

1RE ANNÉE - PAU
CATALOGUE DE COURS 2020-21

Découvrez le détail de tous les cours de
1re année proposés sur le site de Pau
à l'École supérieure d'art et de design
des Pyrénées.

ÉSAD·PYRÉNÉES

1re année

L'année 1 est conçue comme une année d'orientation commune aux différentes filières. La pédagogie s'adapte aux options et mentions des diplômes proposés.

Pratiques et théoriques, les études visent à donner aux étudiant-e-s l'ouverture la plus vaste possible sur le domaine de la création et les bases d'une formation culturelle solide et autonome. Durant ce temps de découverte et d'expérimentation, où il s'agit aussi bien d'apprendre que de désapprendre, les étudiant-e-s sont initié-e-s aux médiums et à des pratiques et méthodologies variées, à travers un large choix d'ateliers et de studios, (image, volume, son, spécificité technique de type céramique, pratiques graphiques, sérigraphie, vidéo...). Il s'agit aussi d'un temps d'immersion dans le monde de l'art et du design, et ce d'abord sur la scène locale, en lien avec les autres acteurs qui sont les lieux de production et de diffusion : service Ville d'Art et d'histoire de la Ville de Pau et la Maison de la montagne ; Image /Imatge, Le Parvis, le Bel Ordinaire, Acces-s, le Carmel, Espaces Pluriels, le Musée des Beaux-Arts de la ville de Pau, le Musée Massey...

L'année 1 est une année probatoire : l'étudiant(e) y fait le constat de ses aptitudes ou non à s'engager dans un cursus artistique de plusieurs années.

1RE ANNÉE - PAU

Catalogue de cours 2020-21

Vidéo, cinéma	
La vidéo performée	
«Objet(s) choisi(s)»	4
Sculpture et installation	5
Peinture	6
Image-Photographie/Mises en images	7
Design graphique & typographie.....	8
Dessin	9
Sérigraphie / Soft machine / Photographie / Vidéo/PAO	10
Recherche documentaire	11
Histoire de l'art et Esthétique I	12
Histoire de l'art	13
Histoire des arts graphiques.....	14
Des images et des formes	15
L'anglais à travers l'art I	16
Vidéo, cinéma	
La lettre vidéo.....	17
Infos pratiques.....	18

VIDÉO, CINÉMA

LA VIDÉO PERFORMÉE

«OBJET(S) CHOISI(S)»

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.

Contenu

Il s'agit d'une initiation pratique et théorique au médium vidéo. Le cours s'appuie sur la présentation de formes issues de la performance, du cinéma et des pratiques plasticiennes de la vidéo (sculpture, dessin...). Les étudiants appréhenderont les étapes de construction d'une image (mise en scène, mise en situation) dans un rapport poétique et critique au corps et à l'objet. Des questions liées à la représentation dans le champ de l'art et de l'image en mouvement seront abordées en résonance avec le champ social et politique. Cette approche permettra d'éclairer les convergences qui existent entre l'écriture documentaire (documenter une action) et la fiction (représenter

une action).

Objectifs

- Apprendre à concevoir et à réaliser une vidéo liée au sujet étudié en cours.
- Acquérir une autonomie de la pensée par rapport aux consignes données.
- Maîtriser les enjeux et pratiques théoriques du projet
- Savoir élaborer un discours sur son travail tant à l'oral qu'à l'écrit.
- Maîtriser les techniques de base de production et de post-production vidéo.

Méthode

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

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 Koren, 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.

PEINTURE

Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques

Enseignant Jean-Marie Blanchet

Périodicité Quinzaine

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.

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).

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.

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.

SÉRIGRAPHIE /
SOFT MACHINE /
PHOTOGRAPHIE /
VIDÉO/PAO

Initiation aux techniques et aux
pratiques artistiques

Enseignant	Fabrice Mallorca
	Thibault Maio
	Nathalie Kagan
	Jérôme Bellehigue

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

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

RECHERCHE DOCUMENTAIRE

Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques

Enseignant Isabelle Haumont

Périodicité Quinzaine

Semestres S1/2

Évaluation

Contrôle continu. Assiduité, implication, qualité des recherches personnelles et de leur restitution (à l'écrit et à l'oral)

Objectifs

- Former les étudiants aux compétences informationnelles
- Maîtriser la méthodologie et les outils documentaires
- Rechercher de l'information avec une démarche adaptée
- Première approche d'une recherche personnelle en connexion avec l'histoire de l'art
- Engager une pratique d'écriture
- Se familiariser avec la prise de parole

Contenu

- Développer les compétences nécessaires à la recherche d'information: acquérir un bagage lexical adapté, pratique de la recherche documentaire, traitement, utilisation et transmission de l'information:
- Le paysage documentaire et les collections
- Les types de documents et l'accès aux documents
- Engager une recherche: identifier un besoin d'information, choisir ses sources, les organiser et les restituer sous la forme d'un exposé (normes de bibliographie, capacités rédactionnelles et qualité de l'expression orale)

Méthode

Approche théorique et exercices pratiques

HISTOIRE DE L'ART ET ESTHÉTIQUE I

Histoire des arts et langue étrangère

Enseignant Corinne Melin

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	Semaine
-------------	---------

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

Objectifs

Donner aux étudiants les outils nécessaires pour comprendre l'œuvre et le contexte historique de sa création : savoir en parler et l'analyser afin de rédiger un commentaire structuré oral et/ou écrit.

Méthode

Le commentaire d'œuvres représentatives des périodes étudiées : peintures, sculptures, gravures, mobilier, architecture, photographies, extraits musicaux. Le cours sera enrichi par le visionnage des films didactiques.

Évaluation

Test de connaissance, dissertation, participation, assiduité.

Contenu

Le cours d'histoire de l'art privilégiera une approche chronologique de l'évolution des diverses formes d'expression artistique. Suivant en parallèle les bouleversements autant historiques que techniques cette présentation permettra d'acquérir une vision large d'interférences entre l'art et la société, puis entre les arts afin de mieux comprendre les mécanismes qui animent et font exister l'univers artistique. Les périodes et les sujets suivantes seront abordés : Renaissance, Baroque, Classicisme, Rococo, Néoclassicisme, Romantisme et Réalisme, Impressionnisme et estampe japonaise, Art Nouveau, Fauvisme, Futurisme, Expressionnisme, Dada, l'histoire de l'enseignement à l'école du Bauhaus ainsi que les débuts de la photographie et du cinéma.

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).

DES IMAGES ET DES FORMES

Histoire des arts et langue étrangère

Enseignant Natacha Détré

Périodicité Quinzaine

Semestres S1/2

Évaluation

Assiduité en cours, contrôle continu.

Objectifs

Acquérir une base solide 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 et analyse d'images.

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. 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.

VIDÉO, CINÉMA LA LETTRE VIDÉO

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.

Contenu

Il s'agit d'une initiation pratique et théorique au médium vidéo basé sur un protocole de correspondance vidéo organisé avec les étudiants de 1re année de l'ENSA de Limoges. Le cours s'appuie sur la présentation de formes courtes repérées dans l'art vidéo et le cinéma. Les étudiants appréhenderont les étapes de construction de image au travers la question de l'adresse. Cette approche sera déterminante pour élaborer une série d'objets vidéo qui pourront librement se construire à partir de différents protocoles : documentaire, autofiction, récit, abstraction visuelle et sonore...

Objectifs

- Apprendre à concevoir et à réaliser seul(e) une vidéo liée au sujet étudié en cours.
- Acquérir une autonomie de la pensée par rapport aux consignes données.
- Maîtriser les enjeux pratiques et théoriques du projet.
- Savoir élaborer un discours sur son travail tant à l'oral qu'à l'écrit.
- Maîtriser les techniques de base de production et de post-production vidéo.

Méthode

- Présentation commentée de documents vidéographiques et cinématographiques.
- Réalisation individuelle d'objets vidéographiques et mise en ligne.
- Échanges critiques lors de la présentation des travaux réalisés, entretiens individuels et collectifs.
- Initiation aux pratiques de tournage et de montage avec Jérôme Bellehigue.

INFOS PRATIQUES

Informations et inscriptions :

à Pau

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

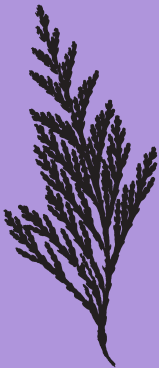
Accueil du public
du lundi au vendredi
de 9h à 12h
et de 13h30 à 17h30

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