

Tableau des crédits

Module théorie

	S5	S6
Histoire de l'art	■	■
Qu'est-ce que la modernité? Théories et pratiques critiques en contexte	■	■
Art contemporain et culture visuelle	■	■
Parce que la pensée n'existe pas sans langage	■	■
Hyperséminaire	■	■
Histoire de la photographie	■	■
La photographie dans l'art contemporain	■	■
Anglais - Français	■	■

Module acquisition

De la table à l'atelier	■	*
Public image	■	
Peinture	■	*
Vidéo-cinéma	■	*
Labo IRD	■	■
Le Club	■	**

Module perception

	S5	S6
L'Ecole du regard		■
Mises en espaces – accrochages critiques	■	■
Studio	■	■
Workshops	■	■

Module appropriation

Présentation critique et formelle	■	■
Conférences	■	■
Carnet de recherches et suivi d'atelier ²	■	■
Stage ³	■	

Diplôme

Passage et obtention du DNAP	15
------------------------------	----

* choisir un atelier au S6

**atelier optionnel facultatif

¹ Les rendez-vous avec les enseignants de l'équipe pédagogique sont obligatoires durant le semestre. Les crédits seront validés avec un minimum de 4 rendez-vous avec des enseignants différents.

² Le stage est obligatoire en phase programme. Il est validé au semestre 5.

Récapitulatif des crédits		S5	S6
	Histoire, théorie des arts et langue étrangère	8	5
	Méthodologie, techniques et mises en œuvre	10	4
	Recherches et expérimentations personnelle	6	6
	Bilan		15
	Stage	2	

Histoire de l'art

De 1945 à nos jours

Enseignant : Romain Mathieu

Enseignement : théorique obligatoire

Langue d'enseignement : français

Objectifs

Connaissance approfondie des différents mouvements, artistes et designer depuis la seconde guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui.

Capacité d'analyse et d'interprétations tant sur le plan formel qu'en les associant aux diverses transformations qui s'opèrent au cours de la modernité.

Contenus

1er Semestre et 2e Semestre

L'enseignement aborde la diversité des productions dans les arts visuels, le design et l'architecture au cours de la seconde moitié du XXe siècle et jusqu'à aujourd'hui.

Une attention est portée à la transformation de la notion d'œuvres par les avant-gardes des années soixante. On interrogera ainsi les rapports au médium, au lieu, à l'objet, au corps qui affectent les œuvres durant cette période et modifient aussi le statut de l'artiste.

Mode d'enseignement

Cours théorique magistral, projections.

Evaluations

Evaluations semestrielles faites par l'enseignant sous la forme d'analyses d'œuvres écrites ou orales. Sont évaluées la capacité à développer un questionnement et une réflexion sur une œuvre singulière ou sur un ensemble de productions artistiques. Sont aussi pris en compte l'organisation et la structuration du propos, la maîtrise d'outils méthodologiques, la qualité de l'argumentation et la curiosité intellectuelle.

Pré-requis S5 : avoir été admis en année 3 selon les modalités internes à l'école

Charge de travail par semestre : 21h

Ects S5 : crédits attribués dans le bloc Histoire, théorie des arts langue étrangère

Pré-requis S6 : avoir obtenu les crédits nécessaires du semestre 5

Charge de travail par semestre : 15h

Ects S6 : crédits attribués dans le bloc Histoire, théorie des arts langue étrangère

Qu'est-ce que la modernité ?

Théories et pratiques critiques en contexte

Enseignant : François Cusset

Enseignement : théorique obligatoire

Langue d'enseignement : français (et anglais par intermittence)

Objectifs

Comprendre la notion de modernité et maîtriser ses enjeux intellectuels et sa périodisation historique

Contenus

On passera en revue une sélection d'auteurs, d'écoles théoriques, de mouvements artistiques et d'événements historiques majeurs tous datés des 2 derniers siècles, avec pour problématique commune celle de la modernité: qu'entend-on par ce terme? qu'est-ce qui caractérise la période historique du même nom? dans quelle mesure peut-on dire qu'on en serait sortis au-jour'd'hui? quelles sont les avant-gardes artistiques et les audaces philosophiques qui incarnent le mieux ce projet de la modernité, et pourquoi?

Mode d'enseignement

Introduction générale pour chaque thème, visionnage de films et lecture de textes distribués à l'avance.

Evaluation

Exposé oral et/ou rendu d'un « paper » sur un thème convenu à l'avance.

Pré-requis semestre 5 : avoir été admis en 3e année selon les modalités internes à l'école.

Charge de travail : 60h

Ects S3 : Crédits attribués dans le bloc Histoire, théorie des arts, langue étrangère

Pré-requis semestre 6 : avoir obtenu les crédits nécessaires du semestre 5

Charge de travail : 60h

Ects S4 : Crédits attribués dans le bloc Histoire, théorie des arts, langue étrangère

Art Contemporain et Culture Visuelle

Enseignant : Caroline Soyez-Petithomme
Enseignement : théorique obligatoire
Langue d'enseignement : français et anglais en fonction des étudiants

Objectifs

Donner des repères chronologiques de l'histoire de l'art contemporain et de la culture visuelle depuis les années soixante. Parcourir les mouvements artistiques, approfondir sur la pratique de figures tutélaires et aborder les liens entre les disciplines que sont les arts visuels et ses multiples médiums artistiques, la publicité, la télévision, le marketing (de l'entertainment à la crowdculture), l'anthropologie culturelle, la culture de masse, les subcultures urbaines ou post-industrielles etc. Etudier la typologie du champ professionnel: les rôles et synergies entre les différents acteurs que sont les artistes, les galeries, les commissaires. Parcourir un panel d'événements fondateurs ou devenus historiques et toujours actuels (Biennale Venise, Art Basel, grandes expositions institutionnelles, artists' run space etc).

Contenus

Les connaissances transmises s'organisent selon une alternance de cours historiques, monographiques et thématiques.

Mode d'enseignement

Cours d'une heure et demi par semaine, 2 séances de méthodologie recherche à la bibliothèque, 1 séance de 3h d'approfondissement professionnel commune aux années 2, 3, 4, 5 de l'option art au second semestre.

Evaluations

Assiduité, prise de parole / questions, un devoir écrit

Pré-requis semestre 5 : avoir été admis en année 3 selon les modalités internes à l'école

Charge de travail par semestre : 24h

Ects S5 : crédits attribués dans le bloc Histoire, théorie des arts langue étrangère

Pré-requis semestre 6 : avoir obtenu les crédits nécessaires du semestre 5

Charge de travail par semestre : 24h

Ects S6 : crédits attribués dans le bloc Histoire, théorie des arts langue étrangère

Parce la pensée n'existe pas sans langage ! Questions d'écriture en pratique et en théorie.

Enseignant : Caroline Soyez-Petithomme
Enseignement : théorique obligatoire
Langue d'enseignement : français et anglais

Objectifs

- pratiquer régulièrement l'écriture
- comprendre les enjeux de la présentation de son propre travail
- concevoir des formats et supports de communication cohérents avec la nature du travail (et avec certains contextes spécifiques)

Contenus

Etudes des différents types d'écrits sur l'art contemporain croisant les points de vue et positionnements critiques (écrits d'artiste, de commissaires, de critiques d'art, d'historiens, de chercheurs en culture visuelle, anthropologie etc).

Mode d'enseignement

Atelier d'écriture avec rendu oral et échanges sur le contenu et la méthode. Présentation et lectures commentées d'écrits contemporains majeurs (années 60 à nos jours).

Evaluations

L'évaluation sera faite sur la base de l'implication et de l'assiduité au cours. Elle tiendra compte de l'évolution du discours critique et de l'analyse produite du travail personnel.

Hyperséminaire

Enseignant : Karim Ghaddab, Philippe Roux
et Éric Suchère

Enseignement : théorique obligatoire

Langue d'enseignement : français

Objectifs

Former les étudiants à la méthodologie de la recherche, leur inculquer des connaissances approfondies tant dans le domaine de l'histoire de l'art que dans celui de la philosophie appliquée à l'art et leur faire acquérir un positionnement théorique et critique autonome dans le champ de l'art.

Contenus

L'enseignement se fait sous la forme de conférences, de projections, de cours théoriques et de voyages d'études qui traitent de l'histoire des arts (chronologie et mise en perspective des idées...) et de l'esthétique des origines à nos jours à travers une approche hétérogène et multiple. Une fois par mois, les étudiants sont amenés à participer à un groupe de réflexion sur les éléments abordés pendant les séances précédentes.

Mode d'enseignement

Cours théoriques magistraux, conférences, projections et voyages d'étude. Exercices et sujets proposés sous forme d'exposés et de dissertations.

Evaluations

Contrôle continu et évaluations semestrielles faites par les enseignants sous la forme d'exposés ou d'analyses écrites d'œuvres. La qualité et la pertinence des réponses aux sujets proposés sont évaluées, ainsi que la rigueur méthodologique, la curiosité, l'ouverture d'esprit et la capacité à argumenter tant historiquement que philosophiquement.

Pré-requis S5 : avoir été admis en année 3 selon les modalités internes à l'école

Charge de travail par semestre : 56h

Ects S5 : crédits attribués dans le bloc Histoire, théorie des arts langue étrangère

Pré-requis S6 : avoir obtenu les crédits nécessaires du semestre 5

Charge de travail par semestre : 56h

Ects S6 : crédits attribués dans le bloc Histoire, théorie des arts langue étrangère

Anglais

Enseignant : Marie-Anne Pearce

Enseignement : théorique et pratique obligatoire

Langue d'enseignement : anglais

Objectifs

Poursuite du développement de l'expression orale et écrite.

Contenus

Approche de l'expression en anglais sur les projets personnels des étudiants, travail écrit et présentation orale.

Rédaction d'un CV et lettre de motivation en anglais

Lecture et traduction d'un livre pour un petit groupe d'étudiants en collaboration avec Kader Mokaddem.

Mode d'enseignement

Théorique et pratique

Evaluations

Les évaluations sont faites sous forme de contrôle continu.

Pré-requis semestre 5 : avoir été admis en année 3 selon les modalités internes à l'école

Charge de travail par semestre : 30h

Ects S5 : crédits attribués dans le bloc Histoire, théorie des arts langue étrangère

Pré-requis semestre 6 : avoir obtenu les crédits nécessaires du semestre 5

Charge de travail par semestre : 30h

Ects S6 : crédits attribués dans le bloc Histoire, théorie des arts langue étrangère

Français - débutant

cours de français par l'intégration à la ville et à la communication dans la vie quotidienne

Enseignant : Natacha Fotopoulos

Enseignement : théorique optionnel

Langue d'enseignement : français

Objectifs

Aider les étudiants étrangers en échange ERASMUS ou nouveaux à l'école, qui sont débutants ou faux débutants, à se repérer dans la ville et à acquérir les moyens de communication dans la vie quotidienne.

Contenus

1. Stage d'accueil pour aider à l'intégration à la ville de Saint-Etienne :
 - Histoire de la ville de Saint-Etienne
 - Découverte pragmatique des lieux culturels ou pratiques dans la ville
2. Un cours qui suit la progression du livre « communication progressive du Français » avec 270 activités (lexique, grammaire, structure et jeux de rôle).
3. Des exercices pratiques à l'oral et à l'écrit de description, caractérisation, fonctions, utilisation, problèmes et résolution de problèmes relatifs à des objets divers (ustensiles, outils, meubles, etc.)

Mode d'enseignement

Un cours de 2 heures par semaine

Evaluations

Exercices de contrôle continu des connaissances, ou, examen final : évaluation de la performance communicative à l'oral et/ou à l'écrit.

Pré-requis semestre 5 : avoir été admis en année 3 selon les modalités internes à l'école

Charge de travail par semestre : 28h

Ects S5 : crédits attribués dans le bloc Histoire, théorie des arts langue étrangère

Pré-requis semestre 6 : avoir obtenu les crédits nécessaires du semestre 5

Charge de travail par semestre : 20h

Ects S6 : crédits attribués dans le bloc Histoire, théorie des arts langue étrangère

Français - avancé

cours de français par l'histoire de l'art, le design et la présentation de travaux

Enseignant : Natacha Fotopoulos

Enseignement : théorique optionnel

Langue d'enseignement : français

Objectifs

Aider les étudiants étrangers en échange ERASMUS ou inscrits à l'école, à mieux comprendre des cours de français dans les domaines de spécialité de l'art et du design, et à s'exprimer dans ces domaines.
Perfectionner la pratique de la langue française à l'oral et à l'écrit par une correction en contexte.
Aider les étudiants à mieux présenter leurs travaux.
Formaliser la connaissance du système de la langue et à l'acquérir des réflexes de correction.

Contenus

1. Perfectionnement de la compréhension de l'oral (CO) et de l'expression orale(PO) à partir des documents sonores extraits de :
 - Design ARTE
 - Karambolage ARTE
 - La maison France 5
(ou palettes de Joubert/ L'art et la manière ARTE/Architectures ARTE/Métropolis (mag culturel d'ARTE))
2. Perfectionnement de la compréhension de l'écrit(CE) et de la production écrite(PE) par la lecture de textes

et la production d'un texte de synthèse dans les trois domaines :

- Architecture, des textes simples : « Autour de l'Architecture » Jeux Sylvie de Soye
- En histoire de L'art : « comprendre les grandes œuvres de la peinture » de Jérôme Picon
- En design : « Design mode d'emploi » d'Elisabeth Couturier et « Design Handbook » de Charlotte et Peter Fiell

3 Atelier présentation de travaux d'étudiants : Le professeur procède à une correction immédiate et en direct qui permet aux étudiants d'acquérir des réflexes de correction de l'écrit(en corrigeant les autres). Les règles et repères de grammaire ou de correction de la langue sont rappelés dans le contexte.

4 Approche communicative de la grammaire et de la conjugaison. Exercices systématiques de la grammaire de niveau intermédiaire et constitution d'un mémento à partir des corrections des productions des étudiants.

Mode d'enseignement

Un cours de 2 heures par semaine.

Les étudiants sont corrigés chaque fois qu'ils s'expriment à l'oral et acquièrent ainsi des repères linguistiques.
Les textes de synthèse sont préparés à l'oral (correction textuelle et syntaxique), puis ils sont écrits par 2 binômes d'étudiants en interaction (correction de l'expression, de l'orthographe et de la grammaire). Les textes sont corrigés par l'enseignant qui souligne les erreurs, puis par les binômes d'étudiants qui cherchent à produire le même texte sans erreur.

Français - avancé/suite

Evaluations

Rédaction d'un texte de départ et d'un texte qui donne un niveau global.

Pré-requis semestre 5 : avoir été admis en année 3 selon les modalités internes à l'école

Charge de travail par semestre : 60h

Ects S5 : crédits attribués dans le bloc Histoire, théorie des arts langue étrangère

Pré-requis semestre 6 : avoir obtenu les crédits nécessaires du semestre 5

Charge de travail par semestre : 60h

Ects S6 : crédits attribués dans le bloc Histoire, théorie des arts langue étrangère

Histoire de la photographie

La photographie couleur américaine des années 1960 aux années 1980

Enseignant : Yves Rozet

Enseignement : théorique obligatoire

Langue d'enseignement : français

Objectifs

Donner à l'étudiant les connaissances :

- 1) d'une histoire de la photographie en relations étroites avec la création artistique de son époque ;
- 2) pour se constituer une culture visuelle propre à la représentation photographique.

Contenus

La photographie couleur américaine des années 1960 aux années 1980

Longtemps marginalisée, la photographie couleur a semblé être envisagée à la fois dans un discours technique, et comme une histoire secondaire de la photographie, construite sur la seule référence de la pratique du noir et blanc.

Le réalisme introduit par la couleur – appropriation photographique du réel, souvent constitutive de la réalité quotidienne, de sa banalité – était source de résistances esthétiques (vulgarité de la couleur) et sociales (liée aux pratiques et consommations populaires et à l'industrie culturelle).

Réservée à la publicité, aux magazines grand public et à la pratique de la photographie amateur, familiale, la photographie couleur, bien que pratiquée

occasionnellement par des artistes-photographes, n'avait pas de visibilité dans les institutions.

Ce n'est que dans le champ de la culture des années 1960 (photographie-conceptualiste) sous la forme de projections diapositives couleur autres que pédagogiques et documentaires que « l'image-couleur » est présente. Il faudra attendre l'année 1976 et les expositions de W. Eggleston et S. Shore au MoMA de New-York, pour que ces pionniers de la photographie couleur la fasse entrer dans le champ de l'art...

Mode d'enseignement

Conférences avec projections d'images

Evaluations

Evaluation continue.

Pré-requis semestre 5 : avoir été admis en année 3 selon les modalités internes à l'école

Charge de travail par semestre : 30h

Ects S5 : crédits attribués dans le bloc Histoire, théorie des arts langue étrangère

Pré-requis semestre 6 : avoir obtenu les crédits nécessaires du semestre 5

Charge de travail par semestre : 30h

Ects S6 : crédits attribués dans le bloc Histoire, théorie des arts langue étrangère

La photographie dans l'art contemporain

Enseignant : Valérie Orgeret

Enseignement : théorique / pratique obligatoire

Langue d'enseignement : français

Objectifs

Donner à l'étudiant des repères sur l'histoire et l'évolution de la photographie dans l'art contemporain, sur son utilisation dans les œuvres post-modernes jusqu'aux plus récentes qui se développent dans les pratiques issues de la révolution numérique. Amener l'étudiant à engager, développer et définir ses propres champs d'investigation.

Contenus

Une cartographie de la photographie contemporaine sera développée, des œuvres ciblées d'artistes et représentatives de tendances actuelles seront étudiées ; la photographie utilisée dans l'art des quarante dernières années, les enjeux des travaux réalisés et les modes de monstrosités dans le monde de l'art contemporain seront observés ; part d'exposés réalisés par les étudiants. L'étudiant devra parallèlement fournir un travail œuvrant avec les images.

Mode d'enseignement

Cours magistral en alternance avec le suivi en atelier autour du travail personnel de l'étudiant.

Actions complémentaires

Au cours du semestre 6 :

- Moments d'échanges d'exposés avec les étudiants de design graphique, pour un espace où les options se côtoient ;
- Moments d'échanges sur : photographie, paysage et architecture avec l'atelier Montesquieu de l'école d'architecture de Saint-Etienne.

Evaluations

Assiduité, travail personnel, bilan semestriel.

Pré-requis semestre 5 : avoir été admis en année 3 selon les modalités internes à l'école

Charge de travail par semestre : 28h

Ects S5 : crédits attribués dans le bloc Histoire, théorie des arts langue étrangère

Pré-requis semestre 6 : avoir obtenu les crédits nécessaires du semestre 5

Charge de travail par semestre : 20h

Ects S6 : crédits attribués dans le bloc Histoire, théorie des arts langue étrangère

De la table à l'atelier

Enseignant : Stéphane Le Mercier-Dauny

Enseignement : pratique obligatoire

Langue d'enseignement : français

Objectifs

Approche des différentes étapes de la création sculpturale : recherche et manipulation des matériaux, dessins préparatoires, maquettes, accrochages ponctuels, espace documentaire.

Contenus

On insistera sur les relations entre sculpture et image imprimée (sérigraphie, plaques de gravure, photocopies, motifs peints) à partir d'exemples précis (El Lissitzky, Jessica Stockholder, Cady Noland, Mike Kelley).

Bibliographie

- *Sculpture Today*, Judith Collins, Phaidon, 2012
- *Falling into Place* (The Fold in Contemporary Art), catalogue collectif, KunstMuseen Krefeld, 2008

Mode d'enseignement

Recherches inscrites de manière privilégiée dans les ateliers techniques lors de workshops internes.
Lecture et traduction collectives de textes en anglais.

Evaluations

Continues en regard de l'assiduité, de l'investissement au sein du groupe et des avancées du travail personnel.

Pré-requis semestre 5 : avoir été admis en année 3 selon les modalités internes à l'école.

Charge de travail : 50h

Ects S5 : Crédits attribués dans le bloc Méthodologie, techniques et mises en œuvre.

Pré-requis semestre 6 : avoir obtenu les crédits du semestre 5.

Charge de travail : 35h

Ects S6 : Crédits attribués dans le bloc Méthodologie, techniques et mises en œuvre.

Public Image

Enseignant : Pierre-Olivier Arnaud

Enseignement : pratique obligatoire

Langue d'enseignement : français

Objectifs

L'atelier *public image* a pour but de réaliser des images (au sens le plus large aujourd'hui) en interrogeant leurs différents contextes et modes de réalisation, production, inscription, diffusion et réception.

Contenus

Public image prend la forme d'un atelier de travail et de discussion collective sur la production et les usages contemporains de l'image, des images, où l'on interrogera autant les genres choisis et mis en place que les modes opératoires disponibles (du médium au média).

Des axes de recherche et de travail sont proposées au long du semestre dont chacun doit s'emparer afin de réaliser des travaux, présentation de travaux d'artistes et de chercheurs en liens avec la problématique développée, session de suivi des projets de chacun et de correction collective.

Mode d'enseignement

Atelier et session collective de travail et de recherche

Evaluations

Implication et investissement dans la recherche et les modes d'expérimentation mise en oeuvre dans le projet, qualité et pertinence des propositions et projets réalisés

Pré-requis du S5 : a été admis en année 3selon les modalités interne à l'école.

Charge de travail : 56h par semestre

Ects S5 : Crédits attribués dans le bloc Méthodologie, techniques et mises en oeuvre.

Peinture

Enseignant : Denis Laget

Enseignement : Théorique / pratique obligatoire

Langue d'enseignement : français

Objectifs

Concevoir la peinture comme un médium réfléchi ;
entrevoir les liens entre pratiques et contenus.

Contenus

Semestre 5

Sur la base d'un choix de plusieurs peintres, essayer de
comprendre le peint de l'image, face à des sujets tels que
le support, la limite, e non-peint, le rien mais aussi leurs
opposés.

Semestre 6

Après la mise en place d'un « champ de travail » de la
part de l'étudiant, réaliser une évaluation des points forts
et faibles de sa pratique.

Mode d'enseignement

Discussion pratique et critique constante de la production
contemporaine croisée avec une histoire de l'art plus
ancienne ; remise en cause des points de vue et des
pratiques des étudiants.

Evaluations

Contrôle continu sur l'année et évaluation semestrielle
fait par l'enseignant ; place de la documentation, capacité
de curiosité, place du travail.

Pré-requis semestre 5 : avoir été admis en a nnée 3 selon les
modalités internes à l'école.

Charge de travail : 55h

**Ects : Crédits attribués dans le bloc Méthodologie, techniques
et mises en œuvre.**

Pré-requis semestre 6 : avoir obtenu les crédits du semestre 5.

Charge de travail : 56h

**Ects : Crédits attribués dans le bloc Méthodologie, techniques
et mises en œuvre.**

Vidéo/Cinéma

Enseignant : Fabrice Lauterjung

Enseignement : théorique et pratique obligatoire

Langue d'enseignement : français

Objectifs

Renforcer l'acquisition des connaissances culturelles appliquées aux champs du cinéma et de la vidéo. Procéder par thématiques, en créant des ramifications entre cinéma et vidéo jusqu'à d'autres médiums artistiques. Offrir des possibilités pratiques en prolongement des thématiques abordées. Proposer une aide méthodologique et technique. (Cours magistraux également pour les années 4 et 5).

Contenus

Approche thématique avec projection d'extraits de films et de vidéo.
Analyses contextualisées de chaque extrait.
Sujets de réflexion proposés en concordance avec les thématiques abordées.
Appréciation méthodologique personnalisée pour chaque étudiant.
Demande de prises de notes rattachée à chaque projet.

Mode d'enseignement

Cours magistraux obligatoires. Suivi des phases du projet en groupe et rencontres individuelles.

Evaluations

Il sera demandé aux étudiants de confirmer leur démarche pratique sans exclure les liens qui les rattachent à une histoire de l'art, prioritairement cinématographique et vidéographique. Une capacité à mener un projet à son terme, en sachant le structurer méthodologiquement sans que soient négligées initiatives et inventivité, sera apprécié.

Pré-requis semestre 5 : avoir été admis en année 3 selon les modalités internes à l'école. Maîtrise confirmée des techniques de réalisation d'un film. Capacités à questionner les modes de monstrosités. Connaissances confirmées en histoire du cinéma et vidéo.

Charge de travail : 56h

Ects S5 : Crédits attribués dans le bloc Méthodologie, techniques et mises en œuvre.

Pré-requis semestre 6 : avoir obtenu les crédits du semestre 5.

Charge de travail : 40h

Ects S6 : Crédits attribués dans le bloc Méthodologie, techniques et mises en œuvre.

Labo IRD (Images - Récits - Documents)

Laboratoire de recherche ouvert aux étudiants en option art et en option design

Enseignants : Equipe du laboratoire IRD

- **Au sein de l'Esadse** : Sandrine Binoux, Juliette Fontaine, Jean-François Evrard, Vincent Lemarchands, Jean-Paul Maugier, Kader Mokaddem, Jean-Claude Paillason, Anouk Schoellkopf,

- **Chercheurs associés d'autres institutions** : Nathalie Valour (Institut pour la recherche en archéologie préventive - INRAP), Pascale Chevillot (INRAP)

- **Corp** : Damien Bais, Vincent Gobber, Fabrice Sabatier, Benjamin Triouleyre

Aurore Neel, vidéaste documentaire.

- **Chercheurs des équipes sur projet** (Alaric, Socio Resist, Objets vivants, Mémoire du travail)

Enseignement : théorique / pratique optionnel

Langue d'enseignement : français

Objectifs

Le Laboratoire Images - Récits - Documents est un des espaces spécifiques de recherche dans l'école, sa démarche d'enseignement et de recherche se fonde sur :

Une pratique d'écriture-image qui passe par une réévaluation de la notion de texte.

Une pratique d'investigation du réel par la mise en place de réseaux d'images qui interrogent les systèmes d'organisation des représentations : la collection, l'anthologie, les réseaux numériques d'image...

Une pratique documentaire : degré et statut des images pour déterminer des formes du réel

Une interrogation sur la pensée visuelle : cartographie et connaissance, visualisation par les techniques d'imagerie

Certaines journées seront consacrées à des pratiques d'enquête et de documentation sur le terrain (études d'archives, prélèvements d'images, etc).

Contenu

Pour l'année 2015-2016

Objets vivants : poursuite de projets photographiques initiés en 2014-2015 avec les étudiants d'options art et design ; colloque et exposition.

Traverse(s) : workshop ; accrochage du 4 au 8 avril 2016

Territoires : en liaison avec la recherche Dft (documenter, fictionner un territoire) et le projet ALARIC, 1 journée d'études sur les images de-en territoire (cartes, plans, photos, installations).

Projets en cours de montage : DFT Roma, Scot Rives du Rhône.

Mode d'enseignement

Intervention thématifiée sur des problématiques et des pratiques d'images. Pratiques individuelles de la recherche au sein d'un laboratoire.

Labo IRD/suite

Evaluations

Les étudiants prennent en charge l'organisation d'une séance du séminaire où ils présentent la structuration de leur recherche.

La constitution d'une documentation des recherches : élaboration de Mini Brut, rédaction de textes formulant les lignes de recherche, etc.

Pré-requis semestre 5 : avoir été admis en année 3 selon les modalités internes à l'école ; avoir un projet en lien avec les axes du Laboratoire IRD

Charge de travail : 56h

Ects S5 : Crédits attribués dans le bloc Méthodologie, techniques et mises en œuvre.

Pré-requis semestre 6 : avoir obtenu les crédits nécessaires du semestre 5 ; avoir un projet en lien avec les axes du Laboratoire IRD

Charge de travail : 40h

Ects S6 : Crédits attribués dans le bloc Méthodologie, techniques et mises en œuvre.

L'École du regard

Équipe enseignante/ Philippe Roux (ESADSE) et Laura Tirandac (Ecole de la Comédie)
Enseignement : théorique et pratique obligatoire
Langue d'enseignement : français

Objectifs

L'École du regard est un projet qui fait se rencontrer les élèves de l'École de La Comédie de Saint-Etienne et les étudiants de l'École supérieure d'art et design de Saint-Etienne (ESADSE).
Porté conjointement par Laura Tirandac et Philippe Roux, l'objectif de ce programme est d'ouvrir les étudiants à l'art d'aujourd'hui et de construire un éveil critique.

Contenus

Tout au long d'un semestre, les étudiants seront amenés à assister à des spectacles, à visiter des expositions et à suivre des conférences.

Mode d'enseignement

Les professeurs reviendront au cours de trois-quatre séances de travail sur ces différentes manifestations qui seront autant de points de départ d'une réflexion sur la création contemporaine. La volonté est également de créer des espaces de rencontres entre les étudiant(e)s des deux écoles à partir de leurs activités dans chaque établissement (ateliers d'interprétation, lectures, accrochages, etc.).

Programme 2016/17

Des rendez-vous préalables :

Mercredi 30 septembre 2015 : générale de *Retour au Désert* de Bernard-Marie Koltès, mise en scène d'Arnaud Meunier | **lieu : Comédie de Saint-Etienne**

1. Vendredi 9 octobre 2015 – 1re séance

10h-13h : autour de *Retour au désert* en présence d'Arnaud Meunier

14h-16h : séance d'accrochage à l'Esadse

17h-18h : atelier promo 27

2. Vendredi 23 octobre 2015 – 2e séance

Autour d'une exposition au Musée d'Art Moderne et Contemporain (en fonction de la programmation)

3. Mardi 24 novembre 2015 – 3e séance

10h-13h : autour de *En attendant Godot* de Samuel Beckett, mise en scène Jean Lambert-Wild, Lorenzo Malaguerra, Marcel Bozonnet | **Lieu : Comédie de Saint-Etienne | Représentation du 17 au 19 novembre 2015**

L'École du regard/suite

5. Vendredi 11 décembre 2015 – 4e séance

10h-13h : autour de *Are Friends Electric ?*, chorégraphie de Yuval Pick | **Lieu : Comédie de Saint-Etienne** |
Représentation les 8 ou 9 décembre 2015
14h-16h : séance d'accrochage à l'Esadse
17h-18h : atelier promo 27

6. Du 8 au 10 janvier 2016 – Séjour d'études à Paris (programme en cours de définition)

Les pièces jouées à la Comédie de Saint-Etienne : <http://www.lacomédie.fr/index.php/fr/la-saison/tous-les-spectacles-2/range.listevents/>
Les expositions du MAMC de Saint-Etienne : <http://www.mam-st-etienne.fr/index.php?rubrique=30>

Evaluations

Assiduité et participation. La présence aux spectacles est indispensable pour participer aux cours.

Pré-requis semestre 6 : avoir obtenu les crédits nécessaire du semestre 5.

Charge de travail : 50h

Ects S6 : Crédits attribués dans le bloc Recherches et expérimentations personnelles.

Le Club

Enseignants : Eric Suchère
Enseignement : Ecriture - facultatif
Langue d'enseignement : français

Objectifs

Avoir une pratique d'écriture créative pouvant être autonome ou s'insérer dans des pratiques plastiques.

Contenus

Analyse de textes modernes et contemporains ainsi que des travaux des étudiants.

Mode d'enseignement

Lecture et analyse collective.

Évaluation

Assiduité et participation.

Pré-requis semestre 5 : avoir été admis en année 3 selon les modalités internes à l'école.

Charge de travail : production de textes et présence aux séances d'analyse. Une séance de 2 heures tous les quinze jours.

Ects S5 : Crédits attribués dans le bloc Histoire, théorie des art, langue étrangère

Pré-requis semestre 6 : avoir obtenu les crédits nécessaires du semestre 5.

Charge de travail : production de textes et présence aux séances d'analyse. Une séance de 2 heures tous les quinze jours.

Ects S6 : Crédits attribués dans le bloc Histoire, théorie des art, langue étrangère.

Mises en espaces - accrochages critiques

Equipe enseignante

Enseignement : théorique et pratique obligatoire

Langue d'enseignement : français

Objectifs

Présenter le travail en situation d'accrochage public.
Trouver la bonne mise en situation de son travail en regard de ce qui le constitue.
Argumenter les références choisies.
Prendre la parole devant un groupe en présentant son travail et en l'argumentant.
S'enrichir des remarques et réflexions des autres étudiants et de l'équipe pédagogique.

Mode d'enseignement

Les accrochages se font en présence de tous les étudiants. Chaque étudiant met son travail en situation, présente et argumente ses choix et ses références. Les réflexions et remarques sont ensuite collégiales. L'énergie collective est fondamentale pour cet exercice.

Evaluations

Présence systématique.
Assiduité et participation aux discussions.

Pré-requis semestre 5 : avoir été admis en année 3 selon les modalités internes à l'école.

Charge de travail : 55h

Ects S5 : Crédits attribués dans le bloc Recherches et expérimentations personnelles.

Pré-requis semestre 6 : avoir obtenu les crédits du semestre 5.

Charge de travail : 56h

Ects S6 : Crédits attribués dans le bloc Recherches et expérimentations personnelles.

Studio

Equipe pédagogique de l'option art
Enseignement : théorique et pratique obligatoire
Langue d'enseignement : français

Objectifs

Présenter le travail d'un étudiant.
Décentrer son regard.
Le mettre en perspective critique et déployer un vocabulaire adapté.

Mode d'enseignement

Les accrochages se font en présence de tous les étudiants.
Les réflexions et remarques sont ensuite collégiales.
L'énergie collective est fondamentale pour cet exercice.

Evaluations

Présence systématique.
Assiduité et participation aux discussions.

Pré-requis semestre 5 : avoir été admis en année 3 selon les modalités internes à l'école.
Charge de travail : 40h
Ects S5 : Crédits attribués dans le bloc Histoire, théorie des arts, langue étrangère.
Pré-requis semestre 6 : avoir obtenu les crédits du semestre 5.
Charge de travail par semestre : 40h
Ects S6 : Crédits attribués dans le bloc Recherches et expérimentations personnelles.

Workshops

L'équipe pédagogique et intervenants

Enseignement : théorique - pratique obligatoire

Langue d'enseignement : français et anglais

Tronc commun aux deux dominantes

Objectifs

Mettre en perspective les approches fondamentales des pratiques artistiques au travers des pratiques spécifiques, décalées et complémentaires.
Densifier la pratique d'atelier et travailler selon des rythmes différents.

Contenus

Une liste des séminaires, des workshops et des ateliers pour 2016-2017 est transmise aux étudiants tout au long de l'année (lettre d'information mensuelle).

Mode d'enseignement

Les séminaires, les workshops et les ateliers se déroulent lors des semaines pratiques et recherches (cf. calendrier pédagogique). Chaque projet a son mode de fonctionnement propre.

Les séminaires et workshops peuvent être obligatoires dans le cadre de programmes spécifiques édités par l'équipe pédagogique et en fonction des dominantes et mentions choisies.

Ils peuvent également être optionnels : les étudiants s'inscrivent alors auprès de la scolarité et des enseignants référents.

Evaluations

En fonction des projets, les enseignants référents et les personnalités invitées évaluent les étudiants sur la présence, l'investissement personnel et la qualité des propositions plastiques. C'est l'enseignant référent qui valide l'attribution des crédits lors des évaluations semestrielles.

Pré-requis semestre 5 : avoir été admis en année 3 selon les modalités internes à l'école.

Charge de travail par semestre : 30h - 60h

Ects S5 : Crédits attribués dans le bloc **Méthodologie, techniques et mises en œuvre.**

Pré-requis semestre 6 : avoir obtenu les crédits nécessaires du semestre précédent.

Charge de travail par semestre : 30h - 60h

Ects S6 : Crédits attribués dans le bloc **Méthodologie, techniques et mises en œuvre.**

Présentation critique et formelle

L'équipe pédagogique de l'option art
Enseignement : théorique - pratique obligatoire
Langue d'enseignement : français

Objectifs

Donner à l'étudiant les moyens d'articuler les aspects théoriques et pratiques de sa production. Lui permettre de mesurer l'importance de formalisation d'une pratique créative.

Contenus

Dans le cadre de la phase projet, les aspects liés à l'approche critique et à la formalisation d'une production artistique ou créative sont déterminants dans l'élaboration du DNAP. Ces exercices d'articulation doivent donner à l'étudiant la distance critique nécessaire à l'évolution de sa propre production et permettre ainsi d'assimiler l'importance d'une introspection par le biais de la présentation critique et formelle.

Mode d'enseignement

Chaque semestre, à des périodes précises (voir calendrier), les étudiants sont invités à présenter leur production dans les espaces de l'école. L'organisation de ces présentations est assurée par l'enseignant coordinateur de l'option et de l'année.

Suivant un planning défini, les étudiants présentent leurs travaux au collège des enseignants et argumentent oralement les choix esthétiques, les positionnements idéologiques et les références culturelles. Cette présentation donne lieu à un échange d'opinions entre l'étudiant et le collège d'enseignants.

Evaluations

Elle est collégiale et donne lieu à l'attribution de crédits spécifiques sur la qualité du travail présenté, sa quantité, ainsi que sur la cohérence de l'articulation critique et formelle.

Pré-requis semestre 5 : avoir été admis en année 3 selon les modalités internes à l'école.

Charge de travail : 120h

Ects S5 : Crédits attribués dans le bloc Bilan.

Semestre 6 : passage du DNAP.

Conférences

L'équipe pédagogique de l'option art

Enseignement : théorique et pratique obligatoire

Langue d'enseignement : français ou anglais

Objectifs

Offrir à tous les étudiants en art et en design la possibilité de découvrir et de rencontrer différents intervenants du champ de l'art et du design.

Modalités

Les rencontres et conférences ont lieu dans l'auditorium de la Platine.

Evaluations

Les conférences programmées dans chaque option sont obligatoires pour tous les étudiants.
Toute absence non justifiée ne permet pas l'obtention des crédits

Ects S5 : crédits attribués dans le bloc Histoire, théorie des arts
langue étrangère

Ects S6 : crédits attribués dans le bloc Histoire, théorie des arts
langue étrangère

Carnet de recherches Suivi d'atelier

L'équipe pédagogique de l'option art

Enseignement : théorique - pratique obligatoire

Tronc commun aux deux dominantes

Objectifs

Permettre à l'étudiant de clarifier les conditions de production et de recherche dans le cadre de la présentation de son travail lors des bilans de fin de semestre.

Garantir l'adéquation entre les intentions du projet et la qualité des réalisations qui en découlent. Acquérir une méthodologie de travail.

Contenus

Approche et définition de la nature même du projet personnel de l'étudiant ; mise en place d'une méthodologie de recherche adaptée à sa pratique ; contractualisation des territoires et modes de développement du travail ; vérification des acquis théoriques et plastiques dans le champ de la production personnelle ; orientation du développement de projet. Préparation au DNAP.

Evaluations

Contrôle continu et évaluation collective du travail par l'équipe pédagogique lors du bilan de fin de semestre.

Une attention particulière sera accordée à l'examen du carnet de recherche.

Activités complémentaires

Recherches iconographiques et textuelles dans le champ de développement du projet ; visite d'expositions... L'étudiant tient à jour un carnet de recherche qui rassemble l'ensemble de ces productions textuelles et représentationnelle, notamment pour les conférences et visites d'expositions.

Pré-requis semestre 5 : avoir été admis en année 3 selon les modalités internes à l'école.

Charge de travail : 8 rendez-vous minimum avec des enseignants différents.

Ects S5 : Crédits attribués dans le bloc Recherches et expérimentations personnelles.

Pré-requis semestre 6 : avoir obtenu les crédits nécessaires du semestre 5.

Charge de travail : 8 rendez-vous minimum avec des enseignants différents.

Ects S6: Crédits attribués dans le bloc Recherches et expérimentations personnelles.

Stage

L'équipe pédagogique de l'option art

Enseignement : théorique - pratique obligatoire

Objectifs

Permettre aux étudiants de s'immerger dans l'univers professionnel au travers d'un stage court d'observation. Il s'effectue entre le S3 et le S5. Il est obligatoire en phase programme.

Mode d'enseignement

Un rapport de stage est demandé pour les étudiants qui ont passé une partie de leur semestre 3 ou 4 dans une entreprise, institution, ou chez une personne morale. Ce stage doit être au préalable défini et accepté, en concertation avec l'étudiant, par l'équipe pédagogique et la direction de l'école.

Evaluations

L'étudiant est évalué sur la qualité et la présentation de son rapport de stage. Les crédits sont attribués au semestre 5. La présentation du rapport doit porter sur l'évolution de l'étudiant au sein de la structure d'accueil sur le plan culturel, professionnel et personnel

Remarques importantes

Le stage peut être effectué entre l'année 2 et l'année 3. Le stage est d'une durée courte pour ne pas perturber la scolarité. La durée du stage maximal est de 2 semaines. Le temps des vacances scolaires doit être privilégié pour la réalisation du stage afin de ne pas empêcher le suivi des enseignements. Ce qui permet de suivre des stages de 3 mois durant les congés d'été.

Théorie critique des images

Philosophie et esthétique

Enseignant : Kader Mokaddem

Enseignement : théorique obligatoire

Langue d'enseignement : français

Contractualisation : dominante images

Objectifs

Produire une convergence thématique entre art et design à partir d'un questionnement sur les dispositifs visuels.
Réfléchir sur les formes images contemporaines

Contenus

Distinction entre l'histoire de l'art, l'iconographie et l'iconologie.
Situation des études visuelles.
Rôles des images dans la connaissance par le sensible.
Dégagement des dispositifs du visible.
Explicitation de l'imaginéisation (entre imaginaire et imagination).
Détermination d'une écriture par l'image.

Mode d'enseignement

Cours magistraux associés à des ateliers.

Evaluations

Constitution d'une anthologie.
Principe d'auto-évaluation.

Pré-requis semestre 5 : avoir été admis en année 3 selon les modalités internes à l'école.

Charge de travail : 56h

Ects S5 : Crédits attribués dans le bloc Histoire, théorie des arts langue étrangère.

Pré-requis semestre 6 : avoir obtenu les crédits nécessaires du semestre 5

Charge de travail : 56h

Ects S5 : Crédits attribués dans le bloc Histoire, théorie des arts langue étrangère.

Epistémologie des formes sensibles

Philosophie et esthétique

Enseignant : Kader Mokaddem

Enseignement : théorique obligatoire

Langue d'enseignement : français

Contractualisation : dominante Constructions

Objectifs

Fournir aux étudiants une perspective conceptuelle sur les enjeux des pratiques du sensible dans l'espace public.

Contenus

Histoire des formes urbaines : distinction entre pratique artistique (art-design) et pratique architecturale ou urbanistique. Les outils sensibles pour dégager des *aisthéta*.

Mode d'enseignement

Interventions thématiques sur 4 à 5 séances.

Evaluations

Dossier sur une lecture interprétative d'un espace public.
Production plastique.

Pré-requis S5 : avoir été admis en année 3 selon les modalités internes à l'école

Chargé de travail : 16h à 20h

Ects S5 : Crédits attribués dans le bloc histoire, théorie des arts et langue étrangère