

ESADHaR - CAMPUS DE ROUEN

ANNÉE 5^{S9}

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. Le diplôme est précédé de la soutenance du mémoire de diplôme.

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 : Dominique de Beir

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 :

OPEX

Enseignant : Jean-Paul Berrenger

Code RA5RP01

Type d'activité : Méthodologie de la Recherche

Nombre d'heures hebdomadaires : 4

Travail de l'étudiant : 80 heures/semestre

Semestre : 9

Méthodes : projets sur sites extérieurs

SÉMINAIRE ART ET SCIENCE :

Creuser pour mieux comprendre

Enseignant : Dominique de Beir, Tania Vladova

Code RA5RP02

Type d'activité : séminaire Nombre d'heures hebdomadaires : 3 heures, une semaine sur deux

Travail de l'étudiant : 40 heures/semestre

Semestre : 9

Méthodes : Méthodologie de la Recherche

MICRO-MÉDIATION

Enseignant : Jean-Paul Berrenger

Code RA5RP03

Type d'activité : Médiation

Nombre d'heures hebdomadaires : 2

Travail de l'étudiant : 40 heures/semestre

Semestre : 9

Méthodes : éducation informelle

CHERCHER UNE PHRASE

Enseignante : Béatrice Cussol

Code RA5RP04

Type d'activité : Méthodologie de la Recherche

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

Travail de l'étudiant : 40 heures/semestre

Semestre : 9

Méthodes : atelier d'écriture

IN-FOLIO

Enseignant : Éric Helluin

Assistant technique : Eddy Dumont

Code RA5RP05

Type d'activité : Pratique de l'édition

Nombre d'heures hebdomadaires : 4

Travail de l'étudiant : 40 heures/semestre

Semestre : 9

Méthodes : projets développés par les techniques d'estampe

SÉMINAIRE NOUVELLES IMAGES

Enseignant : Lionel Bayol-Thémines

Code RA5RP06

Type d'activité : Recherche pratique et théorique

Nombre d'heures hebdomadaires : 3

Travail de l'étudiant : 60 heures/semestre

Semestre : 9

Méthodes : Echanges collectifs et suivi de projet

PARADE

Enseignant : Sébastien Montéro

Code RA5RP07

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

Nombre d'heures hebdomadaires : 4

Travail de l'étudiant : 60 heures/semestre

Semestre : 9

Méthodes : entretiens et échanges théoriques

DECREISSANCE

Enseignante : Sophie Dubosc

Code RA5RP08

Type d'activité : Pratique

Nombre d'heures hebdomadaires : 4

Travail de l'étudiant : 60 heures/semestre

Semestre : 9

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

SÉMINAIRE EXPOSER :

Le mur comme support de travail, de monstration, de réflexion. Ses contrepoints.

Enseignant : Edouard Prulhière

Code RA4PP08

Type d'activité : séminaire

Nombre d'heures hebdomadaires : 3 heure

Travail de l'étudiant : 40 heures/semestre

Semestre : 9

Méthodes : atelier, rencontres débats

ZONE DES CORRÉLATIONS

Enseignante : Élise Parré

Code RA4PP09

Type d'activité : Atelier de pratiques artistiques et recherche.

Nombre d'heures hebdomadaires : 3 heure

Travail de l'étudiant : 40 heures/semestre

Semestre : 9

Méthodes : Echanges collectifs et suivi de projet

APPROCHE DOCUMENTAIRE

Enseignante : Patrick Galais

Code RA4PP10

Type d'activité : Atelier de pratiques.

Nombre d'heures hebdomadaires : 3 heure

Travail de l'étudiant : 40 heures/semestre

Semestre : 9 et 10

Méthodes : Travaux dirigés et atelier

ATELIERS FACULTATIFS :

EDITH

Enseignantes : Dominique De Beir

Code RA5RP09

Type d'activité : Méthodologie de la Recherche

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

Travail de l'étudiant : 30 heures/semestre

Semestre : 9

Méthodes : séances de groupe

FENÊTRE VIDÉO

Enseignant : Jason Karaïndros

Code RA5RP10

Type d'activité : Atelier de Recherche et de Création

Nombre d'heures hebdomadaires : 2,5

Travail de l'étudiant : 40 heures/semestre
Semestre : 9
Méthodes : travaux dirigés et échanges collectifs

Méthodes : conférences

ATELIER RELIURE

Enseignant : Anne Leméteil
Code RA5RP11 Type d'activité : conception et mise en forme
Nombre d'heures hebdomadaires : 4 (sur rdv)
Travail de l'étudiant : 40 heures/semestre
Semestre : 9
Méthodes : cours et atelier

PÔLE MISE EN FORME DU PROJET PERSONNEL

Semestre 9 : 10 crédits

CONTEXTUALISATION*

Enseignants : Dominique de Beir, Jason Kraïndros, Tania Vladova
Code RA5PP01
Type d'activité : Atelier collectif et rendez-vous individuels.
Nombre d'heures hebdomadaires : 4
Travail de l'étudiant : 60 heures/semestre
Semestre : 9
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 maïeutique.

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 : Entretien 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

***Attention : Les modules marqués d'une astérisque sont obligatoires**

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

Semestre 9 : 10 crédits

OBJET DE PENSÉE 5*

Enseignantes : Dominique De Beir, Édith Doove
Code RA5HA01
Type d'activité : Mémoire
Nombre d'heures hebdomadaires : 4 heures
Travail de l'étudiant : 60 heures/semestre
Semestre : 9
Méthodes : séminaire, temps collectifs et rendez-vous individuels

ACTUALITÉ DES ARTS*

Enseignante : Édith Doove
Code RA5HA02
Type d'activité : Histoire et théorie de l'art
Nombre d'heures hebdomadaires : 2
Travail de l'étudiant : 40 heures/semestre
Semestre : 9
Méthodes : cours magistraux et travail dirigé

ATELIER DE LANGUE*

Enseignante : Katja Gentric
Code RA5HA03
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, ateliers individuels et travail dirigé

ACTIVITÉ FACULTATIVE :

CYCLE DE CONFÉRENCES

« ÉCOUTE L'ARTISTE ! »

Enseignante : Tania Vladova
Code RA5HA04
Type d'activité : Culture générale
Nombre d'heures hebdomadaires : 3 (1 semaine sur 2)
Travail de l'étudiant : 40 heures/semestre
Semestre : 10

DESCRIPTIF DES ENSEIGNEMENTS

PÔLE MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE

U.E. Recherche et projets

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 spécificités 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.
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.

SEMINAIRE ART ET SCIENCE : Creuser pour mieux comprendre

Enseignant : Dominique De Beir, et Tania Vladova
Avec la participation de Samuel Etienne
Type d'activité : Atelier de pratique. et de théorie

Contenu :

Pécuchet fit creuser devant la cuisine, un large trou, et le disposa en trois compartiments, où il fabriquerait des composts qui feraient pousser un tas de choses dont les détritux amèneraient d'autres récoltes, procurant d'autres engrais, tout cela indéfiniment; - et il rêvait au bord de la fosse, apercevant dans l'avenir, des montagnes de fruits, des débordements de fleurs, des avalanches de légumes. Mais le fumier de cheval si utile pour les couches lui manquait. Les cultivateurs n'en vendaient pas; les aubergistes en refusèrent. Enfin après beaucoup de recherches, malgré les instances de Bouvard, et abjurant toute pudeur, Il prit le parti « d'aller lui même au crottin !
Bouvard et Pécuchet, Gustave Flaubert

A partir du rapport décalé et ludique aux sciences, qu'entretiennent les personnages du célèbre roman de Gustave Flaubert Bouvard et Pécuchet, il s'agit de réfléchir aux rapports entre arts et sciences. L'activité de creuser sera tour à tour explorée en tant que plongée de Flaubert dans les sciences et les savoirs de son temps, en tant que mode de vie et de création des deux comparses Bouvard et Pécuchet, mais aussi comme activité géologique, astrophysique et artistique. Creuser l'image, creuser la terre, creuser les données, creuser les matériaux et échantillons : autant d'opérations qui permettent de mettre en évidence de nombreuses porosités entre art et science et des strates de l'image, considérée à la fois comme artefact, production humaine et comme vecteur de connaissance et de rêverie. Des scientifiques, spécialistes de Flaubert et artistes

seront conviés au séminaire et nous permettront de réfléchir, à partir de la méthode et de la science de chacun, à la manière de construire et d'alimenter une recherche artistique.

Evaluation : sur participation et réalisation de projet personnel.

MICRO-MÉDIATION

UN INTERMÉDIAIRE ENTRE UNE OU PLUSIEURS CHOSES

Enseignant : Jean-Paul Berrenger

Type d'activité : Médiation

Méthodes : éducation informelle

Objectifs

Permettre à l'étudiant :

- d'assurer la médiation entre une oeuvre et un public
- d'acquérir des compétences en vue de développer la conceptualisation, la réalisation, la communication et la rédaction d'un projet artistique
- de participer à l'organisation d'une exposition ou une manifestation temporaire
- d'assurer le suivi, la gestion d'un projet et superviser toutes les étapes du montage
- de développer des actions de communication vers des publics variés
- de rencontrer des professionnels de la médiation.

Contenu

Travailler autour de deux axes :

1. la médiation directe :

- comprendre les particularités de chaque démarche artistique, leurs contextes et leurs interprétations
- développer l'aptitude à l'observation, à l'analyse, à la production documentaire et rédactionnelle
- acquérir une connaissance globale théorique, pratique et critique de l'art contemporain nécessaires à la production d'un discours sur l'art
- développer la pratique orale du commentaire d'oeuvre

2. la médiation indirecte :

- préparation d'une exposition ou d'un événement
- mise en place d'activités spécifiques aux publics
- réalisation de supports de communication (carton d'invitation, affiche, feuilles de salle, fiche d'aide à la visite, cartels, outils pédagogiques, catalogue d'exposition, jeu sur support papier, vidéo, communiqués, revues de presse, conférence de presse,...)

Évaluation

Contrôle continu.

CHERCHER UNE PHRASE

Enseignante : Béatrice Cusso

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, 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

IN-FOLIO

Enseignant : Éric Helluin

Assistant technique : Eddy Dumont

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

Méthodes : travaux dirigés

Objectifs

- Conception et réalisation d'un objet éditorial (Fanzine, porte folio...) (produit par le BDE ?) donnant une vision panoramique des travaux d'étudiants toutes années confondues.
- Suivi d'un appel à Projet interne pour des impressions 10M2 à l'entrée de l'ESDHaR.
- Constitution d'un groupe éditorial chargé de travailler à l'édition d'un projet d'artiste en relation avec la programmation de la galerie Hùs.

- Formation à l'Héliogravure (photogravure) ouverte 1 étudiants de 4ème et 1 étudiant de 5ème année.

Les étudiants formés techniquement par Eddy Dumont seront encadrés par Lionel Bayol-Thémine et par Eric Helluin sur leurs projets.

L'objectif de ces quatre axes est de mettre en perspective l'action des étudiants (comme artistes ou comme éditeurs) dans une démarche contemporaine.

Contenu

- Constitution d'un groupe éditorial constitué de 2 étudiants de 4ème année, de 2 étudiants de 5ème année, de Eddy Dumont et de Eric Helluin.
 - Ouvrir la pratique de l'estampe à une production élargie à l'édition en partenariats avec d'autres étudiants des autres années et des artistes invités à exposer à l'école.
 - Ce groupe éditorial (les étudiants) se mettra en relation avec les artistes prévus pour la programmation de la Hùs. Ils devront prendre contact avec ces derniers et poser avec eux les bases d'un projet d'édition, puis réaliser ou suivre la réalisation du projet jusqu'à son terme. La technique, la forme, le nombre d'exemplaires seront définis au cas par cas par le groupe éditorial et les contraintes budgétaires.
 - Revisiter une technique ancienne d'impression pour l'inscrire dans une problématique contemporaine, liée au travail personnel.
- 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.

Évaluation

Contrôle continu par entretiens et corrections personnelles au fil de l'élaboration des projets de l'étudiant et par le suivi technique lors de sa réalisation.

Bilan personnel du semestre. Présence et participation en cours régulière obligatoire sur tout le semestre.

NOUVELLES IMAGES

Enseignant : Lionel Bayol-Thémines

Type d'activité : Recherche pratique et théorique

Méthodes : Echanges collectifs et suivi de projet

Objectifs

- Construire un projet de recherche artistique novateur autour des nouvelles formes de l'image tant dans leur construction, que dans leur présentation.
- Interroger la nature de l'image (fixe et /ou animée) dans le contexte d'une culture visuelle caractérisée par de nouvelles formes de captation, de vision et de diffusion des images, régies par des logiques technologiques et algorithmiques.
- questionner les modes de diffusion des images et notamment les programmes qui les génèrent.
- chercher à cerner les enjeux plastiques, épistémologiques, éthiques et politiques des nouveaux médias.

Contenu

Ce module amènera les étudiants à conduire une recherche jusqu'à son aboutissement plastique et à construire un projet à l'appui de réflexions (individuelles et collectives) articulant pratiques et théorie.

Les étudiants aborderont leur projet par le biais d'un travail expérimental autour de l'image dans ses formes les plus diverses (photographie, volume photographique, vidéo, installation, web ...) et d'une réflexion s'inscrivant dans le champ de recherche actuel autour de l'image et de ses nouveaux enjeux dans le monde d'aujourd'hui.

Évaluation

Contrôle continu, cahier de recherche et qualité des rendus.

DÉCROISSANCE

Enseignante : Sophie Dubosc

Type d'activité : Pratique

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

projets.

Objectifs : réfléchir à la notion de décroissance appliquée à l'activité artistique en considérant la matérialité de l'art et ses alternatives.

Contenus : nous envisagerons une relecture et une évaluation des pratiques artistiques au regard de paramètres économiques et écologiques, tel que le circuit court et l'empreinte carbone dans la fabrication, le stockage et le transport des oeuvres. Nous produirons des formes brèves en regard du Triple R (réduire, réutiliser, recycler) ou considérerons l'infamance et l'immatérialité des oeuvres à protocole. Nous réfléchirons à l'émergence de valeurs éthiques et de qualités esthétiques attachées à la décroissance.

Evaluation : qualité de la présence, qualités conceptuelles et plastiques des projets.

DÉPLOIEMENT

Enseignant : Sébastien Montéro

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

Méthodes : entretiens et échanges théoriques

Objectifs

À chaque séance un nouvel espace proposé et investi par un-e étudiant-e deviendra le lieu d'une expérience artistique. Chacun des participants aura comme responsabilité de trouver et de proposer à son tour un espace de travail et de recherche – sans limite de territoire – dans lequel il aura perçu un potentiel qu'il tentera de transmettre par les formes qui lui semblent les plus pertinentes à cet endroit. L'ensemble des participants aura à relayer la proposition par d'autres contributions « dans l'élan ».

Contenu

Le questionnement d'une reconnaissance des formes artistiques par un espace dédié, à sa production comme à sa monstration, glissera vers celui d'un espace commun : celui d'une communauté qui porterait avec elle un régime de visibilité de l'art (qui se fait / qui se montre). L'objectif étant de penser et d'activer l'art dans un dézonage (voire un rezonage), de déceler des « espaces propices », comprendre l'environnement et les faveurs de ses éléments, et se défaire d'obligations fictives de la condition de l'art (celui d'un monde, d'un lieu, d'un centre, ...).

Évaluation

Contrôle continu.

ZONE DES CORRÉLATIONS

Enseignante : Élise Parré

Type d'activité : Atelier de pratiques artistiques et recherche.

Méthodes : Echanges collectifs et suivi de projet

Objectifs :

Après un premier cycle où les travaux font principalement référence au champ de l'art, et où les pratiques sont essentiellement individuelles, il s'agira d'élargir ensemble l'étendue de ce qui peut enrichir le travail en convoquant plusieurs disciplines [telles l'anthropologie, l'histoire des sciences et des techniques, l'archéologie, les études environnementales...] et en participant à une dynamique collective de recherche. Ainsi la Zone des corrélations est un lieu où une approche sensible et expérimentale de la recherche sera éprouvée en s'émancipant des associations trop attendues et en construisant des liens singuliers entre les travaux et leurs sources.

Contenu :

À partir des pratiques artistiques individuelles, il s'agira de développer ensemble des expérimentations plastiques où chacun contribuera à enrichir le travail artistique des autres. Dans un premier temps, nous aborderons des propositions concrètes de travail autour de questions liées aux représentations collectives, aux territoires communs et aux savoirs partagés en utilisant le dessin, le texte, les recherches iconographiques, mais aussi d'autres pratiques exploratoires. Dans un deuxième temps, vous

inventerez des dispositifs collectifs de recherche utile à votre travail et au groupe. Enfin, nous donnerons ensemble une visibilité aux maillages des corrélations traversées.

Évaluation :

Présence et engagement dans les échanges collectifs, qualité des recherches, inventivité dans les méthodologies expérimentées.

APPROCHE DOCUMENTAIRE

Enseignante : Patrick Galais

Type d'activité : Atelier de pratiques.

Semestre : 9 et 10

Méthodes : Travaux dirigés et atelier

Objectifs

Acquérir des réflexes professionnels en documentant son travail. Documentation de travail mais aussi documentations du travail. Présenter son travail est une préoccupation vitale pour un artiste contemporain. Ce module s'attache à aborder toutes sortes de techniques de documentation photographique. Documenter les étapes du développement d'un travail, d'une performance, mais aussi documenter son travail pour un projet spécifique ou pour une monographie. Autant d'aspects qui seront abordés ici.

Évaluation

Création d'un portfolio présenté au cours du «Speed dating» du séminaire de professionnalisation.

EDITH

Enseignantes : Dominique De Beir

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.

FENÊTRE VIDÉO

Enseignant : Jason Karaïndros

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 du 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 moeurs 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.

SÉMINAIRE EXPOSER :

Le mur comme support de travail, de monstration, de réflexion. Ses contrepoints.

Enseignant : Edouard Prulhière

Type d'activité : séminaire

Méthodes : atelier, rencontres débats

Synonymes d'exposer : Montrer, exhiber, étaler, énoncer, expliquer, présenter, raconter, relater, décrire, dire, déduire, donner les faits, retracer, débiter, orienter, disposer, placer, risquer, hasarder, aventurer, mettre en péril, compromettre, aligner, alléguer, articuler, communiquer, découvrir, détailler, développer, dévoiler, divulguer, encourir, exprimer, invoquer, objecter, occasionner, prédire, renseigner, traiter.

Contenu

Qu'est-ce que le mur comme support de monstration aujourd'hui?

La part d'une architecture, un espace d'exposition, une espace de proposition ? Qu'elle est l'approche des artistes qui en font un support de prédilection. ? Espace éphémère ? Limitation d'un espace ? Une proposition utopique ? (Utopia » signifie « nulle part », puis « bon endroit), Un territoire ouvert ?

Ce laboratoire sera activé par des invitations de personnes du monde des arts, Praticiens, théoriciens. Qui partagerons leurs expériences et engagements à propos de cet endroit, lieu autant intérieur qu'extérieur, offrant une multitude de possibilités.

RELIURE

SUR RDV

Enseignante : Anne Leméteul

Type d'activité : conception et mise en forme

Méthode : cours et atelier

Objectifs

Permettre aux étudiants la présentation de leur travail sous forme de livre, carnet, étui, boîte, porte folio.

Contenu

Conception du projet.

Choix de la structure, des matériaux et réalisation.

Évaluation

Chaque réalisation sera évaluée en fonction de la recherche, de la technique et de la qualité des rendus.

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

ACTUALITÉ DES ARTS

Enseignante : Édith Doove

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

Méthodes : cours magistraux et rendez-vous

Objectifs

sensibiliser les étudiants à la position et au rôle de l'artiste dans le monde d'aujourd'hui.

Contenu

Introduction à l'Anthropocène. Séminaires et rencontres proposant aux étudiants, des discussions leur permettant de positionner leur pratique créative de manière responsable. Le module pose des questions de durabilité et présente des méthodes de travail critiques.

Littérature connexe :

Donna Haraway, Staying with the Trouble (2016)

Anna Tsing, e.a. Arts of Living on a Damaged Planet

(2017)

Biennale d'Istanbul – Nicolas Bourriaud

Évaluation

contrôle continu et qualité des interventions.

OBJET DE PENSÉE

Enseignantes : Dominique De Beir

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'oeuvre 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. Contenu 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, Paraguay 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 pratiques 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'oeuvre. 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 d'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.

ATELIER DE LANGUE

Enseignante : Katja Gentric

Type d'activité : Pratique d'une langue étrangère
Méthodes : cours, workshop, entretien individuel

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.
Workshop : rédaction de CV et de projet en anglais (lettre de motivation, argumentaire et artist's statement).

Évaluation

Écrite, orale et participation en cours.

PÔLE MISE EN FORME DU PROJET PERSONNEL

CONTEXTUALISATION

Enseignants : Dominique de Beir, Jason Karaindros, Tania Vladova

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 importants 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 contextualisations 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.

DECROISSANCE

Enseignante : Sophie Dubosc
Type d'activité : Pratique

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

Objectifs : réfléchir à la notion de décroissance appliquée à l'activité artistique en considérant la matérialité de l'art et ses alternatives.

Contenus : nous envisagerons une relecture et une évaluation des pratiques artistiques au regard de paramètres économiques et écologiques, tel que le circuit court et l'empreinte carbone dans

la fabrication, le stockage et le transport des œuvres. Nous produirons des formes brèves en regard du Triple R (réduire, réutiliser, recycler) ou considérerons l'inframince et l'immatérialité des œuvres à protocole. Nous réfléchirons à l'émergence de valeurs éthiques et de qualités esthétiques attachées à la décroissance.

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

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.