

DNA ART CATALOGUE DE COURS 2019-2020

Découvrez le détail de tous les cours du DNA option art proposés sur le site de Pau à l'École supérieure d'art et de design des Pyrénées.

ÉSAD·PYRÉNÉES

DNA ART (1er cycle)

Catalogue de cours 2019-2020

Peinture	5	Actualité de l'art	26
Sculpture et installation	6	Méthodologie de l'analyse et de l'écriture	27
Vidéo, cinéma (initiation)	7	Recherche documentaire	28
Design graphique & typographie	8	Culture numérique - arts des nouveaux médias	29
L'anglais à travers l'art I	9	L'anglais à travers l'art II	30
Image-Photographie/Mises en images	10	Suivi du document écrit	31
La lettre vidéo	11	Vidéo & Co	32
«Art vidéo VS média social»	11	Atelier pratique projet - display II	33
Dessin	12	Infos pratiques	34
Esthétique I	13		
Histoire de l'art	14		
Des images et des formes	15		
Histoire des arts graphiques	16		
Atelier pratique projet - display I	17		
Atelier pratique projet - Intermédia	18		
Atelier pratique projet - Play-ground	19		
mises en images et impression originale	20		
Sérigraphie, Soft-machine, Photo, Vidéo, Atelier Web	21		
Atelier pratique projet - accrochages	22		
Projets contextuels	23		
Esthétique II	24		
Focus théoriques	25		

PEINTURE

Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques

Enseignant   Jean-Marie Blanchet

Périodicité   Quizaine

Semestres   S1/2

Évaluation

Contrôle des pratiques techniques, Investissement dans le travail produit et capacité à explorer une expérience plastique.

Objectifs

Acquérir les principes de bases nécessaires à une pratique de la peinture.

Contenu

L'objectif est d'acquérir les principes de bases nécessaires à une pratique de la peinture. Ce cours propose d'examiner les diverses voies menant progressivement à l'émergence, l'utilisation et la compréhension de la peinture. Les données techniques particulières à la peinture sont abordées : les médiums, les outils, les supports, les formats. Chaque geste technique sera l'occasion d'une réflexion sur son sens, d'une acquisition de connaissances quand à son histoire, d'une prise de conscience de ses implications théoriques.

Méthode

L'atelier s'organise à partir d'énoncés, de contextes de travail, de propositions thématiques qui nécessitent l'expérimentation, la réflexion et la pertinence des réponses plastiques.

SCULPTURE ET INSTALLATION

Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques

Enseignant Pierre Labat

Périodicité Semaine

Semestres S1/2

Évaluation

Évaluation sur le travail continu (en atelier, sur les divers sujets abordés dans l'année) et au moment des bilans, où une attention particulière est portée sur la présentation des travaux (physique et intellectuelle).

Objectifs

L'objectif de la première année est d'aborder toutes les manières de créer et de penser un objet artistique en trois dimensions, et que cet objet soit porteur de sens. Il s'agira d'acquérir un début d'autonomie d'actes et de pensées, les problématiques de la sculpture se retrouvant autant dans l'art que dans le design ou l'architecture.

Contenu

Approches des techniques et des notions de la sculpture, de l'installation et de l'accrochage. Chaque sujet porte sur des notions très différentes (abstraites ou concrètes) et a pour but d'aborder des techniques et des réflexions aussi diverses que complètes. Dialogue avec l'enseignant, autour des volontés, des moyens et leurs mises en acte et en œuvre. Études d'œuvres et mise en place de références dans le champ de la création contemporaine. Lectures conseillées : « Éloge de la main » Henri Focillon, 1934. « Wabi-sabi à l'usage des artistes, designers, poètes & philosophes » Leonard Korten, 2015.

Méthode

Des sujets sont donnés tout au long de l'année, sur des temporalités et rythmes différents (d'une journée à trois semaines). Les œuvres d'artistes et d'architectes sont étudiées en salle, avec une mise en perspective des courants, techniques et volontés.

VIDÉO, CINÉMA (INITIATION)

Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques

Enseignant   Jean-Paul Labro

Périodicité   Quinzaine

Semestres   S1

Évaluation

Les étudiants seront évalués collectivement en fonction de la pertinence du propos, la qualité plastique des productions et la maîtrise des outils.

Objectifs

- Apprendre à concevoir et à réaliser collectivement une vidéo liée au sujet étudié en cours.
- Acquérir une autonomie de la pensée par rapport aux consignes données.
- Maîtriser les enjeux théoriques de la performance filmée.
- Maîtriser les techniques de base de production et de post-production vidéo.

Contenu

Il s'agit d'une initiation théorique et pratique au médium vidéo qui s'appuie sur la performance et la chorégraphie filmées ainsi que sur la pratique vidéo du tableau vivant. Au travers de leurs enjeux et Histoires, les étudiants appréhenderont la question du corps et de sa mise en scène, de sa représentation dans le champ de l'art mais aussi de son impact dans le champ social et politique.

Cette approche sera le point de convergence entre documentaire (documenter une action) et fiction (représenter une action), là où la mise en scène du corps conditionne la construction de l'image. À l'appui de ce cours les étudiants travailleront en petit groupe selon des consignes qui seront mis en relation avec l'analyse d'œuvres d'artistes et de cinéastes.

Méthode

- Présentation commentée de documents vidéographiques et cinématographiques.
- Réalisation individuelle et collective d'objets vidéographiques.
- Échanges collectifs lors de la présentation des travaux réalisés.
- Initiation aux pratiques de tournage et de montage avec Jérôme Belhigue

DESIGN GRAPHIQUE & TYPOGRAPHIE

Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques

Enseignant   Jean-Marc Saint-Paul

Périodicité   Semaine

Semestres   S1/2

Évaluation

L'évaluation tiendra compte de la qualité des réponses apportées à chaque proposition, mais également de la qualité de la démarche de recherche, du niveau d'implication de l'étudiant et de l'ancrage culturel du travail.

Objectifs

L'objectif de l'atelier est de fournir une première approche des enjeux formels et conceptuels du design graphique. L'atelier doit permettre aux étudiants de développer les bases d'une grammaire graphique fondamentale en appliquant aux grandes pratiques du design graphique imprimé une démarche expérimentale, nourrie par l'observation et l'analyse de l'existant.

Contenu

Chaque proposition de travail est basée sur la réalisation d'un objet spécifique aux champs d'application du design graphique (lettrage, affiche, édition...). Les étudiants sont encouragés à explorer différents médiums et techniques de production et de reproduction d'images afin de développer un vocabulaire plastique fondamental, leur permettant d'aborder des questions plus complexes de mise en page et de composition. Ils sont notamment amenés à aborder les mécanismes de production de sens à l'œuvre dans un rapport texte – image, ainsi qu'à s'initier aux notions de projet, de processus et de méthodologie. Ils sont également invités à développer un regard critique face à leurs réalisations et aux signes et objets qui les entourent.

Méthode

L'année est organisée sur une alternance d'exercices courts, portant sur une problématique précise et des projets plus longs mettant en jeu une approche méthodologique, en étroite collaboration avec les studios de production concernés. Des temps d'apports théoriques et historiques viennent ponctuer le programme.

L'ANGLAIS À TRAVERS L'ART I

Histoire des arts et langue étrangère.

Enseignant Claire-Marie Tordeux

Périodicité Semaine

Semestres S1/2

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. Le présentiel prend la forme d'une séance en groupe classe en quinzaine, alternée avec des rendez-vous en binôme. Ces rendez-vous d quinze minutes sont pris à l'avance par les étudiants. 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. Enfin la pratique de la langue se fera notamment par des exposés centrés sur diverses pratiques artistiques ainsi que sur les travaux personnels des étudiants. Une préparation au TOEIC ou BULATS est envisagée pour les étudiants qui le souhaitent.

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.

IMAGE-PHOTOGRAPHIE/ MISES EN IMAGES

Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques

Enseignant	David Coste, Emmanuelle Rey
------------	--------------------------------

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

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

Évaluation

Le suivi est effectué à l'année et en continu. Les étudiants doivent transmettre régulièrement l'état des lieux de leur production.

Le niveau est estimé par l'analyse du travail et celui du groupe lors d'accrochages.

Objectifs

La première année est une année de découverte et d'initiation aux différentes pratiques de l'image. C'est un temps d'exploration puis d'orientation.

Elle permet à l'étudiant d'apprendre à formuler des réponses artistiques, tout en mesurant les enjeux conceptuels, théoriques, structurant l'émergence d'une problématique personnelle, ancrée dans des questions d'images contemporaines.

Contenu

La pratique des principaux outils du domaine vise à l'autonomie et à la construction de son sens critique. Elle s'inscrit dans les cultures de ce champ artistique, continuellement en redéfinition.

Méthode

Les projets s'appuient sur l'analyse d'oeuvres de référence qui contextualisent une question, un concept ou une notion.

Une succession de commandes passées à l'étudiant, sous la forme d'exercices de durées variables, permet l'expérimentation et la fixation de connaissances fondamentales (vitesse, diaphragme, cadrage, editing, retouche, choix et échelle du support).

LA LETTRE VIDÉO

«ART VIDÉO VS MÉDIA SOCIAL»

Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques

Enseignant   Jean-Paul Labro

Périodicité   Quinzaine

Semestres   S2

Évaluation

Les étudiants seront évalués individuellement en fonction de la pertinence du propos, la qualité plastique des productions et la maîtrise des outils.

Objectifs

- Apprendre à concevoir et à réaliser seul(e) une vidéo liée au sujet étudié en cours.
- Développer une autonomie de la pensée par rapport aux consignes données.
- Savoir élaborer un discours sur son travail tant à l'oral qu'à l'écrit.
- Maîtriser les enjeux pratiques et théoriques du projet.
- Affiner sa maîtrise des techniques de production, de postproduction vidéo et de diffusion (mise en ligne).

Contenu

Au 2e semestre, un protocole de correspondance vidéo sera organisé via internet avec les étudiants de 1re année de l'ENSA de Limoges. Il s'agit d'une mise en pratique individuelle du médium vidéo qui s'appuie sur les acquis du premier semestre ainsi que sur des formes courtes repérées dans l'art vidéo, le cinéma, la télévision alternative et les médias sociaux : auto-filmage, journal filmé, ciné tractes, cinépoèmes, TV guérillas, chaîne Youtube. Les étudiants appréhenderont la question de l'adresse comme motivation première du travail. Cette approche sera déterminante pour élaborer une série d'objets vidéo qui pourront librement se construire à partir de protocoles documentaires, d'autofiction, de récit, d'abstraction visuelles, sonores... Des séances de projection de vidéos et d'extraits de films appuieront la consigne.

Méthode

- Présentation commentée de documents numériques, vidéographiques et cinématographiques.
- Réalisation individuelle d'objets vidéographiques, mise en ligne des vidéos.
- Échanges critiques lors de la présentation des travaux réalisés, entretiens individuels et collectifs.
- Approfondissement des savoirs faire techniques avec Jérôme Belhigue.

DESSIN

Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques

Enseignant Vanessa Dziuba

Périodicité Quinzaine

Semestres S1/2

Évaluation

Contrôle continu et présentation du travail en fin de semestre.

Appropriation de la proposition pédagogique et qualité du travail plastique et réflexif. Qualité de la démarche, régularité dans le travail et assiduité aux cours.

Objectifs

Découvrir les potentialités du dessin au sens large : dessin d'observation, collage, dessin numérique, crayonné rapide, du dessin de grands formats aux carnets de croquis...

Il s'agira pour chaque étudiant d'expérimenter le dessin par le biais de différentes techniques, d'exprimer ses idées, de travailler le cadrage et la composition, d'affiner son trait en s'exerçant encore et toujours.

Contenu

L'étudiant aura plusieurs missions à accomplir qui lui permettront de trouver sa propre écriture. Il devra s'exercer quotidiennement pour faire évoluer son travail pendant le cours et en dehors de celui-ci. L'étudiant affinera son regard, sélectionnant ce qu'il souhaitera révéler et mettre en valeur dans ses dessins. Il devra affirmer ses choix car les yeux voient plus de détails qu'il ne pourra jamais reproduire. Le dessin d'observation sera le point de départ de la création d'un répertoire de formes et d'expérimentations.

L'étudiant devra l'analyser pour le faire évoluer et ainsi s'en servir de point de départ pour d'autres travaux.

Méthode

Les cours seront des alternances de sorties en extérieur et d'exercices en atelier, d'exercices courts et longs suivis de séances d'accrochage. Des présentations de livres d'artistes, fanzines et catalogues seront régulières.

ESTHÉTIQUE I

Histoire des arts et langue étrangère

Enseignant   Jean-Paul Labro

Périodicité   Quinzaine

Semestres   S1/2

Évaluation

Assiduité et participation au cours. Implication orale ainsi que rédaction de textes critiques et analytiques sur les sujets proposés par l'enseignant.

Objectifs

Initier et/ou mettre à niveau en histoire de l'art contemporain connaître et savoir restituer un champ référentiel relatif à un sujet donné.

Contenu

Nous nous attarderons sur les grandes tendances et mouvements internationaux des années 1950 à 2000 : nouveaux réalistes, arte povera, art minimal, art conceptuel, body art, installation, net art, etc. Cela nous permettra de souligner les changements qui apparaissent dans le monde de l'art : acteurs économiques, artistes, œuvres, lieux d'exposition. Nous ferons des focus sur l'usage du corps dans l'art contemporain, sur l'usage de l'objet du quotidien ainsi que du langage. Les focus feront l'objet d'analyses de textes d'auteurs clés sur le sujet.

Méthode

Cours magistraux avec analyses à chaque cours de documents visuels et textuels.

HISTOIRE DE L'ART

Histoire des arts et langue étrangère

Enseignant Aleksandra Lypaczewska

Périodicité Variable

Semestres S1/2

Évaluation

Présence en cours (- 0,5 par absence non justifiée). Contrôle continu (écriture de textes régulière et participation à l'oral).

Objectifs

- Libérer l'écriture tout en acquérant une culture générale artistique.
- Identifier les différentes typologies d'écritures artistiques (celles des artistes et celles des opérateurs culturels).
  - Comprendre les enjeux structurels régissant un texte.
  - Savoir adapter son écriture en fonction d'un objectif, d'un lecteur, de contraintes éditoriales, etc.
  - Aiguiser son regard à partir de l'assimilation des bases de l'analyse d'œuvres,
  - Libérer l'écriture afin qu'elle devienne un outil plastique à part entière.

Contenu

Ce cours à la fois théorique et empirique prendra la forme d'ateliers orientés vers différentes typologies d'écritures artistiques, permettant aux élèves d'appréhender de manière ciblée l'environnement dans lequel ils s'inscrivent. Les ateliers sont conçus de manière évolutive à partir des centres d'intérêts artistiques de chaque élève. Il s'agira d'osciller entre écriture personnelle et écriture formelle, entre introspection et analyse d'œuvres, et de saisir les enjeux de ces différentes formes.

DES IMAGES ET DES FORMES

Histoire des arts et langue étrangère

Enseignant Natacha Détré

Périodicité Quinzaine

Semestres S1/2

Évaluation

Assiduité aux cours et examen en fin de semestre.

Objectifs

Acquérir une base solide autour des usages multiples de l'image et des notions qui lui sont liées (icône, indice, vérité, fiction, etc.) et des dispositifs mis en place par les artistes (Atlas, archives, installation, éditions, etc.).

Contenu

Exploration transversale de l'usage des images et de la photographie à travers les divers dispositifs plastiques contemporains.

Comment faire image et comment utiliser les images lorsque celles-ci prennent forme ou lorsqu'elles disparaissent. Le cours abordera de manière transversale et diachronique des notions et des recherches artistiques actuelles.

Méthode

Cours magistraux complétés de cas d'étude artistiques.

HISTOIRE DES ARTS GRAPHIQUES

Histoire des arts et langue étrangère.

Enseignant Charles Gautier

Périodicité Quinzaine

Semestres S1/2

Évaluation

Fiche de lecture.

Objectifs

Donner aux étudiants un premier aperçu historique des arts graphiques.

Contenu

Il s'agit d'étudier trois grands moments ou trois grands commencements de l'histoire du graphisme : l'apparition de l'art pariétal vers 40 000 ans avant notre ère, l'invention de l'imprimerie typographique vers 1450 et les origines du design vers 1850.

Méthode

Cours magistral et travaux de groupes (temps forts).

ATELIER PRATIQUE PROJET - DISPLAY I

Méthodologie, techniques et mise en œuvre

Enseignant Pierre Labat

Périodicité Semaine

Semestres S3/4/5

Évaluation

Évaluation continue, bilan semestriel. Des séances d'accrochage hebdomadaires d'un groupe d'élèves, avec des échanges informels entre tous les élèves et un groupe de professeurs. Critères d'évaluations : capacité à mettre en œuvre une production qui articule théorie et pratique. Être autonome dans son travail. Capacité à présenter son travail sous la forme d'accrochages et à mesurer la pertinence de ceux-ci au regard des intentions artistiques.

Objectifs

Tout objet exposé existe dans un contexte et une réalité physique (au mur, posé sur une table, sur un écran, ...). L'objectif est de maîtriser l'accrochage et donc l'exposition de son travail. Il faudra acquérir un savoir technique, nécessaire à tout artiste, ainsi que toutes les ressources nécessaires à la bonne relation entre son travail et le lieu, afin d'en tirer le maximum pour une bonne compréhension et la bonne détermination de sa proposition plastique.

Contenu

Des pratiques simples de mise en espace de son travail ou d'une partie de celui-ci. Un grand nombre d'expériences physiques et pratiques. Un aperçu des expositions importantes de l'histoire de l'art et d'artistes dont la maîtrise de l'exposition fait que le travail est un travail global, entièrement maîtrisé. Nous explorerons les mille et une façons de donner à voir et à expérimenter son travail. Accompagnement au diplôme, suivi du document écrit et du dossier personnel.

Méthode

Suivi personnel et en groupe. Expositions dans le sein de l'école et en dehors, dans des lieux voués à l'art et d'autres plus inhabituelles.

- Trimestre 3 : sujets de plus en plus libres sur les notions de spatialisation de l'œuvre exposée.
- Trimestre 4 : accompagnement du travail personnel qui aura commencé à apparaître.
- Trimestre 5 : approfondissement des recherches et productions au profit des volontés artistiques de l'élève et de son projet.
- Trimestre 6 : suivi et préparation de l'accrochage et de l'oral en vue du diplôme.

ATELIER PRATIQUE PROJET - INTERMÉDIA

Méthodologie, techniques et mise en œuvre

Enseignant	Jean-Paul Labro, Corinne Melin, Vincent Meyer, Claire-Marie Tordeux
------------	--

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

Semestres	S3/4/5
-----------	--------

Évaluation

Les recherches théoriques et expérimentations plastiques sont évaluées en contrôle continu et une réalisation finale sera produite pour chaque semestre.

Contenu

Un art intermédia est un art pluridisciplinaire et articulé à la vie quotidienne. Il ne se réduit pas à un usage de médium tel que vidéo, photo, internet bien qu'il est à voir avec ces médias en tant qu'ils renvoient à la société dans laquelle l'artiste vit. Selon Dick Higgins, l'artiste ne devrait pas s'opposer aux technologies nouvellement apparues dans la société où il vit ; il devrait au contraire l'intégrer à l'art qu'il produit ; l'art doit avoir de la fluidité, s'adapter aux formes de changement afin de ne pas rester figé dans une tradition ou dans ses limites.

Méthode

Dans cet APP, l'intermédia sera discuté, pratiqué selon les disciplines respectives des enseignants : vidéo, 3D, son, performance, esthétique, histoire des arts... Les champs suivants : arts vivants, art numérique, contextuel, sonore serviront d'objet d'explorations. Le dispositif, la participation, le jeu, l'interaction seront des modes expérimentés au fil des séances.

ATELIER PRATIQUE PROJET - PLAY-GROUND

Méthodologie, techniques et mise en œuvre

Enseignant	David Coste, Vanessa Dziuba
------------	--------------------------------

Périodicité	Semaine
-------------	---------

Semestres	S3/4/5/6
-----------	----------

Évaluation

Le suivi est effectué au semestre et en continu. Les étudiants doivent transmettre régulièrement l'état des lieux de leurs productions.

Le niveau est estimé par l'analyse du travail et celui du groupe lors d'accrochages.

Objectifs

Éprouver son territoire de recherches comme une zone sensible en évolution et identifier les enjeux de son travail.

Contenu

Dans cet atelier, nous proposons à l'étudiant de définir sa pratique artistique par la construction réfléchie et méthodique, structurée par l'expérimentation et la réflexion. Définir sa plasticité, son territoire artistique, sa mobilité et ses interactions autant par la culture des médium que par leurs déplacements et leurs hybridations. L'origine et l'évolution des pratiques, leurs frontières, leur proximité, leurs limites et l'intérêt de les franchir.

Méthode

L'étudiant apprendra ici à exprimer la réalité de ses productions, l'écart entre la réalisation et l'effet recherché. Fabriquer de l'inexplicable, l'éprouver au regard de ses désirs, écouter ses intuitions, les rapprocher de pratiques comparables. Produire de l'inattendu. Réagir au monde de l'art et à son histoire, en conscience des enjeux. Prendre des méthodologies issues d'autres champs que celui de l'art.

MISES EN IMAGES ET IMPRESSION ORIGINALE

Méthodologie, techniques et mise en œuvre

Enseignant   Emmanuelle Rey,
Natacha Détré,
Vanessa Dziuba

Périodicité   Quinzaine

Semestres   S3/4

Évaluation

- Capacité d'appropriation des outils mis à disposition
- Pertinence des réponses, finesse et créativité, respect des différentes phases de travail
- Capacité d'analyser et d'évaluer un projet

Objectifs

- Maîtriser les outils liés à la création, tournant autour de la forme simple jusqu'à la forme éditée complexe
- appréhender de manière plus approfondie les règles de la mise en page et de la typographie,
- développer un sens critique de la culture de l'image.

Contenu

- Perfectionnement à l'appropriation des logiciels de création graphique
- À travers la retouche, la création d'images, le photomontage dans Adobe Photoshop, le perfectionnement du vectoriel dans Adobe Illustrator
- Techniques et pratiques nécessaires à la création d'une mise en page dans InDesign, le support papier (texture) et les différents formats
- Le rapport du bloc d'engagement avec le format du papier, le rapport du gris typographique et du blanc des marges, qui donnent son esthétique à un livre ou à une page
- Le principe du gabarit – maquette type, la grille comme élément de base de construction d'une mise en page (1 - affiche « beau gris typo », 2 - « le quotidien » cours de méthodologie avec Natacha Détré)

Méthode

- Exercices liés à des cours précis, suivis d'accrochages et de corrections
- Appréhension de la forme éditée complexe, du chemin de fer, du rapport à la reliure
- Le portfolio de présentation, il sera abordé comme une collection ciblée de travaux qui montre les efforts et progrès individuels.

SÉRIGRAPHIE, SOFT-MACHINE, PHOTO, VIDÉO, ATELIER WEB

Méthodologie, techniques et mise
en œuvre

Enseignant	Julien Bidoret, Fabrice Mallorca, Nathalie Kagan, Jérôme Bellehigue,
------------	---

Périodicité	Semaine
-------------	---------

Semestres	S3/4
-----------	------

ATELIER PRATIQUE PROJET - ACCROCHAGES

Méthodologie, techniques et mise
en œuvre

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

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

Semestres	S3/4
-----------	------

PROJETS CONTEXTUELS

Méthodologie, techniques et mise en œuvre

Enseignant   Corinne Melin, Pierre Labat

Périodicité   Semaine

Semestres   S3

ESTHÉTIQUE II

Histoire des arts et langue étrangère

Enseignant   Corinne Melin

Périodicité   Quinzaine

Semestres   S3/4/5

Évaluation

Assiduité et participation au cours. Implication orale ainsi que rédaction de textes critiques et analytiques sur les sujets proposés par l'enseignant.

Objectifs

Approfondir des connaissances maîtriser des concepts connaître et savoir restituer un champ référentiel relatif à un sujet précis.

Contenu

Pour aborder les relations entre les arts visuels et les arts vivants, on s'appuiera sur de grands mouvements des années 1960 à nos jours comme par exemple le happening (Cage, Cunningham, Rauschenberg, Kaprow), l'art minimal (arts plastiques, musique sérielle, post modern dance), les tendances de l'art conceptuel (concept, processus, laboratoire théorique). On cherchera le commun possible entre différentes disciplines artistiques ; les notions de théâtralité, poétique et temporalité serviront à cette recherche. De nombreux documents visuels et sonores étayeront cette réflexion.

Méthode

Cours magistraux avec analyses à chaque cours de documents visuels et textuels.

FOCUS THÉORIQUES

Histoire des arts et langue étrangère

Enseignant   Natacha Détré

Périodicité   Quinzaine

Semestres   S3/4/5

Objectifs

Acquérir une culture générale artistique transversale.

Évaluation

Assiduité aux cours, participation et examen en fin de semestre.

Contenu

Les cours explorent de manière thématique l'histoire de l'art en focalisant sur certains aspects marquants. Comment l'artiste s'engage-t-il dans la cité, sur des faits marquants de l'actualité ; comment explorent-ils certains médium ou d'autres champs disciplinaires ?, etc.

Méthode

Cours magistraux complétés de cas d'étude artistiques.

ACTUALITÉ DE L'ART

Histoire des arts et langue étrangère

Enseignant   Natacha Détré

Périodicité   Quinzaine

Semestres   S3/4/5/6

Évaluation

Présence en cours (- 0,5 points par absence non justifiée), participation et exposé oral à propos d'une exposition vue par l'étudiant.

Objectifs

Connaître et rendre palpable l'actualité de l'art contemporain en favorisant la curiosité des étudiants.

Contenu

Il sera question de rendre compte de l'actualité des différentes structures artistiques en France et à l'international. Chaque séance abordera diverses expositions qui serviront de prétexte à approfondir des thématiques artistiques actuelles.

Méthode

Sous la forme de tables rondes favorisant la prise de parole, les étudiants sont invités à échanger autour de thèmes proposés par l'enseignant.

MÉTHODOLOGIE DE L'ANALYSE ET DE L'ÉCRITURE

Histoire des arts et langue
étrangère

Enseignant   Natacha Détré

Périodicité   Quinzaine

Semestres   S3/4

Évaluation

Le suivi est effectué au semestre et en continu. Les étudiants doivent transmettre régulièrement l'état des lieux de leurs productions. Le niveau est estimé par l'analyse du travail et celui du groupe lors d'accrochages.

Objectifs

- Libérer l'écriture tout en acquérant une culture générale artistique. Identifier les différentes typologies d'écritures artistiques (celles des artistes et celles des opérateurs culturels).
- Comprendre les enjeux structurels régissant un texte.
- Savoir adapter son écriture en fonction d'un objectif, d'un lecteur, de contraintes éditoriales, etc.
- Aiguiser son regard à partir de l'assimilation des bases de l'analyse d'œuvres.
- Libérer l'écriture afin qu'elle devienne un outil plastique à part entière.

Contenu

Ce cours à la fois théorique et empirique prendra la forme d'ateliers orientés vers différentes typologies d'écritures artistiques, permettant aux élèves d'appréhender de manière ciblée l'environnement dans lequel ils s'inscrivent. Les ateliers sont conçus de manière évolutive à partir des centres d'intérêts artistiques de chaque élève. Il s'agira d'osciller entre écriture personnelle et écriture formelle, entre introspection et analyse d'œuvres, et de saisir les enjeux de ces différentes formes.

Méthode

Ateliers d'écriture.

Évaluation

Présence en cours (- 0,5 par absence non justifiée). Contrôle continu (écriture de textes régulière et participation à l'oral).

RECHERCHE
DOCUMENTAIRE

Histoire des arts et langue
étrangère

Enseignant   Isabelle Haumont

Périodicité   Quinzaine

Semestres   S3/4/5

CULTURE NUMÉRIQUE - ARTS DES NOUVEAUX MÉDIAS

Histoire des arts et langue
étrangère

Enseignant   Pauline Chasseriaud

Périodicité   Semaine

Semestres   S3/4/5

Évaluation

Evaluation portant sur un thème, un artiste, un courant se rapportant au cours et visant la mise en oeuvre une méthodologie de description, d'analyse d'oeuvres et de mise en lien avec d'autres références (personnelles ou liée au programme de l'année).

Objectifs

Découverte des pratiques artistiques reposant sur les médias technologiques depuis les années 60 à nos jours. Proposé de manière conjointe aux options Art et Design Graphique, ce cours vise à enrichir et développer la culture artistique de l'étudiant, à le familiariser avec une diversité de formes et de techniques afin d'acquérir une méthodologie de lecture et de compréhension d'oeuvres et de projets. Il s'agira de comprendre en quoi le numérique fait culture et ce qui se joue dans le dialogue entretenu par les arts et la tekhnè, tout en traversant des enjeux propres à l'histoire de l'art.

Contenu

Approche des différents courants artistiques qui jalonnent l'art des nouveaux médias et de leurs enjeux esthétiques et théoriques. Depuis l'art à l'ordinateur jusqu'au postinternet, comment cerner et analyser le sens du recours au programme, au réseau et à la machine dans l'acte d'écriture et de création : recherches esthétiques inspirées des modèles-technoscientifiques (esthétique informationnelle, art-science, etc.), mise en jeu des processus cognitifs liés à la société de l'information (relation comme forme de l'oeuvre ouverte), réflexion sur la révolution esthétique et culturelle générée par le numérique (activisme, extradisciplinarité, folklore, etc.) constituent quelques uns des axes forts du cours qui déclinera des visions poétiques et/ou critiques qu'elles soient en prise avec le réel de nos sociétés contemporaines, abstraites ou fictionnelles.

Méthode

Proposant une lecture en lien avec le développement des sciences et technologies comme de l'histoire de la recherche en art, chaque cours s'appuie sur la philosophie de l'art et de la technique et invite l'étudiant, par le biais de la prise de parole et de l'échange collectif, à l'appropriation d'un corpus de références artistiques.

L'ANGLAIS À TRAVERS L'ART II

Histoire des arts et langue étrangère

Enseignant Claire-Marie Tordeux

Périodicité Semaine

Semestres S3/4/5/6

Évaluation

Évaluation continue à travers : des vérification de l'acquisition du vocabulaire nécessaire à une communication niveau B2 dans le domaine de l'art, présence en cours, participation, remise de travaux, engagement dans les projets pédagogiques.

Objectifs

Développer la pratique orale et écrite de la langue en l'associant librement à l'actualité culturelle et artistique et en synergie avec les thèmes et recherches abordés durant l'année. Maîtrise de l'aspect conversation courante. Comprendre et exprimer les grandes caractéristiques de ce que l'on voit, lit, entend et fait...

Constitution d'un lexique spécialisé dans les domaines de l'art, la culture, la communication... Réalisation d'un portefeuille de compétences en anglais.

Contenu

Étude d'artistes et de médium divers. Travail des compétences langagières dans un cadre adapté au niveau du groupe. Enfin la pratique de la langue se fera notamment par des exposés centrés sur diverses pratiques artistiques ainsi que sur les travaux personnels des étudiants. Une préparation au TOEIC ou BULATS est envisagée pour les étudiants qui le souhaitent.

Méthode

Alternance de séances en groupe classe, avec des séances en entretien afin d'individualiser le parcours de formation. Pédagogie de projet, il s'agit de rendre l'étudiant actif dans sa pratique.

SUIVI DU DOCUMENT ÉCRIT

Histoire des arts et langue
étrangère

Enseignant   Corinne Melin

Périodicité   Semaine

Semestres   S5/6

Évaluation

Assiduité et participation, exercices
ponctuels : progressivité.

Objectifs

Acquérir des outils méthodologiques
pour réaliser un document relatif
au projet de l'étudiant

Contenu

Le document écrit donne
la possibilité à l'étudiant de rendre
compte de l'état de sa réflexion
et de sa création en inscrivant
culturellement son projet et en
portant un regard critique sur ses
réalisations principales. il permet
également de déterminer une forme
adéquate au projet, forme
nécessairement ouverte et sensible.

Méthode

Rendez-vous collectif et individuel ;
exercices d'écriture et de mise
en forme ouverte du contenu.

VIDÉO & CO

Méthodologie, techniques et mise en œuvre

Enseignant   Jean-Paul Labro

Périodicité   Quinzaine

Semestres   S6

Évaluation

Les étudiants sont évalués sur leur capacité à allier exigence esthétique, cohérence d'une démarche et degré d'autonomie dans la construction d'un discours en référence à un champ culturel signifiant.

Objectifs

Dans la perspective du diplôme, articuler une démarche avec les pratiques historiques et contemporaines de l'art, en particulier de l'image en mouvement.

Réaliser un projet (ensemble d'objets concrets ou non) et maîtriser l'économie de son projet (temps, moyen de production...).

Clarifier son discours, en particulier dans les pratiques de la vidéo et de la performance.

Exercer son sens critique, affirmer et défendre un parti pris.

Contenu

L'enseignement est basé sur une approche individualisée dans l'atelier au cours de laquelle l'étudiant est en mesure de recevoir des commentaires sur son travail et des éléments concrets relatifs à sa production artistique. L'analyse directe des travaux produits par l'étudiant doit lui permettre, dans le jeu de la confrontation, de s'émanciper de la parole enseignante.

Méthode

Échanges bi-hebdomadaires avec l'étudiant (discussions, réflexions, recherches...) organisés dans l'atelier vidéo et sur le lieu de sa pratique.

Apports vidéographiques et bibliographiques personnalisés qui constituent une base à partir de laquelle l'étudiant peut étayer un parcours singulier dans le champ de la création contemporaine.

ATELIER PRATIQUE PROJET - DISPLAY II

Méthodologie, techniques et mise en œuvre

Enseignant Pierre Labat

Périodicité Semaine

Semestres S6

Évaluation

Évaluation continue, bilan semestriel. Des séances d'accrochage hebdomadaires d'un groupe d'élèves, avec des échanges informels entre tous les élèves et un groupe de professeurs. Critères d'évaluations : capacité à mettre en œuvre une production qui articule théorie et pratique. Être autonome dans son travail. Capacité à présenter son travail sous la forme d'accrochages et à mesurer la pertinence de ceux-ci au regard des intentions artistiques.

Objectifs

Être capable de mener un projet artistique autonome dans un esprit de recherche, savoir identifier les enjeux de sa pratique et faire émerger ses spécificités, sa singularité. S'inscrire dans un contexte à la fois historique et contemporain, dessiner un territoire où se placer conceptuellement et physiquement. Être capable de présenter son travail sous la forme d'accrochages et mesurer la pertinence de ceux-ci au regard des intentions artistiques.

Contenu

Des pratiques simples de mise en espace de son travail ou d'une partie de celui-ci. Un grand nombre d'expériences physiques et pratiques. Un aperçu des expositions importantes de l'histoire de l'art et d'artistes dont la maîtrise de l'exposition fait que le travail est un travail global, entièrement maîtrisé. Nous explorerons les mille et une façons de donner à voir et à expérimenter son travail. Accompagnement au diplôme, suivi du document écrit et du dossier personnel.

Méthode

Suivi personnel et en groupe. Expositions dans le sein de l'école et en dehors, dans des lieux voués à l'art et d'autres plus inhabituelles. Suivi et préparation de l'accrochage et de l'oral en vue du diplôme.

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**