

Site de Tourcoing

2023-2024

Année 3 – Semestres 5 & 6

Coordinateur : **Nathalie Stefanov**

La troisième année achève le premier cycle et la phase « programme » des études. Elle est l'année du DNA (Diplôme National d'Art). La troisième année (semestres 5 et 6) est une année d'orientation et d'ouverture axée sur l'émergence du parcours individuel de l'étudiant-e. C'est la phase d'expérimentation pour la mise en œuvre d'un projet de fin

de cycle avec une consolidation des outils théoriques et critiques et une ouverture accentuée au monde extérieur.

L'étudiant-e se prépare à l'élaboration du mémoire de second cycle par la rédaction d'un corpus intitulé « Note d'intention ». L'initiation à la recherche est doucement introduite avec les AIRC qui

sont des Ateliers d'Initiation à la Recherche Création. Le passage du DNA nécessite l'obtention de 165 crédits (15 crédits seront donnés automatiquement par le jury lors de la réussite au DNA)

HISTOIRE, THÉORIE DES ARTS ET LANGUE ÉTRANGÈRE (choisir un cour de langue) SEMESTRE 5 : 8 crédits ECTS SEMESTRE 6 : 5 crédits ECTS	NOTE D'INTENTION Enseignant : <u>Nathalie Stefanov</u> <u>T3HT01</u>	HISTOIRE DE L'ART Enseignante : <u>Sigrîd Pawelke</u> <u>T3HT02</u> <u>2h par semaine</u>
MÉTHODOLOGIE Enseignant : <u>Eric Harasym</u> <u>T3HT03</u> <u>2h par semaine et sur rendez-vous</u>	ESTHÉTIQUE ET PHILOSOPHIE DE L'ART les troglodytes à l'air libre Enseignant : <u>Cyril Crignon</u> <u>T3HT04</u> <u>2h par semaine</u>	ENGLISH MASTERCLASS Enseignants : <u>Melissa Ryke ou Gregg Smith</u> <u>T3HT05</u> <u>2h par semaine</u>
MANDARIN Enseignante : <u>Xiaotong Ou (AFC)</u> <u>T3HT06</u> <u>2h par semaine</u>	FRANÇAIS LANGUE GÉNÉRALE Enseignant : <u>Florian Virly</u> <u>T3HT07</u> <u>4h par semaine</u>	

MÉTHODOLOGIE, TECHNIQUES
ET MISES EN ŒUVRE
SEMESTRE 5 : 12 crédits ECTS
SEMESTRE 6 : 4 crédits ECTS

SEMESTRE 5 : choisir 4 ateliers dont au
moins 1 atelier des AIRC

SEMESTRE 6 : choisir 2 ateliers dont au
moins 1 atelier des AIRC

LES ATELIERS DES AIRC

LES ATELIERS DE PRATIQUES CONTEMPORAINES

AIRC L'ÉCHO DES MOTS

l'expérience transcrite par le mot et l'image
Enseignante : Leïla Pereira
T3MT01 / 4h par semaine

TECHNIQUES PHOTOGRAPHIQUES

Enseignant : Benoît Ménéboo
T3MT04 / 3h par semaine

LA GRAVURE COMME POSSIBLE

Enseignant : Alexis Troussel
T3MT05 / 3h par semaine

AIRC L'ÉCHO DES MOTS

Con Voce
Enseignant : Silvain Vanot
T3MT11 / 4h par semaine

RHÉTORIQUE DE L'IMAGE

Enseignant : Richard Skryzak
T3MT09 / 4h par semaine

SORTIR DE L'ATELIER

exercices d'accrochages
Enseignant : Jean-Claude Demeure
T3MT08 / 4h par semaine

AIRC L'ÉCHO DES MOTS

la main du papier
Enseignante : Anne-Émilie Philippe
T3MT15 / 4h par semaine

CRÉATIVITÉ COMPUTATIONNELLE

Enseignant : Hugo Dinër
T3MT19 / 3h par semaine

TO PERFORM

Enseignante : Sigrid Pavelke
T3MT20
2h par semaine

AIRC IST

PRIST, Les mondes vivants (Polytech)
théorique et pratique
Enseignante : Nathalie Stefanov
T3MT18 / 2h par semaine

Lab RVA, du réel au virtuel

Enseignant : Williams Théry
T3MT12 / 2h par semaine

PRATIQUES TRANSDISCIPLINAIRES

Enseignante : Marie Lelouche
T3MT03 / 3h par semaine

AIRC IST

Circuit-court/ Jardins de l'Esä
Enseignant : Nathalie Stefanov et
Jean Claude Demeure
T3MT16 / 2h par semaine

CONVERGENCE DES PRATIQUES PHOTOGRAPHIQUES

Enseignants : Benoît Ménéboo et
Leïla Pereira
T3MT06 / 4h par semaine

saPRISTi - l'atelier

The Schemes of things
Enseignants : Cyril Crignon et Marie
Lelouche
T3MT17 / 4h par semaine

AIRC ESPACES OUVERTS

Pliage - Dépliage
Volume - Mouvement - Espaces dynamiques
Enseignante : Ruchi Anadkat
T3MT10 / 4h par semaine

LE JARDIN DES DÉLICES

Enseignant : Jean-Claude Demeure
T3MT02
4h par semaine

CÉRAMIQUE

Enseignant : Tong Ming
T3MT21 / 2h par semaine

AIRC ESPACES OUVERTS

SCULPTURE TRANSVERSALE 345 #DIY
Enseignant : Guillaume Krick
T3MT22
3h par semaine

LE THÉÂTRE DES OPÉRATIONS

Enseignante : Sigrid Pawelke
T3MT14 / 4h par semaine

AU MÉTAL ET CÆTERA !

Enseignant : Guillaume Krick
T3MT07 / 2h par semaine

AIRC POÉTIQUE DES FLUX

Enseignants : Benoît Ménéboo et
Nathalie Poisson-Cogez
T3MT13 / 2h par semaine

<p>BILAN</p> <p>SEMESTRE 5 : 4 crédits ECTS SEMESTRE 6 : 0 crédit ECTS</p>	<p>ACCROCHAGE DE FIN DE SEMESTRE</p> <p>Enseignants : Jury d'accrochage T3BI01</p>	<p>BILAN COLLÉGIAL</p> <p>Enseignants : Collège des enseignants T3BI02</p>
<p>VALORISATION DE L'ENGAGEMENT ÉTUDIANT (facultatif)</p> <p>Enseignant : Coordinateur 1 point à ajouter à la note sur 20 de bilan collégial</p>	<p>RECHERCHES ET EXPÉRIMENTATIONS PERSONNELLES</p> <p>SEMESTRE 5 : 6 crédits ECTS SEMESTRE 6 : 4 crédits ECTS</p>	<p>ÉVALUATION DE LA RECHERCHE PERSONNELLE</p> <p>Enseignants : Collège des enseignants T3RP01</p>
<p>STAGE</p> <p>SEMESTRE 5 : 0 crédits ECTS SEMESTRE 6 : 2 crédit ECTS</p>	<p>STAGE</p> <p>Enseignant : Coordinateur T3ST01</p>	<p>ÉPREUVE DE DIPLÔME (DNA)</p> <p>SEMESTRE 5 : 0 crédit ECTS SEMESTRE 6 : 15 crédits ECTS</p> <p>délivrés par le jury du DNA T3DI01</p>

<p>HISTOIRE, THÉORIE DES ARTS ET LANGUE ÉTRANGÈRE</p>	<p>du romantisme au XXIe siècle et de leur considération de l'environnement naturel, en passant par le Land art et l'arte povera, avant d'examiner les approches et les inventions artistiques actuelles réalisées dans le cadre du développement durable. Le centre sera la période de 1960 à 2000.</p>	<p>Le Futurisme de Giovanni Lista Giovanni, 2002 Théâtre futuriste italien de Giovanni Lista - ed. l'âge d'homme, 1976 Théâtre au Bauhaus de Eric Michaud - ed. l'âge d'homme, 1978 Duchamp de Janis Mink - ed. Taschen, 2001 Bis heute de Karin Thomas - ed. Dumont, 1988 Bauhaus de Hans M. Wingler - ed. Dumont, 1962</p>
<p>HISTOIRE DE L'ART</p> <p><u>Sigrid Pawelke</u></p> <p>OBJECTIFS ET CONTENUS LES AVANT-GARDES HISTORIQUES 1900-60 : INNOVATION ET INTERDISCIPLINARITÉ <u>1e semestre</u> Les différents mouvements de l'Avant-Garde (Futuristes, Constructivistes, artistes du DADA, du Merz, des Surréalistes, du Bauhaus etc.) constituent des nouveaux genres de représentation issus du croisement entre tous les arts, la vie et chaque contexte socio-politique spécifique. Ces méthodes sont proches du théâtre, de la danse et du chant et les artistes utilisent d'autres médias comme le film, la radio, la photo et toutes les innovations techniques. Nous étudions et analysons des manifestes, des œuvres interdisciplinaires du lien avec le contexte historique et celui des innovations techniques.</p> <p><u>2nd semestre</u> Au centre de cette question se situe notre réalité contemporaine face aux défis de l'environnement naturel et social dont le réchauffement climatique et la pollution. Quel rôle joue l'artiste, quelles approches, méthodes, thématiques choisit-iel ? Nous partirons des textes et des œuvres</p>	<p>MÉTHODES Énoncées en début de cours.</p> <p>ÉVALUATION ET SES CRITÈRES Présence, participation 20% Lectures 20% Exposé oral en groupe : création d'un projet en groupe avec une présentation et une documentation en analysant des créations autour d'une thématique ou bien d'un mouvement artistique ou un collectif d'artiste > Fabrication textuelle, filmée, performative etc 30% Documentation écrite de 3-5 pages avec une bibliographie 30%</p> <p>RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web <u>1e semestre</u> Théorie de l'Avant-Garde de Peter Bürger - ed. Minnesota Press, 1996 Bauhaus de Magdalena Dorste - ed. Taschen, 1990 Dada + surréalisme de Mathew Gale - ed. Phaidon, 1997 La performance du futurisme à nos jours de Roselee Golberg - ed. Thames et Hudson - collection l'univers de l'art, 2001 The Great Utopia : the Russian and Soviet Avant-Garde 1915-1932 - ed. Guggenheim Museum / Schirn kunsthalle Frankfurt, 1992</p>	<p><u>2nd semestre</u> Ardenne, Paul : Un art écologique. Création plasticienne et anthropocène. Lormont : Éditions Le Bord de l'Eau, collection « La Muette », 277 pages. Ecoplasties. Art et environnement, BLANC Nathalie & RAMOS Julie, Manuella Editions, 2010. Beuys, Joseph : Par la présente, je n'appartiens plus à l'art, l'Arche, 2013. Fuller Buckminster : The Buckminster Fuller Reader, Jonathan Cape, UK., London, 1970. Haraway, Donna : Le Manifeste Chthulucène de Santa Cruz, trad. Ewen Chardronnet, La Planète Laboratoire, 2016. Haraway, Donna : Vivre avec le trouble, trad. Vivien Garcia, Vaulx-en-Velin, Éditions des mondes à faire, 2020. Form, Art and the Environment – Engaging in sustainability, Nathalie Blanc et Barbara L. Benish, Routledge, 2017. Arte Povera, Carolyn Christov-Bakargiev - ed. Phaidon, 2005. Etre nature, catalogue de l'exposition de la Fondation Cartier, 1998. Examples to follow, Adrienne Goehler - ed.</p>

Hatje Cantz, 2010.
L'artiste contemporain et la nature, Collette Garraud - ed. Hazan, 2007.
The RSVP Cycles – Creative Processes in the Human Environment, Lawrence Halprin - ed. Georges Braziller, Inc, 1969.
Art and Sustainability: Connecting Patterns for a Culture of Complexity, Sacha Kagan - ed. Transcript, 2011.
Land Art et Art environnemental, Jeffrey Kastner - ed. Phaidon, 2005.
L'ordre domestique, Pierre Paliard, L'Harmattan, 2006.
Écologies à l'œuvre, Les Cahiers du paysage n° 19, Actes Sud / École nationale supérieure du paysage, printemps/été 2010.

ESTHÉTIQUE ET PHILOSOPHIE DE L'ART

les troglodytes à l'air libre

Cyril Crignon

OBJECTIFS ET CONTENUS

Le regretté Bernard Stiegler disait de nous que nous n'avons jamais cessé d'être des hommes (et des femmes) des cavernes, en raison de cet "art caché dans les profondeurs de l'âme humaine" dont Kant faisait l'hypothèse : le schématisme de l'imagination transcendante. Cette proposition nous amène à nous interroger sur le phénomène de l'environnementalisation de l'image, qui court de Lascaux aux CAVEs de réalité virtuelle, sur notre "médialité" constitutive, ou encore sur notre tropisme sublime. C'est là une bonne entrée dans l'esthétique, entendue comme une théorie générale de l'expérience, qui voit en l'art une manière d'en façonner les formes sensibles dans l'espoir de connecter les imaginaires.

MÉTHODES

Alternance de cours magistraux et de séances d'atelier/mise en pratique de la réflexion philosophique.

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

– Assiduité au cours, participation aux activités (conférences...)

– Un devoir sur table à la fin du premier semestre (lors duquel il s'agira de répondre à une ou deux questions de cours à l'aide des matériaux du cours), et, dans le courant du second semestre, un petit dossier dont les modalités vous seront ultérieurement précisées mais dont l'idée est d'utiliser les matériaux du cours comme des outils d'analyse de votre propre projet plastique.

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web

Cueff, Alain, *Ciels d'Amérique, 1801-2001*, Paris, Les Belles lettres, 2023.
Carbone, Mauro ; Dalmasso, Anna Caterina & Bodini Jacopo, *Vivre par(mi) les écrans*, Dijon, Les presses du réel, 2016.
McLuhan, Marshall, *Pour comprendre les médias. Les prolongements technologiques de l'homme*, trad. fr. J. Paré, Paris, Seuil, 1968
Pinotti Andrea, *Alla soglia dell'immagine*.

Da Narciso alla realtà virtuale, Turin, Einaudi, 2021.
Stiegler Bernard, *La Technique et le temps 3. Le temps du cinéma et la question du mal-être*, Paris, Galilée, 2001.

MÉTHODOLOGIE DU MÉMOIRE

Eric Harasym

OBJECTIFS ET CONTENUS

- Préparation au DNA.
- Elaborer une présentation dûment documentée et argumentée, basée sur des références fiables et identifiées.
- Être en capacité d'avoir un retour textuel et critique sur sa démarche et le travail réalisé.
- Savoir mettre en avant les expérimentations et les productions plastiques. Savoir faire émerger une réflexion et un positionnement critique sur sa pratique et les sujets investis.

MÉTHODES

Atelier collectif, présentation orale du travail et du dossier réalisé. Échanges collectifs sur le travail.

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Contrôle continu. Implication dans le cours, assiduité. Restitution et présentation orale.

NOTE D'INTENTION

Nathalie Stefanov

OBJECTIFS ET CONTENUS

La note d'intention doit être conçue comme le prolongement du projet personnel de l'étudiant. Elle contient également les pistes envisagées par l'étudiant pour son projet de deuxième cycle. L'écriture y joue un rôle déterminant, mais non exclusif. Il participe à l'effort de positionnement que l'on attend de l'étudiant, un positionnement face à son travail, à lui-même et face au monde.

Une base de 15 000 signes pourra servir de référence quantitative (soit un document de 8 à 16 pages maximum, illustrations comprises).

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Contrôle continu par entretiens et corrections personnelles au fil de l'élaboration du projet de l'étudiant et par le suivi technique lors de sa réalisation. Dans le cas d'un document papier, il devra être édité en 5 exemplaires papier (minimum). Il pourra également prendre la forme d'une publication numérique. Cette note d'intention sera transmise aux membres du jury en amont de l'épreuve orale du DNA.

ENGLISH MASTERCLASS

Melissa Ryke ou Gregg Smith

OBJECTIFS ET CONTENUS

*Classes are divided by language level and the content is adapted accordingly. A participative course that engages the students in written, oral, listening and reading skills that complements their art practice. Starting from the student's own creative works, contemporary art and ideas will be introduced in an ESL classroom through inquiry-based approaches. Structured around weekly Crits, where students discuss and analyse each other's artwork, the course will open up important moments of exchange. The aim of the programme is to advance the students English language skills while discovering international contemporary art practices and developing critical thinking. Objectives : To improve English diction in art and cultural subjects To develop critical thinking To express one's practice and ideas orally and in writing To discover current art affairs To analyse artworks To have visual literacy To conduct independent research

MÉTHODES

Cours

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Crits 30% (individual formative assessment)
Journal/Blog 30% (individual summative assessment)
Participation 40% (individual formative assessment)

MATÉRIEL POUR L'ATELIER

Notebook & pens, a laptop isn't compulsory but could be useful for some classes.

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web

Drucker Johanna, ? *Sweet Dreams : Contemporary Art and Complicity*, Chicago, The University of Chicago Press, 2005.

MANDARIN

Mengqi Jia (AFC)

OBJECTIFS ET CONTENUS

Apprentissage de la langue chinoise

MÉTHODES

Cours

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Contrôle continu. Implication dans le cours, assiduité.

FRANÇAIS LANGUE GÉNÉRALE

Florian Virly

OBJECTIFS ET CONTENUS

Les cours de Français Langue générale apportent les connaissances linguistiques essentielles à une production et une compréhension orale et écrite nécessaires pour bon déroulement des études supérieures et de la vie quotidienne en France. Contenu et mise en œuvre. Le cours porte sur l'étude des outils linguistiques (la grammaire,

phonie/graphie, vocabulaire) par le biais de supports variés (papier, vidéo, audio, supports numériques), ainsi que sur la maîtrise de la communication écrite et orale (mise en situation, jeux de rôle, présentation, rédaction d'articles).

Le cours se passera aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur de l'école en fonction des besoins.

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Contrôle continu oral et écrit, rendu des travaux réalisés, bilan semestriel oral et écrit.

Critères :

Assiduité, participation en classe et ponctualité.

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web

Méthode d'apprentissage utilisée en classe

- Série À propos – Editeur : PUG

Vocabulaire Progressif du français,

CLE international

Grammaire progressive du français,

CLE international

Communication progressive du français,

CLE international Conjugaison progressive

du français,

CLE international

Phonétique progressive du français,

CLE international

Civilisation progressive du français,

CLE international

Le Petit Robert, Larousse ,

Bescherelle, BLED Tout en un

ATILF – Le Trésor de la Langue Française

Informatisé : atilf.atilf.fr CNRTL - Centre na-

tional des ressources textuelles et lexicales

www.cnrtl.fr

Antonymes.org www.antonyme.org Syno-

nymes www.synonymes.com

LEXILOGOS www.lexilogos.com

BILAN

ACCROCHAGE DE FIN DE SEMESTRE

Jury d'accrochage

OBJECTIFS ET CONTENUS

Évaluer l'ensemble des travaux réalisés par l'étudiant·e durant le semestre.

Inviter l'étudiant·e à « penser » son mode d'accrochage.

Accrochage des travaux réalisés dans le semestre.

Présentation orale et visuelle de ces travaux.

Échanges avec les enseignants.

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Présentations des travaux. Élaboration du

projet et processus de la recherche.

Positionnement du travail (pertinence des

références et des connaissances, niveau de

conceptualisation).

Qualité des productions.

BILAN COLLÉGIAL

Collège des enseignants

OBJECTIFS ET CONTENUS

Évaluer l'ensemble du semestre de

l'étudiant·e à partir des notes et commen-

taires de chaque cours et chaque atelier.

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Moyenne des notes, engagement de

l'étudiant·e, assiduité.

VALORISATION DE L'ENGAGEMENT ÉTUDIANT

Coordinateur·rice

OBJECTIFS ET CONTENUS

Valorisation de l'engagement de l'étudiant·e dans le BDE de l'Esä, comme délégué de classe ou comme représentant étudiant dans les instances de l'Esä (dans un des différents conseils). D'autres formes d'engagement associatif pourront également être valorisés.

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Qualité de l'engagement,

assiduité, implication.

RECHERCHES

ET EXPÉRIMENTATIONS

PERSONNELLES

ÉVALUATION DE LA RECHERCHE PERSONNELLE

Collège des enseignants

OBJECTIFS ET CONTENUS

Évaluer la part d'expérimentation, de recherche personnelle et de développement d'une proposition artistique cohérente chez l'étudiant·e.

Lors de l'accrochage semestriel, échanges sur les expérimentations et recherches de l'étudiant·e ainsi que sur les projets à venir.

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Singularité des réalisations. Audace des expérimentations.

STAGE

STAGE

Coordinateur·rice

OBJECTIFS ET CONTENUS

Acquérir une expérience dans le milieu professionnel de la création. Stage d'au moins deux semaines dans une structure artistique, culturelle, ou du domaine de la communication. Le stage se fera dans le cadre d'une convention entre l'école d'art et la structure après l'accord du professeur coordinateur de l'année. L'étudiant devra réaliser un rapport de stage qu'il remettra au professeur coordinateur de son année.

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Contenu du rapport de stage. Qualité de la présentation de l'expérience vécue.

CONVERGENCE DES PRATIQUES PHOTOGRAPHIQUES

Benoît Ménéboo et Leïla Pereira

OBJECTIFS ET CONTENUS

Reconnaître l'ensemble du potentiel L'atelier s'adresse à des étudiant·es déjà impliqués·es dans un travail photographique. Partant des travaux déjà effectués et d'une relecture collective, chaque étudiant·e définira un nouveau protocole possible. Celui-ci sera rapidement éprouvé, tentant d'exploiter au maximum la coexistence en photographie des méthodes numériques et analogiques.

À travers les procédés choisis, les étudiants pourront questionner le rapport au temps, à la matérialité de l'image, à l'échelle, au format et à la mise en espace. Les temps d'échanges collectifs seront ponctués de phases d'expérimentations techniques : tirages grand format argentiques et numériques, accrochages, travail du texte... L'atelier pourra prendre d'autres formes selon les sollicitations des étudiant·es.

MÉTHODES

Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Assiduité, qualité de l'engagement et des réalisations, mise en œuvre des différentes phases du projet personnel, recherches personnelles, mise en espace.

MATÉRIEL

Appareil photographique argentique, numérique, ordinateur portable et disque dur.

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web

BAQUÉ Dominique, La photographie plasticienne, un art paradoxal, Paris, Éditions du regard, 1998.

POIVERT Michel, La photographie contemporaine, Paris, Éditions Flammarion, 2018.

MEAUX (Dir) Danièle, Protocole et photographie contemporaine, Publications de l'Université de Saint-étienne, 2014.

Lab RVA, du réel au virtuel "laboratoire Réalité Virtuelle Augmentée",

Williams Théry

OBJECTIFS ET CONTENUS :

Dans cette espace d'atelier laboratoire, les étudiant(e)s explorent la modélisation 3D et la forme physique jusqu'à le « Métavers », les moteurs d'environnement 3D, ils doivent être appréhendés comme une « doublure » de notre réalité.

En partant de la modélisation 3D jusqu'à l'impression 3D, avec un détour par le

métavers, moteur de jeux (un univers au-delà du monde physique : un monde entièrement virtuel).

Au moyen de la création et la modélisation, les étudiants découvrent le médium d'impression 3D en articulant leurs propositions, et leurs idées dans la forme.

Lors du 1er semestre : à travers les différents outils, ils réalisent des expérimentations pour en maîtriser la forme finale d'impression, et/ou dans le monde virtuel.

Au 2e semestre : Il leur est demandé de développer un projet.

Ils réalisent toutes les étapes de la modélisation à l'impression, en intégrant le projet dans le métavers.

Modèles 3D,

Photogrammétrie

lunettes de réalité virtuelle,

Métavers

Impression 3D

MÉTHODES

Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

La création vivante en arts plastiques, analyse et pratique autour ses différentes formes d'expérimentation,

L'évaluation prend en compte très largement la présence en cours, la prise de parole, le discernement du regard, la pertinence critique dans une réflexion collective, en parallèle d'une pratique numérique et virtuelle sans oublier la mise en œuvre des divers projets, L'absence injustifiée durant trois cours durant le semestre, entraînera la radiation des évaluations. Le rattrapage n'est pas envisageable dans cet atelier, il s'agit d'un processus développé sur l'ensemble du semestre dont l'évaluation est menée en continu.

MATÉRIEL

Ordinateur portable, souris, caméra, APN, prise de notes, casque audio.

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web

-Les cahiers d'Unreal Engine: Tome 1,2,3,4,5

-catalogue le fesnoy, 1990-2021

AIRC ESPACES OUVERTS

Pliage - Dépliage

Volume - Mouvement - Espaces dynamiques

Ruchi Anadkat

OBJECTIFS ET CONTENUS

L'atelier démarre avec l'introduction des pratiques, techniques d'accrochage et de décrochage des œuvres dans l'espace. Dans la perspective d'une recherche personnelle, nous questionnons ensuite les notions de dispositif, d'in situ, de contextualisation et de temporalité. L'atelier se consacre aux questions plastiques

et artistiques liées à la sculpture et à l'installation dans l'espace d'exposition. Pour conduire un projet artistique cohérent et mettre en place des méthodes de travail adaptées, vous serez accompagné dans le choix des matériaux et des outils sculpturaux. L'usage de différents médias (son, vidéo, photographie, dessin...) sera sollicité dans la perspective d'une hybridation des langages. Dans l'accompagnement au DNA, les références de textes et d'artistes viendront nourrir régulièrement l'atelier, pour enrichir votre raisonnement critique et votre capacité d'analyse. Le projet de l'étudiant pourra être mis en relation avec le AIRC « Espace Ouverts ». L'atelier volume et la ville autant que les espaces de l'école seront les terrains d'expérimentation de ces deux semestres.

MÉTHODES

Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

l'intégration à l'environnement de travail.

(sécurité et intégrité du matériel)

Assiduité, rendus, écoute, participation. Évolution sur le semestre,

Qualité de réalisation et l'accrochage dans l'espace.

Présentation et contenu du dossier de recherche.

Présentation orale

MATÉRIEL POUR L'ATELIER

Ordinateur portable, clé USB, un cahier de recherche A4 minimum, de quoi dessiner (crayon, feutre, stylo, aquarelle, etc.). Matériel pour sculpture

PARTENARIAT

La condition publique

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web

Paul Ardenne, Un art contextuel.

Christophe Domino, à ciel ouvert. J

ack Burnham, Esthétique des Systèmes.

Marinada Tufnell et Chris Crickmay, Corps-Espace-Image

AIRC

L'ÉCHO DES MOTS

l'expérience transcrite par le mot et l'image

Leïla Pereira

OBJECTIFS ET CONTENUS

Nous vivons chaque jour des expériences singulières, elles sont souvent ordinaires, quelquefois insolites ou construites de toutes pièces. Comment faire de ces expériences des objets d'art et de réflexion ? Comment transcrire l'expérience par les mots ou les images ? L'atelier débutera par la fabrique et la mise en œuvre d'une expérience collective à la suite de laquelle d'autres expériences personnelles pourront se construire. L'atelier sera un espace d'expérimentations et d'échanges à définir ensemble. Chacun.e devra partager ses lectures, références, pensées et projets.

MÉTHODES

Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Assiduité, qualité de l'engagement et des réalisations, mise en œuvre d'un projet personnel, recherches personnelles.

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web

FORMIS Barbara (dir), Gestes à l'œuvre, De l'incidence - éditions, octobre 2008.

FORMIS Barbara, Esthétiques de la vie ordinaire, PUF, France, 2010.

LEVÉ Édouard, Œuvres, Paris, P.O.L éditions, 2015.

MELIN Corinne (dir), Allan Kaprow, une traversée, L'Harmattan, Paris, 2014.

CRÉATIVITÉ COMPUTATIONNELLE

Hugo Dinèr

CRÉATIVITÉ COMPUTATIONNELLE

L'atelier propose l'expérimentation des outils de "collaboration" humain/ machine qui utilisent langages informatiques et procédés de captation en vue d'interaction entre les images, les objets et l'environnement. Nous explorerons au 1er semestre la principale extension contemporaine du corps humain : le téléphone portable. En interopérant le logiciel Processing avec des mobiles fonctionnant sous Android, nous expérimenterons les différents capteurs (accéléromètre, boussole, gps, webcam, micro) en questionnant les enjeux liés aux données utilisateurs. Nous prolongerons nos expérimentations de captation du réel au 2e semestre par la découverte d'outils plus spécifiques et orientés vers les données biométriques comme la Kinect ou l'environnement Arduino.

MÉTHODES

Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

L'évaluation s'effectue par un contrôle continu comprenant des rendus en cours de semestre et un bilan semestriel. Elle jugera de la pertinence des propositions, de la présence active, de l'engagement dans l'atelier, de la qualité des dossiers de rendu, des réalisations et de la présentation des projets lors des bilans.

MATÉRIEL POUR L'ATELIER

L'atelier met à disposition les ordinateurs nécessaires mais il est préférable d'être équipé de sa propre machine.

CÉRAMIQUE

Tong Ming

OBJECTIFS ET CONTENUS

L'atelier de céramique s'inscrit dans un processus de découverte qui vise à maîtriser les techniques associées à l'argile. Il permet aux étudiants d'appréhender une matière classique en l'intégrant dans une démarche créative. L'atelier est conduit autour des acquisitions de base du modelage et moulage, de la maîtrise

d'une structure, de l'image vers le volume, des techniques d'émaillage, de l'engobe. L'atelier de céramique accompagne les étudiants désireux d'intégrer la céramique dans leur parcours de création artistique.

MÉTHODES

Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Notes basées sur les exercices et le parcours de réalisation.

MATÉRIEL POUR L'ATELIER

Ordinateur portable, souris, prise de notes, casque audio.

LE JARDIN DES DÉLICES

Jean-Claude Demeure

OBJECTIFS ET CONTENUS

L'atelier a pour but d'encourager les dispositions créatrices de chaque élève et de déclencher chez chacun d'eux une démarche intérieure en les aidant à prendre conscience de leur potentiel de créativité. Confronter la peinture avec d'autres médiums et la positionner dans le champ des arts contemporains en développant des stratégies inventives de mise en œuvre. Questionner les supports. Inventorier les nouveaux espaces de la peinture. Répondre à la question que peindre et pourquoi peindre aujourd'hui ? Accrochages réguliers, présentations orales des travaux. Exercices et suivi personnalisé des travaux – visites d'expositions.

MÉTHODES

Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

L'évaluation est semestrielle, à travers un contrôle continu et un bilan de fin de semestre (présentation argumentée des travaux et recherches réalisés). Assiduité, capacité d'expérimentation, qualité d'écoute et réactivité, capacité critique, progression, pertinence de l'inscription culturelle des propositions plastiques, aptitude à documenter le travail en sont les critères définis.

MATÉRIEL POUR L'ATELIER

Tous matériaux et supports propres à la pratique picturale.

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web

Charles Harrison et Paul Wood, Art en théorie 1900-1990, une anthologie, Hazan, 2006.

De Chasse Eric, Ils ont regardé Matisse : une réception abstraite Europe - États Unis, Edition Gourcuff, 2009.

Gombrich Ernst, Histoire de l'art, Phaidon, .

AIRC L'ÉCHO DES MOTS

la main du papier

Anne-Émilie Philippe

OBJECTIFS ET CONTENUS

Comment penser l'image imprimée et le livre à l'ère post digitale ? Contenu immatéri-

el et «physicalité» de la feuille de papier ne seront pas opposés, l'économie de moyens sera questionnée, les différentes techniques d'impressions passées en revue, les mélanges entre création numérique et processus manuels encouragés. La fabrication soldera l'ensemble des recherches. Les étudiants exploreront différentes manières de faire une publication dans le champ de l'art contemporain dans la continuité de leur pratique. Ils découvriront le potentiel de l'image imprimée et du livre, acquerront des bases de fabrication (plis, techniques de reliure, utilisation de logiciels). Toutes les problématiques liées à ces médiums jusqu'à la mise en espace seront abordées. Il s'agira de réaliser une proposition qui questionne la matière des imprimés (images, ephemera, livres). L'axe de recherche se portera sur la relation d'interdépendance, la transversalité sera abordée sous un angle «symbiotique».

MÉTHODES

Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Travail continu, investissement, participation et assiduité, pertinence des propositions.

MATÉRIEL POUR L'ATELIER

Une planche de découpe (tapis de découpe), un cutter ou scalpel, un plioir, de la colle blanche à reliure, des pinceaux, ciseaux.

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web

Lomme Freek, Can you feel it? Effectuating tactility and print in the contemporary, (Ed.), Onomatopée, 2015.

Derrida Jacques, Le papier ou moi, vous savez..., <https://www.cairn.info/revue-les-cahiers-de-mediologie1997-2-page-33.htm> - Les cahiers de médiologie n°4, 1997.

Watier Eric, Faire un livre c'est facile, <http://www.ericwatier.info/textes/faire-un-livre-cest-facile/>, Eric Watier, 2007.

Ludovico Alessandro, Post digital print, la mutation de l'édition depuis 1894, (PDF gratuit en ligne : http://postdigitalprint.org/wpcontent/uploads/2013/08/Post-DigitalPrint_ALudovico_Singles.pdf), B42, 2016.

Rusha Ed, Huit textes / Vingt-trois entretiens - 1965-2009, JRP Ringier, 2011.

Moeglin-Delcroix Anne, Esthétique du livre d'artiste (1960-1980), Paris, Jean-Michel Place/ Bibliothèque nationale de France, 1997.

Centre de la gravure et de l'image imprimée, <https://www.centredelagravure.be/fr>.

PRATIQUES TRANSDISCIPLINAIRES

Marie Lelouche

OBJECTIFS ET CONTENUS

Pour cet atelier, il s'agira de sortir des pré-supposés disciplinaires pour encourager la porosité des pratiques et ainsi créer des formes dont l'hybridité correspondra aux interrogations formelles et théoriques portées par les étudiants. Ainsi, nous verrons comment le dessin peut jouer un rôle transversal dans le processus de création et nous aider à penser et déployer ses pratiques transdisciplinaires.

Pour chaque semestre, il sera demandé à l'étudiant de porter un projet jusqu'à son achèvement, complet au regard de l'ensemble de sa pratique et ceux dans le but de parvenir au diplôme avec des pièces choisies et abouties.

MÉTHODES

Atelier dans un premier temps

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Évaluation : accrochage en fin de semestre, évaluation continue et participation orale.

Critères : Investissement, présence, qualité d'observation et d'analyse, pertinences.

MATÉRIEL POUR L'ATELIER

Crayons du 3H, HB, 3B, 5B, taille crayon, gomme, carnet de croquis, papier blanc format raisin, feutres couleurs, feutres pointes calibrées (techniques), papier pour feutre et marker A4.

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web

- Bishop (Claire), *Artificial hells: participatory art and the politics of spectatorship*, New York, Verso books, 2012

- Eco (Umberto), *L'œuvre ouverte*, Paris, Éditions du Seuil, 1965.

- Molinet (Emmanuel) *L'hybridation : un processus décisif dans le champ des arts plastiques*, Le Portique, 2006.

- Fourmentraux (Jean-Paul), *L'œuvre virale*, Collection essais la lettre volée, 2013.

- Bruno Racine, *Invention et transgression*, le dessin au XXe siècle : Collection du Centre Pompidou, Musée national d'art moderne, Cabinet d'art graphique, Broché – 11 mai 2007.

- Troche (Sarah), *Le hasard comme méthode*, Presses Universitaires de Rennes 2, 2015.

- Bourriaud (Nicolas), *Esthétique relationnelle*, Dijon, Les Presses du réel, 1998.

AIRC ESPACES OUVERTS

SCULPTURE TRANSVERSALE 345 #DIY

Guillaume Krick

OBJECTIFS ET CONTENUS

Dans la poursuite de l'apprentissage des techniques au service de l'étudiant, ce cours s'adresse à ceux et à celles pour qui ont à cœur l'engagement et la débrouillardise du faire soi-même (Do It Yourself). C'est aussi le positionnement des tiers-lieux type fablab. Depuis leur récente apparition, le tissu créatif et industriel local s'est vu revitalisé. Par une mise en réseau professionnalisante, nous allons intégrer cette communauté pour y travailler à notre échelle des procédés proches de l'industrie. Outre le croisement des ateliers entre l'ESA et l'extérieur, nous nous concentrerons sur l'application concrète de compétences transversales acquises en dessin ou modélisation 3D, mais aussi sur le développement de l'autonomie, de l'organisation et de l'assiduité afin d'assurer une bonne progression du processus de création. Quatre axes de travail seront introduits par des visites sur le secteur transfrontalier: l'impression 3D, la plasturgie circulaire, la fonderie d'art et le textile.

MÉTHODES

Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Une production selon un axe choisi incluant l'accrochage et la présentation.

Un dossier de présentation

Critères

1. L'organisation du dossier dans le Drive

2. L'application de la méthodologie.

3. L'évolution du processus de création.

4. Résultat plastique.

MATÉRIEL POUR L'ATELIER

Lunette de sécurité, bouchons/casque protection oreilles, gants cuir, gants antidérapants, masque, obligatoires.

Instruments de mesures : mètre, règle en métal, équerre de menuisier, crayons obligatoires

Embout de perceuse/visseuse, mèches bois, métal et béton obligatoires

Matériel de production non-fourmi.

AIRC L'ÉCHO DES MOTS

Con Voce

Silvain Vanot

OBJECTIFS ET CONTENUS

Perfectionner sa maîtrise d'au moins deux logiciels de MAO (prise de son, mixage, spatialisation), développer la pratique de la performance et la conduite d'un projet personnel sur le long terme en vue du diplôme.

MÉTHODES

Cours théorique avec présentation hebdomadaire de plusieurs artistes sonores contemporains. Atelier technique, parfois par groupes selon la maîtrise des outils. L'élève doit développer un projet personnel. Suivi individuel et collectif. Invitation d'artistes. Workshops proposés.

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Chaque projet fait l'objet d'un suivi à la fois en atelier et sur le drive (via une fiche de présentation complète). Il doit évoluer régulièrement, aussi bien techniquement que du point de vue référentiel. L'accent est mis sur la singularité de la création. Participation aux séances de pré-accrochage.

MATÉRIEL POUR L'ATELIER

Un casque correctement équilibré du point de vue des fréquences. Il est temps d'envisager l'achat d'un enregistreur numérique.

PARTENARIAT

ARTS2, École supérieure des Arts, Mons, Belgique. Transcultures - Media & Sound Arts Center, La Louvière, Belgique.

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web

Deshays Daniel, *Pour une écriture du son*, Paris, Klincksieck, 2006.

Castant Alexandre, *Les Arts sonores, son et art contemporain*, Charleroi, Transonic, 2017.

La Voix Libérée. Poésie sonore (application). <https://play.google.com/store/apps/>

[details?id=org.fondazionebonotto. voix&hl=fr&gl=US](https://www.fondazionebonotto.org/fr&gl=US), 23 juillet 2021.

Bosseur Jean-Yves, *L'art sonore. Le son dans les arts plastiques contemporains*, Paris, Minerve, 2021.

RHÉTORIQUE DE L'IMAGE

Richard Skryzak

OBJECTIFS ET CONTENUS

En se référant au célèbre texte de Roland Barthes « Rhétorique de l'image » (1964), et aux concepts opératoires suivants : signifiant/signifié, dénotation/connotation, littéral/symbolique, rhétorique/ idéologie, l'atelier propose une série de lectures prises dans le corpus de la peinture, du cinéma expérimental et commercial, de la vidéo et de l'art. Seront ainsi évoqués (entre autres) : Marin, Didi-Huberman, Francastel, Damisch, Arasse, Avron, Bellour, Du-champ, Buñuel, Anger, Warhol, Godard, Tati, Hitchcock, Lang, Wenders, Paik, Viola, Gre neway, Masaccio, Le Caravage, Magritte... Le tout ayant pour but la mise en place d'un projet personnel audiovisuel dans la perspective du DNA.

MÉTHODES

Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Contrôle continu oral et bilan oral semestriel.

Capacité à dégager les enjeux esthétiques et les articulations sémiotiques de sa production, de les structurer et de les formuler sous forme écrite et orale.

MATÉRIEL POUR L'ATELIER

Cahier personnalisé de recherches, de notes et de cours. Ordinateur portable. Matériel de prise de vues et de montage vidéo personnel (téléphone portable, appareil photo, caméscope, ordinateur portable) ou de l'école.

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web

BARTHES Roland, *Rhétorique de l'image in Communications n°4*, Paris, Seuil, 1964.

FRANCASTEL Pierre, *Peinture et société*, Paris, Denoël, 1977.

MARIN Louis, *Etudes sémiologiques. Écritures, peintures.*, Paris, Klincksieck, 1971.

DANEY Serge, *Le salaire du zappeur*, Paris, POL, 1993.

CALVINO Italo, *Leçons américaines*, Paris, Folio, Gallimard, 1989.

LA GRAVURE COMME POSSIBLE

Alexis Troussel

OBJECTIFS ET CONTENUS

Créer des rapports graphiques et plastiques entre l'estampe, le dessin et le monde. Travail avec l'étudiant sur le développement de l'analyse critique, approche personnalisée et recherche d'autonomie. Pratique personnelle et mise en œuvre de la gravure.

MÉTHODES

Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Présence en atelier, rendez-vous et présentation du projet.

MATÉRIEL POUR L'ATELIER

À voir avec l'enseignant.

PARTENARIAT

Musée du Dessin et de l'Estampe originale - Gravelines et le MUba - Tourcoing.

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web

Revue : Roven, Artpress, L'art même.

AU MÉTAL ET CÆTERA !

Guillaume Krick

OBJECTIFS ET CONTENUS

Ce cours adapté aux objectifs de DNA des 3e années vise à explorer les possibilités qu'offrent les techniques de travail du métal dans le développement d'une démarche sculpturale.

Les étudiants découvriront l'environnement de travail, son parc de machines et les techniques d'assemblage de l'acier principalement. Nous aborderons des éléments théoriques sur la physique et ces contraintes mécaniques tout en nous appuyant de références artistiques pour avancer sur les aspects d'expérimentation. Le processus de création de l'étudiant, son évolution par ses états successifs, (dessins, maquette, tests,...) annoncera la suite de l'année.

Le second semestre sera marqué l'application des acquis en métal pour le projet de l'étudiant dans le contexte de l'art contemporain. Dans cet esprit, il ne s'agit nécessairement de faire de la sculpture sur métal que d'user des gestes d'apprentissages au service du propos sculptural. Celui-ci pourra se traduire par des changements d'échelle, le volume pluri-matériaux, par la dimension installative, et cætera !

MÉTHODES

Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

l'intégration à l'environnement de travail.

(sécurité et intégrité du matériel)

Implication dans la dynamique de groupe.

Processus de création, ses étapes et la richesse de son développement.

Qualité de réalisation et l'accrochage dans l'espace.

Présentation et contenu du dossier de recherche.

Présentation orale.

MATÉRIEL POUR L'ATELIER

Lunettes de sécurité, bouchons/ casque protection oreilles, gants cuir, gants antidérapants et masque obligatoires.

Instruments de mesures : mètre, règle en métal, équerre de menuisier et crayons obligatoires.

Embouts de perceuse/visseuse, mèches bois, métal et béton obligatoires.

Matériel de production non-fourmi.

PARTENARIAT

Département fonderie du Lycée Gustave Eiffel d'Armentières. La Condition Publique, Roubaix. La Cape, Roubaix. Le Fabricarium Polytech de Lille.

LE THÉÂTRE DES OPÉRATIONS

Sigrid Pavelke

OBJECTIFS ET CONTENUS

Cet atelier est un laboratoire pour l'expérimentation pluridisciplinaire autour de la performance, les arts vivants, le mouvement et le vivant dans le sens large.

Nous définissons plusieurs axes de travail, en particulier avec le projet de Silvain Vanot, la création d'un opéra contemporain autour de l'œuvre L'Herbier de Hildegard von Bingen, donc avec un accent principal LE VIVANT. Nous créons ainsi des liens avec les ateliers de sculpture, de gravure, de vidéo, de numérique etc. Les fruits de ses expérimentations ainsi les œuvres personnelles des étudiant·es pourront être présentées dans différents cadres professionnels tout au long de l'année :

Soirée performative autour de la Triennale CHALEUR HUMAINE au FRAC Dunkerque > début de décembre 2023

Soirée performative dans le cadre de l'exposition des IMPRESSIONNISTES au musée MUba à Tourcoing et dans l'espace naturel > mi avril 2024

Parcours performatif dans l'espace public dans la ville de Tourcoing > fin mai/début juin 2024

Collaboration de création de l'opéra autour de l'herbier de Hildegard von Bingen avec les ateliers de son de Silvain Vanot au Grand Mix 2 Workshops intensifs : Une semaine dans le milieu naturel à Aix en Provence en septembre et une semaine autour des tambours chamaniques à l'école fin janvier

MÉTHODES

Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Présence, participation 20%

Propositions tout au long de l'atelier 20%

Présentation orale et écrite du projet personnel et/ou collectif 20%

Performance 40%

TECHNIQUES PHOTOGRAPHIQUES

Benoît Ménéboo

OBJECTIFS ET CONTENUS

Atelier pratique et théorique. Rappels théoriques sur l'image numérique. Renforcements des différentes pratiques photographiques et de la prise de vue avec des appareils numériques. Initiation à la création de lumière dans la prise de vue en studio photographique. Utilisation des scanners pour le passage de l'analogique au numérique. Accompagnement pour l'approfondissement des techniques de traitement des images sur le développement numérique. Préparation des

fichiers en vue de l'impression grands formats sur traceuse. Réglages de bases et gestion de la chromie sur Lightroom et Camera Raw, retouches avancées sur Photoshop.

MÉTHODES

Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Un diagnostic partagé se fera au fur et à mesure des pratiques. Contrôle continu et évaluation de la capacité de mettre en place les différentes techniques au service de l'élaboration d'un projet personnel.

MATÉRIEL POUR L'ATELIER

Boîtier numérique et disque dur

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web

Moll Patrick, Le format RAW (2e édition)-, Les guides pratiques, hors séries n°4, Compétence Phot. 2015. Théophile Gilles, Lightroom Classic par la pratique, Eyrolles, 2018.

saPRISTI l'atelier

The Schemes of things

Cyril Crignon et Marie Lelouche

OBJECTIFS ET CONTENUS

Situé à l'intersection des arts, des sciences et des technologies, notre séminaire de recherche-crédation se recentre, cette année, autour du basculement qu'entraînent parfois les formes engendrées par l'utilisation des outils numériques (scanner 3D, photogrammétrie, LIDAR, etc.) permettant l'enregistrement et la modélisation en trois dimensions des cultures matérielles : il arrive en effet qu'une bifurcation s'opère alors, depuis les enjeux mémoriels initiaux, liés à des questions de reconstitution ou de restauration, vers des spéculations ou la formulation d'hypothèses contrefactuelles.

En interrogeant conjointement les outils en usage pour numériser, modéliser, imprimer ou simuler, et le rapport de l'archéologie et de l'histoire à la fiction, nous soulèverons un faisceau de questions redoutables ! Qu'est-ce qu'un fait, et que peut-il bien être pour un artiste ? Qu'est-ce qu'un factioïde ? Un contrefait ? Comment les distinguer des fakes ? Qu'est qui explique les séductions du faux en archéologie ? etc.

Dans ce cadre-ci, vous serez invités à produire des formes basées sur des données récoltées au moyen d'instruments d'enregistrement 3D, puis à construire des environnements de synthèse ou de jeux vidéo où pourraient se dérouler les scénarios encapsulés dans les formes en question.

MÉTHODES

Séminaire

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Évaluation continue et dépôt d'un dossier en fin de semestre donnant une représentation circonstanciée et argumentée des propositions plastiques.

Critères : assiduité et participation aux séances, investissement dans le travail, qualités d'observation et d'analyse, pertinences des propositions et des expérimentations, maîtrise des outils et des techniques.

PARTENARIAT

IRCICA : l'Institut de Recherche sur les composants logiciels et matériels pour l'information et la Communication Avancées (URS 3380),

L2EP (Laboratoire d'Électrotechnique et d'Électronique de Puissance de Lille (EA 2697))

SORTIR DE L'ATELIER

exercices d'accrochages

Jean-Claude Demeure

OBJECTIFS ET CONTENUS

Le cours est une aide à l'élaboration d'arguments solides et justifiés pour présenter les recherches et réfléchir à la mise en œuvre de travaux réalisés en atelier. À l'aide d'exercices pratiques, il s'agira de questionner le mode d'accrochage et le discours. Les étudiants seront amenés à faire « jouer » et « rejouer » leurs travaux dans des espaces diversifiés et réfléchiront aux enjeux des dispositifs d'accrochages ainsi que la mise en place d'une table de recherche en vue du diplôme de fin d'année.

MÉTHODES

Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Contrôle continu et respect du calendrier des passages. Prise en compte de la présence et pertinence de la participation en fonction du mode d'expression.

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web

Marie-Odile Barry et Françoise Wasserman, Scénographe l'art contemporain, Édition W, presses universitaires de Lyon, 1988.

AIRC IST

PRIST, mondes vivants (Polytech) théorie et pratique

Nathalie Stefanov

OBJECTIFS ET CONTENUS

L'initiation au programme de recherche, Images sciences et technologies (PRIST) s'attache à développer des conversations entre les arts et les sciences en relation avec la fragilité de nos écosystèmes. Il amène les étudiants à réaliser des expositions et à diffuser leurs travaux. La rencontre directe avec des chercheurs au sein de laboratoires leur permet de réfléchir à ce que peut être une recherche en art lorsqu'elle s'appuie sur le matériau "science". Une partie de la production plastique est produite en collaboration avec Polytech Lille, dans le

cadre du Module Arts & Sciences, qui engage les étudiants à co-produire leurs travaux avec les étudiants ingénieurs. Dans le cadre de la thématique des énergies portée par l'Esä, cet atelier envisage de réfléchir à la durabilité des modes de production artistique, aux organismes microscopiques, à la circularité des systèmes et au réemploi. L'idée est de générer un espace de travail collectif et partagé, en phase avec une réflexion plus large sur l'implication de l'art dans la transition énergétique.

MÉTHODES

Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Assiduité, contrôle continu, rendu des travaux respectant le calendrier établi, investissement dans l'élaboration des expositions, des conférences et du catalogue. Exposition en mai 2023.

En janvier 2023, les étudiants participeront au module de co-création Arts et Sciences (Polytech, Université de Lille), en dialogue avec des étudiants ingénieurs.

MATÉRIEL POUR L'ATELIER

Ordinateur personnel

PARTENARIAT

Plusieurs laboratoires de l'Université de Lille ; UGSF ; Plateforme de microscopie TISBIO ; Polytech Lille

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web

Site du programme de recherche Images, sciences et technologies (PRIST), <http://prist-esanpdc.fr/>.

TO PERFORM

Sigrid Pavelke

OBJECTIFS ET CONTENUS

Dans cet atelier nous proposons des exercices et des explorations physiques d'une manière individuelle et collective, à l'école et aussi dans l'espace public. Nous proposons un « save space » par rapport aux échanges, aux réflexions et surtout aux expérimentations afin de découvrir notre premier outil: notre corps, pour ensuite mieux travailler avec. Les exercices sont basés sur des techniques différentes comme le body mind centering, contact improvisation, body weather, butho, et le Life/Art process de Daria et Anna Halprin en intégrant les savoirs et expériences des étudiant-es. Cet atelier est en écho avec « le théâtre des opérations » et le séminaire « Le corps dans les arts », mais peut servir à tout-e étudiant-e ayant envie d'explorer sa créativité à travers son corps, apprendre des processus de groupe, travailler dans l'espace public urbain et naturel. Les étudiant-es sont encouragés à proposer leurs propres protocoles et projets. À part le travail individuel nous proposons 6 événements dans un cadre professionnel dans des institutions artistiques et dans l'espace public tout au long de l'année : Soirée performative autour de la Triennale CHALEUR HUMAINE au FRAC Dunkerque > début de décembre 2023

Soirée performative dans le cadre de l'exposition des IMPRESSIONNISTES au musée MUba à Tourcoing et dans l'espace naturel > fin avril
Parcours performatif dans l'espace public dans la ville de Tourcoing > fin mai/début juin
Collaboration de création de l'opéra autour de l'herbier de Hildegard von Bingen avec les ateliers de son de Silvain Vanot
2 Workshops intensifs : Une semaine dans le milieu naturel à Aix en Provence en septembre et une semaine autour des tambours chamaniques à l'école fin janvier.

MÉTHODES

Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Présence, participation 20%

Propositions tout au long de l'atelier 20%

Présentation orale et écrite du projet personnel 20%

Performance 40%

AIRC IST

CIRCUIT-COURT / Jardins de l'Esä

Nathalie Stefanov & Jean-Claude

Demeure

OBJECTIFS ET CONTENUS

Dans le cadre de l'urgence climatique, cet enseignement expérimente d'autres pédagogies qui reposent sur la réalisation d'un imaginaire collectif centré sur nos relations aux écosystèmes et aux mondes vivants non-humains. À partir d'un territoire, celui des espaces verts de l'Esä et de l'Université, ce cours se donne pour objet de réintroduire des espèces végétales et animales, par l'observation de ces acteurs, devenus trop étrangers, pour composer avec et non contre eux. C'est donc à partir de l'observation de ces vivants, de leur milieu et de leur vie, de leur prise en considération, que s'édifie le projet de l'étudiant-e.

MÉTHODES

Circuit-court à lieu en extérieur dans les espaces verts de l'Esä. Les pratiques sont nombreuses et illimitées : récolte des graines, semis, utilisation de matériaux recyclés pour construire des bacs potagers, nichoirs, mares, plantations, spirales aromatiques, serre, zones forestières, habitat léger, cabannes, ruches, visite de jardins, etc. Il s'agit de travailler en conscience, pour fertiliser les sols, réintroduire des vivants, repenser nos relations à la nature et ouvrir les imaginaires.

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Assiduité

1 - Labouissement d'un ou de plusieurs éléments qui contribuent au jardin collectif : 50%

2 - Aboutissement d'un ou de plusieurs éléments qui s'emparent des mondes vivants pour les réintroduire dans un médium : 50%

MATÉRIEL POUR L'ATELIER

Ordinateur personnel

PARTENARIAT

UGSF, Université de Lille / CNRS

Services verts de la Ville de Tourcoing

AIRC POÉTIQUES DES FLUX

Benoit Meneboo et

Nathalie Poisson Cogez

OBJECTIFS ET CONTENUS

Poétiques des Flux propose d'explorer les questions contemporaines liées au territoire en tant qu'espace partagé. En combinant différentes entrées d'ordre politique, sociologique, géographique, urbanistique, écologique... qui peuvent être abordées soit de façon isolée soit combinées entre elles, il s'agit de procéder à des expérimentations à travers la création d'objets plastiques sans exclusivité de modes ou de médiums (écriture textuelle ou visuelle, images fixes ou mobiles, dispositifs, œuvres pérennes ou éphémères, in situ ou transposables). Cette production plastique s'appuiera nécessairement sur des éléments d'expertise et d'analyse de terrain issus tant de l'observation directe notamment de l'immersion que de l'apport complémentaire des disciplines liées aux sciences humaines et sociales ou aux sciences dures. Les productions seront valorisées sous des formes multiples : expositions, publications...

MÉTHODES

Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Assiduité au cours

Participation aux activités (visites de terrain et d'expositions, conférences...)

Pertinence de la démarche

Qualité des productions

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web

Marc Augé, Non lieux, Introduction à une anthropologie de la surmodernité, Paris, Seuil, 1992.

PARTENARIAT

Centre d'arts plastiques et visuels, ville de Lille

Centre régional de la photographie, Douchy-les-Mines

Institut pour la photographie, Lille

La chambre d'eau, Le Favril

Département Arts de l'Université