

1RE ANNÉE
Site de Tarbes

CATALOGUE DE COURS 2022-23

ÉSAD·PYRÉNÉES

Année 1

La rentrée des étudiant.e.s de première année commence par un premier contact avec l'art contemporain dans des expositions ou un musée proche. L'objectif de la première année est d'initier son propre travail. C'est une année d'expérimentations qui, au travers d'une thématique commune aux ateliers de pratique, doit permettre à chacun d'engager une démarche et de désamorcer les idées reçues et toutes faites, afin d'être de plus en plus autonome dans tous les aspects du projet personnel.

Deux studios, où la dimension technique est privilégiée, sont obligatoires dans l'année. Ils permettent un focus sur les différents médiums jusqu'en troisième année.

Chaque semestre est ponctué d'un workshop obligatoire et les étudiant.e.s sont fortement encouragé.e.s à suivre les rencontres et les conférences tout au long de l'année.

L'enseignement théorique est une initiation à l'acquisition des connaissances indispensables dans les domaines de l'histoire de l'art et de l'esthétique.

Un « document d'étape » écrit est engagé en semestre deux. Il fait l'objet d'un suivi spécifique et doit rendre compte de l'inscription du travail dans l'école sur l'année et sa projection dans le champ de l'art.

1RE ANNÉE - TARBES

Catalogue de cours 2022-23

BB I.....	4
Le flâneur habite davantage.....	5
Atelier volumes dans l'espace.....	6
Rivages I.....	7
Le cours des choses I.....	8
Montage I.....	9
Cocktail.....	10
Studio photo I « Peintre de la vie moderne », la recherche du point de vue.....	11
L'anglais à travers l'art I.....	12
Studio céramiques et paysages, «S'essayer dehors» I.....	13
Studio céramique in situ I.....	14
Studio peinture i.....	15
Studio volume I « Dessin ».....	16
Infos pratiques.....	17

BB I

Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques

Enseignant	François Cortes, Camille Fallet, Jim Fauvet, Guillaume Poulain
------------	---

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

Semestres	S1/2
-----------	------

Objectifs

Prendre conscience de l'intérêt du travail collectif et de la force de l'apprentissage au contact du monde et des autres.

Méthode

Des propositions de travail sur la semaine, mixant ou non les trois années.

Le travail commence avec un duo de professeurs et se termine avec un autre.

Les moments collectifs et intensifs sont encouragés: si les choix sont personnels, les questions ou problèmes à résoudre sont souvent communs.

Contenu

BB sont les initiales d'un travail collectif et partagé proposé par 4 professeurs et destiné au premier cycle de notre école toutes les quinzaines. Boys band, Bed & Breakfast, Brigitte Bardot, Black block, BeBop, Big Bang, Big Brother, Bip Bip ... On peut bien mettre ce que l'on souhaite derrière ces initiales. Ce n'est pas si

important.

L'atelier est le lieu privilégié de fabrication / proposition de formes : dessin, parole, texte, sculpture, photographie... Il est également un temps de rencontres, de discussions et d'analyses des enjeux et des fonctionnements de l'art et de la création contemporaine.

Ce cheminement intellectuel collectif se nourrit de la pratique et de l'expérimentation de chacun.

Evaluation

L'évaluation collégiale par les professeurs participants sur la participation, l'engagement dans le travail et la qualité des propositions.

LE FLÂNEUR HABITE DAVANTAGE

Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques

Enseignant Elsa Mazeau

Périodicité Quinzaine

Semestres S1/2

Objectifs

« Je la trouvais très belle. Sa forme était simple. [...] Elle l'était de façon particulière, on n'avait rien fait pour qu'elle le fût, elle l'était pour ainsi dire naturellement et pour la seule raison qu'à travers elle on devinait clairement pourquoi on l'avait construite. » Marguerite Duras, *Le marin de Gibraltar*. Situer et motiver la construction d'un travail personnel par le biais d'outils multimédia. Apprendre à créer un contexte pour votre travail artistique et établir les critères à travers lesquels celui-ci s'engage. Au premier semestre nous varierons les contextes de travail : à l'extérieur et dans l'école. Au second semestre, mise à l'épreuve régulière des travaux dans l'espace : chaque étudiant fait la présentation au reste du groupe d'une pièce en cours ou terminée. L'objectif est de considérer l'image fixe comme un dispositif.

Méthode

Recherche individuelle et collective. Des accrochages permettent

d'engager une discussion et de comprendre ce qui est mis en œuvre, les motivations, les influences et apprendre à gérer les limites de ses compétences techniques et matérielles.

Contenu

À partir d'actualités artistiques ou à partir de vos travaux, nous discuterons des partis pris d'exposition afin de se familiariser avec des formes contemporaines. Nous maintiendrons un environnement critique vous permettant de confronter votre rapport à la connaissance, à la technologie et à la société. Face à l'étendue des possibilités technologiques actuelles, nous évaluerons les enjeux conceptuels et plastiques de chaque outil afin de mieux cibler le médium approprié à votre projet.

Évaluation

Contrôle continu et présentation du travail.

ATELIER VOLUMES DANS L'ESPACE

Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques

Enseignant François Cortes

Périodicité Quinzaine

Semestres S1/2

Objectifs

Permettre à chacun de commencer à construire son propre questionnement et d'engager un travail autour de la pratique du volume, et ainsi d'aborder les multiples pratiques liées à la construction et à la représentation tridimensionnelles qu'il s'agira d'aborder de manière élargie et non uniquement d'un point de vue formaliste ou esthétique.

Méthode

Sur proposition et sous la forme de rendez-vous individuels et d'échanges autour de la construction des projets engagés, les réalisations seront observées et critiquées selon des multiples points de vue de leur réalité : volume, couleur, dessin, contexte de réalisation, de visibilité, parenté avec des œuvres existantes, etc.

Contenu

À partir d'un thème commun à la première année donné en début d'année, les différentes pratiques engageront des formes, des processus et des attitudes, avec pour objectifs d'éprouver l'espace de diverses manières, s'approprier et transcrire une réalité, générer des fictions, procéder à des montages.

En préambule au travail d'atelier, des œuvres et événements artistiques seront présentés, puis commentés et discutés par l'ensemble des étudiant.e.s, dans le but de mettre en place une parole individuelle, pouvant permettre le déclenchement de la pratique. Nous aborderons également les questions techniques et théoriques que posent la mise en espace et la représentation d'une « œuvre ».

Évaluation

Contrôle continu et présentation du travail en fin de semestre.

RIVAGES I

Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques

Enseignant Marjorie Thébault

Périodicité Quinzaine

Semestres S1/2

Objectifs

Prendre de la distance, observer et réfléchir à ce que nous faisons et comment nous le faisons.

Méthode

- Chaque vendredi matin débute par un moment commun d'échange et de partage sur les pratiques et travaux engagés.
- Réfléchir sur les méthodes de travail et leurs organisations.
- Faire et faire encore!
- S'éloigner de l'école et y revenir les mains chargées et regarder ce que l'on ramène pour imaginer ce qu'on en fait, pourquoi et comment...

Contenu

C'est en se promenant autour des pratiques engagées que nous tâcherons de comprendre les enjeux du travail plastique. Tout comme lorsque que l'on longe la berge d'un ruisseau. Flâner, s'arrêter, regarder à l'horizon pour mieux connaître le paysage qui nous entoure et les chemins que nous y traçons.

Évaluation

Présence, investissement, implication au sein du groupe.

LE COURS DES CHOSES I

Histoire des arts et langue étrangère

Enseignant Juliette Valéry

Périodicité Quinzaine

Semestres S1/2

Objectifs

Rendre familier aux étudiants entamant un cursus en école d'art l'arrière-plan sur lequel ils sont amenés à projeter leurs intentions, au travers d'analyses documentées de recherches récentes et contemporaines.

Méthode

Cours, prolongé par des débats collectifs et/ou des rendez-vous individuels. À la fin du semestre 1, un exposé est demandé aux étudiants. Au semestre 2, cours suivi de séances consacrées au document d'étape.

Contenu

Les grandes familles des années 50-80 : Pop Art, Nouveaux Réalistes, Arte Povera, Body Art, Art minimal, Art conceptuel, Land Art... Où et comment elles ont pris forme, les visées conceptuelles, politiques, les lieux et supports de diffusion... Prolongements, évolutions, transformations de ces attitudes et questionnements aujourd'hui

Évaluation

Présence et participation.

MONTAGE I

Histoire des arts et langue
étrangère

Enseignant Lucia Sagradini

Périodicité Quinzaine

Semestres S1/2

Objectifs

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

Méthode

Approche exploratoire ;
apprentissage par l'exemple.

Contenu

Dans l'esprit du Musée imaginaire de Malraux, ce temps théorique propose 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 I. 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 I. 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.

Évaluation

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

COCKTAIL

Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques

Enseignant Jim Fauvet

Périodicité Quinzaine

Semestres S1/2

Évaluation

Évaluation continue.

Objectifs

Mettre en retrait la parole du professeur, augmenter la visibilité des productions internes à l'école - ou d'autres écoles - , et partager des questionnements similaires ou nouveaux.

Contenu

Circulation de références et leurs mises en situation, appropriations d'attitudes et de postures, accessibilité à des travaux en conception et conceptualisation.

Méthode

Inviter un jeudi matin tous les 15 jours un.e étudiant.e de 4e ou de 5e année à présenter ses recherches, une pièce ou un ensemble d'éléments, dans l'état d'avancement à ce moment-là.

STUDIO PHOTO I

« Peintre de la vie moderne », la recherche du point de vue

Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques

Enseignant Camille Fallet

Périodicité Quinzaine

Semestres S1/2

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.

L'ANGLAIS À TRAVERS L'ART I

Histoire des arts et langue étrangère.

Enseignant Claire-Marie Tordeux

Périodicité Semaine

Semestres S1/2/3/4/5/6

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» I

Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques

Enseignant Marjorie Thébault

Périodicité Temps fort
(1 semaine/semestre)

Semestres S1/2

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 I

Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques

Enseignant Jim Fauvet

Périodicité Hebdomadaire

Semestres S1/2

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 I

Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques

Enseignant Philippe Fangeaux

Périodicité Temps fort
(1 semaine/semestre)

Semestres S1/2

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 VOLUME I**« Dessen »**

 Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques

 Enseignant François Cortes

 Périodicité Temps fort
 (1 semaine/semestre)

 Semestres S1/2

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 (artisans, 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).

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 14h00 à 17h30

www.esad-pyrenees.fr

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

Rédaction / Réalisation : ÉSAD Pyrénées
Conception graphique : WA75

**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**