

ESADHaR - CAMPUS DE ROUEN

ANNÉE 3 S5 et S6

mention : ESPACE /FORME

PRÉSENTATION DES COURS

La troisième année achève le premier cycle et la phase « programme » des études. Elle est l'année du DNA (Diplôme National d'Art) et l'année, durant laquelle l'étudiant doit affirmer une recherche personnelle, qui pourra faire l'objet d'un développement en second cycle. C'est encore une année d'approfondissement des techniques et des connaissances, mais c'est aussi une année durant laquelle chaque étudiant commence à édifier son projet personnel.

À partir de la troisième année, sont proposés des entretiens personnels avec les enseignants, qui sont voués à favoriser l'accompagnement et le suivi des projets personnels, .

Les entretiens sont accompagnés par des séances dites de « contextualisation » où chacun, à tour de rôle, lors de l'accrochage de son travail, précise les tenants et les aboutissants de son aventure artistique devant un petit groupe d'enseignants et les autres étudiants de la même promotion.

L'étudiant se prépare par ailleurs à l'élaboration du mémoire de second cycle par la rédaction d'un corpus intitulé « Outil de pensée ».

La troisième année se structure en deux mentions : **Construction / Couleur** et **Espace / Forme**. Elles proposent une sensibilisation aux pratiques contemporaines, affranchies des codes et des frontières entre les disciplines : une approche transversale ainsi qu'expérimentale des différents médiums enseignés sur le campus de Rouen.

Qu'est-ce qu'une production artistique aujourd'hui ? Une recherche toujours activée, jamais close qui provoque la mise en œuvre d'un panel d'expérimentations plastiques, de manipulations et de productions au cœur du processus.

Ces parcours seront le lieu d'une recherche qui dépend de ses procédés plastiques ainsi que des actions et projets mis en place pour et par ceux-ci. Ils interrogent le langage et la pratique des médiums artistiques actuels, réévaluent et augmentent l'étendue expérimentale de leurs processus de travail. L'atelier est un endroit précieux. Celui des tentatives et des permissions d'échouer, des revirements. Le lieu d'une liberté où la vulnérabilité est pensée comme une qualité. L'espace autour, hors-atelier (nommé post-studio dans une histoire de l'art encore récente), déplace ces risques vers une aventure extériorisée, du milieu vers l'environnement, agents actifs de la pratique.

Les deux tendances, modes, croisent gestes, surfaces, matériaux pour relier éléments et concepts parfois antagonistes à une origine commune, la recherche plastique. C'est un processus qui nous parle de transformation et où tout est possible.

Le passage du DNA nécessite l'obtention de 165 crédits (15 crédits seront donnés automatiquement par le jury lors de la réussite au DNA).

Le coordinateur : Sophie Dubosc

PÔLE MÉTHODOLOGIE, TECHNIQUES ET MISES EN ŒUVRES

Semestre 5 : 12 crédits /

Semestre 6 : 4 crédits

ESPACE /FORME

Enseignant : Sophie Dubosc

Code RA3MTEP

Type d'activité : Recherche et de Création

Nombre d'heures hebdomadaires : 4

Travail de l'étudiant : 70 heures/semestre

Semestre : 5 et 6

Méthodes : travaux dirigés et échanges collectifs

En plus du module Construction / Couleur, qui est obligatoire, 2 modules au moins sont à choisir au premier semestre, un au moins à choisir au second semestre parmi les propositions suivantes :

OPEX

Enseignant : Jean-Paul Berrenger

Code RA3MT01

Type d'activité : Méthodologie de la Recherche

Nombre d'heures hebdomadaires : 4

Travail de l'étudiant : 80 heures/semestre

Semestre : 5 et 6

Méthodes : projets sur sites extérieurs

EXTENSIONS LIBRES

Enseignant : Éric Helluin

Code RA3MT02

Type d'activité : Méthodologie de la recherche

Nombre d'heures hebdomadaires : 3

Travail de l'étudiant : 60 heures/semestre

Semestre : 5 et 6

Méthodes : travaux dirigés

ATELIER PHOTOGRAPHIE

Enseignant : Lionel Bayol Thémis

Code RA3MT03

Type d'activité : Mise en œuvre de projet, technique et post- production (collectif et individualisé)

Nombre d'heures hebdomadaires : 4

Travail de l'étudiant : 80 heures/semestre

Semestre : 5 et 6

Méthodes : Échanges et suivis de projet (collectif et individualisé)

HYBRIDE MEDIA

Enseignant : Helen Evans

Code RA3MT04

Type d'activité : Atelier de Recherche et de Création

Nombre d'heures hebdomadaires : 3

Travail de l'étudiant : 40 heures/semestre

Semestre : 6

Méthodes : travaux dirigés et échanges collectifs

MICRO-MÉDIATION

Enseignant : Edith Doove et Jean-Paul Berrenger

Code RA3MT08

Type d'activité : Médiation

Nombre d'heures hebdomadaires : 2

Travail de l'étudiant : 40 heures/semestre

Semestre : 5 et 6

Méthodes : éducation informelle

SÉMINAIRE ART ET SCIENCE :

Creuser pour mieux comprendre

Enseignant : Dominique de Beir, Tania Vladova

Code RA3MT09

Type d'activité : séminaire

Nombre d'heures hebdomadaires : 3 heures

Travail de l'étudiant : 40 heures/semestre

Semestre : 5 et 6

Méthodes : Méthodologie de la Recherche

CHERCHER UNE PHRASE

Enseignante : Béatrice Cussol

Code RA3MT10

Type d'activité : Méthodologie de la Recherche

Nombre d'heures hebdomadaires : 2,5 une semaine sur 2

Travail de l'étudiant : 40 heures/semestre

Semestre : 5 et 6

Méthodes : atelier d'écriture

ATELIERS FACULTATIFS :

FENÊTRE SUR RUE

Enseignant : Jason Karaiendros

Code RA3MT05

Type d'activité : Atelier de Recherche et de Création

Nombre d'heures hebdomadaires : 2

Travail de l'étudiant : 30 heures/semestre
Semestre : 6
Méthodes : travaux dirigés et échanges collectifs

ATELIER RELIURE

Enseignant : Anne Leméteil
Code RA3MT06
Type d'activité : Techniques et mise en œuvre
Nombre d'heures hebdomadaires : 4
Travail de l'étudiant : 40 heures/semestre
Semestre : 5 et 6
Méthodes : atelier

EDITH

Enseignantes : Dominique De Beir
Code RA3MT07
Type d'activité : Méthodologie de la Recherche
Nombre d'heures hebdomadaires : 1, une semaine sur 2
Travail de l'étudiant : 30 heures/semestre
Semestre : 5 et 6
Méthodes : séances de groupe

PÔLE HISTOIRE, THÉORIE DES ARTS ET LANGUE ÉTRANGÈRE

Semestre 5 : 8 crédits /
Semestre 6 : 5 crédits

HISTOIRE ET THÉORIE DES ARTS HISTOIRE DES ARTS CONTEMPORAINS

Enseignant : Stéphane Carrayrou
Code RA3HA01
Type d'activité : Enseignement
Nombre d'heures hebdomadaires : 3
Travail de l'étudiant : 60 heures/semestre
Semestre : 5 et 6
Méthodes : cours magistral

ATELIER DE LANGUE

Enseignante : Katja Gentric
Code RA3HA02
Type d'activité : Pratique d'une langue étrangère
Nombre d'heures hebdomadaires : 1
Travail de l'étudiant : 40 heures/semestre
Semestre : 5 et 6
Méthodes : cours magistraux, ateliers individuels et travail dirigé

OUTILS DE PENSÉE

Enseignants :
Code RA3HA03
Type d'activité : Rédaction d'un corpus
Nombre d'heures hebdomadaires : 2
Travail de l'étudiant : 40 heures/semestre
Semestre : 5 et 6
Méthodes : entretiens individuels accompagnant la rédaction

CYCLE DE CONFÉRENCES

« ÉCOUTE L'ARTISTE ! »
Enseignants : Tania Vladova
Code RA3HA04
Type d'activité : Culture générale
Nombre d'heures hebdomadaires : 3 (1 semaine sur 2 ou selon programme)
Travail de l'étudiant : 40 heures/semestre
Semestre : 5 et 6
Méthodes : conférences

PÔLE RECHERCHES ET EXPÉRIMENTATIONS PERSONNELLES

Semestre 5 : 6 crédits /
Semestre 6 : 4 crédits

CONTEXTUALISATION

Enseignants : Edouard Prulhière, Sophie Dubosc
Code RA3RPEP
Type d'activité : Atelier collectif et rendez-vous individuels.
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.

ÉVALUATION DE LA RECHERCHE PERSONNELLE

Enseignants : équipe restreinte incluant le coordinateur
Code RA3RP02
Type d'activité : Suivi individuel de travaux
Semestre : 5 et 6

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

SEMAINE WORKSHOPS 1

Enseignant : selon le workshop choisi ou imposé
Code RA3RP03
Type d'activité : Workshop
Semestre : 5
Méthodes : workshops en début de semestre

SEMAINE WORKSHOPS 2

Enseignant : selon le workshop choisi ou imposé
Code RA3RP04
Type d'activité : Workshop
Semestre : 5
Méthodes : workshops en début de semestre

5 ENTRETIENS INDIVIDUELS

Enseignants : tous les enseignants de l'ESADHaR
Code RA3RP05
Type d'activité : Entretiens oraux
Travail de l'étudiant : 3 entretiens minimum par semestre
Semestre : 5 et 6
Méthodes : 5 entretiens individuels avec 5 professeurs choisis validés par une signature sur la fiche de suivi des entretiens

TECHNIQUES D'ACCROCHAGES

Technicien : Manuel Lefevbre en collaboration avec le coordinateur d'année
Code RA3RP07
Type d'activité : Workshop atelier-technique
Méthodes : Initiation technique à l'accrochage
Travail de l'étudiant : présence obligatoire
Semestre : 5

PÔLE STAGE

Semestre 5 : 2 crédits /
Semestre 6 : 0 crédit

STAGE

Enseignant : coordinateur de l'année
Code RA3ST01
Type d'activité : Stage
Travail de l'étudiant : 2 semaines minimum
Semestre : 5 si non réalisé en 3 ou 4
Méthodes : activité développée dans une structure professionnelle par le biais d'une convention

PÔLE BILAN

Semestre 5 : 4 crédits /
Semestre 6 : 0 crédit

BILAN DE MILIEU DE SEMESTRE

Enseignants : équipe restreinte incluant le coordinateur
Code RA3BI01
Type d'activité : Bilan
Semestre : 5
Méthodes : présentation des travaux réalisés

BILAN PRÉPARATOIRE AU DIPLÔME

Enseignants : équipe restreinte incluant le coordinateur
Code RA3BI02
Type d'activité : Bilan
Semestre : 5
Méthodes : présentation des travaux réalisés

ÉPREUVE DE DIPLÔME (DNA)

Semestre 5 : 0 crédits
Semestre 6 : 15 crédits,
délivrés par le jury du DNAP.
Code RA3DI01

PÔLE MÉTHODOLOGIE, TECHNIQUES ET MISES EN ŒUVRE

ESPACE / FORME

Enseignant : S. Montéro

Type d'activité : Méthodologie de la Recherche

Méthodes : conception et suivi de projets, atelier de pratique

« Il y a espace dès qu'on prend en considération des vecteurs de direction, des quantités de vitesse et la variable du temps. », « L'espace est un croisement de mobiles. » « Est un lieu l'ordre selon lequel des éléments sont distribués dans les rapports de coexistence » et dans lequel chaque élément est « situé en un endroit propre ».¹

« La forme est ce qui ne change pas dans la transformation. »²

« Au cours de la transposition, tous les éléments sont altérés, et la forme demeure »³

Objectifs

Concevoir que l'art n'a pas lieu à partir de rien et surtout pas dans le vide. Les formes émergent toujours d'un quelque part qui reste très actif dans l'inspiration, l'intuition, la production. Les lieux, les espaces sont support d'ambiance, de mouvement, possiblement de climat, de relief, de distance, de volume, de lumière... une gamme de paramètres comme autant d'impératifs ou de guides à l'élaboration des formes.

Contenu

Il s'agira chaque semaine d'envisager un espace selon ses qualités et à la manière d'un cahier des charges d'en déduire et concevoir une forme correspondante. Cette correspondance pourra être un calque de l'espace choisi, un environnement ajusté, une forme extériorisée. Chaque espace pourra engager une forme interne comme externe. À mesure de l'avancée de ces correspondances, les formes pourront changer de lieux, s'échanger, trouver d'autres rapports ou agencements, s'émanciper d'une matrice.

Évaluation

Aptitude pratique et conceptuelle à produire des relations pertinentes entre espace et forme.

1. Michel de Certeau, L'invention du quotidien, 1. Arts de faire, Gallimard, 1990, p. 172, 173.

2. Bruno Latour, Enquête sur les modes d'existence, La Découverte, 2012, p. 115

3. Gilbert Simondon, Cours sur la perception (1964-1965), PUF, 2013, p. 88

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 spécificité 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.

EXTENSIONS LIBRES

Enseignant : Eric Helluin

Assistant technique : Eddy Dumont

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

Méthodes : travaux dirigés

Objectifs

La pratique personnelle encadrée et suivie sera au centre du dispositif de travail, elle sera nourrie par des exercices liés à la micro édition et à des projets extérieurs. Cet atelier pourra aussi être un réceptacle à d'autres cours ainsi qu'à la mise en forme de certaines notes d'intentions. Il se propose d'offrir une assistance technique et des conseils dans la réalisation de projets d'édition allant de la numérisation du document jusqu'à la reliure en passant par les diverses étapes de la chaîne graphique.

Contenu

L'atelier s'attachera au premier semestre :

-A ouvrir la pratique de l'estampe sur un projet extérieur,

-A aider les étudiants dans la mise en place d'une pratique personnelle liée à leurs divers champs d'investigations.

Au second semestre, par l'expérimentation la pratique personnelle sera au centre de leurs préoccupations. Elle devra aussi leur permettre d'apprendre à dépasser leur regard sur leur propre travail et profiter de cette opportunité pour le développer dans des territoires inattendus.

Il aidera les étudiants à passer du concept à l'objet, faire les bons choix de numérisation, de format, de support et expérimenter diverses techniques d'impression/de reliure/de communication.

Évaluation

Contrôle continu par entretiens et corrections personnelles au fil de l'élaboration du projet de l'étudiant et par le suivi technique inattendus. La régularité au cours entre dans l'évaluation finale du travail.

ATELIER PHOTOGRAPHIE

Enseignant : Lionel Bayol-Thémines

Type d'activité : Mise en oeuvre de projet, technique et post production (collectif et individualisé)

Méthodes : Échanges et suivis de projet (collectif et individualisé)

Objectifs

Élaborer une recherche plastique en photographie, apprendre à présenter ce travail en vue du diplôme. Comprendre les enjeux de la photographie contemporaine et savoir se situer dans son champ de recherche.

Contenu

Présentation des enjeux contemporains de la photographie par le biais de discussions collectives autour d'oeuvres d'artistes, de théoriciens de la photographie et de l'actualité des expositions. Réflexions collectives autour du projet de chaque étudiant et suivi individuel tant théorique que plastique.

Évaluation

Contrôle continu, qualité des rendus du projet personnel et de sa présentation.

HYBRIDE MEDIA

Enseignant : Helen Evans

Type d'activité : Atelier de Recherche et de Création

Méthodes : travaux dirigés et échanges collectifs

Objectifs et contenu

Ce module demande aux étudiants de créer une réponse visuelle à un environnement particulier et par la suite de matérialiser leur idée en matière d'installation in situ. Les étudiants développent des projets qui associent l'image et l'environnement afin de révéler, interpréter ou modifier une espace. Tous les médias sont permis.

Évaluation

Contrôle continu : En fonction de la qualité du rendu des projets,

FENÊTRE SUR RUE

Enseignant : Jason Karaindros

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 bons moeurs d'un public non averti doivent être respectés ... 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 10aine de jours.
- « Fenêtre sur rue » est un ARC/module, chaque proposition est évaluée tout le long du semestre

Évaluation

Contrôle continu.

ATELIER RELIURE

Enseignante : Anne Leméteuil

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.

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.

MICRO-MÉDIATION

UN INTERMÉDIAIRE ENTRE UNE OU PLUSIEURS CHOSES

Enseignant : Edith Doove, 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.

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 débris 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 crotin ! »
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.

CHERCHER UNE PHRASE

Enseignante : Béatrice Cussol

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 dessin-écriture, et, 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.

S.

PÔLE HISTOIRE, THÉORIE DES ARTS ET LANGUE ÉTRANGÈRE

HISTOIRE ET THÉORIE DES ARTS

Enseignant : Edith Doove

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

Méthodes : Approche trans-disciplinaire, entre

histoire des arts et anthropologie.

Objectifs

Introduire les étudiants à l'histoire d'art actuel

Contenu

L'histoire de l'art moderne et contemporain a connu des changements spectaculaires au cours des vingt dernières années. Influencé par le féminisme et récemment des mouvements tel que Black Lives Matter ou #MeToo, l'histoire de l'art en ne se concentre plus uniquement sur l'Europe occidentale, a évolué vers une vision plus globale et inclusive.

Cela soulève en soi de nombreuses questions, comme le montre un récent numéro du magazine d'art allemand Kunstforum, qui remet en cause la mondialisation de l'art sous le titre révélateur d'«Entzauberte Globalisierung», « Une mondialisation désenchantée ».

Le cours utilisera ce texte comme base pour développer une vision plus large et critique de l'histoire de l'art moderne et contemporain.

Évaluation

Contrôle continu et qualité des rendus.

ATELIER DE LANGUE

Enseignante : 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. Notre attention particulière portera sur le débat et l'expression orale libre.

Évaluation

Écriture, orale et participation en cours.

OUTILS DE PENSÉE

Enseignants : Edith Doove

Type d'activité : Rédaction d'un corpus

Méthodes : entretiens individuels accompagnant la rédaction

Objectifs

Le mémoire de troisième année est conçu comme un prolongement du projet personnel, dans le cadre duquel l'écriture joue un rôle déterminant, mais non exclusif. Il se présente sous la forme d'un livre expérimental et est réalisé avec les médiums les plus en rapport avec les recherches de chaque étudiant. Le mémoire rend compte d'une pensée en train de se construire. Les outils de pensée mis à jour à la faveur de la rédaction du mémoire permettent d'aller plus loin dans la prise de conscience de ce qui est mis en jeu dans le travail lui-même. À l'orée du processus créatif, le geste précède le plus souvent la réflexion et la recherche de références théoriques et artistiques qu'il suscite. Mais une fois engagé le processus d'écriture, cette mise en perspective du travail est susceptible d'enrichir à son tour la réalisation des œuvres.

Le mémoire participe de manière déterminante à cet effort de positionnement que l'on attend de l'étudiant; un positionnement aussi bien face au travail et à lui-même que face au monde.

Afin d'optimiser les chances que le jury du DNA en prenne connaissance, il gagne à être succinct. Il doit répondre aux exigences d'une mise en forme rigoureuse. Vous êtes invité à respecter certaines normes éditoriales de base, à être le plus concis et explicite possible, en vous fixant comme objectif d'éclairer la compréhension de votre travail. Pour réaliser ce projet, cherchez une structuration claire du déroulé de votre pensée et faites des efforts sur la lisibilité du texte, par exemple en privilégiant un texte tapuscrit, en faisant attention au choix de la police de caractère et à la mise en page, en ayant recours à des titres et le cas échéant à des mots en gras, afin de guider le lecteur vers l'essentiel.

Contenu

La place de l'écrit : Il s'agit de bâtir un processus de réflexion sur son propre projet plastique. Dans un premier temps, il peut prendre la forme d'un journal de travail ; à base de notes de travail, d'esquisses, de photographies d'atelier, de schémas, d'« images de pensée », de plans... Par la suite, le texte peut prendre des formes variées : texte théorique, narration, fiction, texte poétique... Les images ne doivent pas arriver comme une illustration du texte mais rester davantage énigmatiques, elles sont des indices à la compréhension du travail.

Un livre d'artiste : Le mémoire existe par sa matérialité de livre, par son format, le choix du papier, de la reliure, de la couverture, de la typographie, par le mode d'impression; le rapport entre le contenant et le contenu. Vous pouvez échapper à la forme traditionnelle en fabriquant par exemple un carnet à croquis, un journal, un livre de poche, un magazine, un fanzine, un livre scientifique, une affiche, une B.D... ou encore, si c'est en cohérence avec votre démarche de travail, créer un objet : boîte, valise, coffre... L'ouvrage demandé peut utiliser la photocopie, la lithographie, la photographie, la sérigraphie, la gravure, il peut être travaillé directement à la main ou avec l'apport d'autres technologies. Vous pouvez intégrer des visuels variés : reproductions de vos œuvres, détails, vues d'atelier, croquis, schémas, articles de journaux, images d'autres, photomontages... Le mémoire peut aussi être associé à une lecture performée ou être accompagné d'un CD, DVD, d'un site, d'un blog.

Planning

En début d'année, chaque étudiant est invité à choisir, en complément de Stéphane Carrayrou et d'Éric Helluin, un enseignant avec lequel il a des affinités pour qu'il soit son comme lecteur et qu'il le suive dans l'élaboration de ses idées, dans leur rédaction ou articulation.

Semestre 1 : Afin d'initier le processus de réflexion, nous fonctionnerons sous forme de questions-réponses. Nous vous inviterons à formuler des questions sur vos attentes artistiques et à répondre librement à des questions que nous vous poserons à l'occasion des premières séances Amiforme de l'année.

Nous vous inciterons à documenter conjointement le processus d'élaboration de votre propre travail. L'enrichissement de vos cahiers de recherche et de votre journal de travail peut se faire sous les

formes variées énoncées ci-dessus : notes de travail, esquisses, photographies d'atelier, diagrammes, images de pensée, catalogue d'images, de sons ou de gestes en lien avec le travail plastique envisagé à ce stade dans sa gestation plus que dans sa finalisation.

Semestre 2 : Envisager les formes éditoriales les plus appropriées et à élaborer une maquette prenant en compte la matérialité du livre, depuis le choix de son format et de sa typographie jusqu'à sa reliure et son mode d'impression, qu'il soit manuel ou réalisé avec l'apport d'autres technologies.

Parmi les normes éditoriales de base à respecter : faire figurer un titre sur la tranche et en première de couverture, une date et un lieu d'édition, vos noms, prénoms et adresse de contact en quatrième de couverture...

Évaluation

Contrôle continu, sous forme de rendus réguliers d'écrits, puis de maquettes du mémoire. L'étape finale reste la réalisation d'un mémoire à la forme éditoriale de qualité.

Vous ne pouvez présenter votre DNA sans avoir élaboré durant l'année un mémoire

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.

CHERCHER UNE PHRASE

Enseignante : Béatrice Cussol

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 lire/écrire, éventuellement poursuivre dessiner/écrire, et, 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.

PÔLE RECHERCHES ET EXPÉRIMENTATIONS PERSONNELLES

CONTEXTUALISATION

Enseignants : Edouard Prulhière, Sophie Dubosc

Type d'activité : Atelier collectif et rendez-vous individuels

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.

Lors de rendez-vous personnels avec les étudiants, j'assure un suivi individualisé des mémoires et des travaux plastiques.

Dans la limite de mon temps disponible, j'accorde par ailleurs un suivi Personnalisé et, sur demande de certains, un tutorat à des étudiants de quatrième et de cinquième années.

Objectifs

Les séances de contextualisation et l'élaboration du mémoire sont des moments structurants dans le parcours de chaque étudiant, qui l'obligent à se confronter aux exigences d'une mise en forme aussi rigoureuse que possible de sa pensée. L'objectif est d'aider l'étudiant à structurer les données issues de son propre imaginaire ; de l'accompagner, tant dans ses éventuels doutes ou pertes de repères, que dans ses redressements et son appétit de découvertes. Une attention soutenue est accordée, aussi bien à la forme et au contenu de ce qu'il présente, qu'à la manière dont il le fait partager, notamment à la présentation orale qu'il fait des étapes de sa recherche et des choix opérés en termes de modes de présentation du travail. Des références lui sont également proposées pour inscrire sa démarche personnelle dans un contexte artistique et culturel plus large, tout en gardant à l'esprit que c'est le travail de l'étudiant qui, tel un aimant, convoque la mémoire d'œuvres plus anciennes.

Contenu

Lors des séances dites de « contextualisation », une attention particulière est portée sur la manière dont l'étudiant énonce sa démarche de création, dont il définit le lieu « d'où il parle ». Le terme « contextualisation » fait spécifiquement référence à la manière dont l'étudiant situe son propre travail dans le paysage de l'art. Particulièrement en début de troisième année, le geste précède souvent la recherche de références théoriques et artistiques qu'il engendre. Mais une fois le processus engagé, cette mise en perspective théorique du travail est susceptible d'enrichir à son tour les œuvres.

Évaluation

Pertinence de l'argumentaire introduisant la démarche plastique.

AMI FORME

Enseignant: Stéphane Carryrou.

Type d'activité : Atelier de mise en forme théorique et pratique accompagnant l'élaboration du projet personne de troisième année, la conception du mémoire et la préparation au DNA.

Méthodes : optimiser ses prises de notes, documenter et archiver son travail, alimenter ses carnets de recherche et organiser la table ou l'espace de présentation des recherches.

Objectifs

Le programme de l'atelier est conçu pour aider chaque étudiant à s'orienter dans la recherche et la définition d'un projet plastique personnel, ainsi que dans la manière d'en rendre compte lors des bilans et du DNA.

Afin d'initier et d'accompagner la rédaction du mémoire, questionnement sur les rapports étroits liant dessin et écriture, ainsi que sur les notions de cartographie de mémoire et de fabrique des images. À l'approche du diplôme, l'accent est mis sur la mise en espace et en exposition des œuvres,

Contenu

Les expérimentations individuelles et collectives portent sur divers axes en rapport avec les critères d'évaluation de l'étudiant lors du DNA :

- acquisition d'une méthodologie de recherche.
- assistance à l'élaboration du mémoire par la communication d'outils de pensée.
- optimisation des prises de notes et tenue des carnets de recherche.
- archivage du travail artistique.
- organisation de l'espace de présentation des recherches.
- optimisation de la présentation orale du travail artistique.
- spatialisation du travail et modalités d'accrochage ou de présentation des œuvres.
- expérimentation dans des maquettes au 1/20ème des principaux espaces d'exposition de l'École.
- découverte du contexte social, urbanistique et paysager du quartier de la Grand'Mare.

Évaluation

Compte tenu du nombre très important d'étudiants, il n'y aura pas cette année d'obligation de présenter des réponses pour chacun des exercices proposés. Les étudiants ne seront invités à répondre qu'à un

exercice par semestre.

L'évaluation se fera sur la base de l'assiduité des présences, du degré d'engagement et de la force des propositions

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.

PÔLE BILAN

BILAN ET BILAN PREPARATOIRE AU DIPLÔME

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.

PÔLE STAGE

STAGE

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