo, la performance ou l'installation.

Contenu

Le semestre 3 la notion plus contemporaine d'écran remplace celle de tableau. D'autres outils et d'autres supports serviront à pousser les recherches vers un langage plus personnel toujours à partir de sujets proposés par l'enseignant. Écriture de textes à partir de l'expérience plastique de création. Le semestre 4 Appropriation du sujet, notion d'ensemble du travail et de projet individuel. Situer le travail dans un contexte artistique, références en histoire de l'art, sociologie, philosophie, économie, etc. Présentation et premières mises en espace.

Évaluation

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

Modalité: présentation de deux exercices par semestre

Réciprocité: entretiens individuels.

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

DE L'UNIQUE AU MULTIPLE/2

Enseignant : Eric Helluin
Assistant technique : Eddy Dumont
Type d'activité : Parcours d'initiation technique
Méthodes : travaux dirigés

Objectifs

L'objectif de cet atelier est d'apporter des compétences techniques aux étudiants, les aidant à trouver l'adéquation entre la nature de leurs projets et la technique utilisée. Cet atelier doit aussi leur permettre d'apprendre à développer graphiquement une idée par la réflexion autour de sujets imposés. Il devra ainsi favoriser une perméabilité avec les ateliers de DESSIN, de COULEUR, FORMES EDITORIALES, et RELIURE, ou d'autres projets personnels en fonction des besoins.

Contenus

Cours : Les semestres 3 et 4 commencent par un cours dressant un panorama de l'histoire technique de l'imprimerie, expliquant les différentes évolutions de la gravure à l'impression numérique en passant entre autre par la typographie, la lithographie, la sérigraphie, et l'offset en relation avec les nouveaux besoins de la société. Ce panorama montre aussi quels sont les avantages, les défauts et les spécificités de chacune de ces techniques.

Atelier : Apprentissage de la chaîne graphique allant du projet initial à l'impression en passant par le prépresse et l'infographie. Cet atelier a la particularité de faire découvrir aux étudiants le parcours graphique conduisant aux techniques indirectes comme la sérigraphie, l'héliogravure, l'offset, nécessitant la

réalisation d'un typon. Ils découvriront aussi des techniques directes, comme la gravure, la lithographie, le monotype. Ils pourront expérimenter la couleur par juxtapositions, superpositions, cacher, montrer, le mat, le brillant, les couleurs opaques et transparentes. Ils feront une exploration graphique du médium par le trait, les aplats, les dégradés, la composition et la mise en page. Au cours de leurs réalisations, ils seront sensibilisés aux différents supports d'impression : papier, cartons, tissus, plastiques, verre, terre, métal en fonction de leurs attentes.

L'atelier d'estampe en phase programme doit pousser l'étudiant à réfléchir à une adéquation entre le sujet et la technique d'impression utilisée. Il doit l'inciter à chercher des références relatives à son projet pour enrichir son travail.

D'autre part les étudiants qui le souhaitent doivent pouvoir développer un projet d'initiative personnelle.

Évaluation

Contrôle continu par entretiens et corrections personnelles au fil de l'élaboration du projet et par le suivi technique lors de sa réalisation. Évaluation définitive du travail en fin de semestre par le rendu d'un exemplaire des impressions réalisées. Cet exemplaire sera accompagné d'une fiche intitulée « notes d'intentions » contenant trois parties à remplir par l'étudiant : 1) intentions, avant, après 2) références 3) Bilan personnel du semestre. (Cette fiche permettra l'évaluation de la rubrique ci-dessous capacités d'analyses.)

L'évaluation portera sur 5 critères, dont 4 notés sur 5 points : Pertinence des recherches/autonomie/ Qualité des réalisations/Capacités d'analyses. Le dernier critère, l'acidité 0,5 points sera retranché par absence et retard à la note finale. Présence et participation en cours régulière obligatoire sur tout le semestre.

ATELIER ESPACE ET VOLUME

Enseignante : Élise Parré

Type d'activité : Atelier de pratique volume/ Installation et méthodologie de la recherche. Méthodes : Analyse collective d'un contexte commun de travail et de ses caractéristiques mises en écho avec la présentation de multiples approches artistiques. Proposition d'expérimentations facilitant une méthodologie de la recherche personnelle et la mise en œuvre du travail. Échanges collectifs, suivi individuel du travail et de sa mise en espace.

Objectifs

Exploration d'un espace donné réunissant des objets, des dispositifs et des questions en relation avec l'histoire des sciences, l'anthropologie et l'art. Il s'agira de construire ses propres modes de recherche en se familiarisant avec l'articulation entre contextes, espaces, formes, matériaux et sens. Réalisation d'un travail en volume/Installation dans les ateliers techniques de l'école et essais multiples de mise en espace.

Contenu :

Semestre 3

Nous analyserons les caractéristiques spatiales, fonctionnelles, symboliques, historiques... d'un contexte proposé, et utiliserons des outils théoriques et pratiques pour le saisir. (Dessins, photos, recherches documentaires, textes, enquêtes.) Nous aborderons ensemble les différentes étapes des projets en volume, des toutes premières intuitions à la réalisation en nous aidant de maquettes et d'expérimentations diverses et en se sensibilisant aux gestes, aux process et aux matériaux. D'autres éléments seront progressivement abordés comme la place du spectateur, la façon d'habiter l'espace, ou le degré d'immersion désiré.

Semestre 4

Dans un premier temps, il s'agira de faire travailler les volumes ensemble en créant des combinaisons d'accrochages communs par équipe de trois, d'identifier leur façon d'être et d'explorer comment les formes, leurs agencements et juxtapositions créent du sens. Un travail photographique gardera en mémoire ces essais. Dans un deuxième temps, il s'agira de créer d'autres pièces ou actions pour changer le rapport des volumes entre eux. (Dialogue, lutte, complémentarité, basculement...) afin de

produire soi-même les mises en relation désirées et questionner ainsi les composants de l'exposition.

Évaluation : Présence et engagement dans les échanges collectifs, qualité des recherches, des réalisations et des mises en espace.

PÔLE HISTOIRE, THÉORIE DES ARTS ET LANGUE ÉTRANGÈRE

HISTOIRE ET THÉORIE DES ARTS

Histoire transversale de l'art moderne et contemporain.

Enseignant : Stéphane Carrayrou

Type d'activité : Cours d'histoire et de théorie des arts, avec supports audio-visuels

Méthodes : cours magistral

Type d'activité : Cours d'histoire et de théorie des arts, avec supports audio-visuels. Approche tour à tour thématique et chronologique de l'histoire des arts.

Contenus :

Premiers cours du semestre 3 : mise en relation entre art ancien et art contemporain autour de thèmes tels que les mythes d'origine du dessin, de la peinture et de la sculpture, la problématique de l'ombre, le geste et l'expression des émotions, la fabrique des images et les différents modes de représentation, selon une approche à la fois artistique et anthropologique.

Fin du semestre 3 et semestre 4 : histoire des arts modernes et contemporains, avec un accent mis sur l'enseignement artistique dispensé dans des écoles telles que Bauhaus, le Black Mountain College, le San Francisco studio workshop, la Judson Church et la School of social researches de New-York. ainsi que sur les relations entre arts plastiques, musique, danse et performance.

Objectifs : Susciter une dynamique de questionnement transversale.

Donner des repères méthodologiques pour l'analyse des œuvres.

Articuler voir et savoir.

Évaluation :

Semestre 3 : un compte-rendu de livre sur la base d'une bibliographie centrée sur l'image.

Semestre 4 : un carnet d'expositions et un écrit portant sur un choix de six artistes référents, mis en rapport avec le travail plastique de chaque étudiant. Communication aux étudiants des conventions académiques de présentation d'un livre, d'un catalogue et d'une exposition.

Pour chacun des comptes-rendus, l'évaluation porte conjointement sur la rigueur de l'analyse critique et sur l'implication personnelle de l'étudiant(e).

Sont également prises en compte dans l'évaluation l'assiduité de l'étudiant(e) et la pertinence de ses interventions dans le cadre du cours.

ATELIER DE LANGUE

Enseignant : Katja Gentric

Type d'activité : Pratique d'une langue étrangère

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 média, 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. Nos préoccupations cette année seront les futurismes issus des cultures anglophones.

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

Évaluation

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

PÔLE BILAN

BILAN

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.

PÔLE RECHERCHES ET EXPÉRIMENTATION PERSONNELLES

ÉVALUATION DE LA RECHERCHE

PERSONNELLE

Enseignants : équipe restreinte incluant le coordinateur

Type d'activité : Suivi individuel de travaux

Méthodes : échanges avec chaque étudiant lors de l'accrochage semestriel

Objectifs

Évaluer la part d'expérimentation, de recherche personnelle et de développement d'une proposition artistique cohérente chez l'étudiant.

Contenu

Lors de l'accrochage semestriel, échanges sur les expérimentations et recherches de l'étudiant ainsi que sur les projets à venir.

Évaluation

Singularité des réalisations. Audace des expérimentations.

STAGE DE PREMIER CYCLE :

Enseignant : coordinateur de l'année

Type d'activité : Stage

Méthodes : activité développée dans une structure professionnelle artistique par le biais d'une convention

Objectifs

Acquérir une expérience dans le milieu professionnel de la création.

Contenu

Stage d'au moins deux semaines dans une structure artistique, culturelle, ou du domaine de la communication. Le stage se fera dans le cadre d'une convention entre l'école d'art et la structure après l'accord du professeur coordinateur de l'année. L'étudiant devra réaliser un rapport de stage qu'il remettra au professeur coordinateur de son année.

Évaluation

Contenu du rapport de stage.