

Livret des études

2026 – 2027

ésadhar

École Supérieure d'Art et Design Le Havre-Rouen

Programme

pédagogique

pour

l'année

2026 — 2027

Calendrier pédagogique	3	Pôle histoire, théorie des arts, langue étrangère	37
CYCLE 1	4	Pôle recherche et expérimentations personnelles	40
Année 1	4	Pôle Stage	43
Pôle initiation aux techniques et aux pratiques artistiques	5	Pôle Bilan et Diplôme	44
Pôle histoire, théorie des arts et langue étrangère	12	Épreuve de diplôme DNA	45
Pôle Bilan du travail plastique et théorique	14	CYCLE 2	46
Année 2	15	Année 4	46
Pôle de méthodologie, techniques et mise en œuvre	16	Pôle projet plastique. Prospective, méthodologie, production	47
Pôle histoire, théorie des arts et langue étrangère	20	Pôle initiation à la recherche. Suivi du mémoire, philosophie, histoire des arts	57
Pôle recherches et expérimentations personnelles	22	Pôle langue étrangère	63
Pôle Bilan du travail plastique et théorique	24	Année 5	64
Année 3	25	Pôle mise en forme du projet personnel	65
Pôle méthodologie de projet, techniques et mises en œuvre	26	Pôle méthodologie, recherche et théorie	68
		Épreuves du diplôme DNSEP	79

Calendrier pédagogique Campus Rouen

			Rentrée ABA						ROUEN 26-27																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Présence Sophie Dubosc

Présence Edouard Prulhière

CYCLE 1

Cycle 1 ou phase programme (semestres 1 à 6) est régie par l'attribution de 180 crédits. Les enseignements fondamentaux dispensés au cours de ces deux années s'ouvrent à des approches méthodologiques appliquées aux champs optionnels de l'art. À la fin de la troisième année, le DNA (Diplôme National d'Arts) option Art est l'aboutissement du premier cycle d'études.

Année 1

→ **Coordinateur :** Jean-Paul Berrenger

La première année proposée sur le site de Rouen délivre un enseignement permettant d'accéder aux différents départements existant dans les écoles d'art, néanmoins une coloration plus spécifiquement consacrée à l'option Art est développée sur ce site.

C'est donc une période probatoire qui a pour objectif de faire découvrir différentes disciplines, d'ouvrir les étudiants aux différents mondes de la création et de donner les bases et les méthodes fondamentales nécessaires dans les domaines de la création artistique.

L'objectif de cette première année est également de permettre à l'étudiant d'améliorer sa capacité de travail et de recherche, sa capacité d'analyse et sa capacité d'imaginer sa relation au monde à travers la maîtrise progressive des outils de la création. Trois Pôles regroupent l'ensemble des disciplines enseignées dans cette première année : « Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques », « Histoire, théorie des arts et langue étrangère », « Bilan du travail plastique et théorique ». Un ensemble des 60 crédits est nécessaire pour le passage en seconde année. Dans le cas de la non-obtention des 60 crédits, la décision d'une réorientation de l'étudiant ou du redoublement est prise par la direction sur proposition de l'équipe pédagogique.

PÔLE INITIATION AUX TECHNIQUES ET AUX PRATIQUES ARTISTIQUES

Semestre 1 → 18 crédits

Semestre 2 → 16 crédits

- Atelier couleur
- Création numérique
- Creuser les livres
- Initiation aux techniques d'accrochage
- Initiation numérique
- Initiation volume
- Modèle vivant
- Photographie
- Pratiques collectives
- Pratique du dessin
- Workshops semaine 1 et 2

MODULE FACULTATIF

- Plateforme technique

PÔLE HISTOIRE, THÉORIE DES ARTS ET LANGUE ÉTRANGÈRE

Semestre 1 → 10 crédits

Semestre 2 → 10 crédits

- Atelier de langue
- Comment dire (?)
- Histoire de l'art

PÔLE BILAN DU TRAVAIL PLASTIQUE ET THÉORIQUE

Semestre 1 → 2 crédits

Semestre 2 → 4 crédits

- Bilans

Pôle initiation aux techniques et aux pratiques artistiques

Semestre 1 → 18 crédits
Semestre 2 → 16 crédits

ATELIER COULEUR

- **Enseignant** : Miguel Angel Molina
- **Code** : RA1PI01
- **Type d'activité** : Obligatoire
- **Nombre d'heures hebdomadaires** : 3 h
- **Travail de l'étudiant** : 50 heures semestre 1 - 30 semestre 2
- **Semestre** : 1 et 2
- **Crédits S1** : 2
- **Crédits S2** : 1

Objectifs

L'objectif est d'enrichir la réflexion et la pratique autour des constituants fondamentaux (supports, instruments, matériaux, formes et couleurs) et d'explorer la variété des notions, en discutant et en mettant en perspective des questions liées à différentes options picturales.

Contenu

Le cours portera en semestre 1 sur la recherche intuitive des couleurs et la fabrication des châssis. Au semestre 2, l'objet tableau et sa surface seront le point de départ pour aborder la peinture sans sujet comme une déambulation. L'improvisation et l'expérimentation deviendront le véritable enjeu. La peinture aujourd'hui recouvre une multiplicité de pratiques et de réalisations d'une grande diversité, et même si certains effets de mode éclairent ponctuellement certaines tendances ou quelques artistes, ce paysage se présente globalement comme un ensemble particulièrement composite. Il comprend des œuvres clairement inscrites dans une continuité historique intégrant ou jouant ses traditions et ruptures, mais aussi beaucoup d'autres attitudes et parti-pris esthétiques. Depuis les avant-gardes historiques, on pourrait construire une histoire des déplacements et des effrangements du champ pictural avec d'autres médiums tels que sculpture, photographie, vidéo, performance, installation, cinéma.

Méthodes

Cours pratique dirigé et suivi.

Compétences à développer

- Acquérir des savoir-faire de base, se familiariser avec différentes problématiques, notions et techniques liés aux pratiques artistiques traditionnelles et contemporaines
- Expérimenter différents outils, matériaux et techniques en vue d'un socle de connaissances de base et d'un vocabulaire commun
- Capacité à repérer et à dépasser des stéréotypes

Évaluation

Engagement personnel, capacité à développer une attitude expérimentale, capacité d'analyse, assiduité aux cours. Présentation de deux travaux par semestre.

CRÉATION NUMÉRIQUE

- **Enseignant :** Freid Lachnowicz
- **Code :** RA1PI02
- **Type d'activité :** Obligatoire
- **Nombre d'heures hebdomadaires :** 2 h
- **Travail de l'étudiant :** 50 heures / semestre
- **Semestre :** 1 et 2
- **Crédits S1 :** 2
- **Crédits S2 :** 2

Objectifs

Maîtriser les fondamentaux de la composition graphique. Organiser et hiérarchiser textes et images. Choisir et associer des typographies adaptées à une intention graphique et assurer leur lisibilité. Utiliser les principaux outils de création numérique. Concevoir des supports graphiques cohérents et adaptés. Expérimenter et développer une démarche graphique personnelle.

Contenu

Ce cours propose une approche pratique et expérimentale : composition, typographie, couleur, image, mise en page et hiérarchie visuelle seront abordées à travers des exercices et des projets courts. Les étudiants seront amenés à expérimenter différents outils et méthodes de création numérique afin de développer leur culture visuelle, leur autonomie et une démarche graphique personnelle.

Méthodes

Cours magistraux et travaux pratiques.

Compétences à développer

- Appliquer les principes de composition, typographie et couleur.
- Maîtriser les outils essentiels de création numérique.
- Produire des supports adaptés à différents médias.
- Analyser, expérimenter et argumenter des choix graphiques.

Évaluation

Contrôle continu et qualité des rendus.

CREUSER LES LIVRES

- **Enseignant :** Dominique De Beir
- **Code :** RA1PI03
- **Type d'activité :** Obligatoire
- **Nombre d'heures hebdomadaires :** 3 h
- **Travail de l'étudiant :** 50 heures / semestre
- **Semestre :** 1 et 2
- **Crédits S1 :** 2
- **Crédits S2 :** 2

Objectifs

Le cours creuser les livres s'intéresse à des formes éditoriales reposant sur une économie limite qui n'est jamais un frein à leur ambition, et même, qui les définit.

Contenu

Identifier par la pratique et la théorie les différentes formes éditoriales des publications d'artistes. Au second semestre à partir des notes et brouillons multiples, organiser la recherche sous une forme éditoriale. Un livre d'artiste n'est pas seulement un livre réalisé par un artiste, il est une œuvre — livre à part entière, avec tout ce que cela comporte de choix personnels de son auteur par rapport au médium livre. Le livre d'artiste se veut innovateur par son contenu, sa typographie, son format, sa couverture, son papier. Au sein de cette recherche éditoriale, approfondir ses connaissances en histoire de l'art et affirmer que contenu et contenant sont indissociables.

Méthodes

Cours pratique dirigé et suivi.

Compétences à développer

- Expérimenter des procédés de fabrication et articuler sens et plasticité en vue d'une production personnelle (se repérer dans les étapes de la réalisation, anticiper les difficultés éventuelles),
- Acquérir des savoir-faire de base, se familiariser avec différentes problématiques, notions et techniques liés aux pratiques artistiques
- traditionnelles et contemporaines.
- Développer une curiosité intellectuelle, artistique, conceptuelle

Évaluation

Contrôle continu et qualité des rendus.

INITIATION AUX TECHNIQUES D'ACCROCHAGE

- **Techniciens:** Manuel Lefevbre
- **Code:** RA1PI04
- **Type d'activité:** obligatoire
- **Nombre d'heures :** 3
- **Semestre:** 1
- **Activité obligatoire à valider**

Objectifs

Initier les étudiant-es aux techniques d'accrochages. Sensibilisation à la justesse des moyen utilisés aux besoins. Cette initiation est un premier pas professionnalisant.

Contenu

Démonstrations et exercices.

Méthodes

Présentation des différentes techniques et travaux pratiques.

Évaluation

Validation par présence active.

INITIATION NUMÉRIQUE

- **Enseignant:** Lionel Bayol-Themines
- **Code:** RA1PI05
- **Type d'activité:** Obligatoire
- **Nombre d'heures hebdomadaires:** 4 h
- **Travail de l'étudiant:** 75 heures / semestre
- **Semestre:** 1 ou 2 selon groupe A ou B
- **Crédits S1:** 3
- **Crédits S2:** 3

Objectifs

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

Contenu

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

Méthodes

Cours magistraux et travaux pratiques.

Compétences à développer

- Comprendre le vocabulaire lié à la pratique artistique
- Choisir, organiser, mobiliser des gestes, des outils et des matériaux en fonction des effets qu'elles produisent
- Développer une curiosité intellectuelle, artistique, conceptuelle
- Prendre connaissance de l'écart produit entre intention et réception des productions artistiques

Compétences à développer

- Acquérir des savoir-faire de base, se familiariser avec différentes problématiques, notions et techniques liés aux pratiques artistiques traditionnelles et contemporaines
- Expérimenter différents outils, matériaux et techniques en vue d'un socle de connaissances de base et d'un vocabulaire commun
- Mettre en œuvre des techniques et des technologies

Évaluation

Contrôle continu et qualité des rendus.

INITIATION VOLUME

- **Enseignant** : Jean-Paul Berrenger
- **Code** : RA1PI06
- **Type d'activité** : Obligatoire
- **Nombre d'heures hebdomadaires** : 4
- **Travail de l'étudiant** : 75 heures / semestre
- **Semestre** : 1 et 2
- **Crédits S1** : 3
- **Crédits S2** : 3

Objectifs

Il s'agit de se familiariser avec la construction en volume, d'aborder les notions fondamentales de la sculpture, d'interroger les gestes et problèmes liés à ce médium et de les remettre en question dans la pratique. Le cours a pour but de permettre à l'étudiant(e) de donner forme à ses projets, d'expérimenter différentes pratiques du volume, d'en jouer et de s'en libérer.

En abordant le champ lexical lié à la sculpture, il s'agit de favoriser la rencontre critique avec d'autres œuvres, d'apprendre à concevoir un projet et trouver les moyens pour le mettre en œuvre. À travers la découverte des matériaux et la mise en volume avec des techniques simples il s'agit d'observer des mécanismes basiques, développer l'observation et le sens critique, d'acquérir des bases méthodologiques et une autonomie dans la recherche.

Contenu

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

Méthodes

Atelier de pratique

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

Compétences à développer

- Comprendre le vocabulaire lié à la pratique artistique
- Choisir, organiser, mobiliser des gestes, des outils et des matériaux en fonction des effets qu'elles produisent
- Développer une curiosité intellectuelle, artistique, conceptuelle
- Prendre connaissance de l'écart produit entre intention et réception des productions artistiques

Évaluation

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

MODÈLE VIVANT

- **Enseignant** : Freid Lachnowicz
- **Code** : RA1PI07
- **Type d'activité** : obligatoire
- **Nombre d'heures en quinzaine** : 3
- **Travail de l'étudiant** : S1: 25 heures / S2 : 25 heures
- **Semestre** : 1 et 2
- **Crédits S1** : 1
- **Crédits S2** : 1

Objectifs

Initiation au dessin et à l'anatomie.

Contenu

Le trait en mouvement : comprendre les masses et les équilibres, poser le vivant en quelques secondes, structure, axes, tensions, dessin à l'aveugle, traits continus, mains inversées, mémoire corporelle et décomposition du geste. Exercices de dessin à vue avec différentes techniques à partir de poses longues ou courtes.

Méthodes

Études du corps, travail par demi-groupes une semaine sur deux.

Compétences à développer

- Choisir, organiser, mobiliser des gestes, des outils et des matériaux en fonction des effets qu'elles produisent
- Acquérir des savoir-faire de base, se familiariser avec différentes problématiques, notions et techniques liés aux pratiques artistiques traditionnelles et contemporaines
- Expérimenter différents outils, matériaux et techniques en vue d'un socle de connaissances de base et d'un vocabulaire commun

Évaluation

Contrôle continu.

PHOTOGRAPHIE

- **Enseignant** : Patrick Galais
- **Code** : RA1PI08
- **Type d'activité** : obligatoire
- **Nombre d'heures hebdomadaires** : 4
- **Travail de l'étudiant** : 75 heures / semestre
- **Semestre** : 1 ou 2 selon groupe A ou B
- **Crédits S1** : 3
- **Crédits S2** : 3

Objectifs et contenu

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

Méthodes

Atelier.

Compétences à développer

- Mettre en œuvre des techniques et des technologies
- Acquérir des savoir-faire de base, se familiariser avec différentes problématiques, notions et techniques liés aux pratiques artistiques traditionnelles et contemporaines

Évaluation

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

PRATIQUES COLLECTIVES

- **Enseignant.e.s**: Sophie Dubosc et Edouard Prulhière
- **Code**: RA1PI09
- **Type d'activité**: obligatoire
- **Nombre d'heures hebdomadaires**: 3
- **Travail de l'étudiant**: 50 heures / semestre
- **Semestre**: 1 et 2
- **Crédits S1**: 2
- **Crédits S2**: 2

Objectifs

A l'encontre des pratiques artistiques individuelles, il s'agira de mettre en œuvre du commun et de la contradiction dans la conception et la réalisation de projets collectifs et de se saisir de la spécificité propre à ces dynamiques.

Contenu

Le cours propose plusieurs types d'exercices et différentes natures de regroupements faits de hasards ou d'élections. Pour faire connaissance, nous commencerons par des variations sur le cadavre exquis ayant pour thème la figuration, l'architecture et l'objet.

Dans un deuxième temps des travaux seront réalisés en binôme, à partir d'un entretien croisé favorisant la rencontre et la recherche d'un sujet réalisé à partir des intérêts, capacités et points de vue de chacun.e. Au second semestre, les regroupements se feront par affinités en vue de produire des œuvres relationnelles dans une approche transversale et une pluralité de médiums.

Méthodes

Production collective de travaux et réflexion sur les pratiques artistiques collectives.

Compétences à développer

- Expérimenter différents outils, matériaux et techniques en vue d'un socle de connaissances de base et d'un vocabulaire commun
- Identifier les outils nécessaires à la réalisation d'un projet
- Comprendre le vocabulaire lié à la pratique artistique

Évaluation

Présence, qualité des échanges et participation.

PRATIQUE DU DESSIN

- **Enseignante**: Béatrice Lussol
- **Code**: RA1PI10
- **Type d'activité**: obligatoire
- **Nombre d'heures hebdomadaires**: 3
- **Travail de l'étudiant**: 50 heures / semestre
- **Semestre**: 1 et 2
- **Crédits S1**: 2
- **Crédits S2**: 2

Objectifs

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

Contenu

Semestre 1

L'étudiant.e va questionner les choix plastiques d'artistes dont la pratique privilégiée est le dessin, va interroger les différents supports, matériaux, traits, couleurs, gestes, en menant une enquête écrite et dessinée : iel découvrira ainsi l'étendue de cette pratique, le dessin comme développement d'une pensée, comme outil d'analyse qui permet de mieux voir et mieux penser la forme, catalogue personnel de formes et de tracés. Habituer l'étudiant à une pratique quotidienne des carnets, une attitude rythmique et gymnastique.

Semestre 2

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

Méthodes

Observer / penser / faire ; une approche du dessin comme pratique autonome.

Compétences à développer

- Expérimenter des procédés de fabrication et articuler sens et plasticité en vue d'une production personnelle (se repérer dans les étapes de la réalisation, anticiper les difficultés éventuelles)
- Choisir, organiser, mobiliser des gestes, des outils et des matériaux en fonction des effets qu'elles produisent
- Développer une curiosité intellectuelle, artistique, conceptuelle

Évaluation

Contrôle continu.

WORKSHOPS SEMAINE 1 et 2

- **Enseignant** : selon le workshop choisi
- **Code** : RA1PI11
- **Type d'activité** : obligatoire
- **Semestre** : 1 et 2
- **Crédits S1** : 1 par validation

Deux semaines de workshops au début de chaque semestre.

Compétences à développer

- Développer une curiosité intellectuelle, artistique, conceptuelle
- Acquérir des savoir-faire de base, se familiariser avec différentes problématiques, notions et techniques liés aux pratiques artistiques traditionnelles et contemporaines
- Expérimenter différents outils, matériaux et techniques en vue d'un socle de connaissances de base et d'un vocabulaire commun

MODULE FACULTATIF

PLATEFORME TECHNIQUE

Atelier Bois
Atelier Métal
Atelier Multimédia
Fablab
Labo Photo

Les techniciens des ateliers techniques accueillent les étudiants de première année pour une initiation à l'utilisation des machines et à la bonne utilisation des ateliers sur rendez-vous les mercredis après-midi de 15:30 à 18 heures.

Pôle histoire, théorie des arts et langue étrangère

Semestre 1 → 10 crédits
Semestre 2 → 10 crédits

ATELIER DE LANGUE, “Language as artistic medium”

- **Enseignante** : Katja Gentric
- **Code** : RA1HA01
- **Type d'activité** : obligatoire
- **Nombre d'heures hebdomadaires** : 1,5
- **Travail de l'étudiant** : 75 heures / semestre
- **Semestre** : 1 et 2
- **Crédits S1** : 3
- **Crédits S2** : 3

Objectifs

Savoir communiquer en anglais sera indispensable pour l'artiste professionnel-le. Nous envisageons pourtant la pratique de cette langue en tant que pratique artistique comme les autres.

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 ou à travers l'utilisation de la langue en tant que matière artistique à part entière. Nous travaillerons par centre d'intérêt, par exemple *The language of music*, ou *The many faces of humour*.

Compétences à développer

- Choisir, organiser, mobiliser des gestes, des outils et des matériaux en fonction des effets qu'elles produisent
- En fonction de son niveau initial est capable de mener une présentation sur un thème simple en anglais, sait lire et comprendre des documents liés à l'activité du champ artistique

Méthodes

Cours magistraux, ateliers individuels et travail dirigé.

Évaluation

Ecrite, orale et participation en cours.

COMMENT DIRE (?)

- **Enseignant** : Sébastien Montéro
- **Code** : RA1HA02
- **Type d'activité** : obligatoire
- **Nombre d'heures hebdomadaires** : 1
- **Travail de l'étudiant** : 50 heures / semestre
- **Semestre** : 1 et 2
- **Crédits S1** : 2
- **Crédits S2** : 2

Objectifs

S'exercer au dialogue avec les formes, trouver les récits comme les sens possibles que les œuvres d'art nous soumettent, nous suggèrent. Des textes critiques, théoriques seront étudiés comme mode de lecture des formes et des pratiques, pendant que les œuvres s'observeront jusqu'à leur mise en mot. Mots qui eux-mêmes sauront trouver leur forme.

Contenu

L'objectif est de parler des œuvres, notamment celles que l'ont produit, ce qui n'est pas une science exacte, plus topologique que rationnelle ; autant se dire qu'on parle avec, comme on le ferait avec une autre espèce.

Dire ce qui nous vient — plutôt que ce qu'on croit attendu — aussi simplement que dans une conversation. Dire n'importe quoi sera toujours plus politique que d'appliquer un discours correspondant aux figures convenues d'une époque (au risque de dire n'importe quoi de convenable).

Compétences à développer

- Savoir décrire, analyser des œuvres et proposer une compréhension personnelle et argumentée
- Développer un vocabulaire spécifique et adapté
- Développer un sens critique

Méthodes

Échanges et discussions.

Évaluation

Contrôle continu et qualité des rendus.

HISTOIRE DE L'ART

- **Enseignante** : Corinne Laouès
- **Code** : RA1HA03
- **Type d'activité** : obligatoire
- **Nombre d'heures hebdomadaires** : 3
- **Travail de l'étudiant** : 125 heures / semestre
- **Semestre** : 1 et 2
- **Crédits S1** : 5
- **Crédits S2** : 5

Contenu

Borné par la préhistoire et l'époque moderne (1500-1789), ce cours envisage l'étude des fondamentaux de l'histoire sociale et culturelle de l'art et de l'archéologie de façon didactique et chronologique, par le prisme des culture studies, courant de recherche qui contribue à l'étude de certaines conjectures telles que le racisme, les segmentations de genre et de sexes, l'ordre économique néolibéral mondial, etc. Il ambitionne d'initier les étudiants aux techniques d'analyse d'images relevant des arts visuels et du design graphique ; de les sensibiliser à la compréhension de leur contexte historique et culturel. Dans la limite d'une pertinence à créer des ponts entre passé et présent, il sera question durant chaque séance, de mettre en regard des œuvres, des thématiques et des stylistiques anciennes et contemporaines.

Méthodes

Analyses et commentaires d'images projetées ; visionnage de films sur l'art ; visites d'expositions ; offrir aux étudiants des possibilités d'interaction ; apprendre à regarder grâce à la description.

Compétences à développer

- Acquérir une culture visuelle et historique ainsi qu'un vocabulaire spécifique et adapté
- Savoir décrire, analyser des œuvres et des objets graphiques et proposer une compréhension personnelle et argumentée
- Identifier différents contextes historique, géographiques, culturelles permettant d'inscrire les pratiques artistiques dans un champ réflexif
- Développer sa capacité d'expression à l'oral et à l'écrit

Évaluation

Présence et participation aux cours ; 1 contrôle par semestre consistant à réaliser une analyse panofskienne.

Références bibliographiques

Netboard consultable sur :

<https://claoues.netboard.me/esadhar20222023/?link=uh2uv7H3-QtsnKeyI-HKeWiTqv>

Pôle Bilan du travail plastique et théorique

Semestre 1 → 2 crédits
Semestre 2 → 4 crédits

BILANS

- **Enseignants** : équipe restreinte de trois professeurs incluant le coordinateur
- **Code** : RA1BI01
- **Type d'activité** : obligatoire
- **Semestre** : 1 et 2
- **Crédits S1** : 2
- **Crédits S2** : 4

Objectifs

Évaluer l'ensemble des travaux réalisés par l'étudiant durant le semestre.
Inviter l'étudiant à « penser » son mode d'accrochage.

Méthodes

Présentation des travaux réalisés et rendu d'un document contenant les références artistiques de l'étudiant-e.

Contenu

Accrochage des travaux réalisés dans le semestre.
Présentation orale et visuelle de ces travaux.
Échanges avec les enseignant-es.

Compétences à développer

- Comprendre les attentes de l'enseignement
- Expliquer et justifier ses choix quant aux réalisations
- Formuler une expression juste des émotions liés à ses propres réalisations
- Assister à des conférences et des rencontres avec des professionnels du milieu.
- Repérer les lieux relatifs à la diffusion artistique

Évaluation

Qualité des réalisations, cohérence du discours, pertinence des références, engagement de la démarche personnelle.

Année 2

→ **Coordinateur** : Dominique De Beir

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.

Les étudiants de deuxième année en Art sont ainsi invités à réaliser un parcours artistique et technique complet via les ressources consacrées à l'image, au volume à 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 par l'expérimentation de différent médium 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 60 crédits est requise pour le passage en semestre 5.

Les 120 crédits des quatre premiers semestres permettent l'obtention du CEAP (Certificat d'Études d'Arts Plastiques).

PÔLE DE MÉTHODOLOGIE, TECHNIQUES ET MISE EN ŒUVRE

Semestre 3 → 16 crédits

Semestre 4 → 14 crédits

- Atelier couleur
- Dé-faire la peinture, faire image
- De l'unique au multiple
- Le dessin et au delà
- Sculpture collective
- Vidéo-art

PÔLE HISTOIRE, THÉORIE DES ARTS ET LANGUE ÉTRANGÈRE

Semestre 3 → 8 crédits

Semestre 4 → 8 crédits

- Atelier de langue - Ideas of future
- De L'intuition à l'expérimentation
- Histoire de l'art

PÔLE RECHERCHES ET EXPÉRIMENTATIONS PERSONNELLES

Semestre 3 → 2 crédits

Semestre 4 → 4 crédits

- Approche Documentaire
- Workshops semaine 1 et 2

PÔLE BILAN DU TRAVAIL PLASTIQUE ET THÉORIQUE

Semestre 3 → 4 crédits

Semestre 4 → 4 crédits

- Bilans

Pôle de méthodologie, techniques et mise en œuvre

Semestre 3 → 16 crédits

Semestre 4 → 14 crédits

ATELIER COULEUR

→ **Enseignant** : Miguel Angel Molina

→ **Code** : RA2MT01

→ **Type d'activité** : obligatoire

→ **Nombre d'heures hebdomadaires** : 4

→ **Travail de l'étudiant** : 75 heures / semestre

→ **Semestre** : 1 et 2

→ **Crédits S3** : 3

→ **Crédits S4** : 3

Objectifs

L'objectif est d'enrichir la réflexion et la pratique autour des constituants fondamentaux (supports, instruments, matériaux, formes et couleurs) et d'explorer la variété des notions, en discutant et en mettant en perspective des questions liées à différentes options picturales.

Contenu

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

Méthodes

Cours pratique dirigé et suivi.

Compétences à développer

- Développer et affirmer l'articulation entre sens et plasticité
- Développer une maîtrise des médiums, des moyens techniques et technologiques en lien avec sa pratique
- Développer un sens critique

Évaluation

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

DÉ-FAIRE LA PEINTURE, FAIRE IMAGE

- **Enseignant** : Edouard Prulhière
- **Code** : RA2MT02
- **Type d'activité** : obligatoire
- **Nombre d'heures quinzomadaire** : 3
- **Travail de l'étudiant** : 50 heures / 50 heures
- **Semestre** : 3 et 4
- **Crédits S3** : 2
- **Crédits S4** : 2

Objectifs

Ce cours a pour but une approche construite à travers des paroles de peintres, visionnages de vidéos et un travail à la bibliothèque à la recherche de documents proposant de nombreuses références à l'endroit de la peinture.

Contenu

La peinture n'a de cesse de se défaire, de se refaire, de se faire. Elle a embrassé de multiples formes et proposé de nombreuses approches depuis la fin du XIXe 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'œuvre 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 croître, en ce sens « créer » (*create*) veut dire croître, faire croître, faire se déployer, faire s'épanouir, mais quoi en l'occurrence ? Nul autre que le possible. » En d'autres termes la peinture est protéiforme et questionne continuellement les démarches qui la définissent. Riche de ce contexte, le cours se propose de réfléchir et d'expérimenter cette position contemporaine.

Méthodes

Conception de projet et réalisation.

Compétences à développer

- Développe et affirme l'articulation entre sens et plasticité
- Mobilise des ressources et des techniques en vue de réalisations complexes
- Autonomie de la mise en œuvre de projets

Évaluation

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

DE L'UNIQUE AU MULTIPLE

- **Enseignant** : Éric Helluin
- **Code** : RA2MT03
- **Type d'activité** : obligatoire
- **Nombre d'heures hebdomadaires** : 3
- **Travail de l'étudiant** : 75 heures S3 / 50 heures S4
- **Semestre** : 3 et 4
- **Crédits S3** : 3
- **Crédits S4** : 2

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 autres par la typographie, la lithographie, la sérigraphie, et l'offset en relation avec les nouveaux besoins de la société. Ce panorama montre aussi quels sont les avantages, les défauts et les spécificités de chacune de ces techniques.

Méthodes

Travaux dirigés.

Compétences à développer

- Capacité à repérer et à dépasser des stéréotypes
- Prendre connaissance de l'écart produit entre intention et réception des productions artistiques
- Acquérir une méthodologie de travail (prise de notes, recherches bibliographiques, lecture, synthèse)
- Expliquer et justifier ses choix quant aux réalisations

Évaluation

Contrôle continu par entretiens et corrections personnelles au fil de l'élaboration du projet et par le suivi technique lors de sa réalisation. Évaluation définitive du travail en fin de semestre par le rendu d'un exemplaire des impressions réalisées. Cet exemplaire sera accompagné d'une fiche intitulée « notes d'intentions » contenant trois parties à remplir par l'étudiant :

- Intentions, avant, après
- Références
- Bilan personnel du semestre. (Cette fiche permettra l'évaluation de la rubrique ci-dessous capacités d'analyses.)

LE DESSIN ET AU DELÀ

- **Enseignante** : Béatrice Lussol
- **Code** : RA2MT04
- **Type d'activité** : Cours d'atelier
- **Nombre d'heures hebdomadaires** : 3
- **Travail de l'étudiant** : 75 heures S3 / 50 heures S4
- **Crédits S3** : 3
- **Crédits S4** : 2

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.

Compétences à développer

- Développe et affirme l'articulation entre sens et plasticité
 - Mobilise des ressources et des techniques en vue de réalisations complexes
- Autonomie de la mise en œuvre de projets

Évaluation

Contrôle continu.

SCULPTURE COLLECTIVE

- **Enseignante** : Sophie Dubosc
- **Code** : RA2MT05
- **Type d'activité** : obligatoire
- **Nombre d'heures quinzomadaire** : 3
- **Travail de l'étudiant** : 50 heures / semestre
- **Semestre** : 3 et 4
- **Activité obligatoire**
- **Crédits S3** : 2
- **Crédits S4** : 2

Objectifs

Il s'agira de mettre en œuvre du commun et de la contradiction dans la conception et la réalisation de projets collectifs et de se saisir des spécificités propres à ces dynamiques.

Contenu

Le cours propose un espace pour déployer des formes de collaboration par affinité. Au premier semestre, les étudiant.e.s se regrouperont en vue de la conception et la fabrication de prothèse, de costume ou de sculpture relationnelle dans une approche transversale et une pluralité de techniques. Au second semestre, nous réfléchirons à des formes motivées par une réflexion sur le futur : projections utopiques ou dystopiques, formes d'organisation collective, rituels, protocoles, production d'objets issus de cultures hybrides ou imaginaires.

Méthodes

Production collective de travaux et réflexion sur les pratiques artistiques collectives dans le champ élargi de la sculpture.

Compétences à développer

- Situe la production artistique dans un champ de références
- Mobilise des ressources et des techniques en vue de réalisations complexes
- Développe et affirme l'articulation entre sens et plasticité

Évaluation

Présence, qualité des échanges et participation.

VIDÉO-ART

- **Enseignant :** Jason Karaïndros
- **Code :** RA2MT06
- **Type d'activité :** obligatoire
- **Nombre d'heures hebdomadaires :** 3
- **Travail de l'étudiant :** 75 heures / semestre
- **Semestre :** 3 et 4
- **Activité obligatoire**
- **Crédits S3 :** 3
- **Crédits S4 :** 3

Objectifs

Aider l'étudiant à découvrir l'histoire de l'art-vidéo et de façon plus général 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.

Méthodes

Théorique, pratique, maïeutique et expérimentale.

Compétences à développer

- Situe la production artistique dans un champ de références
- Développe et affirme l'articulation entre sens et plasticité
- Développe un savoir-faire spécifique lié à sa pratique personnelle

Évaluation

Contrôle continu.

Pôle histoire, théorie des arts et langue étrangère

Semestre 3 → 8 crédits

Semestre 4 → 8 crédits

ATELIER DE LANGUE,

“Listening” and “Voice in public space”

→ **Enseignante** : Katja Gentric

→ **Code** : RA2HA01

→ **Type d'activité** : obligatoire

→ **Nombre d'heures hebdomadaires** : 1,5

→ **Travail de l'étudiant** : 25 heures / semestre

→ **Semestre** : 3 et 4

→ **Activité obligatoire**

→ **Crédits S3** : 1

→ **Crédits S4** : 1

Objectifs

Savoir communiquer en anglais sera indispensable pour l'artiste professionnel-le. Au-delà du lexique (vocabulaire) ou de la grammaire, toute langue est bien plus qu'un système de signes. Nous nous intéresserons à tous les aspects de l'utilisation d'une langue.

Contenu

Par l'utilisation des outils habituels (parole orale et écrite, utilisation des média, lecture) s'approprier une langue étrangère (l'anglais). La langue de spécialité est rencontrée en abordant le travail d'artistes œuvrant au travers d'un médium artistique spécifique. Nos préoccupations cette année seront les futurismes (en littérature, en cinéma, en art contemporain) issus des cultures anglophones. Chaque étudiant.e pourra se les approprier en vue de sa propre pratique artistique. Il s'agit d'une approche par projet et par recherche individuelle.

Méthodes

Cours magistraux, ateliers individuels et travail dirigé.

Compétences à développer

- Développe et affirme l'articulation entre sens et plasticité
- Affine sa pratique d'une langue étrangère par la lecture de documents, des films, etc.

Évaluation

Écrite, orale et participation en cours.

DE L'INTUITION À L'EXPÉRIMENTATION

- **Enseignante** : Dominique De Beir
- **Code** : RA2HA02
- **Type d'activité** : obligatoire
- **Nombre d'heures hebdomadaires** : 4
- **Travail de l'étudiant** : 75 heures / semestre
- **Semestre** : 3 et 4
- **Activité obligatoire**
- **Crédits S3** : 3
- **Crédits S4** : 3

Objectifs

"J'aime ces laps de temps où la pensée se mêle aux intuitions, ces moments d'action très rapides qui engagent de multiples expérimentations et dont le résultat final nous entraîne souvent bien ailleurs que ce à quoi nous nous attendions."

Concevoir, faire comprendre, se souvenir, rapporter :

À partir de nos notes, nos conversations, nos brouillons, nos blogs, nos souvenirs, nos carnets, nos prototypes de livres, nos collectes d'articles, nos livres lus ou simplement parcourus, bref nos matériaux indispensables à la constitution d'une recherche, en se dotant d'outils tels le téléphone, l'appareil photo, l'ordinateur, le scanner, la photocopieuse, l'imprimante, bâtir des formes plastiques et éditoriales.

Contenu

Des échanges et discussions autour du thème de la documentation et des présentations écrites des travaux seront le lieu privilégié de ce module.

Méthodes

Cours en bibliothèque non-magistraux et travaux pratiques

Compétences à développer

- Expérimenter des procédés de fabrication et articuler sens et plasticité en vue d'une production personnelle (se repérer dans les étapes de la réalisation, anticiper les difficultés éventuelles),
- Acquérir des savoir-faire de base, se familiariser avec différentes problématiques, notions et techniques liés aux pratiques artistiques traditionnelles et contemporaines.
- Développer une curiosité intellectuelle, artistique, conceptuelle

Évaluation

Contrôle continu et qualité des rendus.

HISTOIRE DE L'ART

- **Enseignante** : Corinne Laouès
- **Code** : RA2HA03
- **Type d'activité** : obligatoire
- **Nombre d'heures hebdomadaires** : 3
- **Travail de l'étudiant** : 100 heures / semestre
- **Semestre** : 3 et 4
- **Activité obligatoire**
- **Crédits S3** : 4
- **Crédits S4** : 4

Objectifs

Savoir regarder, décrire, écrire, commenter, interpréter ; acquérir une culture artistique et des repères chronologiques.

Contenus

Ce cours porte sur l'étude des créations des 19e-20e et 21e siècles. Il envisage l'étude des fondamentaux de l'histoire sociale et culturelle de l'art de l'époque contemporaine de façon didactique et chronologique, par le prisme des culturel studies, un courant de recherche qui contribue à l'étude de certaines conjectures telles que le racisme, les segmentations de genre et de sexes, l'ordre économique néolibéral mondialisé, etc. Il ambitionne d'initier les étudiants aux techniques d'analyse d'images relevant des arts visuels et du design graphique ; de les sensibiliser à la compréhension de leur contexte historique et culturel. Dans la limite d'une pertinence à créer des ponts entre présent et passé, il sera question durant chaque séance, de mettre en regard des œuvres, des thématiques et des stylistiques contemporaines et anciennes.

Méthodes

Analyses et commentaires d'images projetées, visionnage de films sur l'art, visites d'expositions, offrir aux étudiants des possibilités d'interaction, apprendre à regarder grâce à la description.

Compétences à développer

- Savoir décrire, analyser des œuvres et des objets graphiques et proposer une compréhension personnelle et argumentée
- Développer sa capacité d'expression à l'oral et à l'écrit grâce à un vocabulaire spécifique et adapté
- Identifier différents contextes historique, géographiques, culturelles permettant d'inscrire les pratiques artistiques dans un champ réflexif
- Acquérir une méthodologie de travail (prise de notes, recherches bibliographiques, lecture, synthèse)

Évaluation

Contrôle continu.

Pôle recherches et expérimentations personnelles

Semestre 3 → 2 crédits

Semestre 4 → 4 crédits

APPROCHE DOCUMENTAIRE

→ **Enseignant** : Patrick Galais

→ **Code** : RA2RE01

→ **Type d'activité** : obligatoire

→ **Nombre d'heures hebdomadaires** : 3

→ **Travail de l'étudiant** : 25 heures S1 / 100 heures S2

→ **Crédits S3** : 1

→ **Crédits S4** : 4

Objectifs et contenu

Au premier semestre nous nous concentrerons sur l'acquisition des réflexes professionnels en documentant le travail artistiques des étudiants. 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.

Au deuxième semestre nous aborderons des aspects plus personnels et intimes. À 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.

Méthodes

Cours, discussions collectives, recherches personnelles de l'étudiant.

Compétences à développer

- Développe un savoir-faire spécifique lié à sa pratique personnelle
- Savoir réaliser des supports de présentation de son propre travail (portfolio, etc.)
- Développe des savoir-faire dans des domaines connexes à la pratique personnelle

Évaluation

Contrôle continu hebdomadaire en fonction de l'avancée des travaux.

Au semestre 2 Note finale tenant compte de la production d'un portfolio

WORKSHOPS SEMAINE 1 et 2

- **Enseignant** : selon le workshop choisi
- **Code** : RA2RE02
- **Type d'activité** : obligatoire
- **Semestre** : 1
- **Activité obligatoire**
- **Semestre** : 3 et 4
- **Activité obligatoire**
- **Crédits S3** : 1

Deux semaines de workshops au début de l'année.

Compétences à développer

- Développe des savoir-faire dans des domaines connexes à la pratique personnelle
- Acquérir des savoir-faire de base, se familiariser avec différentes problématiques, notions et techniques liés aux pratiques artistiques traditionnelles, etc.

Pôle Bilan du travail plastique et théorique

Semestre 3 → 4 crédits

Semestre 4 → 4 crédits

BILANS

→ **Enseignants** : équipe restreinte de trois professeurs incluant le coordinateur

→ **Code** : RA2BI01

→ **Type d'activité** : obligatoire

→ **Semestres** : 1 et 2

→ **Crédits S3** : 4

→ **Crédits S4** : 4

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.

Méthodes

Présentation des travaux réalisés et rendu d'un document contenant les références artistiques de l'étudiant.

Compétences à développer

- Être capable de confronter et de nuancer son jugement dans un dialogue avec différents interlocuteurs,
- Expérimenter des situations d'exposition de son propre travail

Évaluation

Qualité des réalisations, cohérence du discours, pertinence des références, engagement de la démarche personnelle.

Année 3

→ **Coordination:** Eric Helluin

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

PÔLE MÉTHODOLOGIE DE PROJET, TECHNIQUES ET MISES EN ŒUVRE

Semestre 5 → 12 crédits

Semestre 6 → 4 crédits

MODULES OPTIONNELS

Au semestre 5, 12 crédits

Au semestre 6, 4 crédits

Les étudiants choisissent des modules totalisants, 12 crédits au semestre 5 et 4 au semestre 6

- ARC Art et pratique sociale
- ARC Composite
- En Rachachant
- Extensions libres
- Fenêtre sur rue
- La scène
- Microclimats
- Module
- Opex
- Peinture bricolage
- Peintures et Nouvelles images
- Peinture Murale
- Photographie

MODULE FACULTATIF

- Mise en formes éditoriale
- Théorie club
- Un possible d'image

PÔLE HISTOIRE, THÉORIE DES ARTS, LANGUE ÉTRANGÈRE

Semestre 5 → 8 crédits

Semestre 6 → 5 crédits

- Atelier de langue
- Histoire de l'art
- Objet de pensée

PÔLE RECHERCHE ET EXPÉRIMENTATIONS PERSONNELLES

Semestre 5 → 6 crédits

Semestre 6 → 4 crédits

- Contextualisation
- Recherches personnelles et Entretiens individuels
- Workshop 1 et workshop 2

PÔLE STAGE

Semestre 6 → 2 crédits

- Stage

PÔLE BILAN ET DIPLÔME

Semestre 6 → 15 crédits délivrés par le jury du DNA

- Bilan S5
- Pré accrochage S6
- Épreuve de diplôme DNA

Pôle méthodologie de projet, techniques et mises en œuvre

Semestre 5 → 12 crédits
Semestre 6 → 4 crédits

MODULES OPTIONNELS

L'étudiant doit choisir des modules optionnels qui devront totaliser :

Au semestre 5 → 12 crédits (ex : trois modules de 4 crédits...)

Au semestre 6 → 4 crédits

ARC ART ET PRATIQUE SOCIALE

→ **Enseignante** : Virginie Bobin, le collectif Élément Partout

→ **Code** : RA4HA01

→ **Type d'activité** : optionnel

→ **Nombre d'heures hebdomadaires** : 4

→ **Travail de l'étudiant** : 100 heures S5 / 50 heures S6

→ **Semestre** : 5 et 6

→ **Crédits S5** : 4

→ **Crédits S6** : 2

Objectifs

L'ARC « Art et pratiques sociales » propose une approche à la fois théorique et pratique des enjeux esthétiques, méthodologiques, politiques et éthiques liés aux pratiques artistiques en contexte social. En dialogue avec des structures culturelles, sociales et/ou associatives et leurs usager-es, les étudiant-es élaborent collectivement des processus de co-création, tout en construisant une analyse critique et réflexive de leur travail. L'ARC vise à expérimenter l'engagement de l'artiste dans la cité et à interroger de manière concrète la capacité de l'art à accompagner la transformation institutionnelle ou sociale. L'ARC aborde également les conditions du travail de l'art dans différents contextes, en lien avec les politiques culturelles, les écosystèmes institutionnels, les modèles économiques ou encore les mobilisations des travailleur-es de l'art. Les pratiques collectives sont au cœur de la pédagogie de l'ARC.

Contenu

En 2025-26, l'ARC Art et pratiques sociales s'articule autour de deux propositions, auxquelles les étudiant-es pourront participer en alternance :

1) Le module Art et pratiques sociales, porté par Virginie Bobin (enseignante)

En 2026-2027, nous nous pencherons plus particulièrement sur la notion d'éducation et les enjeux sociaux et politiques liés à l'école, en dialogue avec le Munaé (Musée national de l'éducation de Rouen), des établissements scolaires du quartier de la Grand-Mare et l'artiste Thomas Tudoux (sous réserve). Suivant l'invitation de l'artiste et chercheuse Marie Preston à « inventer l'école, penser la co-création », nous nous demanderons quelles formes désirables donner à l'école aujourd'hui, tout en interrogeant notamment la notion de « professionnalisation ». En petits groupes, les étudiant-es imagineront des projets collectifs impliquant la participation de différents publics hors-les-murs de l'école d'art. La conception de ces projets s'appuie sur des rencontres avec des professionnel-les, des enquêtes de terrain, des lectures et des sessions de travail collectives, et se déploie de façon progressive d'octobre à mai.

2) La résidence de recherche curatoriale, portée par le duo d'artistes **Éléments Partout, Agathe Schneider et Thomas Maestro**

La résidence Grand'Mare est un programme de recherches curatoriales en école supérieure d'art qui vise à développer une approche consciente, éthique et qui interroge les pratiques artistiques dans un contexte social. Ouvert à un-e curateur-riche en résidence pendant un an, l'objectif du programme est d'étudier les questions posées par les pratiques de co-création : quels sont les enjeux de pouvoirs et de statuts dans un groupe qui œuvre ensemble ? Quelles relations d'intimité, de rapport au quotidien cela implique-t-il ? Comment l'art peut-il accompagner la transformation institutionnelle ou sociale ? En partenariat avec le Centre culturel et social André Malraux, la résidence s'inscrit dans le quartier de la Grand'Mare, qui fournit un terrain de travail critique pour le-a curateur-ice résident-e comme pour les étudiant-es.

Méthodes : Séminaires théoriques et pratiques, workshops et activités hors-les-murs, conduite de projets collectifs

Compétences à développer

- Mettre en œuvre une problématique en vue d'un projet artistique spécifique
- Contribuer, évaluer, participer, collaborer dans différents contextes de travail
- Mesurer l'impact des propositions et des productions relatives aux enjeux de la société, de l'art, de l'histoire
- Capacité d'argumenter, nuancer et adapter son discours à destination d'un public spécialisé
- Capacité de travailler en collaboration, en réseau

Évaluation

Participation, capacité à porter un projet collectif, réflexivité et pertinence du projet. L'assiduité sera prise en compte dans la note.

ARC COMPOSITE

→ **Enseignant-e-s** : Élise Parré, Sébastien Montéro, Roman Kerdreux, Frédéric Frédout, Helen Evans et Heiko Hansen

→ **Code** : RA3MT02

→ **Type d'activité** : optionnel

→ **Nombre d'heures hebdomadaires** : 3

→ **Travail de l'étudiant** : 100 heures / 50 heures

→ **Semestre** : 5 et 6

→ **Crédits S5** : 4

→ **Crédits S6** : 2

Objectifs

Composite est le temps pédagogique qui permet aux trois écoles d'art de travailler ensemble dans la distance et sur la durée. Seront abordées les questions de pratiques collectives, de territoire, de parcours, de territoire étendu comme intermédiaire et de pédagogies communes entre disciplines différentes (design, art et espace public).

Contenu

Moment de recherches communes avec l'École d'art de Marseille, l'École d'art de Le Havre-Rouen et l'ENSM, cet espace de travail implique des échanges entre territoires (culture, élément, pédagogie, mouvement) vers la formation d'une nouvelle région qui se composerait des zones respectives, intermédiaires et communes. Plusieurs niveaux d'enseignements sont pratiqués selon les distances, les rencontres possibles, des épisodes ponctuels qui permettent des échanges entre étudiant-es selon des formations régulièrement inédites.

- Approche culturelle : deux régions aussi distantes entretiennent des manières de faire, de dire, aussi éloignées que l'est leur position géographique. Les points communs n'en sont que plus singuliers et frappant (mer, roche, port, architecture parfois... population toujours)
- Approche pédagogique : il n'y a pas que les territoires géographiques, il y a plus particulièrement les disciplines respectives enseignées dans chaque école et qui « doivent » trouver une manière de fonctionner commune sans forcément renier leur spécificité : comment enseigne-t-on aux jointures de l'art, du design urbain et de l'art en espace publique ?
- Approche pratique : comment passe-t-on d'un territoire à l'autre ? Selon quels déplacements ? Quels transports ?

Trois échelles et trois traitements s'engagent tant conceptuellement que physiquement. Notre recherche est donc logiquement engagée artistiquement, qu'allons-nous être amené-es à produire comme formes de cette rencontre territoriale ; logistiquement, dynamiquement, vers l'invention de modes de déplacement, styles de correspondance ; et enfin, pédagogiquement, comme approches et méthodes de cet accident disciplinaire, qu'il nous revient d'élaborer et d'identifier à chacune de nos rencontres.

Compétences à développer

- Capacité à mettre en perspective la recherche plastiques dans une démarche d'investigation
- Capacité à problématiser la démarche
- Développe et affirme l'articulation entre sens et plasticité

Évaluation

Hebdomadaire et semestrielle.

EN RACHÂCHANT

- **Enseignante** : Béatrice Lussol
- **Code** : RA3MT03
- **Type d'activité** : optionnel
- **Nombre d'heures hebdomadaires** : 3h
- **Travail de l'étudiant** : 50 heures / 25 heures
- **Semestre** : 5 et 6
- **Crédits S5** : 2
- **Crédits S6** : 1

Objectifs

Lire, écrire, décomplexer l'écriture.

Contenu

Le module s'adresse aux étudiant-e-s de toutes langues, dyslexiques, tordues, limpides, entortillées, plagiées ou traduites, amoureux-e-s des livres ou de littérature ou le contraire, amateur-es de boîtes à livres, de lettrines, de libelles, de voix, de ruminations, ayant envie d'écrire ou d'essayer. A propos des pratiques croisées de lecture et d'écriture, nous mettrons en commun nos questionnements en passant par l'expérimentation de l'écrit, orientée par des propositions données à chaque fin de séance.

Méthodes

Échanges à propos des textes produits.

Compétences à développer

- Capacité à problématiser la démarche
- Capacité à porter un jugement argumenté sur son travail et celui de ses pairs
- Capacité à repérer et à dépasser des stéréotypes

Évaluation

Qualité de la participation et des réalisations.

EXTENSIONS LIBRES

- **Enseignant** : Éric Helluin
- **Code** : RA3MT04
- **Type d'activité** : optionnel
- **Nombre d'heures hebdomadaires** : 4
- **Travail de l'étudiant** : 100 heures / 50 heures
- **Semestre** : 5 et 6
- **Crédits S5** : 4
- **Crédits S6** : 2

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 microédition 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 à ouvrir la pratique de l'estampe sur un projet extérieur et à 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 dépayser 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.

Compétences à développer

- Développe une maîtrise des médiums, des moyens techniques et technologiques en lien avec sa pratique
- Sélectionne et mobilise les moyens pour des productions abouties
- Capacité à problématiser la démarche

Évaluation

Contrôle continu par entretiens et corrections personnelles au fil de l'élaboration du projet. Rendu et évaluation définitive du travail en fin de semestre par le rendu d'un exemplaire des éditions réalisées. La régularité au cours entre dans l'évaluation finale du travail.

FENÊTRE SUR RUE

- **Enseignant** : Jason Karaïndros
- **Type d'activité** : optionnel
- **Code** : RA3MT05
- **Nombre d'heures hebdomadaires** : 2
- **Travail de l'étudiant** : 50 heures / 25 heures
- **Semestre** : 5 et 6
- **Crédits S5** : 2
- **Crédits S6** : 1

Objectifs

Expérimentation de la projection vidéo en espace public.

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 doit être pris en compte. Le format de la vitrine / écran sur laquelle est rétroprojetée 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. La sensibilité d'un public non averti doit être respectés, etc. En effet nous ne sommes pas dans une galerie mais dans l'espace public.

Méthodes

Travaux dirigés et échanges collectifs.

Compétences à développer

- Acquérir la maîtrise de l'articulation des notions et des concepts relatifs à sa production artistique
- Mettre en œuvre une problématique en vue d'un projet artistique spécifique
- Mise en situation professionnelle

Évaluation

Contrôle continu.

LA SCÈNE

- **Enseignante** : Sophie Dubosc
- **Code** : RA3MT06
- **Type d'activité** : optionnel
- **Nombre d'heures quizomadaïres** : 3
- **Travail de l'étudiant** : 100 heures / 50 heures
- **Semestre** : 5 et 6
- **Crédits S5** : 4
- **Crédits S6** : 2

Objectifs

Ce module propose un travail collectif sur la conception de récits et l'élaboration d'espaces où l'on puisse revisiter le passé, expérimenter une situation ou encore imaginer des scénarios futurs alternatifs.

Contenu

A partir des problématiques apportées par chacun-e, il s'agira de composer une scène comme espace de reconstitution ou de devenir selon des enjeux définis et des formes élaborées conjointement par convergence ou affinité. Une attention sera portée à la multiplicité des points de vue, à la coexistence des subjectivités, aux contradictions et aux émulations qui en découlent. La scène s'entend comme un espace de partage et de représentation, incluant possiblement tous les médiums et une interchangeabilité des rôles entre regardant et regardé-e. Au premier semestre, nous travaillerons en séance à partir d'accrochages collectifs improvisés selon des consignes que nous nous donnerons. Le second semestre sera dédié à l'élaboration et à l'accompagnement des scènes produites par le ou les groupes.

Méthodes

Présentation d'œuvres, discussion, improvisation, collaboration, production.

Compétences à développer

- Capacité à collaborer au sein d'une équipe de recherche
- Capacité à mobiliser des ressources et des techniques en vue de réalisations complexes
- Capacité à mettre en perspective la recherche plastiques dans une démarche d'investigation

Évaluation

Présence, participation aux échanges et aux productions.

MICROCLIMATS

- **Enseignant** : Katja Gentric
- **Code** : RA3MT07
- **Type d'activité** : optionnel
- **Nombre d'heures hebdomadaires** : 2
- **Travail de l'étudiant** : 50 heures/25 heures
- **Semestre** : 5 et 6
- **Crédits S5** : 2
- **Crédits S6** : 1

Objectifs

aborder ce monde par ses manifestations sensibles

Contenu

La spécificité du format "micro" oblige de le présenter sous forme de liste d'exemples :

1. les conditions microclimatiques et biopolitiques de GrandMare, une lisière entre forêt et parc HLM
2. le milieu médical : l'équipe du bloc opératoire du CHU de Rouen nous invite de réfléchir à des démarches artistiques qui pourraient répondre à un besoin constaté au sein de leur bloc opératoire. Répondre à ce besoin implique travailler dans des conditions bien spécifiques en termes d'hygiène, de gestion du temps et de l'espace, de prise en considération de l'état de santé et de l'état psychologique des personnes auxquels notre travail sera adressé. Nous chercherons à voir ces conditions comme des outils plutôt que des contraintes.
3. La difficulté qui semble exister quand il s'agit de penser art contemporain dans le contexte Afrique. En dialogue avec des acteurs invités (d'Afrique du Sud, à l'occurrence) élaborer une démarche pertinente d'une situation à l'autre.

Méthodes

démarches individuelles ou collectives nées de situations écologiques et socio-politiques, que nous appréhenderons en tant que "microclimats"

Compétences à développer

- Capacité à collaborer au sein d'une équipe
- Capacité à mobiliser des ressources et des techniques en vue de réalisations complexes
- Capacité à mettre en perspective la recherche plastiques dans une démarche d'investigation

Évaluation

Qualité des recherches, inventivité dans les méthodologies expérimentées.

MODULE

- **Enseignant** : Jean-Paul Berrenger
- **Code** : RA3MT08
- **Type d'activité** : optionnel
- **Nombre d'heures hebdomadaires** : 2
- **Travail de l'étudiant** : 50 heures/25 heures
- **Semestre** : 5 et 6
- **Crédits S5** : 2
- **Crédits S6** : 1

Méthodes

Projets sur sites extérieurs.

Objectifs

Expérimenter la création sonore comme pratique collective, à la croisée de la musique, de la performance, des arts visuels et de l'espace public. Développer une attention à l'écoute, à l'improvisation, au corps et aux relations entre son, espace et environnement. Construire un langage commun à partir de voix, d'instruments, d'objets sonores, de matériaux détournés et de dispositifs électroniques. Interroger les formes de présence, de coopération et d'action collective au sein d'un atelier de recherche artistique. Favoriser une pratique ouverte, sans prérequis musical, où l'expérience, l'expérimentation et la réflexion critique priment sur la maîtrise technique

Contenu

MODULE est un atelier de recherche et de création destiné aux étudiant-es du second cycle de l'ésadhar. Pensé comme un laboratoire de pratiques collectives, il explore les relations entre son, corps, espace et création contemporaine à travers la mise en place d'une fanfare/chorale. Ouvert à toutes et tous, sans prérequis musical, l'atelier fait de l'écoute, de l'improvisation et de l'attention partagée les fondements d'une pratique commune. La musique y est envisagée comme un matériau de création, un langage plastique et un outil de recherche. Le travail articule expérimentation sonore, composition collective, performance et réflexion critique. Voix, instruments, objets sonores, matériaux détournés et dispositifs électroniques composent un répertoire en constante évolution. Chants, partitions graphiques, improvisations et interventions dans l'espace public participent à l'élaboration d'un langage commun, ouvert à des influences multiples.

Une attention particulière est portée aux relations entre le son et l'espace : déplacement, occupation des lieux, résonance, architecture et environnement. Chaque intervention est conçue comme une expérience sonore, plastique et collective, prolongée par des temps de lecture, d'écoute et de discussion. Les écoles d'art ont souvent été des lieux d'émergence de pratiques musicales expérimentales, à la croisée de la performance, du théâtre, de la poésie et des arts visuels. Les fanfares étudiantes y occupent une place singulière, héritière de traditions populaires, carnavalesques et contestataires, où se mêlent invention, liberté et sociabilité. Relancer aujourd'hui une fanfare/chorale au sein d'une école d'art ne consiste pas à renouer avec une tradition, mais à en déplacer les usages. Il s'agit d'inventer un espace où les hiérarchies entre disciplines, techniques et savoir-faire s'effacent au profit de l'expérience, de la coopération et de la recherche.

MODULE est moins un ensemble musical qu'un dispositif de création collective. La fanfare/chorale devient un outil d'expérimentation artistique permettant d'explorer les formes de présence, de relation et d'action. Une manière d'occuper l'espace autrement.

Compétences à développer

- Expérimenter des formes de composition collective, d'improvisation et de performance.
- Développer une écoute active et une attention aux dynamiques de groupe.
- Articuler pratique artistique, recherche critique et documentation du processus de création.
- Travailler en coopération et contribuer à l'élaboration d'un langage commun.

Évaluation

L'évaluation porte sur l'implication régulière dans l'atelier, la participation aux recherches collectives, la capacité à expérimenter, à écouter et à coopérer au sein du groupe. Elle prend en compte la qualité de l'engagement dans les propositions sonores et performatives, l'attention portée aux autres, à l'espace et aux situations de travail.

Seront également évaluées la capacité à formuler une réflexion critique sur les formes produites, à documenter les étapes de recherche, à faire évoluer une proposition personnelle ou collective, ainsi qu'à participer aux temps de restitution, de discussion et de mise en commun.

OPEX

- **Enseignant** : Jean-Paul Berrenger
- **Code** : RA3MT09
- **Type d'activité** : optionnel
- **Nombre d'heures hebdomadaires** : 2
- **Travail de l'étudiant** : 50 heures / 25 heures
- **Semestre** : 5 et 6
- **Crédits S5** : 2
- **Crédits S6** : 1

Méthodes

Projets sur sites extérieurs.

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, zones portuaires, quartiers en reconstruction, etc.

Contenu

Après repérage et étude du site, chaque étudiant va élaborer un dossier ou maquette avant de réaliser un travail qui tienne compte du contexte du site choisi (contexte historique, géographique, social, ...). Il se trouvera ainsi confronté à la question des contraintes du lieu, du projet, de la communication, de la médiation et de la post-production. Le module s'articule ensuite par le suivi des projets et leurs réalisations. Puis par la spatialisation et installation des travaux sur site.

La dernière étape étant la fabrication de documents annexes à l'exposition : cartons d'invitation, affiches, textes, notices, annonce mail, etc.

Compétences à développer

- Réaliser des supports de présentation de son propre travail (portfolio etc)
- Autonomie de la mise en œuvre de projets
- Pratique active de l'exposition

Évaluation

Contrôle continu, note en fonction de la qualité du rendu des projets, des travaux, de la médiation et de la post-production.

PEINTURE BRICOLAGE

- **Enseignant** : Edouard Prulhière
- **Code** : RA3MT10
- **Type d'activité** : optionnel
- **Nombre d'heures quinzomadaires** : 3
- **Travail de l'étudiant** : 100 heures / 50 heures
- **Semestre** : 5 et 6
- **Crédits S5** : 4
- **Crédits S6** : 2

Objectif

Mettre en place des techniques inventées au fur et à mesure des processus et des approches.

Contenu

En vieux Français (16e siècle) « bricoler » s'applique aux objets atteints d'un mouvement imprévu, ou incident. Une balle qui ricoche, zigzague ou un faux rebond « bricole ». Puis sont venus les sens actuels du terme : Littéral, de « se livrer à des travaux manuels » et par extension d'« installer quelque chose en amateur et avec ingéniosité », puis, figuré, de bidouiller, d'arranger quelque chose, voire de trafiquer. L'accident pictural permet de révéler ce qui n'était pas présent à l'origine. Partout autour de nous, les images sont déjà là, à portée de la main. D'une certaine façon, elles libèrent le peintre d'avoir à peindre le réel et permet ainsi d'établir une autre relation avec celui-ci.

Méthode

Établir une capacité à créer des façons d'appréhender la peinture autrement qu'avec une toile et un châssis. Comment peindre autrement.

Compétences à développer

- Développe et affirme l'articulation entre sens et plasticité
- Développe un savoir-faire spécifique lié à sa pratique personnelle
- Situe la production artistique dans un champ de références

Évaluation

L'évaluation se fera à partir d'un travail basé sur la régularité et sur la présence et plus particulièrement, sur l'observation d'une capacité à inventer des possibilités pour son travail.

PEINTURE ET NOUVELLES IMAGES

- **Enseignant :** Miguel-Angel Molina
- **Code :** RA3MT11
- **Type d'activité :** optionnel
- **Nombre d'heures hebdomadaires :** 2
- **Travail de l'étudiant :** 50 heures
- **Semestre :** 5 et 6
- **Crédits S5 :** 2
- **Crédits S6 :** 1

Objectifs:

Élaboration d'un axe de recherche au tour des différentes interactions entre la pratique de la peinture et les nouvelles images. Il y va de la prise de conscience critique des enjeux multiples entre nos écrans et son économie du regard et la construction d'une peinture propre à chacun.

Contenu

A travers de discussions en groupe et individuelles, des exemples ainsi que des textes et des mises en espace, ce module se veut un lieux d'expérimentation et d'échange des informations sur la manière dont les nouvelles images agissent sur la pratique de la peinture.

Construction d'une théorie du regard adaptée au travail individuel.

Méthodes

Atelier, RDV individuel et réunions d'échanges.

Compétence

Capable de convier des champs théoriques hétérogènes pour alimenter sa propre pratique,

Capacité à porter un jugement argumenté sur son travail et celui de ses pairs,

Capacité à collaborer au sein d'une équipe de recherche.

Évaluation

Rendu des travaux semestriels.

PEINTURE MURALE

- **Enseignant :** Édouard Prulhière
- **Code :** RA3MT12
- **Type d'activité :** optionnel
- **Nombre d'heures quinzomadaires :** 4 h
- **Travail de l'étudiant :** 100 heures / 50 heures
- **Semestre :** 5 et 6
- **Crédits S5 :** 4
- **Crédits S6 :** 2

Objectifs

Il s'agira de penser la présentation orale l'articuler en fonction de la nature plastique du travail, du sujet, des contraintes liées à l'espace et le support par la mise en place de projets de peintures murales en lien avec les appels d'offres des 1%.

Contenu

Cette approche pédagogique se définit au-delà du cadre et de l'espace de l'objet tableau. Elle prend en compte les multiples propositions de la peinture contemporaine pour adresser le plus précisément possible les multiples articulations de ce médium vers l'architecture et le support fixe qu'est un mur.

Méthodes

Comment amener un projet de peinture murale qui répond à une demande spécifique, comment développer et présenter un tel projet
Différentes possibilités seront questionnées.

Compétences à développer

- Autonomie de la mise en œuvre de projets
- Expérimenter des situations d'exposition de son propre travail
- Situer la production artistique dans un champ de références

Évaluation

Hebdomadaire et semestrielle.

PHOTOGRAPHIE

- **Enseignant :** Lionel Bayol Thémines
- **Code :** RA3MT13
- **Type d'activité :** Module optionnel
- **Nombre d'heures hebdomadaires :** 3
- **Travail de l'étudiant :** 100 heures / 50 heures
- **Semestre :** 5 et 6
- **Crédits S5 :** 4
- **Crédits S6 :** 2

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.

Méthodes

Échanges et suivis de projet (collectif et individualisé)

Évaluation

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

MISE EN FORME ÉDITION

- **Enseignantes** : Anne Leméteil
- **Type d'activité** : facultative
- **Nombre d'heures hebdomadaires** : 3
- **Semestre** : 5 et 6

Objectifs

Réalisation de la mise en forme éditoriale de l'objet de pensée (DNA) et du mémoire (DNSEP) ainsi que l'accompagnement des étudiants.tes pour toute autre demande concernant la présentation de leur travail sous forme de livre, carnet, étui, boîte, porte folio, etc.

Contenu

Pratique personnelle encadrée. Réflexion sur la conception d'une forme/d'un objet éditorial conciliant le fond et la forme. Si toute forme est envisageable : livre, porte folio, boîte, fanzine... quelques éclairages sur les différentes structures, leurs avantages ou leurs contraintes, sont importants à avoir afin de faire un choix approprié et cohérent.

Méthodes

Accompagnement dans la recherche de la mise en forme éditoriale.

THÉORIE CLUB

- **Enseignant** : Virginie Bobin
- **Type d'activité** : facultative
- **Nombre d'heures hebdomadaires** : 2
- **Semestre** : 5 et 6

Objectifs

Désacraliser la lecture ; fabriquer un espace de discussion, d'écoute et d'attention aux autres ; expérimenter un autre rapport au savoir ; chercher dans la théorie ce qui résonne avec nos expériences, nos formes de vie, de création et d'engagement.

Contenu

À travers la méthode de l'arpentage*, ce club de lecture sera l'occasion d'aborder ensemble des livres d'auteur·ices contemporain·es croisant théorie critique, études culturelles et approches féministes. Le choix des livres sera précisé à la rentrée.

*L'arpentage est une méthode de lecture collective consistant à se répartir physiquement les pages d'un livre en autant d'extraits que de participant·es. Chacun·e lit son extrait avant de partager ses impressions en groupe. « Cette méthode vise à permettre à un groupe de s'approprier de façon critique des savoirs complexes. C'est un outil de co-construction de savoirs, qui part de l'ouvrage, mais encourage à s'en détacher. » (A. Ruffin)

Méthodes

Lectures actives et discussions

Compétences à développer

- Capacité à présenter et analyser des enjeux théoriques de l'art,
- Développe et affirme l'articulation entre sens et plasticité,
- Développer un sens critique

Évaluation

Participation actives aux séances.

UN POSSIBLE D'IMAGE

- **Enseignant :** Jason Karaïndros
- **Type d'activité :** facilitative
- **Nombre d'heures :** 2
- **Semestre :** 5 et 6

Objectifs et Contenu

Comment faire image aujourd'hui ? Comment arriver à prendre son temps, pour regarder réellement, écouter attentivement, réfléchir profondément et essayer de traduire, de métamorphoser et de poétiser ce monde ?

Les jeunes créatrices et créateurs aujourd'hui évoluent dans un monde où le capitalisme féroce a tout imprégné, où les ravages écologiques rendent le futur incertain et où les guerres font de nouveau rage. Elles et ils baignent en même temps dans un gigantesque brouillon d'informations, d'images, de sons, d'ondes et de flux, dans une sorte de brouhaha général, spectaculaire et cacophonique où le sens peine à émerger. Les questions qu'elles/ils se posent nous interpellent et nous concernent.

Mais, elles et ils savent déjà que « Toute image est une maison hantée, (et que) toute maison est hantée par les images » comme dit Jean-Christophe Bailly. Dans le cadre de ce module proposé par Jason Karaïndros, les étudiant-es proposent, sont accompagné.es et réalisent des travaux très divers, vidéos, photographies, peintures, sculptures, dessins, installations, performances... qui soulèvent ces questions. Les travaux aboutis sont présentés au 2me semestre à l'occasion d'une exposition d'un grand Week end, dans un lieu d'expositions à Paris,.

Méthodes

Maïeutique

Compétences à développer

- Capacité à présenter et analyser des enjeux théoriques de l'art,
- Développe et affirme l'articulation entre sens et plasticité,
- Développer un sens critique

Évaluation

Participation actives aux séances.

Pôle histoire, théorie des arts, langue étrangère

Semestre 5 → 8 crédits

Semestre 6 → 5 crédits

ATELIER DE LANGUE

“Active English”

→ **Enseignante** : Katja Gentric

→ **Code** : RA3HA01

→ **Type d'activité** : obligatoire

→ **Nombre d'heures hebdomadaires** : 1h30

→ **Travail de l'étudiant** : 50heures / 25 heures

→ **Semestre** : 5 et 6

→ **Crédits S5** : 2

→ **Crédits S6** : 1

Objectifs

Savoir communiquer en anglais sera indispensable pour l'artiste professionnel-le. Au-delà de la grammaire ou d'une connaissance du vocabulaire, toute langue est bien plus qu'un système de signes. Nous nous intéresserons à tous les aspects de l'utilisation d'une langue et nous envisagerons la parole écrite ou orale et également l'écoute comme pratique artistique

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 et à travers les questions qui préoccupent les sociétés du début du XXIe siècle. Après un semestre consacré à la notion de l'écoute, notre attention particulière portera sur l'expression orale libre et la parole dans l'espace public. Il s'agit d'une approche par projet créatif et par recherche individuelle. Le cursus prévoit également un workshop professionnalisant de rédaction de textes en anglais (CV, lettre de motivation, argumentaire et artist's statement)

Méthodes

Cours, ateliers individuels et travail dirigé.

Compétences à développer

- Développe et affirme l'articulation entre sens et plasticité
- Affine sa pratique d'une langue étrangère par la lecture de documents,
- des films, etc.

Évaluation

Ecrite, orale et participation en cours.

HISTOIRE DE L'ART

Partager le regard : méthodes d'analyse et transmission critique

- **Enseignante** : Corinne Laouès
- **Code** : RA3HA02
- **Type d'activité** : obligatoire
- **Nombre d'heures hebdomadaires** : 2
- **Travail de l'étudiant** : 75 heures / 50 heures
- **Semestre** : 5 et 6
- **Crédits S5** : 3
- **Crédits S6** : 2

Objectifs

Ce cours ambitionne d'expérimenter des méthodes permettant d'accompagner le passage de la perception sensible de l'œuvre (l'œil) à sa mise en récit publique, à travers trois axes. Le premier analyse comment la recherche, l'histoire de l'art et le film documentaire traduisent et contextualisent les pratiques artistiques. Le deuxième explore les formes de la transmission pour comprendre comment les acteurs de l'art partagent le savoir, du cours magistral classique à la médiation par le jeu. Le troisième s'appuie sur la rencontre directe avec les œuvres pour décoder sur le terrain les choix d'exposition, les dispositifs institutionnels et la mise en espace de l'art.

Contenu

Il s'articule ateliers pratiques, sessions théoriques et expériences de terrain. En atelier, les étudiants s'exercent à la recherche documentaire, à l'analyse d'images et à la rédaction de textes critiques ou de cartels développés. La prise de parole se déploie à travers des exercices d'éloquence, des discussions collectives et des partages d'idées ou de jugements. Des exposés et des cours thématiques sont animés à tour de rôle par l'enseignant, les étudiants de 3e année et ceux du second cycle, enrichis par la création de dispositifs ludiques et le visionnement de documentaires. Enfin, des visites d'expositions et de collections permanentes permettent de pratiquer des formes libres de notation sur le terrain (dessin, photographie, relevé scénographique, captation sonore).

Méthodes

Séminaire, travaux dirigés.

Compétences à développer

- Être capable de transcrire ce que l'on voit, perçoit, par l'écrit ou la parole.
- Savoir mobiliser les outils de l'histoire de l'art pour contextualiser, expliciter et défendre ses travaux.
- Savoir structurer sa pensée en public pour développer son aisance oratoire.

Évaluation

L'évaluation donne lieu à une seule note globale par semestre, délivrée sous forme de contrôle continu. Elle sanctionne l'implication de l'étudiant à travers ses productions écrites (analyses, cartels), ses interventions orales (exposés, débats), le projet de création de jeu, ainsi que la restitution de ses relevés de terrain.

OBJET DE PENSÉE

- **Enseignantes** : Dominique de Beir
- **Code** : RA3HA03
- **Type d'activité** : obligatoire
- **Nombre d'heures hebdomadaires** : 3
- **Travail de l'étudiant** : 75 heures / 50 heures
- **Semestre** : 5 et 6
- **Crédits S5** : 3
- **Crédits S6** : 2

Objectifs

L'objet de pensée 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.

L'objet de pensée 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.

Contenu

L'étudiant est incité à documenter le processus de son propre travail.

L'enrichissement des cahiers de recherche et du 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 dans sa gestation plus encore que dans sa finalisation.

Méthodes

Cours en bibliothèque autour des formes éditoriales et écrits d'artistes, entretiens individuels accompagnant la rédaction.

Compétences à développer

- Acquérir une méthodologie de travail (prise de notes, recherches bibliographiques, lecture, synthèse)
- Comprendre le vocabulaire lié à la pratique artistique
- Développer une curiosité intellectuelle, artistique, conceptuelle

Évaluation

Contrôle continu, sous forme de rendus réguliers d'écrits, puis de maquettes.

L'étape finale reste la réalisation d'une forme éditoriale de qualité.

Pôle recherche et expérimentations personnelles

Semestre 5 → 6 crédits
Semestre 6 → 4 crédits

CONTEXTUALISATION

- **Enseignant.e.s :** E. Helluin
- **Code :** RA3PR01
- **Type d'activité :** obligatoire
- **Nombre d'heures hebdomadaires :** 4
- **Travail de l'étudiant :** 50 heures / 50 heures
- **Semestre :** 5 et 6
- **Crédits S5 :** 2
- **Crédits S6 :** 2

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. 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.

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.

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.

Compétences à développer

- Être capable de confronter et de nuancer son jugement dans un dialogue avec différents interlocuteurs
- Expérimenter des situations d'exposition de son propre travail
- Capacité à problématiser la démarche

Évaluation

Continue, présence aux rencontres collectives, participation vivante et critique pertinente. Présentation de la recherche motivée et approfondie.

ENTRETIENS ET ÉVALUATION DE LA RECHERCHE PERSONNELLE

- **Enseignants** : Selon le choix de l'étudiant
- **Code** : RA3PR02
- **Type d'activité** : obligatoire
- **Travail de l'étudiant** : 75 heures / 50 heures
- **Semestre** : 5 et 6
- **Crédits S5** : 3
- **Crédits S6** : 2

Objetifs

Présentation orale et visuelle de ses travaux. Échanges avec les enseignant-es pour diversifier les approches et les points de vue.

Contenu

Un duo d'enseignant-es accompagne par des entretiens et des rencontres l'étudiant-e dans son travail personnel ses expérimentations, ses recherches personnelles et le développement de ses propositions artistiques.

Méthodes

Entretiens.

Compétences à développer

- Être capable de confronter et de nuancer son jugement dans un dialogue avec différents interlocuteurs
- Expérimenter des situations d'exposition de son propre travail
- Autonomie de la mise en œuvre de projets

Évaluation

4 entretiens minimum par semestre.

WORKSHOP 1 ET WORKSHOP 2

- **Enseignants** : selon le workshop choisi
- **Code** : RA3PR03
- **Type d'activité** : obligatoire
- **Semestre** : 5
- **Crédit S5** : 1

Deux semaine de workshops au début de semestre 5.

Compétences à développer

- Développe des savoir-faire dans des domaines connexes à la pratique personnelle.
- Mobilise des ressources et des techniques en vue de réalisations complexes

Pôle Stage

Semestre 6 → 2 crédits

STAGE

- **Enseignant :** le coordinateur
- **Code :** RA3ST01
- **Type d'activité :** obligatoire
- **Travail de l'étudiant :** 2 semaines minimum sur les deux semestres
- **Semestre :** 6
- **Crédits :** 2

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.

Méthodes

Activité développée dans une structure professionnelle par le biais d'une convention.

Compétences à développer

— Mise en situation professionnelle

Évaluation

Contenu du rapport de stage.

BILAN S5

- **Enseignants** : équipe restreinte incluant le coordinateur
- **Code** : RA3DI01
- **Type d'activité** : obligatoire
- **Semestre** : 5
- **Crédits** : 2

Objectifs

Évaluer l'ensemble des travaux réalisés par l'étudiant durant le semestre.
Inviter l'étudiant à « penser » son mode d'accrochage.

Contenu

Au cours du bilan de semestre 5, l'étudiant doit présenter ses 3 signatures et faire état de ses recherches personnelles par l'accrochage des travaux réalisés dans le semestre. Présentation orale et visuelle de ces travaux. Échanges avec les enseignants.

Méthodes

Présentation des travaux réalisés.

Compétences à développer

- Savoir réaliser des supports de présentation de son propre travail
- Capacité à situer des références dans un contexte
- Capacité à problématiser la démarche

Évaluation

Elle se fait sur la qualité des réalisations, la cohérence du discours, la pertinence des références et l'engagement de la démarche personnelle.

PRÉ ACCROCHAGE S6

- **Enseignants** : équipe restreinte incluant le coordinateur
- **Code** : RA3DI02
- **Type d'activité** : obligatoire
- **Semestre** : 6
- **Crédits** : 2

Objectifs

Évaluer l'ensemble des travaux réalisés par l'étudiant durant le semestre.
Inviter l'étudiant à « penser » son accrochage de diplôme.

Contenu

Accrochage des travaux réalisés dans le semestre. Présentation orale et visuelle de ces travaux. Échanges avec les enseignants.

Méthodes

Présentation des travaux réalisés.

Évaluation

Elle se fait sur la qualité des réalisations, la cohérence du discours, la pertinence des références et l'engagement de la démarche personnelle.

Épreuve de diplôme DNA

- **Semestre** : 6
- **Crédits** : 15, délivrés par le jury du DNA
- **Code** : RA3DI03

CYCLE 2

L'objectif du second cycle intitulé « phase projet », est d'accompagner l'étudiant dans le développement de ses recherches afin qu'il développe un travail de création dense, innovant et parfaitement personnel. L'intensification de sa recherche en art doit s'inscrire dans le monde de la création contemporaine. Pour ce faire, l'étudiant doit optimiser les compétences techniques et théoriques acquises durant le premier cycle et acquérir les compétences complémentaires nécessaires à sa démarche, notamment par le biais des programmes de mobilité (Erasmus-Socrates) et des stages extérieurs — en relation étroite avec les enjeux de son projet artistique.

Année 4

→ **Coordinatrice : Virginie Bobin**

La quatrième année est l'année où l'étudiant peut commencer à préparer la période qui suivra sa sortie de l'école et sa future inscription professionnelle. Durant la quatrième année les entretiens personnels avec les enseignants connaissent une importance accrue et déterminante. L'obtention de 228 crédits est requise pour le passage en semestre 9. En dessous de 240 crédits, les crédits manquants doivent obligatoirement être rattrapés au cours de la cinquième année.

PÔLE PROJET PLASTIQUE. PROSPECTIVE, MÉTHODOLOGIE, PRODUCTION

Semestre 7 → 20 crédits

Semestre 8 → 20 crédits

MODULES OBLIGATOIRES

- Bilan
- Contextualisation
- Entretiens individuels, recherches personnelles
- Professionnalisation : constituer des dossiers
- Professionnalisation : présence web et autre environnement social
- Stage
- Workshop 1 et workshop 2

MODULES OPTIONNELS

L'étudiant doit choisir un module optionnel

- En rachâchant
- Microclimats
- Module
- Opex
- Peinture et nouvelles images
- Peinture mural
- Table de recherche
- Un possible d'image

MODULE FACULTATIF

- Mise en formes éditoriale
- Théorie Club
- Vidéo

PÔLE INITIATION À LA RECHERCHE. SUIVI DU MÉMOIRE, PHILOSOPHIE, HISTOIRE DES ARTS

Semestre 7 → 9 crédits

Semestre 8 → 9 crédits

MODULE OBLIGATOIRES

- Formes de l'engagement
- Recherche Susan

MODULES OPTIONNELS

L'étudiant doit choisir un arc recherche

- ARC art et pratique sociale
- ARC composite
- ARC de l'objet au dispositif
- ARC recherche photographique et intelligence artificielle

PÔLE LANGUE ÉTRANGÈRE

Semestre 7 → 1 crédit

Semestre 8 → 1 crédit

- Atelier de langue

Pôle projet plastique. Prospective, méthodologie, production

Semestre 7 → 20 crédits

Semestre 8 → 20 crédits

MODULES OBLIGATOIRES

BILAN

→ **Enseignants** : équipe restreinte incluant le coordinateur

→ **Code** : RA4PP01

→ **Type d'activité** : obligatoire

→ **Semestre** : 7 et 8

→ **Crédits S7** : 3

→ **Crédits S8** : 3

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.

Méthodes

Présentation des travaux réalisés.

Compétences à développer

- Mettre en œuvre une problématique en vue d'un projet artistique spécifique
- Maîtrise dans l'articulation des notions et des concepts relatifs à sa production artistique
- Communiquer les enjeux du projet et de son travail

Évaluation

Qualité des réalisations. Cohérence du discours. Pertinence des références. Engagement de la démarche personnelle.

CONTEXTUALISATION

- **Enseignant-es** : équipe restreinte incluant le coordinateur
- **Code** : RA4PP02
- **Type d'activité** : Module obligatoire
- **Nombre d'heures hebdomadaires** : 4
- **Travail de l'étudiant** : 75 heures /semestre
- **Semestre** : 7 et 8
- **Crédits S7** : 3
- **Crédits S8** : 3

Objectifs et Contenu

Poursuivre la pratique amorcée en 3e de la confrontation des travaux de recherche de façon collective dans un échange critique vivant. Accrochage et verbalisation ; La contextualisation est un rendez-vous régulier pris avec l'ensemble des étudiants de 4e année pour leur permettre de présenter leur PROJETS PERSONNELS dans les conditions proches de celles du diplôme. Accrochage du travail en cours de projet, avec la nécessité de sortir de l'atelier où les étudiants travaillent habituellement afin de mettre à distance leur pièces et proposer aux regards des autres étudiants et aux enseignants, l'avancée de leur projet tant sur le plan conceptuel que plastique.

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.

Compétences à développer

- Mettre en œuvre une problématique en vue d'un projet artistique spécifique
- Acquérir la maîtrise de l'articulation des notions et des concepts relatifs à sa production artistique
- Communiquer les enjeux du projet et de son travail

Évaluation

Continue, présence aux rencontres collectives, participation vivante et critique pertinente. Présentation de la recherche motivée et approfondie.

ENTRETIENS INDIVIDUELS et RECHERCHES PERSONNELLES

- **Enseignants** : tous les enseignants de l'ésadhar
- **Code** : RA4PP03
- **Type d'activité** : obligatoire
- **Travail de l'étudiant** : 150 /semestre
- **Semestre** : 7 et 8
- **Crédits S7** : 6
- **Crédits S8** : 6

Objectifs et Contenu

L'objectif global étant d'accompagner l'étudiant d'une pratique guidée vers une pratique indépendante et réfléchie, le menant à l'autonomie dans son travail artistique, la 4e année constitue la mise en place du projet de fin d'étude. Des rencontres personnelles avec des enseignants que l'étudiant choisit, constituent un espace privilégié d'échange, de réflexion et de critique constructive, lui permettant de confronter ses recherches personnelles à différents regards et d'affiner progressivement sa démarche. Le rôle de ces enseignants tuteurs n'est pas de diriger le travail, mais d'éclairer, de questionner et de soutenir le développement d'une autonomie artistique et méthodologique.

Méthodes

L'étudiant choisit trois enseignants tuteurs qui par le biais d'entretiens individuels accompagnent et soutiennent l'évolution de son travail personnel, lui permettant de confronter ses recherches à leurs différents regards pour affiner progressivement sa démarche.

Compétences à développer

- Mettre en œuvre une problématique en vue d'un projet artistique spécifique
- Mobiliser les ressources techniques et technologiques
- Mener une recherche exigeante articulant sens et production plastique singulière

Évaluation

Semestrielle par les trois enseignants, régularité et assiduité des rencontres.

PROFESSIONNALISATION : CONSTITUER DES DOSSIERS

- **Enseignant** : Patrick Galais
- **Code** : RA4PP04
- **Type d'activité** : obligatoire
- **Nombre d'heures quinzaine** : 2
- **Travail de l'étudiant** : 50 heures / semestre
- **Semestre** : 7 et 8
- **Crédits S7** : 2
- **Crédits S8** : 2

Objectif

Apprendre à faire des dossiers qui répondent aux différents besoins de présentation du travail d'un artiste. Répondre aux appels à projet, à concours, aux appel à candidatures de bourses, etc.

Méthode

Travaux dirigés et atelier.

Compétences à développer

- Professionnalisme dans la documentation et la présentation de son travail
- Communiquer les enjeux du projet et de son travail
- Autonomie et responsabilité

Évaluation

Sur participation et réalisation.

PROFESSIONNALISATION : PRÉSENCE WEB ET AUTRE ENVIRONNEMENT SOCIAL

- **Enseignant** : Freid Lachnowicz
- **Code** : RA4PP05
- **Type d'activité** : obligatoire
- **Nombre d'heures hebdomadaires** : 3
- **Travail de l'étudiant** : 50 heures / semestre
- **Semestre** : 7 et 8
- **Crédits S7** : 2
- **Crédits S8** : 2

Objectifs

Ces options sont une introduction et une préparation didactique à la vie professionnelle. Ils s'articulent en deux temps sur les deux semestres de la 4e année, pour apporter un panel d'outil utilisable par l'étudiant.e dès la fin de son cursus et faciliter son intégration dans la vie professionnelle.

Contenu

Savoir présenter son travail, pouvoir répondre aux différentes sollicitations institutionnelles Documenter son travail pour le rendre parlant, savoir utiliser et traiter sa documentation.

Apprendre à orienter sa présentation selon la finalité du dossier.

Utiliser et gérer une présence Internet efficiente parmi les offres existantes.

Méthodes

Travaux dirigés et atelier.

Compétences à développer

- Professionnalisme dans la documentation et la présentation de son travail
- Communiquer les enjeux du projet et de son travail
- Autonomie et responsabilité

Évaluation

Sur participation et réalisation.

STAGE

- **Enseignant :** le coordinateur
- **Code :** RA4PP06
- **Type d'activité :** obligatoire
- **Travail de l'étudiant :** 1 mois minimum sur les deux semestres
- **Semestre :** 8
- **Crédits :** 2

Méthodes

Activité développée dans une structure professionnelle par le biais d'une convention ésadhar / structure d'accueil. U.E. Stage.

Objectifs

Acquérir une expérience dans le milieu professionnel de la création, si possible en rapport avec les pratiques plastiques de l'étudiant. Contenu Stage d'au moins un mois dans une structure artistique, culturelle, auprès d'un artiste. Le stage se fera dans le cadre d'une convention entre l'école d'art et la structure d'accueil. L'étudiant devra réaliser un rapport de stage qu'il remettra à l'enseignant coordinateur de son année.

Compétences à développer

— Ouverture et expérimentation du monde professionnel

Évaluation

Contenu et forme du rapport de stage.

WORKSHOP 1 ET WORKSHOP 2

- **Enseignants :** selon le workshop choisi
- **Code :** RA4PP07
- **Type d'activité :** obligatoire
- **Semestre :** 7
- **Crédits S7 :** 1

Deux semaines de workshops au début du semestre 7.

MODULES OPTIONNELS

Un enseignement de ce groupe à choisir par semestre

EN RACHÂCHANT

- **Enseignante** : Béatrice Lussol
- **Code** : RA4PP08
- **Type d'activité** : optionnel
- **Nombre d'heures hebdomadaires** : 3h
- **Travail de l'étudiant** : 75 heures / semestre
- **Semestre** : 7 et 8
- **Crédits S7** : 3
- **Crédits S8** : 3

Objectifs

Lire, écrire, décomplexer l'écriture.

Contenu

Mauvaises langues, s'adresse aux étudiant-e-s de toutes langues, dyslexiques, tordues, limpides, entortillées, plagiées ou traduites, amoureux-e-s des livres ou de littérature ou le contraire, amateur-e-s de boîtes à livres, de lettrines, de libelles, de voix, de ruminations, ayant envie d'écrire ou d'essayer. A propos des pratiques croisées de lecture et d'écriture, nous mettrons en commun nos questionnements en passant par l'expérimentation de l'écrit, orientée par des propositions données à chaque fin de séance.

Méthodes

Échanges à propos des textes produits.

Compétences à développer

- Capacité à problématiser la démarche
- Capacité à porter un jugement argumenté sur son travail et celui de ses pairs
- Capacité à repérer et à dépasser des stéréotypes

Évaluation

Qualité de la participation et des réalisations.

MICROCLIMATS

- **Enseignant** : Katja Gentric
- **Code** : RA4PP09
- **Type d'activité** : optionnel
- **Nombre d'heures hebdomadaires** : 2h
- **Travail de l'étudiant** : 75 heures / semestre
- **Semestre** : 7 et 8
- **Crédits S7** : 3
- **Crédits S8** : 3

Objectifs

aborder ce monde par ses manifestations sensibles

Contenu

La spécificité du format "micro" oblige de le présenter sous forme de liste d'exemples :

1. les conditions microclimatiques et biopolitiques de GrandMare, une lisière entre forêt et parc HLM
2. le milieu médical : l'équipe du bloc opératoire du CHU de Rouen nous invite de réfléchir à des démarches artistiques qui pourraient répondre à un besoin constaté au sein de leur bloc opératoire. Répondre à ce besoin implique travailler dans des conditions bien spécifiques en termes d'hygiène, de gestion du temps et de l'espace, de prise en considération de l'état de santé et de l'état psychologique des personnes auxquels notre travail sera adressé. Nous chercherons à voir ces conditions comme des outils plutôt que des contraintes.
3. La difficulté qui semble exister quand il s'agit de penser art contemporain dans le contexte Afrique. En dialogue avec des acteurs invités (d'Afrique du Sud, à l'occurrence) élaborer une démarche pertinente d'une situation à l'autre.

Méthodes

démarches individuelles ou collectives nées de situations écologiques et socio-politiques, que nous appréhenderons en tant que "microclimats"

Compétences à développer

- Capacité à collaborer au sein d'une équipe
- Capacité à mobiliser des ressources et des techniques en vue de réalisations complexes
- Capacité à mettre en perspective la recherche plastiques dans une démarche d'investigation

Évaluation

Qualité des recherches, inventivité dans les méthodologies expérimentées

MODULE

- **Enseignant** : Jean-Paul Berrenger
- **Code** : RA4PP10
- **Type d'activité** : optionnel
- **Nombre d'heures hebdomadaires** : 2
- **Travail de l'étudiant** : 75 heures/25 heures
- **Semestre** : 7 et 8
- **Crédits S7** : 3
- **Crédits S8** : 3

Méthodes

Projets sur sites extérieurs.

Objectifs

Expérimenter la création sonore comme pratique collective, à la croisée de la musique, de la performance, des arts visuels et de l'espace public. Développer une attention à l'écoute, à l'improvisation, au corps et aux relations entre son, espace et environnement. Construire un langage commun à partir de voix, d'instruments, d'objets sonores, de matériaux détournés et de dispositifs électroniques. Interroger les formes de présence, de coopération et d'action collective au sein d'un atelier de recherche artistique. Favoriser une pratique ouverte, sans prérequis musical, où l'expérience, l'expérimentation et la réflexion critique priment sur la maîtrise technique

Contenu

MODULE est un atelier de recherche et de création destiné aux étudiant·es du second cycle de l'ésadhar. Pensé comme un laboratoire de pratiques collectives, il explore les relations entre son, corps, espace et création contemporaine à travers la mise en place d'une fanfare/chorale. Ouvert à toutes et tous, sans prérequis musical, l'atelier fait de l'écoute, de l'improvisation et de l'attention partagée les fondements d'une pratique commune. La musique y est envisagée comme un matériau de création, un langage plastique et un outil de recherche. Le travail articule expérimentation sonore, composition collective, performance et réflexion critique. Voix, instruments, objets sonores, matériaux détournés et dispositifs électroniques composent un répertoire en constante évolution. Chants, partitions graphiques, improvisations et interventions dans l'espace public participent à l'élaboration d'un langage commun, ouvert à des influences multiples. Une attention particulière est portée aux relations entre le son et l'espace : déplacement, occupation des lieux, résonance, architecture et environnement. Chaque intervention est conçue comme une expérience sonore, plastique et collective, prolongée par des temps de lecture, d'écoute et de discussion.

Les écoles d'art ont souvent été des lieux d'émergence de pratiques musicales expérimentales, à la croisée de la performance, du théâtre, de la poésie et des arts visuels. Les fanfares étudiantes y occupent une place singulière, héritière de traditions populaires, carnavalesques et contestataires, où se mêlent invention, liberté et sociabilité. Relancer aujourd'hui une fanfare/chorale au sein d'une école d'art ne consiste pas à renouer avec une tradition, mais à en déplacer les usages. Il s'agit d'inventer un espace où les hiérarchies entre disciplines, techniques et savoir-faire s'effacent au profit de l'expérience, de la coopération et de la recherche.

MODULE est moins un ensemble musical qu'un dispositif de création collective. La fanfare/chorale devient un outil d'expérimentation artistique permettant d'explorer les formes de présence, de relation et d'action. Une manière d'occuper l'espace autrement.

Compétences à développer

- Expérimenter des formes de composition collective, d'improvisation et de performance.
- Développer une écoute active et une attention aux dynamiques de groupe.
- Articuler pratique artistique, recherche critique et documentation du processus de création.
- Travailler en coopération et contribuer à l'élaboration d'un langage commun.

Évaluation

L'évaluation porte sur l'implication régulière dans l'atelier, la participation aux recherches collectives, la capacité à expérimenter, à écouter et à coopérer au sein du groupe. Elle prend en compte la qualité de l'engagement dans les propositions sonores et performatives, l'attention portée aux autres, à l'espace et aux situations de travail.

Seront également évaluées la capacité à formuler une réflexion critique sur les formes produites, à documenter les étapes de recherche, à faire évoluer une proposition personnelle ou collective, ainsi qu'à participer aux temps de restitution, de discussion et de mise en commun.

OPEX

- **Enseignant** : Jean-Paul Berrenger
- **Code** : RA5MR11
- **Type d'activité** : optionnel
- **Nombre d'heures hebdomadaires** : 2
- **Travail de l'étudiant** : 75 heures/ semestre
- **Semestre** : 7 et 8
- **Crédits S7** : 3
- **Crédits S8** : 3

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, zones 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, etc.). 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.

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.

Méthodes

Projets sur sites extérieurs.

Compétences à développer

- Savoir sélectionner et mobiliser des moyens spécifiques pour des productions abouties
- Mesurer l'impact des propositions et des productions relatives aux enjeux de la société, de l'art, de l'histoire
- Faire preuve d'une méthodologie de recherche et de création en vue de productions novatrices et singulières

Évaluation

Contrôle continu : En fonction de la qualité du rendu des projets, des travaux, de la médiation et de la post-production.

PEINTURE ET NOUVELLES IMAGES

- **Enseignant** : Miguel-Angel Molina
- **Code** : RA4PP12
- **Type d'activité** : optionnel
- **Nombre d'heures hebdomadaires** : 3h
- **Travail de l'étudiant** : 75 heures
- **Semestre** : 7 et 8
- **Crédits S7** : 3
- **Crédits S8** : 3

Objectifs

Élaboration d'un axe de recherche au tour des différentes interactions entre la pratique de la peinture et les nouvelles images. Il y va de la prise de conscience critique des enjeux multiples entre nos écrans et son économie du regard et la construction d'une peinture propre à chacun.

Contenu

A travers de discussions en groupe et individuelles, des exemples ainsi que des textes et des mises en espace, ce module se veut un lieux d'expérimentation et d'échange des informations sur la manière dont les nouvelles images agissent sur la pratique de la peinture.

Construction d'une théorie du regard adaptée au travail individuel.

Méthodes

Atelier, RDV individuel et réunions d'échanges.

Compétence

Capable de convier des champs théoriques hétérogènes pour alimenter sa propre pratique,

Capacité à porter un jugement argumenté sur son travail et celui de ses pairs,

Capacité à collaborer au sein d'une équipe de recherche.

Évaluation

Rendu des travaux semestriels.

PEINTURE MURALE

- **Enseignant** : Edouard Prulhière
- **Code** : RA4PP13
- **Type d'activité** : optionnel
- **Nombre d'heures quinzomadaire** : 4h (1 / 2 semaine)
- **Travail de l'étudiant** : 75 heures / semestre
- **Semestre** : 7 et 8
- **Crédits S7** : 3
- **Crédits S8** : 3

Objectifs

Il s'agira de penser la présentation orale l'articuler en fonction de la nature plastique du travail, du sujet, des contraintes liées à l'espace et le support par la mise en place de projets de peintures murales en lien avec les appels d'offres des 1%.

Contenu

Cette approche pédagogique se définit au-delà du cadre et de l'espace de l'objet tableau. Elle prend en compte les multiples propositions de la peinture contemporaine pour adresser le plus précisément possible les multiples articulations de ce médium vers l'architecture et le support fixe qu'est un mur.

Méthodes

Comment amener un projet de peinture murale qui répond à une demande spécifique, comment développer et présenter un tel projet
Différentes possibilités seront questionnées.

Compétences à développer

- Autonomie de la mise en œuvre de projets
- Expérimenter des situations d'exposition de son propre travail
- S'inscrire la production artistique dans un champ de références

Évaluation

Hebdomadaire et semestrielle.

TABLE DE RECHERCHE

- **Enseignante** : Sophie Dubosc
- **Code** : RA4PP14
- **Type d'activité** : optionnel
- **Nombre d'heures quinzomadaire** : 4
- **Travail de l'étudiant** : 75 heures/semestre
- **Semestre** : 7 et 8
- **Crédits S7** : 3
- **Crédits S8** : 3

Objectifs

Travail de visualisation de la recherche et de mise en relation de l'épars.

Contenu

Ce module propose de revisiter la « table de recherche » qui consiste à faire état à la fois d'un faisceau de références artistiques et théoriques et du cheminement de la recherche par des échantillons témoignant des pistes de travail en cours ou à venir. Nous envisagerons la table comme un espace-plan de travail, une surface composée d'images et de textes trouvés, produits ou reproduits, mais également d'éléments divers susceptibles de composer une carte visuelle de la recherche, des intuitions et de la pensée en construction. Thématique, cartographique, iconographique, chromatique, biographique, fictionnelle, subjective, ces tables seront constituées par rapprochement, superposition, agencement, association d'idées et de formes relevant du classement ou de la constellation - comme une sorte de collage avant le collage. A la différence de la table présentoir en usage lors des bilans et des diplômes, nous opterons pour la planéité, ce qui nécessitera de faire le relevé des citations et un choix parmi les œuvres des artistes convoqués, d'approfondir et de préciser chaque référence pour en faire résonner la singularité, le caractère discursif ou disruptif dans l'ensemble table. Une attention sera portée à la matérialité des supports ; aux qualités hétérogènes des images, textes ou fragments de réel ; à la rencontre entre l'original et la reproduction ; à la composition graphique. Comme outil, elle pourra accompagner et nourrir la conception du mémoire mais aussi s'autonomiser en une œuvre en soi.

Méthode

Présentation d'œuvres, discussion, production.

Compétences à développer

- Capacité de convier des champs théoriques hétérogènes pour alimenter sa propre pratique
- Mise en correspondance des enjeux soulevés par le travail plastique et théorique
- Approfondir le travail de la recherche

Évaluation

Présence, participation, qualité d'échange et production.

UN POSSIBLE D'IMAGE

- **Enseignant :** Jason Karaïndros
- **Code :** RA4PP15
- **Type d'activité :** optionnel
- **Nombre d'heures :** 4
- **Travail de l'étudiant :** 75 heures/semestre
- **Semestre :** 7 et 8
- **Crédits S7 :** 3
- **Crédits S8 :** 3

Objectifs et Contenu

Comment faire image aujourd'hui ? Comment arriver à prendre son temps, pour regarder réellement, écouter attentivement, réfléchir profondément et essayer de traduire, de métamorphoser et de poétiser ce monde ?

Les jeunes créatrices et créateurs aujourd'hui évoluent dans un monde où le capitalisme féroce a tout imprégné, où les ravages écologiques rendent le futur incertain et où les guerres font de nouveau rage. Elles et ils baignent en même temps dans un gigantesque brouillon d'informations, d'images, de sons, d'ondes et de flux, dans une sorte de brouhaha général, spectaculaire et cacophonique où le sens peine à émerger. Les questions qu'elles/ils se posent nous interpellent et nous concernent.

Mais, elles et ils savent déjà que « Toute image est une maison hantée, (et que) toute maison est hantée par les images » comme dit Jean-Christophe Bailly. Dans le cadre de ce module proposé par Jason Karaïndros, les étudiant-es proposent, sont accompagné.es et réalisent des travaux très divers, vidéos, photographies, peintures, sculptures, dessins, installations, performances... qui soulèvent ces questions. Les travaux aboutis sont présentés au 2e semestre à l'occasion d'une exposition d'un grand Week end, dans un lieu d'expositions à Paris.

Méthodes

Maïeutique

Compétences à développer

- Capacité à présenter et analyser des enjeux théoriques de l'art,
- Développe et affirme l'articulation entre sens et plasticité,
- Développer un sens critique

Évaluation

Participation actives aux séances.

MODULE FACULTATIF

MISE EN FORME ÉDITION

- **Enseignantes :** Anne Leméteil
- **Type d'activité :** facultative
- **Semestre :** 7 et 8

Objectifs

Réalisation de la mise en forme éditoriale de l'objet de pensée (DNA) et du mémoire (DNSEP) ainsi que l'accompagnement des étudiants.tes pour toute autre demande concernant la présentation de leur travail sous forme de livre, carnet, étui, boîte, porte folio, etc.

Contenu

Pratique personnelle encadrée. Réflexion sur la conception d'une forme/d'un objet éditorial conciliant le fond et la forme. Si toute forme est envisageable : livre, porte folio, boîte, fanzine... quelques éclairages sur les différentes structures, leurs avantages ou leurs contraintes, sont importants à avoir afin de faire un choix approprié et cohérent.

Méthodes

Accompagnement dans la recherche de la mise en forme éditoriale.

THÉORIE CLUB

- **Enseignant :** Virginie Bobin
- **Type d'activité :** facultatif
- **Semestre :** 7 et 8

Objectifs

Désacraliser la lecture ; fabriquer un espace de discussion, d'écoute et d'attention aux autres ; expérimenter un autre rapport au savoir ; chercher dans la théorie ce qui résonne avec nos expériences, nos formes de vie, de création et d'engagement.

Contenu

À travers la méthode de l'arpentage*, ce club de lecture sera l'occasion d'aborder ensemble des livres d'auteur·ices contemporain·es croisant théorie critique, études culturelles et approches féministes. Le choix des livres sera précisé à la rentrée.

*L'arpentage est une méthode de lecture collective consistant à se répartir physiquement les pages d'un livre en autant d'extraits que de participant·es. Chacun·e lit son extrait avant de partager ses impressions en groupe.

« Cette méthode vise à permettre à un groupe de s'approprier de façon critique des savoirs complexes. C'est un outil de co-construction de savoirs, qui part de l'ouvrage, mais encourage à s'en détacher. » (A. Ruffin)

Méthodes

Lectures actives et discussions

VIDÉO

- **Enseignant :** Jason Karaïndros
- **Type d'activité :** Facultatif
- **Semestre :** 7 et 8

Objectifs et contenu

Préparation de la participation du festival vidéoformes. Réalisez une vidéo de courte durée, de quelques secondes à 3 minutes maximumLe sujet du film est libre, mais le contexte d'une projection vers l'espace public doit être pris en compteUne attention particulière doit être portée à la qualité du tournage, à la luminosité et à la résolution du film

Méthodes

Accompagnement dans la recherche et la production.

Pôle initiation à la recherche. Suivi du mémoire, philosophie, histoire des arts

Semestre 7 → 9 crédits
Semestre 8 → 9 crédits

Modules obligatoires

FORMES DE L'ENGAGEMENT

- **Enseignante** : Virginie Bobin
- **Code** : RA4HA01
- **Type d'activité** : obligatoire
- **Nombre d'heures hebdomadaires** : 2
- **Travail de l'étudiant** : 50 heures
- **Semestre** : 7 et 8
- **Crédits S7** : 2
- **Crédits S8** : 2

Objectifs

Construire une réflexion et un corpus de références artistiques et théoriques autour de l'engagement social et politique dans et à travers l'art du 21ème siècle. S'interroger sur le rôle de l'art et des artistes dans la société et forger des outils critiques pour agir dans le champ de l'art contemporain.

Contenu

Ce cours se penche sur les pratiques socialement et politiquement engagées dans l'art contemporain, mais aussi sur les manières dont les travailleur-euses de l'art interagissent avec / agissent sur / sont affecté-es par les contextes et les crises sociales, politiques, écologiques, économiques, sanitaires, etc. Pour cela, nous puiserons aussi bien dans les études culturelles (études féministes, queer, postcoloniales, environnementales, etc.), les sciences humaines (anthropologie, sociologie), la pédagogie critique (Paolo Freire, bell hooks...) et des projets d'artistes et de curateur-ices contemporain-es, afin de forger des outils théoriques et pratiques pour accompagner le travail actuel et futur des étudiant-es. Une partie du cours portera sur les modes d'organisation, notamment collective, choisis par les artistes afin de se soutenir mutuellement, de penser des économies collaboratives, de créer des contextes de travail et de collaboration, et de porter des engagements politiques et militants (Doc, Art en Grève, La Buse, Shed publishing, collectif ostensible, Wages for Wages Against, etc). La dimension interactive et collective de ce cours sera alimentée par des visites, des rencontres et des entretiens menés par les étudiant-es avec des artistes, curateur-ices, chercheur-euses, membres d'associations, militant-es, etc.

Méthodes

Séminaire, discussions et lectures collectives, visites de lieux, rencontres et entretiens.

Compétences à développer

- Être capable de rechercher et d'analyser des sources, de les présenter, de les mobiliser dans la perspective d'un travail de recherche théorique et plastique
- Être capable de mener un travail d'écriture respectant les normes académiques
- Mesurer l'impact des propositions et des productions relatives aux enjeux de la société, de l'art, de l'histoire

Évaluation

Qualité de présence et de participation, réalisation d'un entretien collectif.

RECHERCHE (SUSAN DÉSESPÉRÉMENT) I, II

- **Enseignant** : Sébastien Montéro, Élise Parré
- **Code** : RA4HA02
- **Type d'activité** : obligatoire
- **Nombre d'heures hebdomadaires** : 2h
- **Travail de l'étudiant** : 50 heures / semestre
- **Semestre** : 7 et 8
- **Crédits S7** : 2 + 2 donné par le.a directeur.rice de mémoire
- **Crédits S8** : 2 + 2 donné par le.a directeur.rice de mémoire

Objectifs

- Tenter des orientations.
- Chercher des sources, des supports, des assemblages, etc.
- Trouver une forme à cet ensemble.

Contenu

Nous verrons comment apprendre des choses, les transmettre, élaborer des modes de transmission, envisager un filtre entre soi et les connaissances hors de soi, le commun. Dans la continuité du cours de quatrième année, les expérimentation ont menés à la production du mémoire qui sera mis en forme et soutenu en fin de semestre 9. Chaque étudiant-e choisi un professeur-e qui le suivra et le soutiendra dans l'écriture comme dans la mise en forme de son mémoire.

Compétences à développer

- Approfondi le travail de la recherche
- Être capable de problématiser sa production en vue du travail de mémoire
- Être capable de convier des champs théoriques hétérogènes pour alimenter sa propre pratique

Évaluation

Continue.

ARC ART ET PRATIQUE SOCIALE

→ **Enseignante** : Virginie Bobin, le collectif Élément Partout

→ **Code** : RA4HA01

→ **Type d'activité** : optionnel

→ **Nombre d'heures hebdomadaires** : 4

→ **Travail de l'étudiant** : 75 heures / semestre

→ **Semestre** : 7 et 8

→ **Crédits S7** : 3

→ **Crédits S8** : 3

Objectifs

L'ARC « Art et pratiques sociales » propose une approche à la fois théorique et pratique des enjeux esthétiques, méthodologiques, politiques et éthiques liés aux pratiques artistiques en contexte social. En dialogue avec des structures culturelles, sociales et/ou associatives et leurs usager-es, les étudiant-es élaborent collectivement des processus de co-création, tout en construisant une analyse critique et réflexive de leur travail. L'ARC vise à expérimenter l'engagement de l'artiste dans la cité et à interroger de manière concrète la capacité de l'art à accompagner la transformation institutionnelle ou sociale. L'ARC aborde également les conditions du travail de l'art dans différents contextes, en lien avec les politiques culturelles, les écosystèmes institutionnels, les modèles économiques ou encore les mobilisations des travailleur-euses de l'art. Les pratiques collectives sont au cœur de la pédagogie de l'ARC.

Contenu

En 2025-26, l'ARC Art et pratiques sociales s'articule autour de deux propositions, auxquelles les étudiant-es pourront participer en alternance :

1) Le module Art et pratiques sociales, porté par Virginie Bobin (enseignante)

En 2026-2027, nous nous pencherons plus particulièrement sur la notion d'éducation et les enjeux sociaux et politiques liés à l'école, en dialogue avec le Munaé (Musée national de l'éducation de Rouen), des établissements scolaires du quartier de la Grand-Mare et l'artiste Thomas Tudoux (sous réserve). Suivant l'invitation de l'artiste et chercheuse Marie Preston à « inventer l'école, penser la co-création », nous nous demanderons quelles formes désirables donner à l'école aujourd'hui, tout en interrogeant notamment la notion de « professionnalisation ». En petits groupes, les étudiant-es imagineront des projets collectifs impliquant la participation de différents publics hors-les-murs de l'école d'art. La conception de ces projets s'appuie sur des rencontres avec des professionnel·les, des enquêtes de terrain, des lectures et des sessions de travail collectives, et se déploie de façon progressive d'octobre à mai.

2) La résidence de recherche curatoriale, portée par le duo d'artistes Éléments Partout, Agathe Schneider et Thomas Maestro

La résidence Grand'Mare est un programme de recherches curatoriales en école supérieure d'art qui vise à développer une approche consciente, éthique et qui interroge les pratiques artistiques dans un contexte social. Ouvert à un-e curateur-ice en résidence pendant un an, l'objectif du programme est d'étudier les questions posées par les pratiques de co-création : quels sont les enjeux de pouvoirs et de statuts dans un groupe qui œuvre ensemble ? Quelles relations d'intimité, de rapport au quotidien cela implique-t-il ? Comment l'art peut-il accompagner la transformation institutionnelle ou sociale ? En partenariat avec le Centre culturel et social André Malraux, la résidence s'inscrit dans le quartier de la Grand'Mare, qui fournit un terrain de travail critique pour le-a curateur-ice résident-e comme pour les étudiant-es.

Méthodes

Séminaires théoriques et pratiques, workshops et activités hors-les-murs, conduite de projets collectifs

Compétences à développer

- Mettre en œuvre une problématique en vue d'un projet artistique spécifique
- Contribuer, évaluer, participer, collaborer dans différents contextes de travail
- Mesurer l'impact des propositions et des productions relatives aux enjeux de la société, de l'art, de l'histoire
- Capacité d'argumenter, nuancer et adapter son discours à destination d'un public spécialisé
- Capacité de travailler en collaboration, en réseau

Évaluation

Participation, capacité à porter un projet collectif, réflexivité et pertinence du projet. L'assiduité sera prise en compte dans la note.

ARC COMPOSITE

- **Enseignant.e.s** : Élise Parré, Sébastien Montéro, Roman Kerdreux, Frédéric Frédout, Helen Evans, Heiko Hansen
- **Code** : RA4HA02
- **Type d'activité** : optionnel
- **Nombre d'heures hebdomadaires** : 3
- **Travail de l'étudiant** : 75 heures / semestre
- **Semestre** : 7 et 8
- **Crédits S7** : 3
- **Crédits S8** : 3

Objectifs

Composite est le temps pédagogique qui permet aux trois écoles d'art (Marseille, Le Havre, Rouen) de travailler ensemble dans la distance et sur la durée. Seront abordées les questions de pratiques collectives, de territoire, de parcours, de territoire étendu comme intermédiaire et de pédagogies communes entre disciplines différentes (design, art et espace public). Depuis décembre 2022, selon un rythme de visites et d'échanges matériels, géographiques, pédagogiques, l'École d'art de Rouen-Le Havre et l'École d'art de Marseille reconsidèrent leur territoire :

- Le « leur », celui dans lequel leur école respective est implantée : le phocéen et le normand
- Les « leurs », ceux que chaque école peut proposer à l'autre
- L'intermédiaire : le territoire entre les deux, la distance, le déplacement

Contenu

Ces approches du territoire induisent une nouvelle région, recomposent un paysage et réinventent un environnement. Le territoire se trouve redistribué. La redistribution comme nouvelle région est elle aussi multiple, le territoire est reformulé à plusieurs niveaux :

- Culturel : deux régions aussi distantes entretiennent des manières de faire, de dire, aussi éloignées que l'est leur position géographique. Les points communs n'en sont que plus singuliers et frappant (mer, roche, port, architecture parfois... population toujours)
- Pédagogique : il n'y a pas que les territoires géographiques, il y a plus particulièrement les disciplines respectives enseignées dans chaque école et qui « doivent » trouver une manière de fonctionner commune sans forcément renier leur spécificité : comment enseigne-t-on aux jointures de l'art, du design urbain et de l'art en espace publique ?
- Pratique : comment passe-t-on d'un territoire à l'autre ? Selon quels déplacements ? Quels transports ?

Trois échelles et trois traitements s'engagent tant conceptuellement que physiquement. Notre recherche est donc logiquement engagée artistiquement, qu'allons-nous être amené.es à produire comme formes de cette rencontre territoriale ; logistiquement, dynamiquement, vers l'invention de modes de déplacement, styles de correspondance ; et enfin, pédagogiquement, comme approches et méthodes de cet accident disciplinaire, qu'il nous revient d'élaborer et d'identifier à chacune de nos rencontres.

Méthode

Expérimentation.

Compétences à développer

- Être capable de travailler en collaboration en réseau
- Faire preuve d'une méthodologie de recherche et de création en vue de productions novatrices et singulières

Évaluation

Participation active.

ARC De L'objet au dispositif

- **Enseignant** : Sophie Dubosc, Edouard Prulhière
- **Code** : RA4HA03
- **Type d'activité** : optionnel
- **Nombre d'heures hebdomadaires** : 4
- **Travail de l'étudiant** : 75 heures / semestre
- **Semestre** : 7 et 8
- **Crédits S7** : 3
- **Crédits S8** : 3

Objectifs

L'ARC ESPACEMENT propose d'interroger l'espace-temps de l'exposition en tant qu'environnement partagé par les œuvres et les êtres.

Contenu

La notion d'espacement désigne la distance entre deux éléments ou l'écart entre deux événements : ce qui sépare une œuvre d'une autre, l'œuvre du public ou encore l'intervalle entre deux sons. Opérant un décentrement par rapport à l'objet, cette notion implique un déplacement du regard, une attention particulière portée au rapport entre le plein et le vide, aux conditions d'accès et aux points de vue des visiteurs et visiteuses.

L'exposition nécessite parfois des ajustements, des dispositifs particuliers adaptés aux spécificités de son contexte. Partie intégrante de l'œuvre ou composant postérieur, variable et ajustable, le support s'apparente le plus souvent à du mobilier : socle, étagère, encadrement, table, vitrine, installation ou dispositif scénique - que l'on peut penser comme ce qui effectue la mise à distance ou, au contraire, opère le rapprochement du public. Au cas par cas et en fonction des travaux réalisés ou en cours de production, l'ARC ESPACEMENT sera cette année l'occasion de réfléchir à la forme et au sens d'un réceptacle spécifique ou générique - qui pourra, le cas échéant, constituer le début d'un appareillage commun de l'école.

Parallèlement au suivi des travaux individuels, nous mènerons une réflexion collective pour identifier un nouveau lieu d'exposition sur le campus de Rouen, que ce soit par le réaménagement d'un espace existant ou la conception et la réalisation d'un dispositif sur mesure. Deux expositions viendront ponctuer l'année : l'une lors des Journées Portes Ouvertes, l'autre au Centre André Malraux courant mars-avril.

Méthodes

Discussion, collaboration, production, travail en lien avec les ateliers techniques.

Compétences à développer

- Mobiliser les ressources techniques et technologiques
- Sélectionner et mobiliser les moyens pour des productions abouties
- Capable de convier des champs théoriques hétérogènes pour alimenter sa propre pratique

Évaluation

Présence, participation aux échanges et aux productions.

ARC RECHERCHE PHOTOGRAPHIQUE ET INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

- **Enseignant** : Lionel Bayol-Thémines
- **Code** : RA4HA04
- **Type d'activité** : optionnel
- **Nombre d'heures hebdomadaires** : 3
- **Travail de l'étudiant** : 75 heures / semestre
- **Semestre** : 7 et 8
- **Crédits S7** : 3
- **Crédits S8** : 3

Objectifs

Les photographies générées par l'intelligence artificielle (IA) ont émergé comme une force révolutionnaire dans le domaine de la création visuelle. Elles soulèvent une multitude de questions sur la nature de l'art, sur le rapport de l'artiste à la technologie, sur le déplacement de ses frontières. Le couple Artiste / Machine explore aujourd'hui ces lisières dans un chaos de production d'image illimité et en évolution permanente. Cette nouvelle pratique nous oblige à repenser toute une série de concepts-clé de la théorie des images et de la culture visuelle, comme « image », « vision », « référent », « réalisme », « style », « création », « original vs. Reproduction », etc. Elle nous invite à les situer dans une perspective historique, avec une approche média-archéologique^[1]. Les possibilités qu'offre cet espace, nous convie à explorer ce monde, à nous interroger sur ce que sont ces photographies produites à partir d'un énoncé. Des formes improbables, des formes hallucinées^[2], de loterie, entrent en jeu et produisent de l'inattendu plus ou moins contrôlé. Comment co-existent ces images avec une histoire de la photographie expérimentale^[3] ? Sont-elles à dissocier de cette histoire en raison de leur mode de production ou sont-elles simplement issues d'un nouvel outil technologique, d'une nouvelle possibilité qui jalonne l'histoire de la photographie ?

Contenu

Le but de cet atelier est de développer la création artistique en collaboration de réseau neuronaux tant formelle que critique, jusqu'à la production d'une exposition et de ses pré requis. Dans un deuxième temps, lier un partenariat avec une autre école explorant ces nouveaux outils afin de pouvoir créer un projet commun.

Compétences à développer

- Mettre en œuvre une problématique en vue d'un projet artistique spécifique
- Mener une recherche exigeante articulant sens et production plastique singulière
- Faire preuve d'une méthodologie de recherche et de création en vue de productions novatrices et singulières

Évaluation

Sur projet.

[1] Antonio Somaini-Culture visuelle. Images, regards, médias, dispositifs (écrit avec Andrea Pinotti, Presses du Réel, 2022)

[2] Adam Szymanski / Haluciner avec l'intelligence artificielle / MutualArt, sept 2023

[3] Marc Lenot Jouer contre les appareils : éditions Photosynthèse, 2017

Pôle langue étrangère

Semestre 7 → 1 crédit
Semestre 8 → 1 crédit

ATELIER DE LANGUE

- **Enseignante** : Katja Gentric
- **Code** : RA4LE01
- **Type d'activité** : obligatoire
- **Nombre d'heures hebdomadaires** : 1h 30
- **Travail de l'étudiant** : 25 heures / semestre
- **Semestre** : 7 et 8
- **Crédits S7** : 1
- **Crédits S8** : 1

Objectifs

Savoir communiquer en anglais sera indispensable pour l'artiste professionnel-le. Au-delà de la grammaire ou une certaine connaissance de son vocabulaire, toute langue est bien plus qu'un système de signes. Nous nous intéresserons à tous les aspects de l'utilisation d'une langue et nous envisagerons la parole écrite ou orale comme médium de création artistique.

Contenu

Par les 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 et la lecture de textes critiques. Entre autres nous nous intéressons aux pratiques collectives. Chaque étudiant-e devient à tour de rôle instigateur-ice d'une séance, prenant le rôle de l'animat-eur-ice. Deuxième volet du cursus : les "short-stories," et comment elles peuvent faire partie intégrante de la pratique artistique personnelle.

Méthodes

Ecrite, orale et participation en cours.

Compétences à développer

- Mène une recherche exigeante articulant sens et production plastique singulière.
- Capable de travailler en collaboration en réseau
- Être capable de rédiger un portfolio et une courte présentation de sa démarche en anglais

Évaluation

Écrite, orale et participation en cours.

Année 5

→ **Coordinateur** : Sébastien Montéro

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.

PÔLE MISE EN FORME DU PROJET PERSONNEL

Semestre 9 → 10 crédits

- Bilan
- Contextualisation
- Entretiens individuels et recherches personnelles
- Journées et séminaire pro
- Pré accrochage

PÔLE MÉTHODOLOGIE, RECHERCHE ET THÉORIE

Semestre 9 → 20 crédits

MODULES OBLIGATOIRES

- Formes de l'engagement
- Recherche Susan désespérément
- Workshops

MODULES OPTIONNELS

L'étudiant doit choisir un arc recherche et un module optionnel

ARC

- ARC art et pratique sociale
- ARC composite
- ARC Espacement
- ARC recherche photographique et intelligence artificielle

MODULES

- En rachâchant
- Module
- Opex
- Peinture et nouvelles images
- Table de recherche
- Un possible d'image

MODULES FACULTATIFS

- Mise en formes éditoriale
- Présence web
- Théorie Club
- Vidéo

ÉPREUVES DU DIPLÔME DNSEP

Semestre 9 → 30

Crédits délivrés par le jury du DNSEP

Mémoire → 5

Travail plastique → 25

Pôle mise en forme du projet personnel

Semestre 9 → 10 crédits

BILAN

- **Enseignants** : équipe restreinte incluant le coordinateur
- **Code** : RA5PP01
- **Type d'activité** : obligatoire
- **Semestre** : 9
- **Crédits** : 1

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.

Méthodes

Présentation des travaux réalisés.

Compétences à développer

- Être capable de convier des champs théoriques hétérogènes pour alimenter sa propre pratique
- Mise en correspondance des enjeux soulevés par son travail plastique et théorique
- Être capable d'argumenter, nuancer et adapter son discours à destination d'un public spécialisé

Évaluation

Qualité des réalisations. Cohérence du discours.

Pertinence des références. Engagement de la démarche personnelle.

CONTEXTUALISATION

- **Enseignant-es** : Sébastien montéro
- **Code** : RA5PP02
- **Type d'activité** : obligatoire
- **Nombre d'heures hebdomadaires** : 4
- **Semestre** : 9
- **Crédits** : 2

Objectifs et Contenu

Poursuivre la pratique amorcée en 3e de la confrontation des travaux de recherche de façon collective dans un échange critique vivant. Accrochage et verbalisation ; La contextualisation est un rendez-vous régulier pris avec l'ensemble des étudiants de 4e années pour leur permettre de présenter leur PROJETS PERSONNELS dans les conditions proches de celles du diplôme. Accrochage du travail en cours de projet, avec la nécessité de sortir de l'atelier où les étudiants travaillent habituellement afin de mettre à distance leur pièces et proposer aux regards des autres étudiants et aux enseignants, l'avancée de leur projet tant sur le plan conceptuel que plastique.

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.

Compétences à développer

- Mettre en œuvre une problématique en vue d'un projet artistique spécifique
- Acquérir la maîtrise de l'articulation des notions et des concepts relatifs à sa production artistique
- Communiquer les enjeux du projet et de son travail

Évaluation

Continue, présence aux rencontres collectives, participation vivante et critique pertinente. Présentation de la recherche motivée et approfondie.

ENTRETIENS INDIVIDUELS ET RECHERCHES PERSONNELLES

- **Enseignants** : tous les enseignants de l'ésadhar
- **Code** : RA5PP03
- **Type d'activité** : obligatoire
- **Travail de l'étudiant** : 100 heures
- **Semestre** : 9
- **Crédits** : 4

Objectifs et Contenu

L'objectif global étant d'accompagner l'étudiant d'une pratique guidée vers une pratique indépendante et réfléchie, lui permettant d'être autonome dans son travail artistique, la cinquième année constitue l'aboutissement du parcours. L'étudiant conçoit et réalise un projet de fin d'études qu'il mène dans son intégralité, de la recherche à la réalisation, en assumant pleinement ses choix esthétiques et conceptuels. Cette dernière étape confirme son autonomie créative, méthodologique et critique, lui permettant d'envisager son insertion professionnelle ou la poursuite d'un travail de recherche artistique.

Méthodes

L'étudiants choisi trois enseignants tuteurs qui par le biais d'entretiens individuels accompagnent et soutiennent l'évolution de son travail personnel, lui permettant de confronter ses recherches à leurs différents regards pour affiner progressivement sa démarche.

Compétences à développer

- Mettre en œuvre une problématique en vue d'un projet artistique spécifique
- Mobiliser les ressources techniques et technologiques
- Mener une recherche exigeante articulant sens et production plastique singulière

Évaluation

Semestrielle par les trois enseignants, régularité et assiduité des rencontres.

JOURNÉES ET SÉMINAIRES PRO

- **Enseignants** : tous les enseignant-es de l'ésadhar
- **Code** : RA5PP04
- **Type d'activité** : obligatoire
- **Semestre** : 9
- **Crédits** : 2

Les journées pro

À la suite de l'accrochage du pré diplôme, les étudiants exposent pendant deux jours et professionnellement pour la première fois leurs pièces. Ils réalisent une affiche et chacun une fiche de salle pour accueillir des professionnels de l'art contemporain invités pour l'occasion.

Le Séminaire Pro

Lors du séminaire professionnel, les étudiant-es rencontreront une juriste spécialisée dans les droits et obligations des artistes. Un workshop de deux jours leur proposera une formation consacrée à la création et à la structuration de leur existence sociale en tant qu'artistes-auteur-rices.

PRÉ ACCROCHAGE

- **Enseignants** : équipe restreinte incluant le coordinateur
- **Code** : RA5PP05
- **Type d'activité** : obligatoire
- **Semestre** : 9
- **Crédits** : 1

Objectifs

Évaluer l'ensemble des travaux réalisés par l'étudiant durant le semestre.
Inviter l'étudiant à « penser » son accrochage de diplôme.

Contenu

Accrochage des travaux réalisés dans le semestre. Présentation orale et visuelle de ces travaux. Échanges avec les enseignants.

Méthodes

Présentation des travaux réalisés.

Compétences à développer

- Mise en correspondance des enjeux soulevés par son travail plastique et théorique
- Communiquer les enjeux du projet et de son travail
- Professionnalisme dans la documentation et la présentation de son travail

Évaluation

Elle se fait sur la qualité des réalisations, la cohérence du discours, la pertinence des références et l'engagement de la démarche personnelle.

Pôle méthodologie, recherche et théorie

Semestre 9 → 20 crédits

MODULES OBLIGATOIRES

FORMES DE L'ENGAGEMENT

- **Enseignante** : Virginie Bobin
- **Code** : RA5MR01
- **Type d'activité** : obligatoire
- **Nombre d'heures hebdomadaires** : 2
- **Travail de l'étudiant** : 50 heures
- **Semestre** : 9
- **Crédits S9** : 2

Objectifs

Construire une réflexion et un corpus de références artistiques et théoriques autour de l'engagement social et politique dans et à travers l'art du 21ème siècle. S'interroger sur le rôle de l'art et des artistes dans la société et forger des outils critiques pour agir dans le champ de l'art contemporain.

Contenu

Ce cours se penche sur les pratiques socialement et politiquement engagées dans l'art contemporain, mais aussi sur les manières dont les travailleur-euses de l'art interagissent avec / agissent sur / sont affecté-es par les contextes et les crises sociales, politiques, écologiques, économiques, sanitaires, etc. Pour cela, nous puiserons aussi bien dans les études culturelles (études féministes, queer, postcoloniales, environnementales, etc.), les sciences humaines (anthropologie, sociologie), la pédagogie critique (Paolo Freire, bell hooks...) et des projets d'artistes et de curateur-ices contemporain-es, afin de forger des outils théoriques et pratiques pour accompagner le travail actuel et futur des étudiant-es. Une partie du cours portera sur les modes d'organisation, notamment collective, choisis par les artistes afin de se soutenir mutuellement, de penser des économies collaboratives, de créer des contextes de travail et de collaboration, et de porter des engagements politiques et militants (Doc, Art en Grève, La Buse, Shed publishing, collectif ostensible, Wages for Wages Against, etc). La dimension interactive et collective de ce cours sera alimentée par des visites, des rencontres et des entretiens menés par les étudiant-es avec des artistes, curateur-ices, chercheur-euses, membres d'associations, militant-es, etc.

Méthodes

Séminaire, discussions et lectures collectives, visites de lieux, rencontres et entretiens.

Compétences à développer

- Être capable de rechercher et d'analyser des sources, de les présenter, de les mobiliser dans la perspective d'un travail de recherche théorique et plastique
- Être capable de mener un travail d'écriture respectant les normes académiques
- Mesurer l'impact des propositions et des productions relatives aux enjeux de la société, de l'art, de l'histoire

Évaluation

Qualité de présence et de participation, réalisation d'un entretien collectif.

RECHERCHE (SUSAN DÉSESPÉRÉMENT) I, II

- **Enseignante** : Sébastien Montéro, Élise Parré
- **Code** : RA5MR02
- **Type d'activité** : obligatoire
- **Nombre d'heures hebdomadaires** : 2
- **Travail de l'étudiant** : 100 heures / semestre
- **Semestre** : 9
- **Crédits** : 2 + 2 donné par le.a directeur.rice de mémoire

Objectifs

- Tenter des orientations
- Chercher des sources, des supports, des assemblages, etc.
- Trouver une forme à cet ensemble

Contenu

Nous verrons comment apprendre des choses, les transmettre, élaborer des modes de transmission, envisager un filtre entre soi et les connaissances hors de soi, le commun. Dans la continuité du cours de quatrième année, les expérimentation ont menés à la production du mémoire qui sera mis en forme et soutenu en fin de semestre 9. Chaque étudiant-e choisi un professeur-e qui le suivra et le soutiendra dans l'écriture comme dans la mise en forme de son mémoire.

Compétences à développer

- Être capable de rechercher et d'analyser des sources, de les présenter, de les mobiliser dans la perspective d'un travail de recherche théorique et plastique
- Être capable de mener un travail d'écriture
- Être capable de problématiser sa production en vue du travail de mémoire

Évaluation

Continue.

WORKSHOP 1

- **Enseignant** : selon le workshop choisi
- **Code** : RA5MR03
- **Type d'activité** : obligatoire
- **Semestre** : 9
- **Crédits** : 2

Deux semaines de workshops au début du semestre 9.

Évaluation

Qualité de présence et de participation.

ARC ART ET PRATIQUE SOCIALE

→ **Enseignante** : Virginie Bobin, le collectif Élément Partout

→ **Code** : RA5MR04

→ **Type d'activité** : optionnel

→ **Nombre d'heures hebdomadaires** : 4

→ **Travail de l'étudiant** : 175 heures / semestre

→ **Semestre** : 9

→ **Crédits S9** : 7

Objectifs

L'ARC « Art et pratiques sociales » propose une approche à la fois théorique et pratique des enjeux esthétiques, méthodologiques, politiques et éthiques liés aux pratiques artistiques en contexte social. En dialogue avec des structures culturelles, sociales et/ou associatives et leurs usager-es, les étudiant-es élaborent collectivement des processus de co-création, tout en construisant une analyse critique et réflexive de leur travail. L'ARC vise à expérimenter l'engagement de l'artiste dans la cité et à interroger de manière concrète la capacité de l'art à accompagner la transformation institutionnelle ou sociale. L'ARC aborde également les conditions du travail de l'art dans différents contextes, en lien avec les politiques culturelles, les écosystèmes institutionnels, les modèles économiques ou encore les mobilisations des travailleu-res de l'art. Les pratiques collectives sont au cœur de la pédagogie de l'ARC.

Contenu

En 2025-26, l'ARC Art et pratiques sociales s'articule autour de deux propositions, auxquelles les étudiant-es pourront participer en alternance :

1) Le module Art et pratiques sociales, porté par Virginie Bobin (enseignante)

En 2026-2027, nous nous pencherons plus particulièrement sur la notion d'éducation et les enjeux sociaux et politiques liés à l'école, en dialogue avec le Munaé (Musée national de l'éducation de Rouen), des établissements scolaires du quartier de la Grand-Mare et l'artiste Thomas Tudoux (sous réserve). Suivant l'invitation de l'artiste et chercheuse Marie Preston à « inventer l'école, penser la co-création », nous nous demanderons quelles formes désirables donner à l'école aujourd'hui, tout en interrogeant notamment la notion de « professionnalisation ». En petits groupes, les étudiant-es imagineront des projets collectifs impliquant la participation de différents publics hors-les-murs de l'école d'art. La conception de ces projets s'appuie sur des rencontres avec des professionnel·les, des enquêtes de terrain, des lectures et des sessions de travail collectives, et se déploie de façon progressive d'octobre à mai.

2) La résidence de recherche curatoriale, portée par le duo d'artistes Éléments Partout, Agathe Schneider et Thomas Maestro

La résidence Grand'Mare est un programme de recherches curatoriales en école supérieure d'art qui vise à développer une approche consciente, éthique et qui interroge les pratiques artistiques dans un contexte social. Ouvert à un-e curateur-ice en résidence pendant un an, l'objectif du programme est d'étudier les questions posées par les pratiques de co-création : quels sont les enjeux de pouvoirs et de statuts dans un groupe qui œuvre ensemble ? Quelles relations d'intimité, de rapport au quotidien cela implique-t-il ? Comment l'art peut-il accompagner la transformation institutionnelle ou sociale ? En partenariat avec le Centre culturel et social André Malraux, la résidence s'inscrit dans le quartier de la Grand'Mare, qui fournit un terrain de travail critique pour le-a curateur-ice résident-e comme pour les étudiant-es.

Méthodes : Séminaires théoriques et pratiques, workshops et activités hors-les-murs, conduite de projets collectifs

Compétences à développer

- Mettre en œuvre une problématique en vue d'un projet artistique spécifique
- Contribuer, évaluer, participer, collaborer dans différents contextes de travail
- Mesurer l'impact des propositions et des productions relatives aux enjeux de la société, de l'art, de l'histoire
- Capacité d'argumenter, nuancer et adapter son discours à destination d'un public spécialisé
- Capacité de travailler en collaboration, en réseau

Évaluation

Participation, capacité à porter un projet collectif, réflexivité et pertinence du projet. L'assiduité sera prise en compte dans la note.

ARC COMPOSITE

- **Enseignant.e.s :** Élise Parré, Sébastien Montéro, Roman Kerdreux, Frédéric Frédout, Helen Evans, Heiko Hansen
- **Code :** RA5MR05
- **Type d'activité :** optionnel
- **Nombre d'heures hebdomadaires :** 3
- **Travail de l'étudiant :** 175 heures / semestre
- **Semestre :** 9
- **Crédits :** 7

Objectifs

Composite est le temps pédagogique qui permet aux trois écoles d'art (Marseille, Le Havre, Rouen) de travailler ensemble dans la distance et sur la durée. Seront abordées les questions de pratiques collectives, de territoire, de parcours, de territoire étendu comme intermédiaire et de pédagogies communes entre disciplines différentes (design, art et espace public).

Depuis décembre 2022, selon un rythme de visites et d'échanges matériels, géographiques, pédagogiques, l'École d'art de Rouen-Le Havre et l'École d'art de Marseille reconsidèrent leur territoire :

- Le « leur », celui dans lequel leur école respective est implantée : le phocéén et le normand
- Les « leurs », ceux que chaque école peut proposer à l'autre
- L'intermédiaire : le territoire entre les deux, la distance, le déplacement

Contenu

Ces approches du territoire induisent une nouvelle région, recomposent un paysage et réinventent un environnement. Le territoire se trouve redistribué. La redistribution comme nouvelle région est elle aussi multiple, le territoire est reformulé à plusieurs niveaux :

- Culturel : deux régions aussi distantes entretiennent des manières de faire, de dire, aussi éloignées que l'est leur position géographique. Les points communs n'en sont que plus singuliers et frappant (mer, roche, port, architecture parfois, population toujours)
- Pédagogique : il n'y a pas que les territoires géographiques, il y a plus particulièrement les disciplines respectives enseignées dans chaque école et qui « doivent » trouver une manière de fonctionner commune sans forcément renier leur spécificité : comment enseigne-t-on aux jointures de l'art, du design urbain et de l'art en espace publique ?
- Pratique : comment passe-t-on d'un territoire à l'autre ? Selon quels déplacements ? Quels transports ?

Trois échelles et trois traitements s'engagent tant conceptuellement que physiquement. Notre recherche est donc logiquement engagée artistiquement, qu'allons-nous être amené.es à produire comme formes de cette rencontre territoriale ; logistiquement, dynamiquement, vers l'invention de modes de déplacement, styles de correspondance ; et enfin, pédagogiquement, comme approches et méthodes de cet accident disciplinaire, qu'il nous revient d'élaborer et d'identifier à chacune de nos rencontres.

Méthode

Expérimentation.

Compétences à développer

- Être capable de travailler en collaboration en réseau
- Faire preuve d'une méthodologie de recherche et de création en vue de productions novatrices et singulières

Évaluation

Participation active.

ARC ESPACEMENT - De L'objet au dispositif

- **Enseignant** : Sophie Dubosc, Edouard Prulhière
- **Code** : Code : RA5MR06
- **Type d'activité** : optionnel
- **Nombre d'heures hebdomadaires** : 4
- **Travail de l'étudiant** : 175 heures / semestre
- **Semestre** : 9
- **Crédits S9** : 7

Objectifs

L'ARC ESPACEMENT propose d'interroger l'espace-temps de l'exposition en tant qu'environnement partagé par les œuvres et les êtres.

Contenu

La notion d'espacement désigne la distance entre deux éléments ou l'écart entre deux événements : ce qui sépare une œuvre d'une autre, l'œuvre du public ou encore l'intervalle entre deux sons. Opérant un décentrement par rapport à l'objet, cette notion implique un déplacement du regard, une attention particulière portée au rapport entre le plein et le vide, aux conditions d'accès et aux points de vue des visiteurs et visiteuses.

L'exposition nécessite parfois des ajustements, des dispositifs particuliers adaptés aux spécificités de son contexte. Partie intégrante de l'œuvre ou composant postérieur, variable et ajustable, le support s'apparente le plus souvent à du mobilier : socle, étagère, encadrement, table, vitrine, installation ou dispositif scénique - que l'on peut penser comme ce qui effectue la mise à distance ou, au contraire, opère le rapprochement du public. Au cas par cas et en fonction des travaux réalisés ou en cours de production, l'ARC ESPACEMENT sera cette année l'occasion de réfléchir à la forme et au sens d'un réceptacle spécifique ou générique - qui pourra, le cas échéant, constituer le début d'un appareillage commun de l'école.

Parallèlement au suivi des travaux individuels, nous mènerons une réflexion collective pour identifier un nouveau lieu d'exposition sur le campus de Rouen, que ce soit par le réaménagement d'un espace existant ou la conception et la réalisation d'un dispositif sur mesure. Deux expositions viendront ponctuer l'année : l'une lors des Journées Portes Ouvertes, l'autre au Centre André Malraux courant mars-avril.

Méthodes

Discussion, collaboration, production, travail en lien avec les ateliers techniques.

Compétences à développer

- Mobiliser les ressources techniques et technologiques
- Sélectionner et mobiliser les moyens pour des productions abouties
- Capable de convier des champs théoriques hétérogènes pour alimenter sa propre pratique

Évaluation

Présence, participation aux échanges et aux productions.

ARC RECHERCHE PHOTOGRAPHIQUE ET INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

- **Enseignant** : Lionel Bayol-Thémines et invités
- **Code** : RA5MR07
- **Type d'activité** : optionnel
- **Nombre d'heures hebdomadaires** : 3
- **Travail de l'étudiant** : 175 heures / semestre
- **Semestre** : 9
- **Crédits** : 7

Objectifs

Les photographies générées par l'intelligence artificielle (IA) ont émergé comme une force révolutionnaire dans le domaine de la création visuelle. Elles soulèvent une multitude de questions sur la nature de l'art, sur le rapport de l'artiste à la technologie, sur le déplacement de ses frontières. Le couple Artiste / Machine explore aujourd'hui ces lisières dans un chaos de production d'image illimité et en évolution permanente.

Cette nouvelle pratique nous oblige à repenser toute une série de concepts-clé de la théorie des images et de la culture visuelle, comme « image », « vision », « référent », « réalisme », « style », « création », « original vs. Reproduction », etc. Elle nous invite à les situer dans une perspective historique, avec une approche média-archéologique^[1].

Les possibilités qu'offre cet espace, nous convie à explorer ce monde, à nous interroger sur ce que sont ces photographies produites à partir d'un énoncé. Des formes improbables, des formes hallucinées^[2], de loterie, entrent en jeu et produisent de l'inattendu plus ou moins contrôlé. Comment co-existent ces images avec une histoire de la photographie expérimentale^[3] ? Sont-elles à dissocier de cette histoire en raison de leur mode de production ou sont-elles simplement issues d'un nouvel outil technologique, d'une nouvelle possibilité qui jalonne l'histoire de la photographie ?

Contenu

Le but de cet atelier est de développer la création artistique en collaboration de réseau neuronaux tant formelle que critique, jusqu'à la production d'une exposition et de ses pré requis. Dans un deuxième temps, lier un partenariat avec une autre école explorant ces nouveaux outils afin de pouvoir créer un projet commun.

Compétences à développer

- Mettre en œuvre une problématique en vue d'un projet artistique spécifique
- Mener une recherche exigeante articulant sens et production plastique
- Faire preuve d'une méthodologie de recherche et de création en vue de productions novatrices et singulières

Évaluation

Sur projet.

[1] Antonio Somaini-Culture visuelle. Images, regards, médias, dispositifs (écrit avec Andrea Pinotti, Presses du Réel, 2022)

[2] Adam Szymanski / Haluciner avec l'intelligence artificielle / MutualArt, sept 2023

[3] Marc Lenot Jouer contre les appareils : éditions Photosynthèse, 2017

MODULES OPTIONNELS : MODULES THÉMATIQUES

Un enseignement de ce groupe à choisir par semestre

EN RACHÂCHANT

- **Enseignante** : Béatrice Lussol
- **Code** : RA5MR08
- **Type d'activité** : optionnel
- **Nombre d'heures hebdomadaires** : 3
- **Travail de l'étudiant** : 75 heures / semestre
- **Semestre** : 9
- **Crédits** : 3

Objectifs

Lire, écrire, décomplexer l'écriture

Contenu

Mauvaises langues, s'adresse aux étudiant-e-s de toutes langues, dyslexiques, tordues, limpides, entortillées, plagiées ou traduites, amoureux-e-s des livres ou de littérature ou le contraire, amateur-e-s de boîtes à livres, de lettrines, de libelles, de voix, de ruminations, ayant envie d'écrire ou d'essayer.

A propos des pratiques croisées de lecture et d'écriture, nous mettrons en commun nos questionnements en passant par l'expérimentation de l'écrit, orientée par des propositions données à chaque fin de séance.

Méthodes

Échanges à propos des textes produits.

Compétences à développer

- Capacité à problématiser la démarche
- Capacité à porter un jugement argumenté sur son travail et celui de ses pairs
- Capacité à repérer et à dépasser des stéréotypes

Évaluation

Qualité de la participation et des réalisations.

MODULE

- **Enseignant** : Jean-Paul Berrenger
- **Code** : RA5MR09
- **Type d'activité** : optionnel
- **Nombre d'heures hebdomadaires** : 2
- **Travail de l'étudiant** : 75 heures
- **Semestre** : 9
- **Crédits S9** : 3

Méthodes

Projets sur sites extérieurs.

Objectifs

Expérimenter la création sonore comme pratique collective, à la croisée de la musique, de la performance, des arts visuels et de l'espace public. Développer une attention à l'écoute, à l'improvisation, au corps et aux relations entre son, espace et environnement. Construire un langage commun à partir de voix, d'instruments, d'objets sonores, de matériaux détournés et de dispositifs électroniques. Interroger les formes de présence, de coopération et d'action collective au sein d'un atelier de recherche artistique. Favoriser une pratique ouverte, sans prérequis musical, où l'expérience, l'expérimentation et la réflexion critique priment sur la maîtrise technique

Contenu

MODULE est un atelier de recherche et de création destiné aux étudiant·es du second cycle de l'ésadhar. Pensé comme un laboratoire de pratiques collectives, il explore les relations entre son, corps, espace et création contemporaine à travers la mise en place d'une fanfare/chorale. Ouvert à toutes et tous, sans prérequis musical, l'atelier fait de l'écoute, de l'improvisation et de l'attention partagée les fondements d'une pratique commune. La musique y est envisagée comme un matériau de création, un langage plastique et un outil de recherche. Le travail articule expérimentation sonore, composition collective, performance et réflexion critique. Voix, instruments, objets sonores, matériaux détournés et dispositifs électroniques composent un répertoire en constante évolution. Chants, partitions graphiques, improvisations et interventions dans l'espace public participent à l'élaboration d'un langage commun, ouvert à des influences multiples. Une attention particulière est portée aux relations entre le son et l'espace : déplacement, occupation des lieux, résonance, architecture et environnement. Chaque intervention est conçue comme une expérience sonore, plastique et collective, prolongée par des temps de lecture, d'écoute et de discussion.

Les écoles d'art ont souvent été des lieux d'émergence de pratiques musicales expérimentales, à la croisée de la performance, du théâtre, de la poésie et des arts visuels. Les fanfares étudiantes y occupent une place singulière, héritière de traditions populaires, carnavalesques et contestataires, où se mêlent invention, liberté et sociabilité. Relancer aujourd'hui une fanfare/chorale au sein d'une école d'art ne consiste pas à renouer avec une tradition, mais à en déplacer les usages. Il s'agit d'inventer un espace où les hiérarchies entre disciplines, techniques et savoir-faire s'effacent au profit de l'expérience, de la coopération et de la recherche.

MODULE est moins un ensemble musical qu'un dispositif de création collective. La fanfare/chorale devient un outil d'expérimentation artistique permettant d'explorer les formes de présence, de relation et d'action. Une manière d'occuper l'espace autrement.

Compétences à développer

- Expérimenter des formes de composition collective, d'improvisation et de performance.
- Développer une écoute active et une attention aux dynamiques de groupe.
- Articuler pratique artistique, recherche critique et documentation du processus de création.
- Travailler en coopération et contribuer à l'élaboration d'un langage commun.

Évaluation

L'évaluation porte sur l'implication régulière dans l'atelier, la participation aux recherches collectives, la capacité à expérimenter, à écouter et à coopérer au sein du groupe. Elle prend en compte la qualité de l'engagement dans les propositions sonores et performatives, l'attention portée aux autres, à l'espace et aux situations de travail.

Seront également évaluées la capacité à formuler une réflexion critique sur les formes produites, à documenter les étapes de recherche, à faire évoluer une proposition personnelle ou collective, ainsi qu'à participer aux temps de restitution, de discussion et de mise en commun.

OPEX

- **Enseignant** : Jean-Paul Berrenger
- **Code** : RA5MR10
- **Type d'activité** : optionnel
- **Nombre d'heures hebdomadaires** : 2
- **Travail de l'étudiant** : 75 heures / semestre
- **Semestre** : 9
- **Crédits** : 3

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, zones 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, etc.). 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.

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.

Méthodes

Projets sur sites extérieurs.

Compétences à développer

- Savoir sélectionner et mobiliser des moyens spécifiques pour des productions abouties
- Mesurer l'impact des propositions et des productions relatives aux enjeux de la société, de l'art, de l'histoire
- Faire preuve d'une méthodologie de recherche et de création en vue de productions novatrices et singulières

Évaluation

Contrôle continu : En fonction de la qualité du rendu des projets, des travaux, de la médiation et de la post-production.

PEINTURE ET NOUVELLES IMAGES

- **Enseignant** : Miguel-Angel Molina
- **Code** : RA5MR11
- **Type d'activité** : optionnel
- **Nombre d'heures hebdomadaires** : 2
- **Travail de l'étudiant** : 75 heures
- **Semestre** : 9
- **Crédits S9** : 3

Objectifs

Élaboration d'un axe de recherche au tour des différentes interactions entre la pratique de la peinture et les nouvelles images. Il y va de la prise de conscience critique des enjeux multiples entre nos écrans et son économie du regard et la construction d'une peinture propre à chacun.

Contenu

A travers de discussions en groupe et individuelles, des exemples ainsi que des textes et des mises en espace, ce module se veut un lieux d'expérimentation et d'échange des informations sur la manière dont les nouvelles images agissent sur la pratique de la peinture.

Construction d'une théorie du regard adaptée au travail individuel.

Méthodes

Atelier, RDV individuel et réunions d'échanges.

Compétence

Capable de convier des champs théoriques hétérogènes pour alimenter sa propre pratique,
Capacité à porter un jugement argumenté sur son travail et celui de ses pairs,
Capacité à collaborer au sein d'une équipe de recherche.

Évaluation

Rendu des travaux semestriels.

TABLE DE RECHERCHE

- **Enseignante** : Sophie Dubosc
- **Code** : RA5RM12
- **Type d'activité** : optionnel
- **Nombre d'heures Quinzomadaire** : 4
- **Travail de l'étudiant** : 75 heures
- **Semestre** : 9
- **Crédits** : 3

Objectifs

Travail de visualisation de la recherche et de mise en relation de l'épars.

Contenu

Ce module propose de revisiter la « table de recherche » qui consiste à faire état à la fois d'un faisceau de références artistiques et théoriques et du cheminement de la recherche par des échantillons témoignant des pistes de travail en cours ou à venir. Nous envisagerons la table comme un espace-plan de travail, une surface composée d'images et de textes trouvés, produits ou reproduits, mais également d'éléments divers susceptibles de composer une carte visuelle de la recherche, des intuitions et de la pensée en construction. Thématique, cartographique, iconographique, chromatique, biographique, fictionnelle, subjective, ces tables seront constituées par rapprochement, superposition, agencement, association d'idées et de formes relevant du classement ou de la constellation - comme une sorte de collage avant le collage.

À la différence de la table présentoir en usage lors des bilans et des diplômes, nous opérerons pour la planéité, ce qui nécessitera de faire le relevé des citations et un choix parmi les œuvres des artistes convoqués, d'approfondir et de préciser chaque référence pour en faire résonner la singularité, le caractère discursif ou disruptif dans l'ensemble table. Une attention sera portée à la matérialité des supports ; aux qualités hétérogènes des images, textes ou fragments de réel ; à la rencontre entre l'original et la reproduction ; à la composition graphique. Comme outil, elle pourra accompagner et nourrir la conception du mémoire mais aussi s'autonomiser en une œuvre en soi.

Méthode

Présentation d'œuvres, discussion, production.

Compétences à développer

- Capacité de convier des champs théoriques hétérogènes pour alimenter sa propre pratique
- Mise en correspondance des enjeux soulevés par le travail plastique et théorique
- Approfondi le travail de la recherche

Évaluation

Présence, participation, qualité d'échange et production.

UN POSSIBLE D'IMAGE

- **Enseignant** : Jason Karaïndros
- **Code** : RA5RM13
- **Type d'activité** : optionnel
- **Nombre d'heures** : 4
- **Travail de l'étudiant** : 75 heures/semestre
- **Semestre** : 9
- **Crédits S7** : 3

Objectifs et Contenu

Comment faire image aujourd'hui ? Comment arriver à prendre son temps, pour regarder réellement, écouter attentivement, réfléchir profondément et essayer de traduire, de métamorphoser et de poétiser ce monde ?

Les jeunes créatrices et créateurs aujourd'hui évoluent dans un monde où le capitalisme féroce a tout imprégné, où les ravages écologiques rendent le futur incertain et où les guerres font de nouveau rage. Elles et ils baignent en même temps dans un gigantesque brouillon d'informations, d'images, de sons, d'ondes et de flux, dans une sorte de brouhaha général, spectaculaire et cacophonique où le sens peine à émerger. Les questions qu'elles/ils se posent nous interpellent et nous concernent.

Mais, elles et ils savent déjà que « Toute image est une maison hantée, (et que) toute maison est hantée par les images » comme dit Jean-Christophe Bailly. Dans le cadre de ce module proposé par Jason Karaïndros, les étudiant-es proposent, sont accompagnés et réalisent des travaux très divers, vidéos, photographies, peintures, sculptures, dessins, installations, performances... qui soulèvent ces questions. Les travaux aboutis sont présentés au 2e semestre à l'occasion d'une exposition d'un grand Week end, dans un lieu d'expositions à Paris.

Méthodes

Maïeutique

Compétences à développer

- Capacité à présenter et analyser des enjeux théoriques de l'art,
- Développe et affirme l'articulation entre sens et plasticité,
- Développer un sens critique

Évaluation

Participation actives aux séances.

MISE EN FORME ÉDITION

- **Enseignantes** : Anne Leméteil
- **Type d'activité** : facultative
- **Semestre** : 9

Objectifs

Réalisation de la mise en forme éditoriale de l'objet de pensée (DNA) et du mémoire (DNSEP) ainsi que l'accompagnement des étudiants.tes pour toute autre demande concernant la présentation de leur travail sous forme de livre, carnet, étui, boîte, porte folio, etc.

Contenu

Pratique personnelle encadrée. Réflexion sur la conception d'une forme/d'un objet éditorial conciliant le fond et la forme. Si toute forme est envisageable : livre, porte folio, boîte, fanzine, etc. Quelques éclairages sur les différentes structures, leurs avantages ou leurs contraintes, sont importants à avoir afin de faire un choix approprié et cohérent.

Méthodes

Accompagnement dans la recherche de la mise en forme éditoriale.

PROFESSIONNALISATION : PRÉSENCE WEB ET AUTRE ENVIRONNEMENT SOCIAL

- **Enseignant** : Freid Lachnowicz
- **Type d'activité** : facultatif
- **Semestre** : 9

Objectifs

Ces options sont une introduction et une préparation didactique à la vie professionnelle pour apporter un panel d'outil utilisable par l'étudiant-e dès la fin de son cursus et faciliter son intégration dans la vie professionnelle.

Contenu

- Savoir présenter son travail, pouvoir répondre aux différentes sollicitations institutionnelles
- Documenter son travail pour le rendre parlant, savoir utiliser et traiter sa documentation
- Apprendre à orienter sa présentation selon la finalité du dossier
- Utiliser et gérer une présence Internet efficiente parmi les offres existantes

Méthodes

Travaux dirigés et atelier.

THÉORIE CLUB

- **Enseignant :** Virginie Bobin
- **Type d'activité :** facultatif
- **Semestre :** 9

Objectifs

Désacraliser la lecture ; fabriquer un espace de discussion, d'écoute et d'attention aux autres ; expérimenter un autre rapport au savoir ; chercher dans la théorie ce qui résonne avec nos expériences, nos formes de vie, de création et d'engagement.

Contenu

À travers la méthode de l'arpage, ce club de lecture sera l'occasion d'aborder ensemble des livres d'auteur·ices contemporain·es croisant théorie critique, études culturelles et approches féministes. Le choix des livres sera précisé à la rentrée. L'arpage est une méthode de lecture collective consistant à se répartir physiquement les pages d'un livre en autant d'extraits que de participant·es. Chacun·e lit son extrait avant de partager ses impressions en groupe.
« Cette méthode vise à permettre à un groupe de s'approprier de façon critique des savoirs complexes. C'est un outil de co-construction de savoirs, qui part de l'ouvrage, mais encourage à s'en détacher. » (A. Ruffin)

Méthodes

Lectures actives et discussions

VIDÉO

- **Enseignant :** Jason Karaïndros
- **Type d'activité :** Facultatif
- **Semestre :** 9

Objectifs et contenu

Préparation de la participation du festival vidéoformes. 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 doit être pris en compte. Une attention particulière doit être portée à la qualité du tournage, à la luminosité et à la résolution du film.

Méthodes

Accompagnement dans la recherche et la production.

Épreuves du diplôme DNSEP

ÉPREUVE DE DIPLÔME

→ **Semestre 10** : Total de 30 crédits délivrés par le jury du DNSEP

 Mémoire : 5 crédits

 Travail plastique : 25 crédits

→ **Code** : RA5DI01

→ **Mémoire** : 5 crédits

→ **Travail plastique** : 25 crédits