

1RE ANNÉE
Site de Pau

CATALOGUE DE COURS 2023-24

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 les autres acteurs locaux de la culture, lieux de production et de diffusion comme le 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 à Tarbes...

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 2023-24

Peinture I	2
Sculpture et installation I.....	3
Design graphique & typographie I.....	4
Dessin I.....	5
Image-Photographie / Mises en images	6
Sérigraphie / Soft machine / Photographie / Vidéo / PAO	7
Vidéo, cinéma La vidéo performée «Objet(s) choisi(s)»	8
Vidéo, cinéma La lettre vidéo	9
Histoire de l'art I	10
Histoire de l'art et Esthétique I	11
Histoire des arts graphiques I.....	12
Recherche documentaire	13
L'anglais à travers l'art I.....	14
Infos pratiques.....	15

PEINTURE I

Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques

Enseignant	Jean-Marie Blanchet
------------	---------------------

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

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

Objectifs

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

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.

Contenu

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.

Évaluation

Contrôle des pratiques techniques, Investissement dans le travail produit et capacité à explorer des expériences plastiques.

SCULPTURE ET INSTALLATION I

Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques

Enseignant	Jeanne Tzaut
------------	--------------

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

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

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.

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.

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.

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).

DESIGN GRAPHIQUE & TYPOGRAPHIE I

Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques

Enseignant Jean-Marc Saint-Paul

Périodicité Semaine

Semestres S1/2

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.

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.

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.

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.

DESSIN I

Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques

Enseignant Mathilde Rives

Périodicité Quinzaine

Semestres S1/2

Objectifs

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, commencer à définir son territoire de recherche.

Être en capacité de réintégrer ses recherches pour la réalisation d'un projet plastique.

Méthode

Les séances seront dans un premier temps consacrées à des séries d'exercices pratiques et d'expérimentations.

Nous imaginerons dans un second temps les traductions possibles de ces expériences en propositions graphiques afin de les développer en projets plastiques.

Pour cela, des ouvrages graphiques seront présentés et des pratiques artistiques liées au dessin au sens large seront évoquées.

Enfin, des séances de discussions et d'analyse collective des productions seront proposées.

Contenu

Nous travaillerons sur des croquis rapides comme des réalisations plus longues, des dessins d'observations autant que des images de pensées. Les étudiant.es seront amené.es 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 qu'on a compris et 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.

Évaluation

Assiduité aux cours, régularité dans le travail en atelier et en dehors, qualité des productions réalisées, présentation du travail abouti en fin de semestre et capacité d'analyse des réalisations.

IMAGE-PHOTOGRAPHIE / MISES EN IMAGES

Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques

Enseignant	Fernanda Sanchez Paredes, Emmanuelle Rey
------------	---

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

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

Objectifs

Initier les étudiants aux différentes pratiques de traitement de l'image et du texte, de la reliure dos carré collé.

Apprendre à formuler des réponses tout en mesurant les enjeux conceptuels et techniques liés à la production d'images en relation avec le texte.

Développer un sens critique quant à l'usage des technologies.

Savoir réaliser une maquette en blanc par l'apprentissage de la technique de la reliure dos carré collé.

Réaliser un dépliant / poster.

Comprendre les différentes pratiques de traitement de l'image.

Sensibiliser l'étudiant autour de l'acte d'impression.

Méthode

Exercices basiques et minimalistes, liés à des cours précis

Exploration et manipulation du support papier (pliages, maquette en blanc, reliure)

Suivi d'accrochages et corrections

individuelles et collectives

Contenu

Contenu

5 sujets répartis sur 2 semestres:

1 — Maquette en blanc &

la technique de la reliure dos carré collé

2 — MAGIC ID POSTER : gestion de la mise en page et classification des caractères.

3 — Réalisation d'un livret 16p en imposition

4 — Trame de la carte postale
Confrontation vectoriel/bitmap, réalisation d'un scan professionnel, initiation à la technique du dessin

5 — Réalisation de bandes test d'impression sur le traceur, notions de résolution, de colorimétrie...

Évaluation

Capacité d'appropriation des outils mis à disposition

Pertinence des réponses, finesse et créativité, respect des phases de travail

Développement d'un sens critique quant à l'usage des technologies
Rigueur et précision dans la finition des réalisations de la maquette en blanc, du dépliant

Capacité d'appropriation d'un sujet, savoir dépasser la simple demande

Qualité de l'Impression originale et des finitions selon les diverses techniques

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
-----------	------

VIDÉO, CINÉMA LA VIDÉO PERFORMÉE «OBJET(S) CHOISI(S)»

Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques

Enseignant Jean-Paul Labro

Périodicité Quinzaine

Semestres S1

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

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 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).

Évaluation

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.

VIDÉO, CINÉMA LA LETTRE VIDÉO

Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques

Enseignant Jean-Paul Labro

Périodicité Quinzaine

Semestres S2

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 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.
- Échanges critiques lors de la présentation des travaux réalisés, entretiens individuels et collectifs
- Initiation aux pratiques de tournage et de montage avec Jérôme Bellehigue.

Contenu

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 image à 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, abstraction visuelle et sonore...

Évaluation

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

HISTOIRE DE L'ART I

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 suivant les règles méthodologiques apprises en cours.

Méthode

Cours magistral, 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.

Contenu

Le cours sera focalisé sur le thème du corps dans l'histoire de l'art depuis la préhistoire jusqu'à la fin de XIXème siècle. Les différentes manières de voir et de représenter le corps par les artistes anciens et classiques seront exposées sur la trame des événements historiques, sociétaux et des bouleversements techniques.

Cette présentation thématique et chronologique permettra d'acquérir et de consolider les connaissances générales et fondamentales en histoire des arts.

Évaluation

Un écrit et un test de connaissances par semestre, participation, assiduité

HISTOIRE DE L'ART ET ESTHÉTIQUE I

Histoire des arts et langue étrangère

Enseignant	Corinne Melin
------------	---------------

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

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

Objectifs

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

Méthode

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

Contenu

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.

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.

Évaluation

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

HISTOIRE DES ARTS GRAPHIQUES I

Histoire des arts et langue étrangère.

Enseignant Alexandra Ain

Périodicité Quinzaine

Semestres S1/2

Objectifs

Donner aux étudiants un premier aperçu historique des arts graphiques.

Méthode

Cours magistral et travaux de groupes (temps forts).

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.

Évaluation

Fiche de lecture.

RECHERCHE DOCUMENTAIRE

Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques

Enseignant Isabelle Haumont

Périodicité Semaine

Semestres S1/2

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.

Méthode

Approche théorique et exercices pratiques.

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)

Évaluation

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

L'ANGLAIS À TRAVERS L'ART I

Histoire des arts et langue étrangère.

Enseignant	Claire-Marie Tordeux
Périodicité	Semaine
Semestres	S1/2

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.

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.

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).

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.

INFOS PRATIQUES

Informations et inscriptions :

à Pau

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

Accueil du public
du lundi au vendredi
de 9h à 12h
et de 14h00 à 17h30

www.esad-pyrenees.fr

à Tarbes

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

Accueil du public
du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h

**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