

1RE ANNÉE
Site de Pau

CATALOGUE DE COURS 2024-25

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, pratiques graphiques, sérigraphie, vidéo...).

Il s'agit aussi d'un temps d'immersion dans le monde de l'art et du design, grâce au lien avec tous les acteurs locaux de la culture, et les lieux de production et de diffusion.

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.

PAU

1e année – Semestre 1

Peinture I.1

Sculpture I.1

Pratiques du dessin I.1

Initiation au design graphique I.1

Design graphique I

Vidéo-cinéma : La vidéo performée « Objet(s) chois(s) » I.1

Image, photographie & objet édité I.1

Objet édité & reliure I

Histoire de l'art des origines à 1863 I.1

Histoire de l'art de 1874 à 1900

La revue I.1

Introduction au design graphique I.1

Histoire de l'art : Esthétique I.1

Anglais appliqué à l'art et au design I.1

Documenter I.1

À Pau · ANNÉE 1 Design

À Pau · ANNÉE 2 Design

À Pau · ANNÉE 3 Design

À Pau · ANNÉE 4 Design

À Pau · ANNÉE 5 Design

À Pau · ANNÉE 1 ART

À Pau · ANNÉE 2 ART

À Pau · ANNÉE 3 ART

Peinture

Catégorie du cours

Obligatoire Optionnel

Enseignant·e

Jean-Marie Blanchet

Périodicité

Semaine

Quinzaine

Semestre S1 S2 S3 S4 S5
S6 S7 S8 S9 S10

Contenu (800 signes)

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 quant à son histoire, d'une prise de conscience de ses implications théoriques.

Objectifs (550 signes)

Acquérir les principes de base nécessaires à une pratique picturale. Mettre en œuvre et comprendre les principaux constituant de la peinture: couleur, facture, geste, composition.

Méthode (500 signes)

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.

Évaluation (300 signes)

Contrôle des pratiques techniques, assiduité, investissement dans le travail produit et capacité d'explorer une expérience plastique.

À Pau · ANNÉE 1 Design

À Pau · ANNÉE 2 Design

À Pau · ANNÉE 3 Design

À Pau · ANNÉE 4 Design

À Pau · ANNÉE 5 Design

À Pau · ANNÉE 1 ART

À Pau · ANNÉE 2 ART

À Pau · ANNÉE 3 ART

Sculpture

Catégorie du cours

Obligatoire Optionnel

Enseignant·e

Jeanne Tzaut

Périodicité

Semaine

Quinzaine

Semestre S1 S2 S3 S4 S5
S6 S7 S8 S9 S10

Contenu (800 signes)

À travers ce cours il s'agit d'expérimenter des techniques et gestes permettant aux étudiant·e-s de pouvoir découvrir tout un vocabulaire formel et spatial lié à la sculpture. Les sujets proposés peuvent parfois amener des croisements avec d'autres médiums (peinture, photo, vidéo) et une attention est portée sur l'accrochage (comment présente-t-on un travail dans un espace, comment l'accroche-t-on, etc.).

Semestre 1 : découverte de la sculpture à travers des sujets assez courts permettant différentes approches et expérimentations autour de la perception d'une forme et d'une espace

Objectifs (550 signes)

- Découvrir les fondamentaux de la sculpture, que cela soit à travers un vocabulaire, des techniques, des artistes.
- Investir l'espace de l'atelier, autour du geste, du matériau et d'appréhender l'espace, en l'observant et en le composant.

Méthode (500 signes)

- Des sujets réguliers sont donnés aux étudiant·e-s afin d'expérimenter différents gestes, techniques, matériaux et espaces.
- Un accompagnement personnel est réalisé parallèlement à des rendus collectifs qui sont mis en place afin d'apprendre à parler de son travail et le mettre en relation avec celui de ses pairs.
- Des travaux d'artistes sont visionnés à chaque séances, suivi d'un temps d'échange.

Évaluation (300 signes)

- Tout au long de l'année,
- Investissement de l'étudiant·e et progressivité de son travail
- Les bilans permettent de visualiser l'ensemble du travail, sa mise en espace et ses enjeux

À Pau · ANNÉE 1 Design

À Pau · ANNÉE 2 Design

À Pau · ANNÉE 3 Design

À Pau · ANNÉE 4 Design

À Pau · ANNÉE 5 Design

À Pau · ANNÉE 1 ART

À Pau · ANNÉE 2 ART

À Pau · ANNÉE 3 ART

Pratiques du dessin

Catégorie du cours

Obligatoire Optionnel

Enseignant·e

Mathilde Rives

Périodicité Semaine

Quinzaine

Semestre S1 S2 S3 S4 S5

S6 S7 S8 S9 S10

Contenu (800 signes)

Nous travaillerons sur des croquis rapides comme des réalisations plus longues, des dessins d'observations autant que des images de pensées.

Les étudiant·e·s seront amené·e·s à exercer leur regard par une pratique du dessin régulière et continue de façon à préciser leurs points de vue et à développer un langage graphique.

Il s'agira de traduire par le dessin ce que l'on a compris et de le donner à voir.

Les acquisitions techniques puis méthodologiques devront permettre d'exprimer ses idées, d'organiser sa pensée et selon les contextes proposés, d'imaginer des propositions plastiques.

Objectifs (550 signes)

- Aborder les notions fondamentales du dessin tout en explorant les formats et les supports, les outils et les gestes.
- Développer une écriture visuelle propre à chacun·e, définir son territoire de recherche.
- Être en capacité de réintégrer ses recherches pour la réalisation d'un projet plastique.

Méthode (500 signes)

Au 1er semestre les séances seront consacrées à des séries d'exercices pratiques et d'expérimentations, en nous appuyant sur des présentations de pratiques artistiques issues du champ du dessin.

Évaluation (300 signes)

- Assiduité aux cours
- Régularité dans le travail en atelier et en dehors
- Qualité des productions réalisées
- Progression au cours de l'année
- Présentation du travail abouti en fin de semestre et capacité d'analyse des réalisations.

À Pau · ANNÉE 1 Design

À Pau · ANNÉE 2 Design

À Pau · ANNÉE 3 Design

À Pau · ANNÉE 4 Design

À Pau · ANNÉE 5 Design

À Pau · ANNÉE 1 ART

À Pau · ANNÉE 2 ART

À Pau · ANNÉE 3 ART

Initiation au design graphique

Catégorie du cours

Obligatoire Optionnel

Enseignant·e

Jean-Marc Saint-Paul

Périodicité

Semaine

Quinzaine

Semestre S1 S2 S3 S4 S5
S6 S7 S8 S9 S10

Contenu (800 signes)

Le cours transversal de design graphique en 1re année se compose d'une série d'exercices courts au premier semestre, qui permettent d'aborder quelques fondamentaux du design graphique et d'un projet unique au second semestre, plus axé sur la notion de projet et l'acquisition d'outils méthodologiques, pratiques et conceptuels. Les étudiant·e·s sont invité·e·s à expérimenter différents outils et techniques, différentes échelles et différents modes combinatoires, et à développer des propositions singulières, à consignes communes, de la prise de note visuelle rapide à la finalisation du projet.

Objectifs (550 signes)

Assimiler les notions de projet, de contexte. Savoir analyser un contenu et une consigne pour se l'approprier et en produire une interprétation graphique pertinente. Comprendre quelques notions-clés : composition, synthèse visuelle, rapports texte-image, format, principes narratifs.

Méthode (500 signes)

Le cours alterne des projections de références ou des analyses d'objets physiques, du suivi individuel sur table et des présentations collectives avec prise de parole de l'étudiant·e.

Évaluation (300 signes)

Évaluation continue, au semestre. Capacité d'appropriation des consignes, contraintes et outils, pertinence des réponses, créativité, méthodologie de travail, précision des réalisations, assiduité, qualité des échanges et capacités de recul et d'analyse, critique et formelle.

À Pau · ANNÉE 1 Design

À Pau · ANNÉE 2 Design

À Pau · ANNÉE 3 Design

À Pau · ANNÉE 4 Design

À Pau · ANNÉE 5 Design

À Pau · ANNÉE 1 ART

À Pau · ANNÉE 2 ART

À Pau · ANNÉE 3 ART

Design graphique I.1

Catégorie du cours

Obligatoire Optionnel

Enseignant·e

Nicolas Delbourg
Jean-Marc Saint-Paul

Périodicité

Semaine
Quinzaine

Semestre S1 S2 S3 S4 S5
S6 S7 S8 S9 S10

Contenu (800 signes)

L'atelier de «design graphique» se construit en équilibre entre accompagnements à la pratique expérimentale et apports théoriques dans le champ du design graphique. À partir de l'analyse de différentes figures historiques ou contemporaines du design et des typicités de leurs pratiques, il est proposé aux étudiant·e-s, un travail d'expérimentation de formes et de techniques. Dans ce cadre resserré, les étudiant·e-s sont invité·e-s à s'initier aux fondamentaux de la pratique du design graphique, telles que la composition, les relations chromatiques et la typographie. La recherche bibliographique et la mise en partage de références participent à construire une culture commune à la classe et à dessiner des sous-cultures plus personnelles à chaque étudiant·e.

Objectifs (550 signes)

Sensibiliser le regard sur les formes graphiques.

Saisir la nature et les enjeux de la création en design graphique.

Affiner la pratique et la maîtrise des outils et des techniques de production.

Favoriser l'exploration et la construction d'un champ de références.

Méthode (500 signes)

Il s'agit à chaque séance, de présenter plusieurs figures du design graphique et d'engager des notions fondamentales qui traversent et singularisent leurs pratiques. La mise en pratique de ces notions en atelier et l'accompagnement individuel des étudiant·e-s, vise à guider le processus d'expérimentation formelle et à favoriser l'émergence progressive d'une sensibilité personnelle et d'un regard critique.

Évaluation (300 signes)

L'évaluation continue est basée sur l'implication et l'assiduité de l'étudiant·e et la qualité des productions.

Critères :

- Qualité et richesse de la recherche formelle
- Précision du discours et du vocabulaire
- Culture et regard critique

À Pau · ANNÉE 1 Design

À Pau · ANNÉE 2 Design

À Pau · ANNÉE 3 Design

À Pau · ANNÉE 4 Design

À Pau · ANNÉE 5 Design

À Pau · ANNÉE 1 ART

À Pau · ANNÉE 2 ART

À Pau · ANNÉE 3 ART

Vidéo-Cinéma : La vidéo performée "Objet(s) chois(s)"

Catégorie du cours

Obligatoire Optionnel

Enseignant·e

Jean-Paul Labro

Périodicité

Semaine

Quinzaine

Semestre S1 S2 S3 S4 S5

S6 S7 S8 S9 S10

Contenu (800 signes)

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 étudiant·e·s 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 (550 signes)

- 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
- Maîtriser les techniques vidéos de base

Méthode (500 signes)

- 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, technicien du studio vidéo

Évaluation (300 signes)

Les étudiant·e·s seront évalué·e·s collectivement en fonction de la pertinence du propos, la qualité plastique des productions et la maîtrise des outils.

À Pau · ANNÉE 1 Design

À Pau · ANNÉE 2 Design

À Pau · ANNÉE 3 Design

À Pau · ANNÉE 4 Design

À Pau · ANNÉE 5 Design

À Pau · ANNÉE 1 ART

À Pau · ANNÉE 2 ART

À Pau · ANNÉE 3 ART

Image, Photographie & Objet édité

Catégorie du cours

Obligatoire Optionnel

Enseignant·e

Fernanda Sánchez-Paredes

Emmanuelle Rey

Périodicité

Semaine

Quinzaine

Semestre S1 S2 S3 S4 S5

S6 S7 S8 S9 S10

Contenu (800 signes)

La première année est une année de découverte et d'initiation aux différentes pratiques de l'image. C'est un temps d'exploration et d'orientation. Elle permet à l'étudiant·e d'apprendre à formuler des réponses artistiques, tout en mesurant les enjeux conceptuels et théoriques de l'image. Des sorties photographiques et expérimentations à l'extérieur sont prévues. L'étape de la mise en forme, la gestion de la mise en page et de la mise en espace est centrale, qu'il s'agisse d'édition, d'accrochage ou d'installation. Apprentissage des logiciels de création. Première approche de la retouche, du rapport texte / image par la manipulation des pavés de texte.

En parallèle, les étudiant·e·s s'initient à la création de maquettes en blanc et à la reliure dos carré collé.

Objectifs (550 signes)

Stimuler le regard et familiariser l'étudiant·e aux différentes pratiques de l'image.

Développer un sens critique et la lecture des images.

Être autonome dans sa pratique photographique de la prise de vue au rendu final.

Réaliser une maquette en blanc sur papier - atelier reliure.

Méthode (500 signes)

Les projets s'appuient sur l'analyse d'oeuvres de référence qui contextualisent une question, un concept ou une notion. Une succession de commandes photographiques passées à l'étudiant·e, sous la forme d'exercices de durées variables, permet l'expérimentation et la fixation de connaissances essentielles.

Évaluation (300 signes)

Le suivi est effectué au semestre et en contrôle continu. Le niveau de capacité d'utilisation des outils photographiques (développement des images avec les outils mis à disposition, définition de formats et supports).

À Pau · ANNÉE 1 Design

À Pau · ANNÉE 2 Design

À Pau · ANNÉE 3 Design

À Pau · ANNÉE 4 Design

À Pau · ANNÉE 5 Design

À Pau · ANNÉE 1 ART

À Pau · ANNÉE 2 ART

À Pau · ANNÉE 3 ART

Objet édité et reliure

Catégorie du cours

Obligatoire Optionnel

Enseignant·e

Emmanuelle Rey

Fernanda Sánchez-Paredes

Périodicité

Semaine

Quinzaine

Semestre S1 S2 S3 S4 S5

S6 S7 S8 S9 S10

Contenu (800 signes)

Ce cours vise à initier les étudiant·e·s à la création de maquettes en blanc et à la reliure dos carré collé.

Chaque étudiant·e réalise un projet individuel qui est ensuite intégré dans une édition collective en fin de semestre.

Le cours aborde également la conception d'un dépliant « magic one sheet poster », permettant aux étudiant·e·s de se familiariser avec l'imposition, la mise en page dans InDesign, et les techniques de pliage.

Les étudiant·e·s apprennent également les bases de la retouche photo dans Photoshop, Camera Raw, et Lightroom, pour améliorer leurs projets de photographie.

Objectifs (550 signes)

Acquérir une compréhension des bases techniques du façonnage éditorial, de la reliure et de l'imposition.

Ce cours permet également de développer sa sensibilité graphique en lien avec la photographie, tout en maîtrisant les outils pour la création de maquettes.

L'objectif est de pouvoir, en fin de semestre, réaliser une édition collective cohérente, en intégrant le travail photographique de chacun·e.

Méthode (500 signes)

Le cours alterne entre la création individuelle de maquettes et des travaux collectifs. Les étudiant·e·s travaillent avec InDesign pour la création de supports imprimés, et découvrent les bases de la retouche photo avec Photoshop et Lightroom.

Iels sont encouragés à utiliser des techniques de pliage et de reliure pour concevoir des objets édités, à maîtriser l'imposition pour des projets imprimés en recto-verso, tout en prenant en compte la gestion des images et des textes.

Évaluation (300 signes)

- Qualité technique des maquettes individuelles et collectives,
- Application des techniques de reliure et d'imposition,
- Capacité à intégrer de manière cohérente le texte et l'image dans un projet éditorial,
- Maîtrise des retouches photo appliquées aux projets individuels.

À Pau · ANNÉE 1 Design

À Pau · ANNÉE 2 Design

À Pau · ANNÉE 3 Design

À Pau · ANNÉE 4 Design

À Pau · ANNÉE 5 Design

À Pau · ANNÉE 1 ART

À Pau · ANNÉE 2 ART

À Pau · ANNÉE 3 ART

Histoire de l'art des origines à 1863

Catégorie du cours

Obligatoire Optionnel

Enseignant·e

Aleksandra Lypaczewska

Périodicité

Semaine

Quinzaine

Semestre S1 S2 S3 S4 S5
S6 S7 S8 S9 S10

Contenu (800 signes)

Une approche chronologique de l'histoire de l'art occidental de la préhistoire jusqu'à la première exposition du Salon des refusés. Les œuvres seront présentées sur la trame des événements historiques, sociétaux et des bouleversements techniques.

Cette approche permettra d'acquérir les connaissances générales et fondamentales en histoire des arts.

Objectifs (550 signes)

- Apprendre à identifier les périodes, les styles et les mouvements artistiques.
- Comprendre l'œuvre et le contexte historique de sa création : savoir en parler et l'analyser afin de rédiger un commentaire structuré suivant les règles méthodologiques apprises en cours.

Méthode (500 signes)

Cours magistral

Évaluation (300 signes)

Un écrit et un test de connaissances
Participation et assiduité

À Pau · ANNÉE 1 Design

À Pau · ANNÉE 2 Design

À Pau · ANNÉE 3 Design

À Pau · ANNÉE 4 Design

À Pau · ANNÉE 5 Design

À Pau · ANNÉE 1 ART

À Pau · ANNÉE 2 ART

À Pau · ANNÉE 3 ART

Histoire de l'art de 1874 à 1900

Catégorie du cours

Obligatoire Optionnel

Enseignant·e

Aleksandra Lypaczewska

Périodicité

Semaine

Quinzaine

Semestre S1 S2 S3 S4 S5
S6 S7 S8 S9 S10

Contenu (800 signes)

Ce cours propose une présentation chronologique des mouvements artistiques à partir de l'impressionnisme. Par la suite seront abordés les sujets suivants : l'Art Nouveau, l'estampe japonaise et le symbolisme. Les œuvres seront présentées sur la trame des événements historiques, sociétaux et des bouleversements techniques.

Objectifs (550 signes)

- Apprendre à identifier les périodes, les styles et les mouvements artistiques.
- Comprendre l'œuvre et le contexte historique de sa création : savoir en parler et l'analyser afin de rédiger un commentaire structuré suivant les règles méthodologiques apprises en cours.

Méthode (500 signes)

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

Évaluation (300 signes)

Présentation orale, participation active et assiduité.

À Pau · ANNÉE 1 Design

À Pau · ANNÉE 2 Design

À Pau · ANNÉE 3 Design

À Pau · ANNÉE 4 Design

À Pau · ANNÉE 5 Design

À Pau · ANNÉE 1 ART

À Pau · ANNÉE 2 ART

À Pau · ANNÉE 3 ART

La revue

Catégorie du cours

Obligatoire Optionnel

Enseignant·e

Aleksandra Lypaczewska

Périodicité

Semaine

Quinzaine

Semestre S1 S2 S3 S4 S5

S6 S7 S8 S9 S10

Contenu (800 signes)

Le cours sera focalisé sur la découverte du travail d'artistes contemporains à travers d'une série d'entretiens. Les œuvres et les méthodes de travail présenté par les artistes seront mises en relation avec les œuvres d'art classiques au sens large.

Une recherche documentaire personnelle complétera chaque séance et sera consignée dans un cahier de ressources, évalué en fin de semestre.

Objectifs (550 signes)

Enrichir le champ référentiel en art contemporain.

Méthode (500 signes)

- Visionnage d'une sélection d'entretiens avec des artistes contemporains,
  - Discussion autour des notions et des œuvres présentées dans le film,
  - Recherche documentaire personnelle en vue de réalisation du cahier de ressources.
-

Évaluation (300 signes)

- Suivi continu du cahier de ressources réalisé par l'étudiant·e dans le cadre de ce cours
- Participation
- Assiduité.

À Pau · ANNÉE 1 Design

À Pau · ANNÉE 2 Design

À Pau · ANNÉE 3 Design

À Pau · ANNÉE 4 Design

À Pau · ANNÉE 5 Design

À Pau · ANNÉE 1 ART

À Pau · ANNÉE 2 ART

À Pau · ANNÉE 3 ART

Introduction au design graphique

Catégorie du cours

Obligatoire Optionnel

Enseignant·e

Alexandra Aïn

Périodicité

Semaine

Quinzaine

Semestre S1 S2 S3 S4 S5
S6 S7 S8 S9 S10

Contenu (800 signes)

Le cours vise à introduire le champ du design graphique et de la typographie à travers ses médiums et techniques.

Les séances aborderont dans un premier temps des notions transverses à l'art et au design (couleurs, formes, images) avant de s'intéresser plus spécifiquement au design graphique.

Les cours présentent différents éléments comme les techniques d'impression, le vocabulaire relatif à la typographie et la mise en page, les notions de lisibilité, etc.

Objectifs (550 signes)

- Découvrir le design graphique et la typographie
- Connaître le vocabulaire relatif à la discipline

Méthode (500 signes)

Cours magistral en amphithéâtre

Évaluation (300 signes)

- Implication et participation en cours
- Production écrite

À Pau · ANNÉE 1 Design

À Pau · ANNÉE 2 Design

À Pau · ANNÉE 3 Design

À Pau · ANNÉE 4 Design

À Pau · ANNÉE 5 Design

À Pau · ANNÉE 1 ART

À Pau · ANNÉE 2 ART

À Pau · ANNÉE 3 ART

Histoire de l'art : Esthétique

Catégorie du cours

Obligatoire Optionnel

Enseignant·e

Corinne Melin

Périodicité

Semaine

Quinzaine

Semestre S1 S2 S3 S4 S5
S6 S7 S8 S9 S10

Contenu (800 signes)

Nous aborderons les grandes tendances et mouvements internationaux des années 1950 à aujourd'hui (nouveaux réalistes, pop art, arte povera, body art, narrative art, appropriationnisme, installations, art post internet, etc.) au travers de grandes thématiques et à l'appui de nombreux documents visuels et textuels.

Au premier semestre, nous étudierons les usages de l'objet du quotidien par les artistes et la façon dont ils modifient la relation à l'œuvre, au marché et à l'exposition.

Objectifs (550 signes)

Initier et/ou mettre à niveau en histoire de l'art contemporain et esthétique.

Méthode (500 signes)

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

Évaluation (300 signes)

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

À Pau · ANNÉE 1 Design

À Pau · ANNÉE 2 Design

À Pau · ANNÉE 3 Design

À Pau · ANNÉE 4 Design

À Pau · ANNÉE 5 Design

À Pau · ANNÉE 1 ART

À Pau · ANNÉE 2 ART

À Pau · ANNÉE 3 ART

Anglais appliqué à l'art et au design

Catégorie du cours

Obligatoire Optionnel

Enseignant·e

Claire-Marie Tordeux

Périodicité

Semaine

Quinzaine

Semestre S1 S2 S3 S4 S5
S6 S7 S8 S9 S10

Contenu (800 signes)

Tous les échanges doivent se faire en anglais. Après une première séance d'ice-breaking et d'échanges sur le contenu et les attentes des deux côtés, les étudiant·e-s effectueront un test de positionnement afin de les répartir par niveaux.

Le présentiel prend la forme d'une séance en groupe classe en quinzaine.

La pratique de la langue se fera notamment par des exposés centrés sur diverses pratiques artistiques ainsi que sur les travaux personnels des étudiant·e-s.

Les ressources proposées pour l'apprentissage sont majoritairement ciblées sur des supports authentiques, qui permettent d'alterner le travail sur toutes les compétences langagières.

Objectifs (550 signes)

En partant des niveaux de chacun, l'anglais en art se fait dans une approche à visée actionnelle.

Des supports authentiques et des outils variés permettent à l'étudiant·e de s'appropriier son apprentissage et de progresser.

Niveau visé à la fin cycle 1 : B2/C1, à la fin du cycle 2 : C1/C2.

Méthode (500 signes)

Pédagogie de projet, il s'agit de rendre l'étudiant·e actif dans sa pratique.

En lui donnant, notamment, les ressources nécessaires à l'apprentissage du vocabulaire de base, l'étudiant·e doit devenir de plus en plus autonome dans sa pratique.

Évaluation (300 signes)

- Vérifications continue de l'acquisition du vocabulaire dans le domaine de l'art et du design
- Présence en cours, participation, remise de travaux, savoir parler et décrire plusieurs pratiques et médiums
- Évaluation finale sur présentation des projets

À Pau · ANNÉE 1 Design

À Pau · ANNÉE 2 Design

À Pau · ANNÉE 3 Design

À Pau · ANNÉE 4 Design

À Pau · ANNÉE 5 Design

À Pau · ANNÉE 1 ART

À Pau · ANNÉE 2 ART

À Pau · ANNÉE 3 ART

Documenter

Catégorie du cours

Obligatoire Optionnel

Enseignant·e

Isabelle HAUMONT

Périodicité

Semaine

Quinzaine

Semestre S1 S2 S3 S4 S5
S6 S7 S8 S9 S10

Contenu (800 signes)

Développer les compétences nécessaires à la recherche d'information:

- Acquérir un bagage lexical adapté
- Pratiquer la recherche documentaire
- Traiter, utiliser et transmettre 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)

Objectifs (550 signes)

Former les étudiant·e·s 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.

Méthode (500 signes)

Approche théorique et exercices pratiques

Évaluation (300 signes)

Contrôle continu.

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

PAU

1e année – Semestre 2

Parcours art

Peinture I.2

Sculpture I.2

Parcours design graphique multimédia

Design graphique dans l'espace public

Image, photographie & objet édité I.2

Objet édité & reliure II

Initiation web

Histoire du design graphique et de l'écriture typographique I

Tronc commun

Pratiques du dessin I.2

Initiation au design graphique I.2

Vidéo-cinéma : La lettre vidéo I.2

Histoire de l'art des origines à 1863 I.2

Les avant-gardes du XXe siècle I

La revue I.2

Introduction au design graphique I.2

Histoire de l'art : Esthétique I.2

Anglais appliqué à l'art et au design I.2

Documenter I.2

À Pau · ANNÉE 1 Design

À Pau · ANNÉE 2 Design

À Pau · ANNÉE 3 Design

À Pau · ANNÉE 4 Design

À Pau · ANNÉE 5 Design

À Pau · ANNÉE 1 ART

À Pau · ANNÉE 2 ART

À Pau · ANNÉE 3 ART

Peinture

Catégorie du cours

Obligatoire Optionnel

Enseignant·e

Jean-Marie Blanchet

Périodicité

Semaine

Quinzaine

Semestre S1 S2 S3 S4 S5
S6 S7 S8 S9 S10

Contenu (800 signes)

Le second semestre propose une exploration de la peinture à partir de trois sources différentes que sont : le réel, le monde des images et le monde de l'art. Diversification des supports par la construction de châssis, et approche du grand format.

Objectifs (550 signes)

Gagner en autonomie dans le travail et commencer à définir un territoire pictural avec lequel on se sent proche. Acquérir des méthodes de travail qui accompagne un projet personnel et propose un développement pertinent.

Méthode (500 signes)

L'atelier sera le lieu d'une pratique plus ouverte et exploratoire. Entretiens individuels et accrochages collectifs. Visites d'expositions et d'ateliers d'artistes.

Évaluation (300 signes)

Investissement dans le travail produit et aptitude à explorer une expérience plastique. Cohérence du propos et capacité d'analyse.

À Pau · ANNÉE 1 Design

À Pau · ANNÉE 2 Design

À Pau · ANNÉE 3 Design

À Pau · ANNÉE 4 Design

À Pau · ANNÉE 5 Design

À Pau · ANNÉE 1 ART

À Pau · ANNÉE 2 ART

À Pau · ANNÉE 3 ART

Sculpture

Catégorie du cours

Obligatoire Optionnel

Enseignant·e

Jeanne Tzaut

Périodicité

Semaine

Quinzaine

Semestre S1 S2 S3 S4 S5
S6 S7 S8 S9 S10

Contenu (800 signes)

À travers ce cours il s'agit d'expérimenter des techniques et gestes permettant aux étudiant·e-s de pouvoir découvrir tout un vocabulaire formel et spatial lié à la sculpture. Les sujets proposés peuvent parfois amener des croisements avec d'autres médiums (peinture, photo, vidéo) et une attention est portée sur l'accrochage (comment présente-t-on un travail dans un espace, comment l'accroche-t-on, etc.).

Semestre 2 : mise en place de sujets plus longs avec en parallèle des cours de "cuisine" : plâtre, moulage, assemblage etc. et début des rendus collectif avec des accrochages dans l'espace

Objectifs (550 signes)

- Découvrir les fondamentaux de la sculpture, que cela soit à travers un vocabulaire, des techniques, des artistes.
- Investir l'espace de l'atelier, autour du geste, du matériau et d'appréhender l'espace, en l'observant et en le composant.

Méthode (500 signes)

- Des sujets réguliers sont donnés aux étudiant·e-s afin d'expérimenter différents gestes, techniques, matériaux et espaces.
- Un accompagnement personnel est réalisé parallèlement à des rendus collectifs qui sont mis en place afin d'apprendre à parler de son travail et le mettre en relation avec celui de ses pairs.
- Des travaux d'artistes sont visionnés à chaque séances, suivi d'un temps d'échange.

Évaluation (300 signes)

- Tout au long de l'année,
- Investissement de l'étudiant·e et progressivité de son travail
- Les bilans permettent de visualiser l'ensemble du travail, sa mise en espace et ses enjeux

À Pau · ANNÉE 1 Design

À Pau · ANNÉE 2 Design

À Pau · ANNÉE 3 Design

À Pau · ANNÉE 4 Design

À Pau · ANNÉE 5 Design

À Pau · ANNÉE 1 ART

À Pau · ANNÉE 2 ART

À Pau · ANNÉE 3 ART

Design graphique dans l'espace public

Catégorie du cours

Obligatoire Optionnel

Enseignant·e

Nicolas Delbourg

Jean-Marc Saint-Paul

Périodicité

Semaine

Quinzaine

Semestre S1 S2 S3 S4 S5

S6 S7 S8 S9 S10

Contenu (800 signes)

La place de la Monnaie à Pau est en travaux et va être livrée en partie à l'automne 2024.

2025 sera l'occasion d'y implanter un « laboratoire d'observation graphique » pour les étudiant·e·s de premières années.

Il s'agira d'accompagner les étudiant·e·s à penser des formes d'insertions graphiques sur la place, composer avec le contexte, créer, avec le texte et l'image, des espaces de connexions, de dialogues, de débats, de partages avec les usagers de la place.

Quoi dire ? Comment dire ? Où ? Et à qui ?

Enfin pour quels effets ?

Il faudra également récolter des témoignages d'habitants, relater des récits d'usages de la place et tenir un journal de bord de l'espace public.

Objectifs (550 signes)

Au-delà des notions de lisibilité et de visibilité qu'elles seront amené·e·s à étudier au premier semestre, il s'agit d'inviter les étudiant·e·s à observer et à enquêter sur les contextes d'implantation de leurs productions graphiques dans l'espace public.

Méthode (500 signes)

Une première phase de préfiguration qui constituera un travail d'observation et d'enquête sur la place, ses usages, son échelle, ses matériaux, ses flux.

Une seconde phase de création et d'insertion de formes in situ.

Exposition prévue au printemps 2025.

Évaluation (300 signes)

L'évaluation continue est basée sur l'implication et l'assiduité de l'étudiant·e et la qualité des productions.

Critères :

- Qualité et richesse de la recherche formelle
- Précision du discours et du vocabulaire
- Culture et regard critique

À Pau · ANNÉE 1 Design

À Pau · ANNÉE 2 Design

À Pau · ANNÉE 3 Design

À Pau · ANNÉE 4 Design

À Pau · ANNÉE 5 Design

À Pau · ANNÉE 1 ART

À Pau · ANNÉE 2 ART

À Pau · ANNÉE 3 ART

Image, Photographie & Objet édité

Catégorie du cours

Obligatoire Optionnel

Enseignant·e

Fernanda Sánchez-Paredes

Emmanuelle Rey

Périodicité

Semaine

Quinzaine

Semestre S1 S2 S3 S4 S5

S6 S7 S8 S9 S10

Contenu (800 signes)

La première année est une année de découverte et d'initiation aux différentes pratiques de l'image. C'est un temps d'exploration et d'orientation. Elle permet à l'étudiant·e d'apprendre à formuler des réponses artistiques, tout en mesurant les enjeux conceptuels et théoriques de l'image. Des sorties photographiques et expérimentations à l'extérieur sont prévues. L'étape de la mise en forme, la gestion de la mise en page et de la mise en espace est centrale, qu'il s'agisse d'édition, d'accrochage ou d'installation. Apprentissage des logiciels de création. Première approche de la retouche, du rapport texte / image par la manipulation des pavés de texte.

En parallèle, les étudiant·e·s s'initient à la création de maquettes en blanc et à la reliure dos carré collé.

Objectifs (550 signes)

Stimuler le regard et familiariser l'étudiant·e aux différentes pratiques de l'image.

Développer un sens critique et la lecture des images.

Être autonome dans sa pratique photographique de la prise de vue au rendu final.

Réaliser une maquette en blanc sur papier - atelier reliure.

Méthode (500 signes)

Les projets s'appuient sur l'analyse d'oeuvres de référence qui contextualisent une question, un concept ou une notion. Une succession de commandes photographiques passées à l'étudiant·e, sous la forme d'exercices de durées variables, permet l'expérimentation et la fixation de connaissances essentielles.

Évaluation (300 signes)

Le suivi est effectué au semestre et en contrôle continu. Le niveau de capacité d'utilisation des outils photographiques (développement des images avec les outils mis à disposition, définition de formats et supports).

À Pau · ANNÉE 1 Design

À Pau · ANNÉE 2 Design

À Pau · ANNÉE 3 Design

À Pau · ANNÉE 4 Design

À Pau · ANNÉE 5 Design

À Pau · ANNÉE 1 ART

À Pau · ANNÉE 2 ART

À Pau · ANNÉE 3 ART

Objet édité et reliure

Catégorie du cours

Obligatoire Optionnel

Enseignant·e

Emmanuelle Rey

Fernanda Sánchez-Paredes

Périodicité

Semaine

Quinzaine

Semestre S1 S2 S3 S4 S5

S6 S7 S8 S9 S10

Contenu (800 signes)

Ce cours vise à initier les étudiant·e·s à la création de maquettes en blanc et à la reliure dos carré collé.

Chaque étudiant·e réalise un projet individuel qui est ensuite intégré dans une édition collective en fin de semestre.

Le cours aborde également la conception d'un dépliant « magic one sheet poster », permettant aux étudiant·e·s de se familiariser avec l'imposition, la mise en page dans InDesign, et les techniques de pliage.

Les étudiant·e·s apprennent également les bases de la retouche photo dans Photoshop, Camera Raw, et Lightroom, pour améliorer leurs projets de photographie.

Objectifs (550 signes)

Acquérir une compréhension des bases techniques du façonnage éditorial, de la reliure et de l'imposition.

Ce cours permet également de développer sa sensibilité graphique en lien avec la photographie, tout en maîtrisant les outils pour la création de maquettes.

L'objectif est de pouvoir, en fin de semestre, réaliser une édition collective cohérente, en intégrant le travail photographique de chacun·e.

Méthode (500 signes)

Le cours alterne entre la création individuelle de maquettes et des travaux collectifs. Les étudiant·e·s travaillent avec InDesign pour la création de supports imprimés, et découvrent les bases de la retouche photo avec Photoshop et Lightroom.

Iels sont encouragés à utiliser des techniques de pliage et de reliure pour concevoir des objets édités, à maîtriser l'imposition pour des projets imprimés en recto-verso, tout en prenant en compte la gestion des images et des textes.

Évaluation (300 signes)

- Qualité technique des maquettes individuelles et collectives,
- Application des techniques de reliure et d'imposition,
- Capacité à intégrer de manière cohérente le texte et l'image dans un projet éditorial,
- Maîtrise des retouches photo appliquées aux projets individuels.

À Pau · ANNÉE 1 Design

À Pau · ANNÉE 2 Design

À Pau · ANNÉE 3 Design

À Pau · ANNÉE 4 Design

À Pau · ANNÉE 5 Design

À Pau · ANNÉE 1 ART

À Pau · ANNÉE 2 ART

À Pau · ANNÉE 3 ART

Initiation web

Catégorie du cours

Obligatoire Optionnel

Enseignant·e

Corentin Brulé

Périodicité

Semaine

Quinzaine

Semestre S1 S2 S3 S4 S5
S6 S7 S8 S9 S10

Contenu (800 signes)

Ce cours est une initiation aux écritures numériques en général, sans a priori de niveau ou de compétences informatiques. Le web est un environnement de diffusion et un ensemble d'outils accessibles, standard et ouvert, qui est un bon terrain de jeu pour commencer à se réapproprier les outils numériques. Nous y aborderons les mêmes question d'éditorialisation et de lisibilité que d'autres médiums, en nous attardant sur ce qui en fait ses spécificités.

L'enjeu ne sera pas de savoir faire un site internet « bien conçu » mais de mettre en avant l'expérimentation et le bricolage tout en étant sensibilisé·e·s aux bonnes pratiques (standards, accessibilités, éco-conception).

Objectifs (550 signes)

Acquérir un minimum de connaissance technique pour devenir plus à l'aise/confiant·e avec un ordinateur tout en découvrant des usages alternatifs. Ouvrir un regard critique sur ses usages en tant que consommateur·ice / citoyen·ne numérique avant d'en devenir des acteur·ice·s / créateur·ice·s.

Apprendre le minimum de rigueur que demandent les outils et le code en particulier. Adopter de bons réflexes de recherche d'information et d'entre-aide collective.

Méthode (500 signes)

En demi groupe : Discussions sur les usages numériques préexistants, lectures collectives et arpentage de textes spécialisés, découverte de la diversité des « sites web ». Cours pas-à-pas des langages HTML et CSS et d'autres formats de données (image matricielle, dessin vectoriel, texte brut...). Production collective : travail individuel au service de et contraint par les autres étudiant·e·s.

Évaluation (300 signes)

- Contrôle continu basé sur l'implication, l'assiduité et la capacité à se réapproprier l'outil numérique, qu'importe le niveau de départ.
- Intégration des fondamentaux, curiosité de recherche et d'expérimentation, rigueur, cohérence de la proposition, entre-aide et le partage d'information.

À Pau · ANNÉE 1 Design

À Pau · ANNÉE 2 Design

À Pau · ANNÉE 3 Design

À Pau · ANNÉE 4 Design

À Pau · ANNÉE 5 Design

À Pau · ANNÉE 1 ART

À Pau · ANNÉE 2 ART

À Pau · ANNÉE 3 ART

Histoire du design graphique et de l'écriture typographique

Catégorie du cours

Obligatoire Optionnel

Enseignant·e

Alexandra Aïn

Périodicité

Semaine

Quinzaine

Semestre S1 S2 S3 S4 S5
S6 S7 S8 S9 S10

Contenu (800 signes)

Cours d'histoire allant du XIXe à nos jours pour le design graphique et du début de l'imprimerie au XVe jusqu'à la révolution industrielle au XIXe pour l'écriture typographique.

Les séances explorent les différents mouvements et courants qui jalonnent l'histoire du graphisme, de l'Art & Craft jusqu'à l'émergence et la démocratisation du numérique, en passant par le Futurisme, le style international, etc.

L'histoire de l'écriture typographique, quant à elle, se concentre sur les débuts de l'imprimerie et des techniques d'impression, ainsi que sur la création de polices de caractères par des typographes qui ont façonné la discipline.

Objectifs (550 signes)

- Découvrir des artistes et designers graphiques
- Connaître les grandes phases de l'histoire du design graphique et typographique pour comprendre le design actuel
- Comprendre comment le graphisme s'articule et est façonné par son environnement
- Identifier, contextualiser les évolutions, idées et les réflexions autour du design graphique

Méthode (500 signes)

Cours magistral en amphithéâtre

Évaluation (300 signes)

- Implication et participation en cours
- Production écrite

À Pau · ANNÉE 1 Design

À Pau · ANNÉE 2 Design

À Pau · ANNÉE 3 Design

À Pau · ANNÉE 4 Design

À Pau · ANNÉE 5 Design

À Pau · ANNÉE 1 ART

À Pau · ANNÉE 2 ART

À Pau · ANNÉE 3 ART

Pratiques du dessin

Catégorie du cours

Obligatoire Optionnel

Enseignant·e

Mathilde Rives

Périodicité

Semaine

Quinzaine

Semestre S1 S2 S3 S4 S5
S6 S7 S8 S9 S10

Contenu (800 signes)

Nous travaillerons sur des croquis rapides comme des réalisations plus longues, des dessins d'observations autant que des images de pensées.

Les étudiant·e·s seront amené·e·s à exercer leur regard par une pratique du dessin régulière et continue de façon à préciser leurs points de vue et à développer un langage graphique.

Il s'agira de traduire par le dessin ce que l'on a compris et de le donner à voir.

Les acquisitions techniques puis méthodologiques devront permettre d'exprimer ses idées, d'organiser sa pensée et selon les contextes proposés, d'imaginer des propositions plastiques.

Objectifs (550 signes)

- Aborder les notions fondamentales du dessin tout en explorant les formats et les supports, les outils et les gestes.
- Développer une écriture visuelle propre à chacun·e, définir son territoire de recherche.
- Être en capacité de réintégrer ses recherches pour la réalisation d'un projet plastique.

Méthode (500 signes)

A partir de différentes thématiques de travail, nous imaginerons les traductions possibles de ces expériences en propositions graphiques afin de développer des projets plastiques sur la durée du semestre.

Des séances d'accrochages et de discussions collective seront proposées.

Évaluation (300 signes)

- Assiduité aux cours
- Régularité dans le travail en atelier et en dehors
- Qualité des productions réalisées
- Progression au cours de l'année
- Présentation du travail abouti en fin de semestre et capacité d'analyse des réalisations.

À Pau · ANNÉE 1 Design

À Pau · ANNÉE 2 Design

À Pau · ANNÉE 3 Design

À Pau · ANNÉE 4 Design

À Pau · ANNÉE 5 Design

À Pau · ANNÉE 1 ART

À Pau · ANNÉE 2 ART

À Pau · ANNÉE 3 ART

Initiation au design graphique

Catégorie du cours

Obligatoire Optionnel

Enseignant·e

Jean-Marc Saint-Paul

Périodicité

Semaine

Quinzaine

Semestre S1 S2 S3 S4 S5
S6 S7 S8 S9 S10

Contenu (800 signes)

Le cours transversal de design graphique en 1re année se compose d'une série d'exercices courts au premier semestre, qui permettent d'aborder quelques fondamentaux du design graphique et d'un projet unique au second semestre, plus axé sur la notion de projet et l'acquisition d'outils méthodologiques, pratiques et conceptuels. Les étudiant·e·s sont invité·e·s à expérimenter différents outils et techniques, différentes échelles et différents modes combinatoires, et à développer des propositions singulières, à consignes communes, de la prise de note visuelle rapide à la finalisation du projet.

Objectifs (550 signes)

Assimiler les notions de projet, de contexte. Savoir analyser un contenu et une consigne pour se l'approprier et en produire une interprétation graphique pertinente. Comprendre quelques notions-clés : composition, synthèse visuelle, rapports texte-image, format, principes narratifs.

Méthode (500 signes)

Le cours alterne des projections de références ou des analyses d'objets physiques, du suivi individuel sur table et des présentations collectives avec prise de parole de l'étudiant·e.

Évaluation (300 signes)

Évaluation continue, au semestre. Capacité d'appropriation des consignes, contraintes et outils, pertinence des réponses, créativité, méthodologie de travail, précision des réalisations, assiduité, qualité des échanges et capacités de recul et d'analyse, critique et formelle.

À Pau · ANNÉE 1 Design

À Pau · ANNÉE 2 Design

À Pau · ANNÉE 3 Design

À Pau · ANNÉE 4 Design

À Pau · ANNÉE 5 Design

À Pau · ANNÉE 1 ART

À Pau · ANNÉE 2 ART

À Pau · ANNÉE 3 ART

Vidéo-Cinéma : La lettre vidéo

Catégorie du cours

Obligatoire Optionnel

Enseignant·e

Jean-Paul Labro

Périodicité Semaine

Quinzaine

Semestre S1 S2 S3 S4 S5

S6 S7 S8 S9 S10

Contenu (800 signes)

Il s'agit d'une initiation pratique et théorique au médium vidéo basée sur un protocole de correspondance vidéo organisé avec les étudiant·e·s de 1re année de l'ENSA de Limoges et l'ESI d'Angoulême.

Le cours s'appuie sur la présentation de formes courtes repérées dans l'art vidéo et le cinéma.

Les étudiant·e·s appréhenderont les étapes de construction de l'image au travers la question de l'adresse.

Cette approche sera déterminante pour élaborer une série d'objets vidéos qui pourront librement se construire à partir de différents protocoles : documentaire, autofiction, récit, animation, abstraction visuelle et sonore...

Objectifs (550 signes)

- 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
- Maîtriser les techniques vidéos de base

Méthode (500 signes)

- 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.

Évaluation (300 signes)

Les étudiant·e·s seront évalué·e·s collectivement en fonction de la pertinence du propos, la qualité plastique des productions et la maîtrise des outils.

À Pau · ANNÉE 1 Design

À Pau · ANNÉE 2 Design

À Pau · ANNÉE 3 Design

À Pau · ANNÉE 4 Design

À Pau · ANNÉE 5 Design

À Pau · ANNÉE 1 ART

À Pau · ANNÉE 2 ART

À Pau · ANNÉE 3 ART

Histoire de l'art des origines à 1863

Catégorie du cours

Obligatoire Optionnel

Enseignant·e

Aleksandra Lypaczewska

Périodicité

Semaine

Quinzaine

Semestre S1 S2 S3 S4 S5
S6 S7 S8 S9 S10

Contenu (800 signes)

Une approche chronologique de l'histoire de l'art occidental de la préhistoire jusqu'à la première exposition du Salon des refusés. Les œuvres seront présentées sur la trame des événements historiques, sociétaux et des bouleversements techniques. Cette approche permettra d'acquérir les connaissances générales et fondamentales en histoire des arts.

Objectifs (550 signes)

- Apprendre à identifier les périodes, les styles et les mouvements artistiques.
- Comprendre l'œuvre et le contexte historique de sa création : savoir en parler et l'analyser afin de rédiger un commentaire structuré suivant les règles méthodologiques apprises en cours.

Méthode (500 signes)

Cours magistral

Évaluation (300 signes)

Un écrit et un test de connaissances, participation et assiduité.

À Pau · ANNÉE 1 Design

À Pau · ANNÉE 2 Design

À Pau · ANNÉE 3 Design

À Pau · ANNÉE 4 Design

À Pau · ANNÉE 5 Design

À Pau · ANNÉE 1 ART

À Pau · ANNÉE 2 ART

À Pau · ANNÉE 3 ART

Les avant-gardes du XXème siècle (2e partie)

Catégorie du cours

Obligatoire Optionnel

Enseignant·e

Aleksandra Lypaczewska

Périodicité

Semaine

Quinzaine

Semestre S1 S2 S3 S4 S5
S6 S7 S8 S9 S10

Contenu (800 signes)

Le cours poursuivra la présentation chronologique des courants artistiques du début du XXe siècle et permettra d'acquérir les connaissances concernant quelques avant-gardes : le fauvisme, le cubisme et l'expressionnisme. Les œuvres seront présentée suivant la trame des événements historiques, sociétaux et des bouleversements techniques.

Objectifs (550 signes)

- Apprendre à identifier les périodes, les styles et les mouvements artistiques.
- Comprendre l'œuvre et le contexte historique de sa création : savoir en parler et l'analyser afin de rédiger un commentaire structuré suivant les règles méthodologiques apprises en cours.

Méthode (500 signes)

Cours magistral et commentaire d'œuvres représentatives des périodes étudiées : peintures, sculptures, photographie, film et architecture.

Le cours sera enrichi par le visionnage de films didactiques.

Évaluation (300 signes)

- Un écrit et un test de connaissances
- Participation et assiduité

À Pau · ANNÉE 1 Design

À Pau · ANNÉE 2 Design

À Pau · ANNÉE 3 Design

À Pau · ANNÉE 4 Design

À Pau · ANNÉE 5 Design

À Pau · ANNÉE 1 ART

À Pau · ANNÉE 2 ART

À Pau · ANNÉE 3 ART

La revue

Catégorie du cours

Obligatoire Optionnel

Enseignant·e

Aleksandra Lypaczewska

Périodicité

Semaine

Quinzaine

Semestre S1 S2 S3 S4 S5
S6 S7 S8 S9 S10

Contenu (800 signes)

Le cours sera focalisé sur la découverte du travail d'artistes contemporains à travers d'une série d'entretiens. Les œuvres et les méthodes de travail présenté par les artistes seront mises en relation avec les œuvres d'art classiques au sens large.

Une recherche documentaire personnelle complétera chaque séance et sera consignée dans un cahier de ressources, évalué en fin de semestre.

Objectifs (550 signes)

Enrichir le champ référentiel en art contemporain.

Méthode (500 signes)

- Visionnage d'une sélection d'entretiens avec des artistes contemporains,
  - Discussion autour des notions et des œuvres présentées dans le film,
  - Recherche documentaire personnelle en vue de réalisation du cahier de ressources.
-

Évaluation (300 signes)

- Suivi continu du cahier de ressources réalisé par l'étudiant·e dans le cadre de ce cours
- Participation
- Assiduité.

À Pau · ANNÉE 1 Design

À Pau · ANNÉE 2 Design

À Pau · ANNÉE 3 Design

À Pau · ANNÉE 4 Design

À Pau · ANNÉE 5 Design

À Pau · ANNÉE 1 ART

À Pau · ANNÉE 2 ART

À Pau · ANNÉE 3 ART

Introduction au design graphique

Catégorie du cours

Obligatoire Optionnel

Enseignant·e

Alexandra Aïn

Périodicité

Semaine

Quinzaine

Semestre S1 S2 S3 S4 S5
S6 S7 S8 S9 S10

Contenu (800 signes)

Le cours vise à introduire le champ du design graphique et de la typographie à travers ses médiums et techniques.

Les séances aborderont dans un premier temps des notions transverses à l'art et au design (couleurs, formes, images) avant de s'intéresser plus spécifiquement au design graphique.

Les cours présentent différents éléments comme les techniques d'impression, le vocabulaire relatif à la typographie et la mise en page, les notions de lisibilité, etc.

Objectifs (550 signes)

- Découvrir le design graphique et la typographie
- Connaître le vocabulaire relatif à la discipline

Méthode (500 signes)

Cours magistral en amphithéâtre

Évaluation (300 signes)

- Implication et participation en cours
- Production écrite

À Pau · ANNÉE 1 Design

À Pau · ANNÉE 2 Design

À Pau · ANNÉE 3 Design

À Pau · ANNÉE 4 Design

À Pau · ANNÉE 5 Design

À Pau · ANNÉE 1 ART

À Pau · ANNÉE 2 ART

À Pau · ANNÉE 3 ART

Histoire de l'art : Esthétique

Catégorie du cours

Obligatoire Optionnel

Enseignant·e

Corinne Melin

Périodicité

Semaine

Quinzaine

Semestre S1 S2 S3 S4 S5
S6 S7 S8 S9 S10

Contenu (800 signes)

Nous aborderons les grandes tendances et mouvements internationaux des années 1950 à aujourd'hui (nouveaux réalistes, pop art, arte povera, body art, narrative art, appropriationnisme, installations, art post internet, etc.) au travers de grandes thématiques et à l'appui de nombreux documents visuels et textuels.

Au second semestre, nous étudierons la place et la fonction du corps dans l'art contemporain en prenant appui sur des artistes utilisant leur corps pour combattre les aliénations des sociétés, pour interroger les représentations et la mutation des identités à l'ère numérique.

Objectifs (550 signes)

Initier et/ou mettre à niveau en histoire de l'art contemporain et esthétique

Méthode (500 signes)

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

Évaluation (300 signes)

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

À Pau · ANNÉE 1 Design

À Pau · ANNÉE 2 Design

À Pau · ANNÉE 3 Design

À Pau · ANNÉE 4 Design

À Pau · ANNÉE 5 Design

À Pau · ANNÉE 1 ART

À Pau · ANNÉE 2 ART

À Pau · ANNÉE 3 ART

Anglais appliqué à l'art et au design

Catégorie du cours

Obligatoire Optionnel

Enseignant·e

Claire-Marie Tordeux

Périodicité

Semaine

Quinzaine

Semestre S1 S2 S3 S4 S5
S6 S7 S8 S9 S10

Contenu (800 signes)

Tous les échanges doivent se faire en anglais. Après une première séance d'ice-breaking et d'échanges sur le contenu et les attentes des deux côtés, les étudiant·e-s effectueront un test de positionnement afin de les répartir par niveaux.

Le présentiel prend la forme d'une séance en groupe classe en quinzaine.

La pratique de la langue se fera notamment par des exposés centrés sur diverses pratiques artistiques ainsi que sur les travaux personnels des étudiant·e-s.

Les ressources proposées pour l'apprentissage sont majoritairement ciblées sur des supports authentiques, qui permettent d'alterner le travail sur toutes les compétences langagières.

Objectifs (550 signes)

En partant des niveaux de chacun, l'anglais en art se fait dans une approche à visée actionnelle.

Des supports authentiques et des outils variés permettent à l'étudiant·e de s'appropriier son apprentissage et de progresser.

Niveau visé à la fin cycle 1 : B2/C1, à la fin du cycle 2 : C1/C2.

Méthode (500 signes)

Pédagogie de projet, il s'agit de rendre l'étudiant·e actif dans sa pratique.

En lui donnant, notamment, les ressources nécessaires à l'apprentissage du vocabulaire de base, l'étudiant·e doit devenir de plus en plus autonome dans sa pratique.

Évaluation (300 signes)

- Vérifications continue de l'acquisition du vocabulaire dans le domaine de l'art et du design
- Présence en cours, participation, remise de travaux, savoir parler et décrire plusieurs pratiques et médiums
- Évaluation finale sur présentation des projets

À Pau · ANNÉE 1 Design

À Pau · ANNÉE 2 Design

À Pau · ANNÉE 3 Design

À Pau · ANNÉE 4 Design

À Pau · ANNÉE 5 Design

À Pau · ANNÉE 1 ART

À Pau · ANNÉE 2 ART

À Pau · ANNÉE 3 ART

Documenter

Catégorie du cours

Obligatoire Optionnel

Enseignant·e

Isabelle HAUMONT

Périodicité

Semaine

Quinzaine

Semestre S1 S2 S3 S4 S5
S6 S7 S8 S9 S10

Contenu (800 signes)

Développer les compétences nécessaires à la recherche d'information:

- Acquérir un bagage lexical adapté
- Pratiquer la recherche documentaire
- Traiter, utiliser et transmettre 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)

Objectifs (550 signes)

Former les étudiant·e·s 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.

Méthode (500 signes)

Approche théorique et exercices pratiques

Évaluation (300 signes)

Contrôle continu.

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