

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 : Eric Helluin

PÔLE MÉTHODOLOGIE, TECHNIQUES ET MISES EN ŒUVRES

Semestre 3 : 16 crédits /

Semestre 4 : 14 crédits

ATELIER ESPACE ET VOLUME

Enseignante : Sophie Dubosc

Code RA2MT01

Type d'activité : Atelier de pratique volume/Installation et méthodologie de la recherche

Nombre d'heures hebdomadaires : 3

Travail de l'étudiant : 60 heures/semestre

Semestre : 3 et 4

Méthodes : présentation d'oeuvres contemporaines, travail personnel et collectif, mise en espace des projets.

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.

DEFAIRE LA PEINTURE, FAIRE IMAGE

Enseignant : Edouard Prulhière

Code RA2MT05

Type d'activité : Technique et mise en oeuvre

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 : Corinne Laouès

Code RA2HA01

Type d'activité : Histoire de l'art

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 : 4

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 : 4

Méthodes : 2 workshop de quatre jours en début du premier semestre

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

STAGE

Enseignant : coordinateur de l'année
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

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 cinétique, 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.

DÉ-FAIRE LA PEINTURE, FAIRE IMAGE

Enseignant : Edouard Prulhière
Type d'activité : Technique et mise en oeuvre
Méthodes : expérimentation personnelle et relevé par écrit des expériences

Objectifs

La peinture n'a de cesse de se défaire, de se refaire, de se faire. Elle a embrassé de multiples formes et proposées de nombreuses approches depuis la fin du 19ème siècle mais aussi à travers son histoire. C'est une pratique, qui redéfinit constamment ses moyens, ses procédés et méthodes et qui ne cesse de se réinventer. Une aporie (terme qu'utilise Rosalind Krauss en parlant de l'oeuvre de Sol Le Witt) qui propose un espace de recherche continue. « Originellement, « créer » diffère de toutes activités de production en ce qu'il se rapporte à l'acte de croire, en ce sens « créer » (creare) veut dire croire, faire croire, faire se déployer, faire s'épanouir – mais quoi en l'occurrence ? Nul autre que le possible. » En d'autres termes la peinture est protéiformes et questionne continuellement les démarches qui la définissent.

Évaluation

Engagement personnel, capacité à développer une attitude expérimentale, capacité d'analyse, assiduité au cours.

DE L'UNIQUE AU MULTIPLE/2

Enseignant : Eric Helluin
Assistant technique : Jim Quere
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, 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 cour de leurs réalisations, ils seront sensibilisés aux différents supports d'impression : papier, cartons, tissus, plastiques, verre, terre, métal en fonction de leurs attentes.

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 cour 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. Evaluation 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 DE SCULPTURE

Enseignante : Sophie Dubosc
Type d'activité : Pratique
Méthodes : présentation d'oeuvres contemporaines, travail personnel et collectif, mise en espace des projets.

Objectifs

travailler à partir d'un contexte, en saisir les enjeux et les spécificités. Connaissance de la scène artistique contemporaine. Réalisation d'un projet par semestre dans les ateliers de menuiserie, métallerie et céramique, avec les techniciens Philippe Inemer et Manuel Lefebvre.

Contenus

Au premier semestre, nous nous interrogerons sur la notion de lien social, sur ce qui fait l'appartenance à un groupe et les relations entre les groupes. Nous revisiterons la procession comme l'une de ses manifestations publiques ainsi que ses signes distinctifs, la bannière et le code vestimentaire. D'origine religieuse, la procession a sans doute inspiré la forme laïque du défilé ou de la parade à dimension festive ou protestataire. Comment ces manifestations collectives et pacifiques, mobiles et temporaires, restent-elles d'actualité au croisement de l'activisme et de la performance artistique ?

Au second semestre, nous réfléchirons aux pratiques et aux processus artistiques. Qu'est-ce qu'une exposition collective ou comment actualiser une pensée et une forme à partir d'un titre de travail ? Comment les œuvres travaillent-elles ensemble à produire un supplément de sens ? Enfin nous réfléchirons à l'héritage des arts en produisant une nouvelle œuvre en regard, en dialogue ou en contradiction avec une œuvre particulière choisie dans le parcours d'un.e artiste de référence, attribué.e individuellement à chaque étudiant.e.

Évaluation : qualité de la présence et développement des projets, qualités conceptuelles et plastiques des rendus.

PLATEFORME TECHNIQUE

Enseignants : Philippe Inemer, Jean-Claude Carpentier, Manuel Lefebvre 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 ET THÉORIE DES ARTS

Histoire transversale de l'art
Enseignant : Corinne Laouès
Type d'activité : Cours d'histoire et de théorie des arts, avec supports audio-visuels
Méthodes : cours magistral

Contenus :

La période étudiée portera sur l'époque contemporaine (19ème – 21ème siècle), ses principaux courants : néo-classicisme, réalisme, impressionnisme, art moderne, globalisation..., et ses apports.

Pourquoi peut-on parler de rupture entre le 18e et le 19e siècle, et comment celle-ci se manifeste-t-elle ? Pourquoi David, Géricault, Courbet ou Marcel Duchamp ont-ils été retenus par l'histoire de l'art ? Qu'est-ce qu'un artiste d'exposition ? « Pourquoi je n'aime pas l'impressionnisme » ! Pourquoi fait-on des images abstraites ? Y-a-t-il plus de femmes artistes à l'époque contemporaine ? Qu'est-ce que la modernité, la postmodernité ? Qu'est-ce que l'art numérique ? Voici quelques exemples de questions auxquelles nous essaierons de répondre, à partir de reproductions d'œuvres [peintures-sculptures-objets-photographies-caricatures-affiches, pochettes de disque..., « Rien, peut-être ! »] projetées, commentées et analysées dans le cadre de discussions interactives.

Objectifs :

Donner des repères méthodologiques pour l'analyse des œuvres.

Apprendre à regarder, décrire, écrire, parler d'une œuvre ; acquérir des repères chronologiques

Évaluation :

1er semestre : rédaction d'un texte portant sur une œuvre choisie en fonction du programme (1500 signes)

2ème semestre : présentation orale d'une œuvre choisie en fonction du programme

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 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. 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

apport de stage.