ÉCOLE SUPÉRIEURE D'ART ET DESIGN •GRENOBLE •VALENCE

J.D.I-2

ARTS PLASTIQUES

COLLEGE

03 MAI 2024

ÉSAD •G •V

Intervenant.e.s :

- Jérôme Delormas
- Cécile Guerlin / Marina James-Appel
- Sylvie Garraud
- Emmanuel Sinic
- Antoine Picard

ÉSAD •G •V

Formateurs:

Emmanuel DURO

Cécile DURO

Programme

1. **9h00 => 9h15.** Accueil des stagiaires
2. **9h15 => 9h45.** Présentation/ intervention de Jérôme Delormas Directeur Général de l'ESAD (la structure, les formations et les relations partenariales); Présence de Cécile Guerlin, directrice de ressources ESAD, assistée par Marina James-Appel
3. **9h45 => 10h00.** CHAAP Camille Vernet, contenu calendrier, enjeux, événements. Sylvie Garraud, ARC aire de jeu
4. **10h00 => 11h00.** Intervention Emmanuel Sinic (ADAGE et Résidence d'artistes=> collège/ Lycée)
5. **11h00 =>12h00** Intervention d'Antoine Picard, artiste photographe et pratique artistique des participants
6. **12h00 =>12h30** Vidage des appareils photographiques et consultation d'ouvrages de photographie.

PAUSE MERIDIENNE

8. **13h30=>14h15** : Restitution sous forme de projection avec échange sur le travail des participants
9. **14h15=>15h00** : Présentation du travail artistique et échange > Comment transposer les problématiques portées par des artistes intervenants dans un cours ou un projet d'arts plastiques ?
10. **15h00=>16h00** *LA QUESTION DE LA STANDARDISATION DANS UN ENSEIGNEMENT DE MASSE AUX RISQUES D'UNE ÉDUCATION ARTISTIQUE INDUSTRIELLE ?* Fiche 9. I.G- M. Vieaux

2_Jérôme Delormas Directeur Général de l'ESAD (la structure, les formations et les relations partenariales)

•Valence

•Valence

19 professeur·e·s d'enseignement artistique

133 étudiant·e·s

3e cycle

Plateforme doctorale en Design graphique

2e cycle

Dnsep Design	Dnsep Art

5e année

Design mention Design graphique	**Design** mention Recherche en environnement numérique	**Art** mention Formes et normes

4e année

Design mention Design graphique	**Design** mention Recherche en environnement numérique	**Art** mention Formes et normes

1er cycle

Dna Design	Dna Art
mention Design graphique	

3e année

Design graphique	**Art**

2e année

Design graphique	**Art**

1re année

Admission

Organisation des études

Les études sont organisées selon un cursus de six (1er cycle) à dix semestres (1er puis 2e cycle), selon le diplôme souhaité.
Chaque semestre donne lieu à l'attribution de trente crédits conformément à l'ECTS (European Credit Transfer System / Système européen de transfert de crédits).
L'ECTS a été mis en place dans le cadre du programme européen d'échange d'étudiant·e·s Erasmus, afin de promouvoir la reconnaissance académique des études suivies dans tous les établissements européens d'enseignement supérieur. La valeur d'un crédit représente environ 25 heures de travail.

3_ Cécile Guerlin, directrice de ressources ESAD, assistée par Marina James-Appel

La pédagogie de l'ÉSAD

Dans une école supérieure d'art, les étudiants assistent également à des formes particulières d'enseignements : ils participent à des modules, à des Ateliers de Recherche et de Création (ARC).

4_CHAAP Camille Vernet, Sylvie Garraud, ARC aire de jeu

CAMILLE VERNET

• Collège •

Lycée • Cpge

CHAAP

Classe à Horaires Aménagés Arts Plastiques

Année n°5

Année scolaire 2023-2024
Effectif: 78 élèves
24 en 6éme
23 en 5éme
15 en 4éme
16 en 3éme

CAMILLE VERNET
Collège • Lycée • Cpge

Organisation

La Classe à Horaires Aménagés en Arts Plastiques CHAAP est créée pour permettre aux collégiens de recevoir un enseignement artistique renforcé dans le cadre des horaires et des programmes scolaires.

Les élèves bénéficient d'**1h d'arts plastiques hebdomadaire dans leur classe entière et** en groupe CHAAP, **d'un atelier de pratique approfondie** (au collège ou dans les locaux des institutions partenaires).

Les **séances CHAAP** sont réparties sur l'année en fonction des projets co-construits avec les partenaires culturels. Les déplacements sont pris en charge par l'établissement.

CAMILLE VERNET
Collège • Lycée • Cpge

Ancrage dans le PEAC

PEAC
Parcours d'Education Artistique et Culturelle

3 piliers

- *Fréquenter (Rencontres)*
- *Pratiquer (Pratiques)*
- *S'approprier (Connaissances)*

Le projet est organisé autour de trois domaines fondamentaux : la pratique artistique renforcée, la rencontre (l'œuvre, le lieu, l'artiste, la démarche…) et l'approche culturelle.

Conçu pour être continu sur les 4 années du collège ce dispositif crée les conditions idéales pour la liaison avec les enseignements artistiques proposés au lycée (Cinéma audiovisuel, musique et arts plastiques en option ou en spécialité)

CAMILLE VERNET
Collège • Lycée • Cpge

Partenariats

Les dispositifs CHAAP sont construits en partenariat avec des institutions culturelles…

- ESAD
- Musée d'art et d'archéologie de Valence
- Lux scène nationale
- Equipée de Valence

Atelier gravure

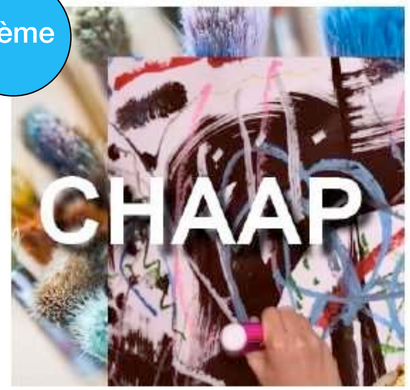
Découverte d'un procédé d'impression, la gravure taille-douce

Classe de 6 ème

Raphaëlle Vermeil, enseignante plasticienne, ESAD

« La gravure est une technique très ancienne et artisanale.
Cette histoire nous relie aux débuts de l'imprimerie, à l'histoire des techniques, entre orfèvrerie et typographie.
Aujourd'hui ce procédé donne aux artistes la possibilité de diffuser des oeuvres mais c'est aussi un vaste terrain d'exploration en soi.
Cet atelier a permis aux élèves de se familiariser avec un procédé, des outils, l'encre, le papier, la presse taille-douce et l'organisation d'un atelier. C'est également la découverte du transfert d'une plaque gravée sur une feuille de papier, de l'image en miroir, une découverte surprenante. » (…)

5ème

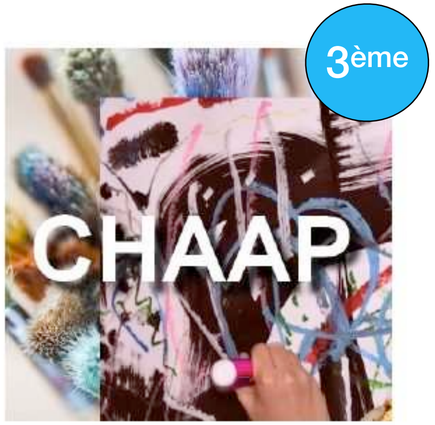


Traces

Exposition du jeudi 23 novembre 2023 dans l’E-LRO* de la cité scolaire Camille Vernet.

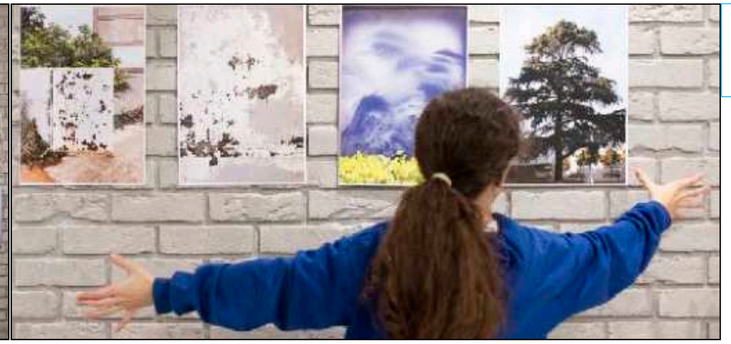
"Les élèves de 5ème CHAAP ont photographié les traces dans l’établissement Camille Vernet. Les façades, les sols, les arbres ... sont devenus des surfaces recevant la marque singulière de nos histoires. Cicatrices, stigmates mais aussi mémoire et narration de la vie de l’établissement, les traces que nous y laissons sont aussi des moyens d’apprendre à voir ce que nous ne percevons pas au quotidien. " *Antoine Picard*

**Un E-LRO (Espace-Lieu de rencontre avec l’œuvre d’art) est une galerie artistique envisagée comme un espace pédagogique privilégié permettant des rendez-vous authentiques et variés avec des oeuvres d’art dans un établissement scolaire.*

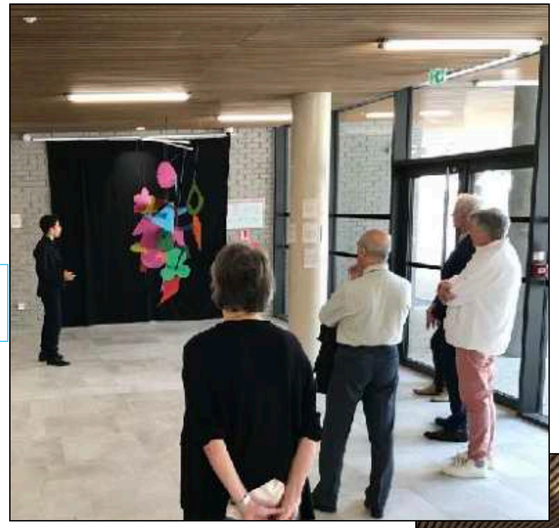


LA MÉMOIRE DES LIEUX

Les élèves de 3ème CHAAP (arts plastiques) racontent leurs souvenirs dans l’établissement Camille Vernet lors d’un atelier de pratique photographique.
En utilisant le texte et la photographie, ils donnent forme à leurs mémoires. Ils ont considéré qu’un lieu se distingue d’un emplacement par le vécu de quelqu’un, qu’il est alors rempli de sens, d’émotions et de mémoire, qu’ils ont ainsi «fabriqué» des lieux.
Typhaine, Léna,Louise,Noam, Isaac, Kali,Arthur, Nessa, Rosalie,Isis, Manon,Pauline,Léna, Lilou, Bianca,Boris



Traces,
Novembre 2023



Au delà des signes ,
Mai 2023

Dessin à 360°,
Juin 2023

Les choses,
Décembre 2023

La mémoire des
lieux,
janvier 2024

Lieu de partage privilégié avec le spectateur, *l'E-LRO* de la cité scolaire Camille Vernet répond à une volonté de confronter les élèves, les personnels et les familles à l'œuvre en dehors du contexte muséal.

Situé dans l'espace d'accueil de l'établissement, ce lieu a été aménagé pour permettre un accueil spécifique des œuvres et des productions des élèves, dispositif d'accrochage, éclairage, dispositif de sécurité.
Adossés aux 3 piliers du Parcours d'Education Artistique et Culturelle, ce sont plus de 150 élèves de Cycles 3 et 4 qui ont pu découvrir 4 expositions durant l'année scolaire 2022-2023 et pourront découvrir les 9 expositions programmées durant l'année scolaire 2023-2024.

Les élèves du dispositif CHAAP expérimentent régulièrement la présentation de leurs productions ainsi qu'une médiation de qualité au sein des projets menés avec les 4 partenaires privilégiés de l'établissement, le Musée de Valence Art et Archéologie, Lux Scène Nationale, l'ESAD école d'arts et de design, et l'Equipée de Valence.

L'E-LRO permet également de renforcer le lien école-collège à travers un accueil régulier des élèves de l'école élémentaire Michelet porteuse d'un dispositif d'éducation artistique et culturelle.

Ateliers de Recherche et de Création

Les ARC (Ateliers de Recherche et de Création) sont des instances d'enseignement transversales d'initiation à la recherche ouvertes aux 3ème année Art et Design, 4ème et 5ème année.

Animé par des équipes pédagogiques pluridisciplinaires composées d'artistes et de théoriciens, l'ARC AIRE DE LEU propose une expérience d'immersion dans les modalités d'enseignement collectives (cours, workshops, séminaires, travaux dirigés, dialogues, conférences…) au contact d'intervenants extérieurs à l'école (artistes, théoriciens, professionnels) choisis pour leur expertise dans les domaines qu'ils représentent.

5. Intervention Emmanuel Sinic (ADAGE et Résidence d'artistes=> collège/ Lycée)

4.2 Pass Culture > Offres pass Culture

ADAGE | Etablissement | Projets EAC | pass Culture | Aide | Mon compte | COMPTE TEST

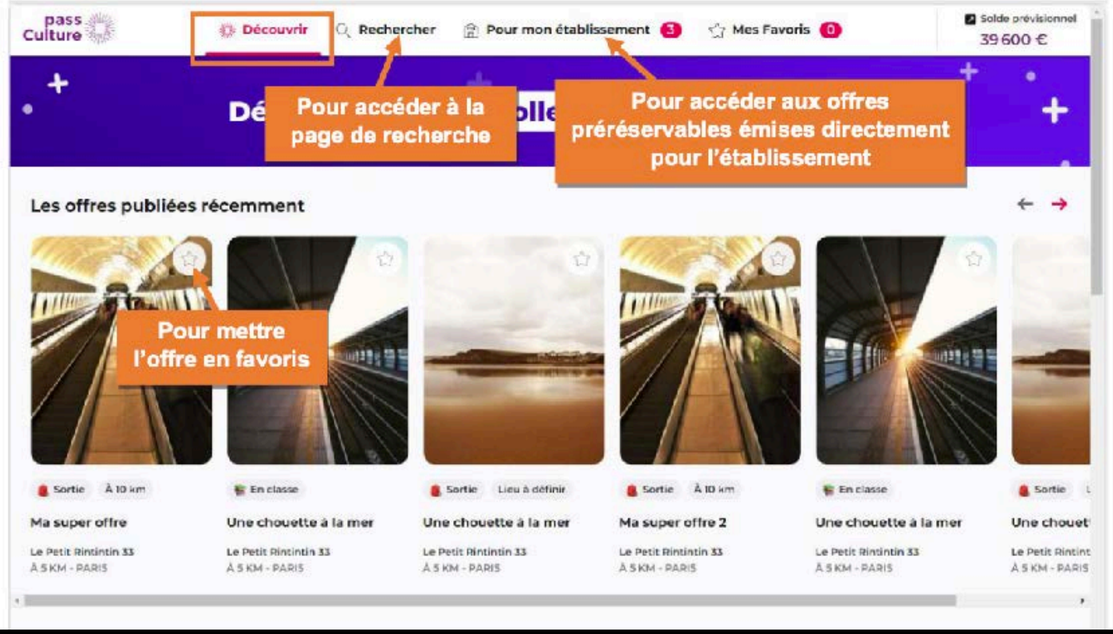
Partenaires culturels
Offres pass Culture

...e dans l'application ADAGE

4.2.1 Accueil

Depuis la page d'accueil des « **Offres pass Culture** », l'utilisateur accède :

- à toutes les offres éligibles à la part collective du pass Culture (onglet « Découvrir »).
- à la recherche d'offres selon certains critères (onglet « Recherche »).
- aux offres destinées à son établissement (onglet « Pour mon établissement »).
- aux offres qu'il a marquées dans ses favoris (ongle « Mes favoris »).



Charte nationale : la dimension éducative et pédagogique des résidences d'artistes

La résidence d'artistes en milieu scolaire a pour objectifs de :

- S'inscrire dans le référentiel de l'éducation artistique et culturelle : rencontres (avec l'artiste et l'œuvre), pratiques artistiques, connaissances et ouverture culturelle.
- Permettre à l'artiste de développer un processus de création et de médiation indispensable dans un lieu spécifique, ici le milieu scolaire.
- Permettre aux jeunes de découvrir la démarche de création, d'expérimenter une démarche artistique, de rencontrer au plus près l'artiste et son œuvre et de se familiariser avec l'imaginaire des artistes.
- Permettre à l'équipe enseignante de rencontrer un artiste et sa création, d'échanger avec lui, de s'ouvrir à un autre univers ; de poser un autre regard sur le monde et sur les élèves.
- Permettre un lien avec les familles, le territoire grâce au projet de création, de médiation et de diffusion de l'œuvre. La résidence peut fédérer les acteurs d'un territoire sur le temps scolaire, voire hors temps scolaire.

La résidence est donc le point de convergence de plusieurs projets :

- Projet de création d'un artiste ou d'une équipe artistique.
- Projet d'école ou d'établissement (volet artistique et culturel).
- Projet de développement culturel d'une collectivité territoriale, le cas échéant

6.Intervention d’Antoine Picard, artiste photographe.

antoine picard

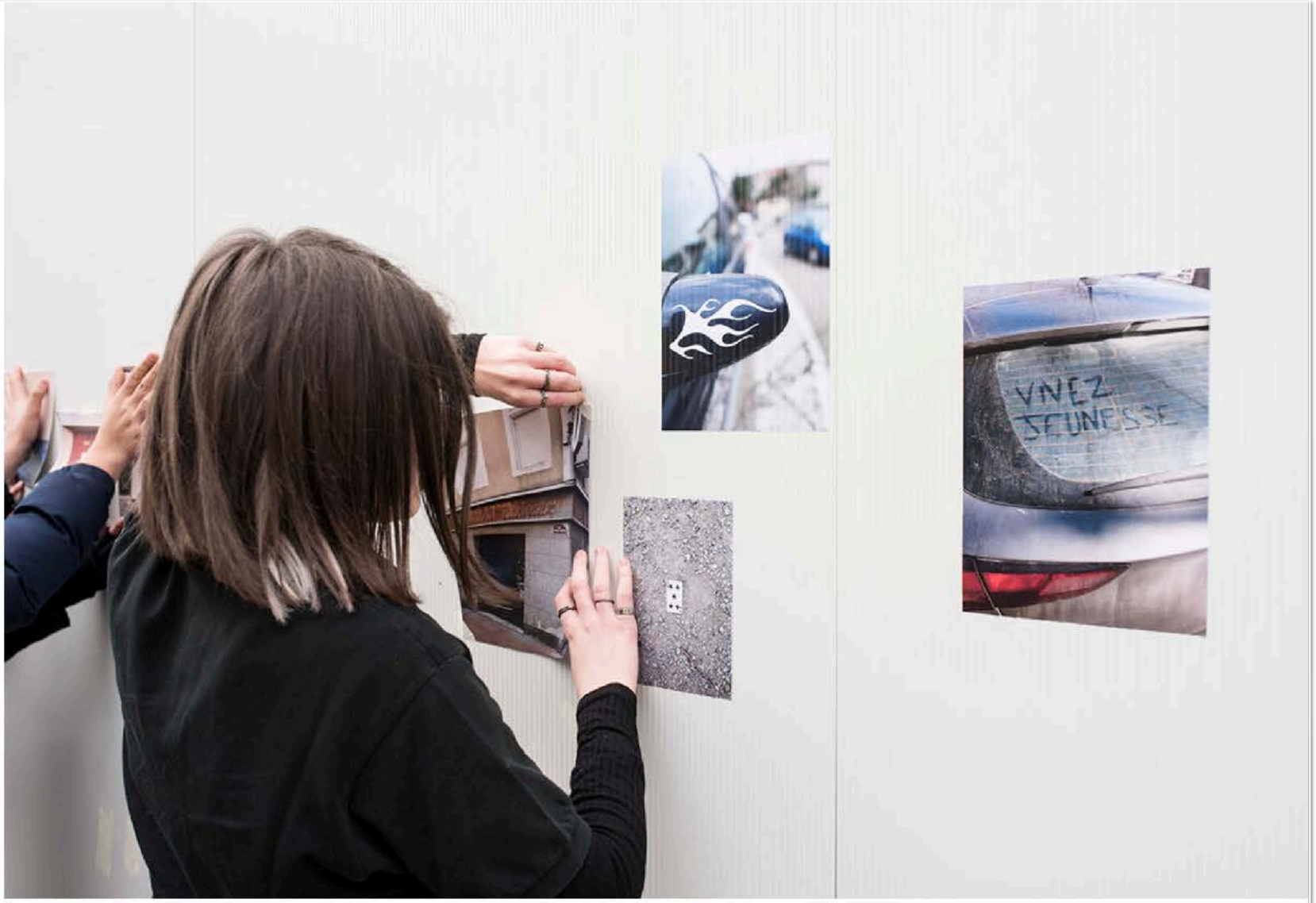
Projets
La vieille rivière
Le lac
Les arrangements
Le plateau
Le conduit est dans l'épaisseur du mur
Les énoncés

Livres
La vallée pleine
Le plateau

Interventions / transmission
Ateliers de pratique photographique

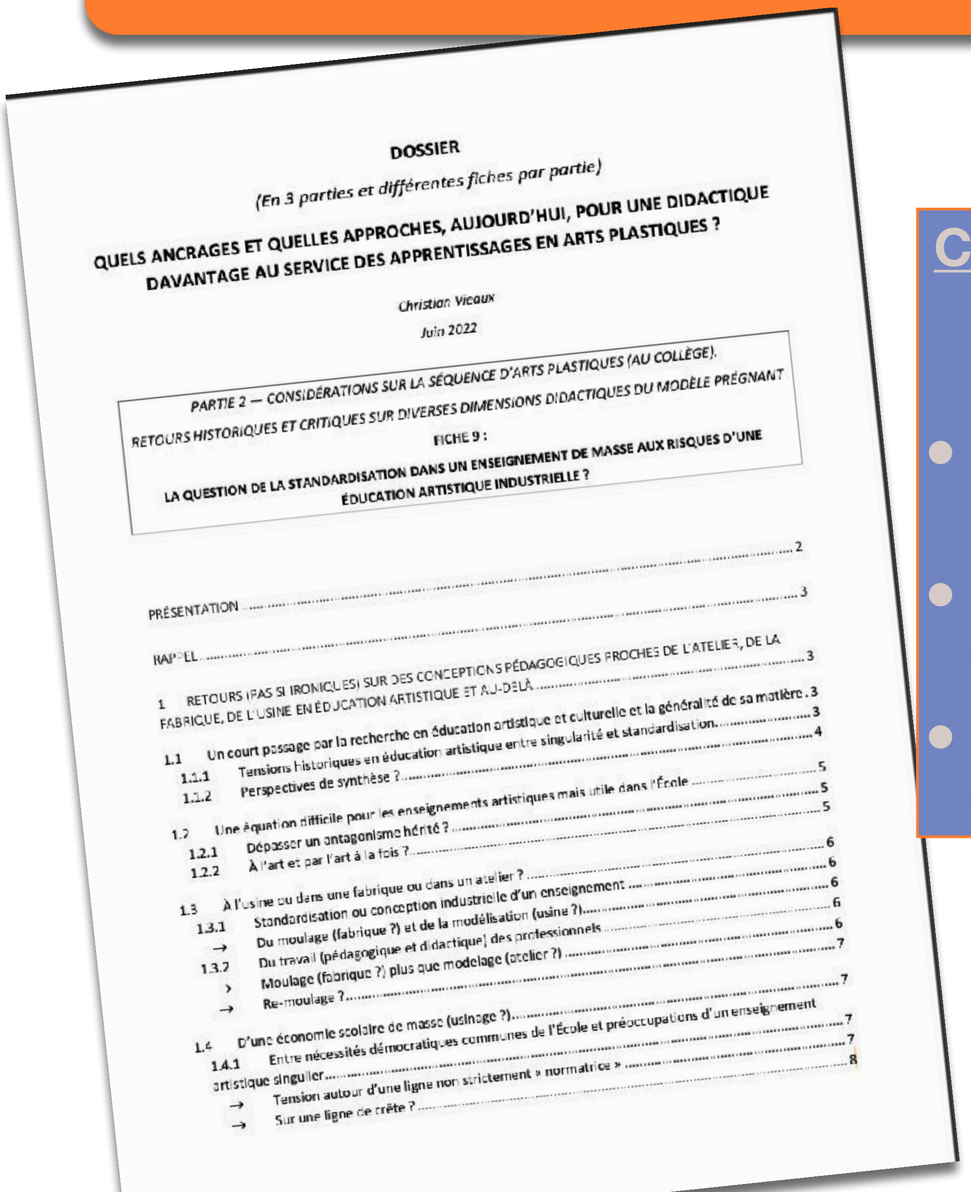
Presse et critique
Vidéo
Textes

A propos
CV
Contact



https://www.a-picard.fr/-picard.fr/

6.FICHE 9 : LA QUESTION DE LA STANDARDISATION DANS UN ENSEIGNEMENT DE MASSE AUX RISQUES D'UNE ÉDUCATION ARTISTIQUE INDUSTRIELLE ?



DOSSIER

(En 3 parties et différentes fiches par partie)

QUELS ANCRAGES ET QUELLES APPROCHES, AUJOURD'HUI, POUR UNE DIDACTIQUE DAVANTAGE AU SERVICE DES APPRENTISSAGES EN ARTS PLASTIQUES ?

Christian Vicaux

Juin 2022

PARTIE 2 — CONSIDÉRATIONS SUR LA SÉQUENCE D'ARTS PLASTIQUES (AU COLLÈGE).

RETOURS HISTORIQUES ET CRITIQUES SUR DIVERSES DIMENSIONS DIDACTIQUES DU MODÈLE PRÉGNANT

FICHE 9 :

LA QUESTION DE LA STANDARDISATION DANS UN ENSEIGNEMENT DE MASSE AUX RISQUES D'UNE ÉDUCATION ARTISTIQUE INDUSTRIELLE ?

PRÉSENTATION 2

RAPPEL 3

1 RETOURS (PAS SI IRONIQUES) SUR DES CONCEPTIONS PÉDAGOGIQUES PROCHES DE L'ATELIER, DE LA FABRIQUE, DE L'USINE EN ÉDUCATION ARTISTIQUE ET AU-DELÀ 3

1.1 Un court passage par la recherche en éducation artistique et culturelle et la généralité de sa matière . 3

1.1.1 Tensions historiques en éducation artistique entre singularité et standardisation. 3

1.1.2 Perspectives de synthèse ? 4

1.2 Une équation difficile pour les enseignements artistiques mais utile dans l'École 5

1.2.1 Dépasser un antagonisme hérité ? 5

1.2.2 À l'art et par l'art à la fois ? 5

1.3 À l'usine ou dans une fabrique ou dans un atelier ? 6

1.3.1 Standardisation ou conception industrielle d'un enseignement 6

→ Du moulage (fabrique ?) et de la modélisation (usine ?) 6

1.3.2 Du travail (pédagogique et didactique) des professionnels 6

→ Moulage (fabrique ?) plus que modelage (atelier ?) 6

→ Re-moulage ? 7

1.4 D'une économie scolaire de masse (usinage ?) 7

1.4.1 Entre nécessités démocratiques communes de l'École et préoccupations d'un enseignement artistique singulier 7

→ Tension autour d'une ligne non strictement « normatrice » 7

→ Sur une ligne de crête ? 8

Cette neuvième fiche aborde des tensions, repérées dans une éducation de la sensibilité à l'École :

- Entre une généralisation/formation de masse et la singularité «moderne » des arts comme des pratiques artistiques;
- Entre l'aspiration à l'invention des séquences pédagogiques et une tendance à la standardisation de leurs modalités
- Entre une conception quasi industrielle de la forme scolaire et un idéal quasi artisanal de l'éducation artistique

https://journals.openedition.org/quaderni/1033

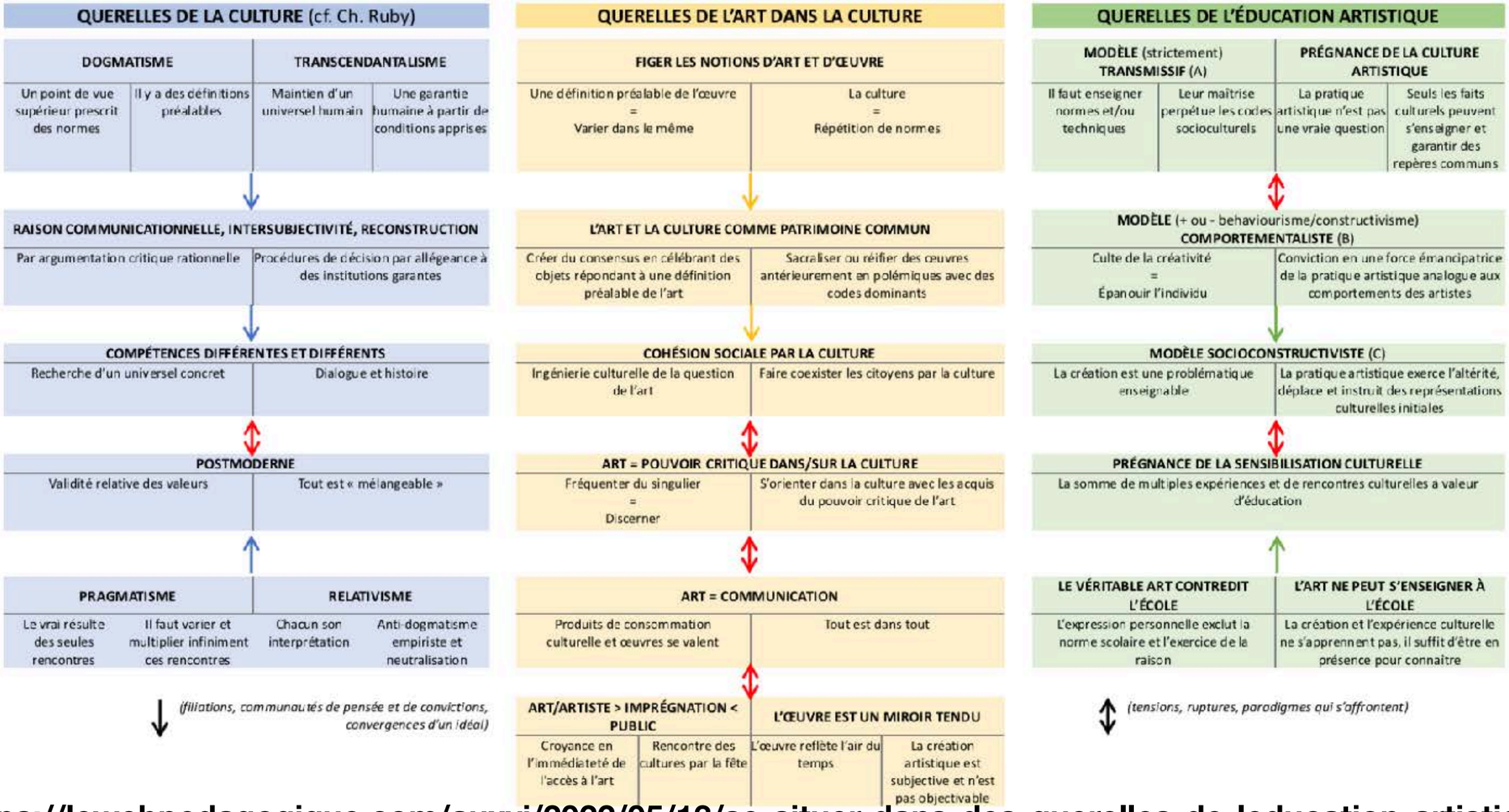
https://lewebpedagogique.com/auxvi/2022/05/13/se-situer-dans-des-querelles-de-leducation-artistique/

Une schématisation

Une possible cartographie des « querelles » de l'éducation artistique est proposée au moyen d'un schéma ci-après présenté. Il renvoie à bon nombre d'idées et de doctrines en présence en matière d'éducation artistique.

Dans le cadre de ce texte, il a été élargi et mis en regard avec deux autres querelles : celle de l'art dans la culture et celle de la culture.

Pour cela, il s'appuie sur des éléments tirés d'un document élaboré par Christian Ruby [5] et portant sur la querelle de la culture.



https://lewebpedagogique.com/auxvi/2022/05/13/se-situer-dans-des-querelles-de-leducation-artistique/

https://journals.openedition.org/quaderni/1033