

DNA ART
CATALOGUE DE COURS 2020-21

Découvrez le détail de tous les cours de
DNA option art mention céramique
disruptive proposés à Tarbes
à l'École supérieure d'art et de design
des Pyrénées.

ÉSAD·PYRÉNÉES

DNA (grade licence)

Le premier cycle d'études de trois ans a pour objectif de permettre à l'étudiant de maîtriser les outils théoriques et techniques fondamentaux liés à la création artistique et d'identifier son projet personnel. Il aboutit au diplôme de premier cycle, le Diplôme National d'Art (DNA) reconnu au grade de Licence (Bac +3).

Ce diplôme comporte l'examen du dossier pédagogique de l'étudiant, la présentation d'une sélection de travaux artistiques significatifs de ses trois années d'études et un entretien avec un jury.

L'admission en quatrième année est subordonnée à l'obtention du diplôme de premier cycle et à une décision favorable du directeur de l'École, après avis d'une commission d'enseignants.

DNA ART mention céramique disruptive

Catalogue de cours 2020-21

L'anglais à travers l'art I	4
Studio céramiques et paysages, «s'essayer dehors»	5
Studio céramique in situ	6
Studio peinture	7
Studio photo	
« Peintre de la vie moderne » La recherche du point de vue	8
Studio volume, etc. Dessin.....	9
Philosophie des arts et esthétique	
Esthétiques artistiques, une introduction à la sémiologie des œuvres.....	10
Recherches théoriques personnelles et participation aux workshops et conférences	11
Échelle 1	12
Montage II	13
Atelier pratique projet 2/3 art et média recherche en céramique	14
Atelier transversal lié (langage, image, écriture)	15
Le cours des choses II.....	16
Synthèse des recherches en APP et participation aux workshops et conférences	17
Philosophie des arts et esthétique	
Théories de l'art	18
Télé-enseignement	19
Partager le sensible I	20
Accrochage et présentation orale.....	21
Infos pratiques.....	22

L'ANGLAIS À TRAVERS L'ART I

Histoire des arts et langue étrangère.

Enseignant Claire-Marie Tordeux

Périodicité Semaine

Semestres S3/4/5/6

Évaluation

Évaluation continue à travers : des vérifications de l'acquisition du vocabulaire nécessaire à une communication niveau A2/B1 dans le domaine de l'art, présence en cours, participation, remise de travaux, engagement dans les projets pédagogiques et la qualité des exposés.

Objectifs

En partant des niveaux de chacun, il s'agit de proposer à l'étudiant une pratique de l'anglais dans une approche à visée actionnelle. Ainsi des supports authentiques et des outils variés doivent permettre à l'étudiant de s'approprier son apprentissage. Idéalement à la fin du cycle 1, l'étudiant aura le niveau B2 du Cadre Européen, C1 à la fin du cycle 2.

Contenu

Tous les échanges doivent se faire en anglais. Après une première séance de icebreaking et d'échanges sur le contenu et les attentes des deux côtés, les étudiants effectueront un test de positionnement afin de les répartir par niveaux.

Le présentiel prend la forme d'une séance en groupe classe en quinzaine, alternée avec des RDV en binôme ou individuels selon les disponibilités des étudiants. Ces rendez-vous entre 15 et 30 minutes sont pris à l'avance par les étudiants.

La pratique de la langue se fera notamment par des exposés centrés sur diverses pratiques artistiques ainsi que sur les travaux personnels des étudiants. En 3e année les étudiants sont invités à réaliser leur portfolio en anglais.

Un créneau d'anglais à visée professionnel en groupe sur des thématiques définies à l'avance est proposé en quinzaine aux étudiants (basée sur tests TOEIC/ BULATS).

Méthode

Pédagogie de projet, il s'agit de rendre l'étudiant actif dans sa pratique. Alternance de séances en groupe classe, avec des séances en entretien afin d'individualiser le parcours de formation et de travailler les besoins spécifiques des étudiants selon leurs pratiques.

STUDIO CÉRAMIQUES ET PAYSAGES, «S'ESSAYER DEHORS»

Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques

Enseignant Marjorie Thébault

Périodicité Temps fort
(1 semaine/semestre)

Semestres S 3/4/5/6

Objectifs

Envisager et expérimenter des projets plastiques dans le paysage.

Évaluation

Présence, investissement, implication au sein du groupe.

Contenu

Ce studio propose à chaque étudiant d'observer, de projeter et d'expérimenter sa pratique dans le contexte d'un ou de plusieurs paysages. "S'essayer dehors" en prenant compte des contraintes d'espaces, d'échelles et de matériaux. . Comment inscrire sa pratique dans le paysage, l'y fondre ou l'en extraire à travers l'expérience de l'immersion.

Méthode

Le studio commence par une discussion avec le groupe d'étudiants et le choix des lieux pour engager les recherches plastiques. Il s'agit de mettre en place une méthode de travail entre les lieux et les ateliers de l'école pour chacun d'entre eux. Chaque étudiant pourra se confronter à cet espace choisi pour y engager sa pratique. Il mettra en place ses recherches et ses références en fonction du projet et des matériaux utilisés en constant dialogue avec tous les acteurs du studio et le regard ponctuel d'intervenants extérieur.

STUDIO CÉRAMIQUE IN SITU

Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques

Enseignant Jim Fauvet

Périodicité Hebdomadaire

Semestres S 3/4/5/6

Objectifs

La technique, bien qu'indispensable, doit rester un ensemble de méthodes et d'outils questionnant la céramique et sa faisabilité aujourd'hui. Le travail en atelier doit s'adapter à une attitude spontanée et doit permettre de résoudre si nécessaire des facteurs importants de modification.

Méthode

Cette approche du matériau induit des expérimentations qui contiennent le paradoxal va-et-vient entre le hasard et le maîtrisé, indispensable pour une attitude inventive et opportuniste. Une méthode productive de chocs plastiques, d'hybridations, de découvertes et de re-découvertes décomplexées.

Évaluation

Contrôle continu.

Contenu

Il y a autant de codes de la céramique qu'il y a d'utilisations: Comment les artistes plasticiens l'utilisent? Quel nouveau statut a-t-elle dans l'art contemporain? Comment la forme et la matière peuvent-elles générer de la pensée plastique? Comment les professionnels produisent-ils de la céramique liée à la table, au bâtiment, au mortuaire, à l'aéro-spatiale? Comment ces techniciens et ces spécialistes d'une céramique industrielle abordent la forme, issue de la fonction et du rendement? Comment les artistes font-ils de la céramique? Comment l'art s'empare-t-il de ces questionnements? Des questions comme des outils. L'atelier propose tous les produits nécessaires à la réalisation des projets d'étudiant(e)s: porcelaine, faïence, grès, émaux, colorants, sérigraphie, ainsi que des machines de contrainte et de transformation, dans un suivi technique et pédagogique constant.

STUDIO PEINTURE

Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques

Enseignant Philippe Fangeaux

Périodicité Temps fort
(1 semaine/semestre)

Semestres S 3/4/5/6

Contenu

Chaque étudiant envisage sa production picturale en fonction de son travail personnel.

Méthode

Présentation et accrochage commun en fin de semestre.

Objectifs

Il s'agit d'envisager et d'acquérir les différents constituants de la peinture, support, couleurs, techniques à partir de son propre travail. L'accent est mis sur les implications de tel ou tel choix à travers des exemples concrets choisis dans l'histoire de la peinture.

STUDIO PHOTO

« Peintre de la vie moderne »

La recherche du point de vue

Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques

Enseignant Camille Fallet

Périodicité Quinzaine

Semestres S 3/4/5/6

Évaluation

Contrôle continu

Objectifs

Les enjeux de l'enseignement sont de permettre aux étudiants tout de se positionner dans le champ de l'art, d'acquérir une autonomie de création, une méthode dans leur pratique et de développer leur esprit critique. Il s'agit d'un accompagnement vers l'expérimentation, l'analyse, la mise en espace et la mise en place d'une interaction pour favoriser l'émergence d'un « groupe » au sein duquel émergera une pratique individuelle.

Méthode

il s'agit d'une découverte de la photographie, par l'enseignement des fondamentaux afin de construire un regard et de l'affiner. Différentes temporalités de travail sont proposées : des exercices rapides, des temps d'expérimentation et d'apprentissage des outils. Dans un deuxième temps, la photographie est envisagée au sein d'une pratique personnelle. Il est question de développer la recherche et d'ouvrir ce médium vers son autonomie en encourageant une approche créative pour aussi l'envisager transversalement.

Contenu :

Avant de représenter, il faut apprendre à se positionner dans l'espace pour que l'attention survienne. Les rapports que nous entretenons avec le sujet que nous étudions, la place que nous occupons dans ou face à celui-ci, la distance à laquelle nous prenons conscience de ses caractéristiques et l'image choisie pour en restituer la complexité sont les enjeux auxquels l'étudiant sera amené à se confronter. C'est seulement à partir de cette recherche du point de vue que l'on trouve le moyen de représenter. C'est en s'attachant aux dimensions matérielles et immatérielles que se pose la question de la transcription du sujet, de sa lecture, de son analyse, ce qui permet le parti pris plastique.

STUDIO VOLUME, ETC. DESSEIN

Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques

Enseignant François Cortes

Périodicité Temps fort
(1 semaine/semestre)

Semestres S 3/4/5/6

Objectifs

Appréhender les enjeux, les stratégies, les savoirs et les outils de la pratique du volume pour permettre de développer des expérimentations et des productions dans ce domaine.

Évaluation

Présence et implication au sein du studio et présentation des travaux exigées.

Contenu

La pratique du volume, en plus des techniques traditionnellement employées dans la sculpture emprunte, depuis le XXe siècle, tout un ensemble de techniques, de pratiques, d'attitudes issues d'autres milieux (artisansaux, industriels, etc.). Nous tenterons d'embrasser toutes ces techniques souvent composites et, par l'analyse d'œuvres, de comprendre comment elles ont été pensées et réalisées. Nous aborderons également les questions suivantes : comment produire un objet, une sculpture ; comment appréhender l'espace ; comment installer des objets, des sculptures dans des espaces, etc.

Méthode

Analyse d'œuvres et de leur production, initiations techniques et travail en atelier. Sur des propositions propres au studio durant un temps fort d'une semaine et également en relation avec la construction du projet de chacun, nous mettrons en pratique cet ensemble de données, y compris leur dimension projective (dessin / dessein).

PHILOSOPHIE DES ARTS ET ESTHÉTIQUE ESTHÉTIQUES ARTISTIQUES, UNE INTRODUCTION À LA SÉMIOSE DES ŒUVRES

Histoire des arts et langue étrangère

Enseignant Stefania Caliandro

Périodicité Quinzaine

Semestres S3/4

Objectifs

Développer la réflexion sur l'art à l'aide d'outils théoriques et méthodologiques.

Évaluation

Présence aux cours et implication.

Méthode

Cours théorique. Les étudiants sont encouragés à s'approprier une méthodologie d'analyse des œuvres et à saisir la valeur de la fonction sémiotique comme outil de compréhension esthétique.

Contenu

Poursuivant la réflexion entamée sur l'Aisthesis, nous allons envisager l'esthétique, dans ses différentes conceptions – esthétiques, au pluriel donc –, en tant que manière de concevoir l'art, de donner forme à une pensée artistique. Le sentir comme voie d'appréhension du monde – et des œuvres – sera toujours au centre de nos préoccupations ; l'accent sera cependant mis sur les modalités d'émergence du sens dans l'observation de l'objet. L'approfondissement de quelques œuvres amène à saisir comment la poïétique d'un tel ou tel artiste se concrétise dans sa production, voire comment des significations peuvent être attribuées aux réalisations. L'analyse sollicitera ainsi une réflexion sur la sémiologie, sur le processus d'interprétation qui légitime la perception d'un contenu véhiculé par la forme. Quelques références en sémiotique de l'art soutiendront l'introduction à une méthodologie d'approche des œuvres.

RECHERCHES
THÉORIQUES
PERSONNELLES
ET PARTICIPATION
AUX WORKSHOPS
ET CONFÉRENCES

Recherches et expérimentations
personnelles

Enseignant Collectif

Périodicité Variable

Semestres S3/4

ÉCHELLE 1

Mise en forme du projet personnel

Enseignant Philippe Fangeaux

Périodicité Quinzaine

Semestres S3/4/5

Objectifs

Ce projet vise à accompagner les étudiants dans une première approche du champs artistique et culturel à la rencontre de ses différents acteurs, qu'ils soient institutionnels ou privées et quelques soit le domaine. L'objectif est de réaliser et finaliser un projet au second semestre sous forme de rencontre, d'édition, d'exposition etc.

Évaluation

Évaluation sous forme d'oral au premier semestre de l'année. Au second semestre le projet est évalué suite à sa restitution.

Contenu

Repartis en petit groupe les étudiants devront élaborer un projet en relation avec le milieu culturel et artistique, qu'il soit institutionnel, privée, qu'il s'agisse d'artiste ou de critique etc. La forme qu'il prendra est laissée à l'appréciation de chaque groupe. Dans sa phase d'élaboration les divers aspects seront collégalement abordés avec le reste du groupe et les enseignants référents. Après évaluation le second semestre sera le temps de la réalisation des projets.

Méthode

Au premier semestre le projet sera mis en place et considéré en concertation, sous tout ces aspects avec les enseignants et les différents groupes ; après une première évaluation il sera mise en place au semestre suivant.

MONTAGE II

Histoire des arts et langue étrangère

Enseignant Lucia Sagradini

Périodicité Quinzaine

Semestres S3/4/5

Objectifs

Initiation à l'analyse des pratiques artistiques et de leurs contextes historiques.

Méthode

Approche exploratoire ; apprentissage par l'exemple.

Évaluation

Un travail est demandé à l'étudiant. e : constellation, écrit ou exposé, selon le choix de chacun. e.

Contenu

Dans l'esprit du Musée imaginaire de Malraux, ce temps théorique se propose de poursuivre une approche des pratiques artistiques par une réflexion axée sur l'association, le rapprochement, mais aussi la dé-liaison ou les antagonismes. Il s'agit de créer un espace d'exploration du champ, large et complexe, que constituent les pratiques artistiques.

La technique du fil, mais aussi celle du saut ou encore de l'accroc, permettra aux différents groupes de penser les pratiques artistiques

en essayant toujours d'en préserver leur potentialité et leur capacité de bouleversement. Par ailleurs, ce temps théorique se propose d'inscrire les pratiques artistiques dans des contextes (théoriques, historiques, etc.). Une place importante sera faite à la lecture de textes venant d'horizons différents. Accompagné de Vignette II. Ce temps théorique est destiné à s'interroger collectivement sur la façon dont des formes venues de la culture populaire travaillent les imaginaires. Nous porterons notre attention sur l'univers du banal, du petit, du populaire et nous réfléchirons à la manière dont cet univers modeste interagit avec le champ des pratiques artistiques. & de Let's dance II. Il s'agit de dégager un temps théorique dédié au mouvement et au déplacement. Mais c'est avant tout une invitation à mouvoir la pensée, en explorant collectivement différentes expériences de la danse et en parcourant des univers chorégraphiques, articulés ou non aux arts visuels, mais aussi en explorant des univers populaires. Let's dance envisage la recherche et la théorie par la réalisation d'espaces-temps propices à l'errance et aux mouvoir de la pensée- mû et émue par l'expérience chorégraphique.

ATELIER PRATIQUE
PROJET 2/3
ART ET MÉDIA RECHERCHE
EN CÉRAMIQUE

Méthodologie, techniques et mise
en œuvre

Enseignant Collectif

Périodicité Chantier pratique

Semestres S3/4/5/6

ATELIER TRANSVERSAL LIÉ (LANGAGE, IMAGE, ÉCRITURE)

Méthodologie, techniques et mise en œuvre.

Enseignant Juliette Valéry

Périodicité Semaine (option)

Semestres S3/4/5/6

Objectifs

Découvrir ou revisiter des textes de toutes époques au travers de leur forme, en observant en quoi les choix formels caractérisent les intentions conceptuelles. Trouver ses mots, « Faire quelque chose avec ça (écrire). » (Bernadette Mayer).

Évaluation

Présence et participation.

Contenu

Vecteurs des mots, à la fois moteur et habillage, l'ossature (le langage) et la surface (l'image du texte) sont lues en tant que traduction du mouvement de la pensée. Aussi en quoi tout "auteur" est avant tout un lecteur, un cueilleur, un copieur, un traducteur. Essayer d'apprendre à lire autrement, en passant par un démontage de précision ; d'écrire en (re)montant, en étant attentif à toutes les données techniques si importantes, mais dont il est convenu de dire qu'une "œuvre" réussie les fait oublier. Découpages, collages, coutures, cadrages, juxtapositions, traductions, montages : des propositions, des angles tendant à objectifier (dédramatiser) l'écriture, mais aussi à l'apparenter à des pratiques dans d'autres domaines artistiques.

Méthode

Lectures commentées. Propositions d'écriture basées sur les exemples étudiés. Accueil et étude collective des textes produits par les étudiants. Réalisation d'ouvrages individuels et collectifs.

LE COURS DES CHOSES II

Histoire des arts et langue étrangère

Enseignant Juliette Valéry

Périodicité Quinzaine

Semestres S3/4/5/6

Objectifs

Au travers de la question générale du montage, donner des outils de lecture favorisant l'acquisition d'un regard critique.

Évaluation

Présence et participation.

Contenu

L'accent est mis sur les médiums photographique, cinéma et vidéo et les spécificités de leur(s) écriture(s) et destination(s), souvent mises en parallèle à des pratiques parentes, parfois complices, en littérature et édition. Angles d'approche : la visée documentaire, la visée performative, la construction du récit (montages). Fabrique, production et post-production. Écritures, imprimés, cinéma des expériences, art vidéo, circulations.

Méthode

Cours, prolongé par des débats collectifs et/ou des rendez-vous individuels.

SYNTHÈSE
DES RECHERCHES
EN APP ET PARTICIPATION
AUX WORKSHOPS
ET CONFÉRENCES

Recherches et expérimentations
personnelles

Enseignant	Collectif
------------	-----------

Périodicité	Variable
-------------	----------

Semestres	S5
-----------	----

PHILOSOPHIE DES ARTS ET ESTHÉTIQUE THÉORIES DE L'ART

Histoire des arts et langue étrangère

Enseignant	Stefania Caliandro
------------	--------------------

Périodicité	Quinzaine
-------------	-----------

Semestres	S5/6
-----------	------

Objectifs

Connaître les enjeux majeurs des théories sur l'art et les esthétiques contemporaines.

Évaluation

Présence aux cours et implication.

Méthode

Cours magistral. Les étudiants sont encouragés à développer une réflexion sur les théories de l'art.

Contenu

Ce cours analyse certaines des principales théories sur l'art, notamment d'époque contemporaine. Nous passerons en revue les conceptions épistémologiques qui ont fait évoluer l'histoire de l'art après le dépassement du modèle biographique vasarien (Johann Joachim Winckelmann, les connaisseurs d'art, Heinrich Wölfflin, Aloïs Riegl), les différentes positions iconologiques (Aby Warburg, Erwin Panofsky, André Chastel), ainsi que certaines approches transdisciplinaires qui ont permis de jeter un regard nouveau sur la création esthétique. Nous confronterons ces conceptions avec la production des artistes, et avec les théories dont ils se réclament ou qu'ils élaborent eux-mêmes.

TÉLÉ-ENSEIGNEMENT

Projet plastique – prospective, méthodologie, production

Enseignant Guillaume Poulain

Périodicité Variable

Semestres S6

Objectifs

En fonction de la date du rdv :

- cet atelier a pour but d’accompagner l’étudiant dans la définition des origines, des enjeux et des filiations de son travail. Il est en corrélation avec le travail engagé pour le mémoire,
- il soutient la pratique artistique et accompagne les moments de doute,
- il oriente l’oral du diplôme et la soutenance du mémoire.

Évaluation

Présence aux rdv, pertinence.

Contenu

Il s’agit de rendez-vous de travail par Internet, via un logiciel de chat ou une page partagée, entre un étudiant qui se trouve à Tarbes (ou ailleurs) et moi-même qui suit à Sète (ou ailleurs). Cette séance de travail prend la forme d’une conversation écrite qui, ayant pour centre le projet de l’étudiant, peut se rapporter à une ou plusieurs pièces en cours ou encore interroger sa démarche de manière générale.

Méthode

L’ambivalence entre distance (physique) et proximité (temporelle), entre expression écrite et orale, donne à ces entretiens leur caractère spécifique, complémentaire du travail en atelier et du suivi des mémoires à l’école. L’absence de vis-à-vis accroît l’exigence d’une description claire du travail, d’une formulation précise, fouillée des intentions et favorise un moment de grande concentration. Cette conversation à distance et continue, permet de révéler plus lisiblement les faiblesses du propos et de dégager les problématiques essentielles. Elles peuvent, si besoin, s’accompagner d’échange de fichiers et de liens, qui viennent alimenter nos échanges. Les conversations resteront accessibles en ligne jusqu’au diplôme.

PARTAGER LE SENSIBLE I

Histoire des arts et langue étrangère

Enseignant Lucia Sagradini

Périodicité Quinzaine

Semestres S6

Objectifs

Élargir la perception du champs des pratiques artistiques. Permettre aux étudiant.e.s de déployer leur vision qui leur est à la fois singulière, sensible et critique. Initiation à la recherche et confrontation aux enjeux de l'écriture et du mémoire.

Méthode

Appropriation de concepts et d'approches venant des sciences humaines pour accrocher un regard aigu et porteur d'une extériorité à la pratique artistique. Accompagnement et préparation des mémoires. Point d'appui à l'écriture et au travail d'exposé.

Évaluation

Un travail (écrit ou oral) est attendu. Selon le choix de chacun.e.

Contenu

S'appuyant sur différentes sources et apports émanant des sciences humaines, ce temps théorique se propose de penser les pratiques artistiques comment participant à une « politique des images », dans le droit-fil de la pensée de Walter Benjamin. Une pensée qui a conduit à l'écriture du Partage du sensible par Jacques Rancière et qui, aujourd'hui encore, n'a pas perdu de son mordant pour comprendre les enjeux du sensible.

Il s'accompagne de L'art de la mémoire I. Ce temps théorique est destiné aux étudiant-e-s qui préparent leur mémoire. Il s'agit d'ouvrir une réflexion sur ce qu'est un mémoire, les différents modes d'écriture possibles. Ce temps collectif se veut un temps dédié à la méthode de travail et à la potentialisation des travaux des étudiant-e-s. Il sera aussi l'occasion de lectures et d'écoutes, ouvrant la possibilité de nourrir une pratique d'écriture par les échos qu'un écrit peut avoir dans la rencontre avec le parcours singulier de chaque étudiant.e.

ACCROCHAGE ET PRÉSENTATION ORALE

Méthodologie, techniques et mise
en œuvre

Enseignant Collectif

Périodicité Chantier pratique

Semestres S6

INFOS PRATIQUES

Informations et inscriptions :

à Pau

2 rue Mathieu Lalanne
64000 Pau
+33 (0)5 59 02 20 06
pau@esad-pyrenees.fr

Accueil du public
du lundi au vendredi
de 9h à 12h
et de 13h30 à 17h30

à Tarbes

Jardin Massey, place Henri Borde
65000 Tarbes
+33 (0)5 62 93 10 31
tarbes@esapyrenees.fr

Accueil du public
du lundi au vendredi
de 9h à 12h
et de 13h30 à 17h30

www.esad-pyrenees.fr

**École supérieure d'art
et de design
des Pyrénées**

à **Pau** : 2 rue Mathieu Lalanne 64000
+33 (0) 5 59 02 20 06
pau@esad-pyrenees.fr

à **Tarbes** : Jardin Massey,
place Henri Borde 65000
+33 (0) 5 62 93 10 31
tarbes@esad-pyrenees.fr

esad-pyrenees.fr

**ESAD PYRÉNÉES
ESAD PYRÉNÉES
ESAD PYRÉNÉES
ESAD PYRÉNÉES
ESAD PYRÉNÉES
ESAD PYRÉNÉES**