

Site de Tourcoing

2024-2025 **ART SCIENCES NATURE**

Année 5 – Semestres 9 & 10

Parcours PRIST (Programme Recherche Image, Sciences et Technologies)

Coordinateur : **Cyril Crignon**

En 5e année, le projet platique de long terme de l'étudiant bénéficiant d'une autonomie réflexive et de l'acquisition des compétences nécessaires est mis en production et cette réalisation est envisagée comme un objet cohérent pour une présentation et une diffusion publiques. Cette mise en œuvre

est accompagnée par la finalisation du mémoire. Le semestre 10 est entièrement consacré à la préparation du diplôme. Pour le passage du DNSEP, 270 crédits sont nécessaires (30 crédits seront délivrés par le jury du diplôme).

En cas d'ajournement le DNSEP peut être tenté une deuxième fois. Chaque parcours est à composer d'un séminaire, d'un cours de Langue Vivante, de la méthodologie mémoire et d'atelier (Il faut en choisir 3 dans le parcours).

MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE		SEMESTRE 9 : 20 crédits ECTS
UNITÉ D'ENSEIGNEMENT SUIVI DE MÉMOIRE, PHILOSOPHIE, HISTOIRE DES ARTS, LANGUE VIVANTE (choisir un cours de langue) SEMESTRE 9 : 10 crédits ECTS	SUIVI MÉMOIRE (par un enseignant d'un cours de théorie) Enseignant : Enseignant référent <u>T5HT01</u>	SUIVI MÉMOIRE (par un enseignant d'un cours de pratique) Enseignant : Enseignant référent <u>T5HT06</u>
SÉMINAIRE saPRISTi : The Schemes of things Enseignants : <u>Cyril Crignon et Marie Lelouche</u> <u>T5HT04</u> 3h par semaine	ENGLISH MASTERCLASS Enseignants : <u>Melissa Ryke ou Gregg Smith</u> <u>T5HT07</u> 2h par semaine	MANDARIN Enseignante : <u>Xiaotong Ou (AFC)</u> <u>T5HT08</u> 2h par semaine
FRANÇAIS LANGUE GÉNÉRALE Enseignant : <u>Florian Virly</u> <u>T5HT09</u> 4h par semaine		

<p>UNITÉ D'ENSEIGNEMENT RECHERCHE ET PROJETS (choisir 1 atelier en plus des deux premiers en rouge)</p> <p>SEMESTRE 9: 10 crédits ECTS</p>	<p>PRIST, Polytech - obligatoire) Enseignants : <u>Nathalie Stefanov et Hugo Dinër</u> <u>T5RP20</u> <u>2h par semaine</u></p>	<p>CRÉATIVITÉ COMPUTATIONNELLE (obligatoire) Enseignant : <u>Hugo Dinër</u> <u>T5RP07</u> <u>2h par semaine</u></p>
<p>ARC POÉTIQUES DES FLUX Enseignants : <u>Benoit Ménéboo et</u> <u>Nathalie Poisson-Cogez</u> <u>T5RP01</u> <u>3h par semaine</u></p>	<p>LA GRAVURE COMME POSSIBLE Enseignant : <u>Alexis Troussel</u> <u>T5RP02</u> <u>4h par semaine</u></p>	<p>INTERSTICESPHOTOGRAPHIQUES Enseignant : <u>Benoît Ménéboo</u> <u>T5RP03</u> <u>4h par semaine</u></p>
<p>L'ESPACE DE L'IMAGE Enseignante : <u>Anne-Émilie Philippe</u> <u>T5RP04</u> <u>2h par semaine</u></p>	<p>LA MAIN DU PAPIER Enseignante : <u>Anne-Émilie Philippe</u> <u>T5RP05</u> <u>4h par semaine</u></p>	<p>LE DESSEIN SONORE Enseignant : <u>Silvain Vanot</u> <u>T5RP06</u> <u>4h par semaine</u></p>
<p>OBJETS ET MICRO-INTERVENTIONS PERFORMATIFS Enseignante : <u>Ruchi Anadkat</u> <u>T5RP08</u> <u>4h par semaine</u></p>	<p>POÉTIQUE DE L'IMAGE Enseignant : <u>Richard Skryzak</u> <u>T5RP14</u> <u>4h par semaine</u></p>	<p>LE THÉÂTRE DES OPÉRATIONS Enseignante : <u>Sigrid Pavelke</u> <u>T5RP15</u> <u>4h par semaine</u></p>
<p>SCULPTURE TRANSVERSALE Enseignant : <u>Guillaume Krick</u> <u>T5RP16</u> <u>4h par semaine</u></p>	<p>ART.IMAGE, Le Fresnoy (obligatoire pour ART.IMAGE) Enseignants : <u>Nathalie Stefanov et Hugo Dinër</u> <u>T5RP10</u> <u>2h par semaine</u></p>	<p>STUDIO AVEC VUE Enseignant : <u>Benoît Ménéboo</u> <u>T5RP18</u> <u>4h par semaine</u></p>

<p>MISE EN FORME DU PROJET PERSONNEL</p> <p>SEMESTRE 9 : 10 crédits ECTS</p>	<p>ACCROCHAGE DE FIN DE SEMESTRE</p> <p>Enseignants : Jury d'accrochage T5BI01</p>	<p>BILAN COLLÉGIAL</p> <p>Enseignants : Collège des enseignants T5BI02</p>
<p>VALORISATION DE L'ENGAGEMENT ÉTUDIANT (facultatif)</p> <p>Enseignant : Coordinateur</p> <p>1 point à ajouter à la note sur 20 de bilan collégial</p>		<p>ÉPREUVE DU DNSEP</p> <p>SEMESTRE 10 : 30 crédits ECTS</p> <p>(5 crédits mémoire et 25 épreuve plastique, indivisibles, délivrés par le jury du DNSEP)</p> <p>T5DI01</p>

MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE		
<p>UNITÉ D'ENSEIGNEMENT</p> <p>SUIVI DE MÉMOIRE, PHILOSOPHIE, HISTOIRE DES ARTS, LANGUE VIVANTE</p>	<p>une méthodologie de recherche, une problématique et la structuration de ses idées, une bibliographie et un corpus de références, ainsi que de nouvelles notions. Tout cela s'effectue en cohérence avec son projet global accompagné par les enseignantes.</p>	<p>SÉMINAIRE saPRISTi</p> <p>The Schemes of things</p> <p><u>Cyril Crignon et Marie Lelouche</u></p>
<p>SUIVI MÉMOIRE</p> <p><u>Enseignant référent</u></p> <p>OBJECTIFS ET CONTENUS</p> <p>Au second cycle, l'Esà propose un environnement propice à l'acquisition d'une autonomie de réflexion et à l'approfondissement de compétences. L'étudiant·e amorce le développement d'un projet plastique cohérent sur le long terme. Il·elle est accompagné·e pour finaliser ses productions dans la perspective d'une présentation et d'une diffusion publique.</p> <p>Cette mise en œuvre s'articule avec la production d'un mémoire en 4e année. Ici, le projet plastique de l'étudiant·e est au cœur et à l'horizon du travail de réflexion impulsé par la conception de ce mémoire, dont la forme doit être elle-même envisagée plastiquement et/ou graphiquement.</p> <p>Ce mémoire donne à l'étudiant·e des outils lui permettant d'aborder un processus de recherche ouvert sur l'autre et sur le monde. Il·Elle apprend à se décentrer, à établir une distance critique, à structurer une approche nourrie de références et de documentation sourcées, et à digérer tout cela dans une forme plastique personnelle. Il·Elle y découvre aussi comment déployer</p>	<p>L'accompagnement de mémoire est effectué par un binôme d'enseignant·es de l'école, que l'étudiant·e choisit en regard de sa pratique et de ses axes personnels de recherche.</p> <p>En synthèse le mémoire doit :</p> <ul style="list-style-type: none"> - formaliser un réel travail de recherche et de réflexions : un travail sourcé - se structurer, permettre de se questionner mais surtout s'inventer - il doit s'incarner dans une forme plastique et/ou graphique ; - participer au développement du projet plastique ; - ouvrir sur le monde, à d'autres problématiques connexes et décentrées - intégrer des rencontres avec d'autres artistes, chercheurs mais aussi d'autres personnes d'horizons divers, être nourri d'expériences issues du terrain, de voyages, de découvertes ; - être bien sourcé et connecté à d'autres travaux de recherche, de création et de réflexions. <p>MÉTHODES</p> <p>Rendez-vous individuels</p> <p>ÉVALUATION ET SES CRITÈRES</p> <p>Contrôle continu</p>	<p>OBJECTIFS ET CONTENUS</p> <p>Situé à l'intersection des arts, des sciences et des technologies, notre séminaire de recherche-créditation 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.</p> <p>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 !</p> <p>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.</p> <p>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.</p>

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)

ENGLISH MASTERCLASS

Melissa Ryke ou Gregg Smith

OBJECTIFS ET CONTENUS

A course specialised in delivering writing skills for students to develop and promote their art practices internationally. Written based projects are complemented with research into contemporary art discourse and class discussion. The aim is to prepare the students so that they are capable of presenting their practice in English orally and in writing with confidence. The course will be constructed around themed lessons using, - grant writing examples and exercises - historical and contemporary texts on art and culture - videos, interviews and media on art, artists and culture - analysis and critique of personal artworks Objectives : To improve English diction in art and cultural subjects To develop critical thinking To express ones practice and ideas orally and in writing To discover current art affairs To analyse artworks To acquire visual literacy To foster effective communication skills To conduct independent research

MÉTHODES

Cours

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Semester One Assessment Items : Writing for practice 70% (individual formative assessment) Participation 30% (individual formative assessment)
Semester Two Assessment Items : Crits 40% (individual formative assessment) 300word memoire abstract in English 30% (individual formative assessment) Participation 30% (individual formative assessment)

MATÉRIEL POUR L'ATELIER

Notebook & pens, a laptop will be useful for most classes.

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web

Writing Grant Proposals, Australia, National Association for the Visual Arts, 2018.
Drucker Johanna, ? Sweet Dreams : Contemporary Art and Complicity, Chicago, The University of Chicago Press, 2005.

MANDARIN

Xiaotong Ou (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 national des ressources textuelles et lexicales www. cnrtl.fr
Antonymes.org www.antonyme.org Synonymes www.synonymes.com LEXILOGOS www. lexilogos.com

UNITÉ D'ENSEIGNEMENT RECHERCHE ET PROJETS

PRIST, Polytech

Nathalie Stefanov et Hugo Dinër

OBJECTIFS ET CONTENUS

Le 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 est créée avec des étudiants ingénieurs durant le Module Arts et Sciences ESÅ-Polytech Lille. Les étudiants sont amenés à réaliser une pièce ambitieuse et à coproduire exposition Prist qui a lieu au semestre 2.

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/>.

CRÉATIVITÉ COMPUTATIONNELLE

Hugo Dinër

OBJECTIFS ET CONTENUS

Nous aborderons les ordinateurs comme un domaine théorique, technique et culturel pour comprendre les possibilités qu'ils offrent à la création.

Les logiques informatiques infusent nos fonctionnements sociaux au point de questionner qui de l'ordinateur ou de l'humain est l'outil de l'autre. Notre approche du numérique et de l'art sera transversale, multidisciplinaire, critique et envisagera la machine comme outil, comme partenaire

ou comme adversaire.

A travers l'apprentissage d'un vaste champ de techniques parmi lesquelles la programmation web, l'impression 3D, la mécanique, le dessin vectoriel, la 3D interactive, nous croiserons des notions comme l'automatisation, les systèmes génératifs et autonomes, les mondes virtuels, l'imagerie numérique, les réseaux ou les intelligences artificielle

MÉTHODES

Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

L'évaluation s'effectue par un contrôle continu comprenant des rendus en rendez-vous. Elle jugera de la pertinence des propositions, de la présence active, de l'engagement dans l'atelier, de la qualité des réalisations.

MATÉRIEL POUR L'ATELIER

Les étudiants s'équiperont de l'ensemble du matériel nécessaire à l'élaboration de leur projet.

ARC POÉTIQUES DES FLUX

Benoit Ménéboo et

Nathalie Poisson-Cogez

OBJECTIFS ET CONTENUS

Ce programme propose d'explorer les questions contemporaines liées à la mondialisation, aux lieux et non-lieux, aux réseaux et mobilités. Les flux matériels et immatériels révèlent la relation aux territoires et leurs interrelations. En combinant différentes entrées d'ordre plastique, 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 sur différents terrains choisis, qui sont appréhendés par des périodes d'immersion (visites de repérages, résidences, rencontres de différents professionnels, activation de partenariats, etc.)

Les participantes sont amenées à 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'appuie nécessairement sur des éléments d'expertise et d'analyse de terrain issus tant de l'observation directe que de l'apport complémentaire des disciplines liées aux sciences humaines et sociales ou aux sciences dures. Elle est valorisée sous différentes formes et notamment des expositions et/ou des éditions.

MÉTHODES

Atelier de Recherche Création

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

LA GRAVURE COMME POSSIBLE

Alexis Troussel

Année 4 et 5

OBJECTIFS ET CONTENUS

La gravure peut être conçue de façon transversale et expérimentale. Les années 4 et 5 sont l'exploration de nouvelles possibilités pour l'estampe. La gravure à partir de ce stade peut se confronter et incorporer d'autres médiums, d'autres espaces, d'autres outils, d'autres pratiques pour se questionner.

MÉTHODES

Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Capacité à avoir un regard critique sur sa production, investissement personnel dans les réalisations et la recherche. Assiduité, présence en atelier et rendez-vous.

MATÉRIEL POUR L'ATELIER

A 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.

L'ESPACE DE L'IMAGE

Anne-Émilie Philippe

OBJECTIFS ET CONTENUS

En résonance avec leurs projets, les étudiants continuent et développent un travail de création d'images imprimées, pouvant se déployer dans l'espace. Le support de l'image (virtuelle ou physique) à l'ère post-digitale sera questionné. Il s'agira aussi de réfléchir à des dispositifs pour montrer l'image aujourd'hui, par des installations ou d'autres formes. L'impression unique ou multiple, sera envisagée en adéquation avec les projets. Multi-supports, ils pourront envisager l'édition de la 2D à la 3D, de la manipulation à l'espace. Des accrochages, discussions collectives et visites d'expositions ponctueront régulièrement

ment l'année.

MÉTHODES

Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

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

MATÉRIEL POUR L'ATELIER

Cutter, tapis de découpe, clefs usb ou disque dur, carnet pour noter les recherches et références.

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web

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

Castant Alexandre, Imagodrome, des images mentales dans l'art contemporain, Blou, Monographik éditions, 2010.

Ciara Phillips, <http://www.ciaraphillips.com/>

Artie Vierkant, <http://artievierkant.com/>.

Moeglin-Delcroix, Anne, Esthétique du livre d'artiste, Le mot et le reste, 2012.

Centre de la gravure et de l'image imprimée, <https://www.centredelagravure.be/>, Berger, John, Voir le voir, B42, 2014.

INTERSTICES PHOTOGRAPHIQUES

Benoît Ménébo

OBJECTIFS ET CONTENUS

L'atelier s'adresse à des étudiantes déjà impliquées dans un travail photographique. Partant d'une relecture des travaux effectués, chaque étudiante définira la construction de nouveaux protocoles possibles. Ceux-ci seront rapidement éprouvés, tentant de mettre en œuvre les explorations de la photographie numérique. Les étudiantes pourront questionner le rapport au temps, à la polymorphie de l'image, à l'échelle, au format et à la mise en espace. Les temps d'échanges seront ponctués de phases d'expérimentations techniques à partir des outils du laboratoire numérique dans l'optimisation des images et dans la préparation des fichiers pour des tirages grand format numériques.

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.

PARTENARIATS

Centre régional de la photographie Hauts-de-France à Douchy-les-Mines, Institut pour la photographie en Hauts-de-France

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo,

web

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

MÉAUX Danièle, Géo-Photographie, une approche renouvelée des territoires, Filigranes éditions, 2015

POIVERT Michel, La photographie contemporaine, Paris, éditions Flammarion, 2018

MÉAUX Danièle, Nouvelles formes de photographie documentaire, éditions Filigranes, 2019

MÉAUX Danièle, Photographie contemporaine et anthropocène, éditions Filigranes, 2022

ROBERT ADAMS, Pourquoi photographier, éditions Atelier EXB, 2022

LA MAIN DU PAPIER

Anne-Émilie Philippe

OBJECTIFS ET CONTENUS

Comment penser l'image imprimée et le livre à l'ère post-digitale ? Contenu immatériel 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 étudiantes 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 mediums 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 les relations 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

Cutter, tapis de découpe, clefs usb ou disque dur, carnet pour noter les recherches et références.

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-mediologie-1997-2-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 : <https://journals.openedition.org/critiquedart/25836>), 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>.

LE DESSEIN SONORE

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 chaque semestre. 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). L'élève est évalué sur sa capacité à associer des connaissances théoriques, pratiques et référentielles. L'accent est mis sur la singularité de la création. Participation aux séances de pré-accrochage.

MATÉRIEL POUR L'ATELIER

Un enregistreur numérique, une enceinte bluetooth, un casque.

PARTENARIAT

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

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web

Weibel Peter, Soundart, Sound as a Medium of Art., Karlsruhe, ZKM, 2019.

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

Ross Alex, Rest Is Noise. À l'écoute du XXe siècle, Arles, Actes Sud, 2010.

Schafer R. Murray, Le Paysage sonore. Le monde comme musique, Paris, Wildproject, 2010.

OBJETS ET MICRO-INTERVENTIONS PERFORMATIFS

Ruchi Anadkat

OBJECTIFS ET CONTENUS

L'atelier propose un contexte de réflexion et

de recherche autour des pratiques d'interventions en espace public.

Il s'agira d'observer des « propositions non artistiques » occupant déjà les espaces pour les transformer en espace poétique et politique à travers des micro-interventions. La recherche est structurée en 4 étapes :

- La conception de l'intervention (protocole action, lieu, objet de médiation, objet actif, accessoire, costume, la durée d'action, le moment, l'environnement)
- La mise en action de l'intervention
- La documentation de l'intervention (création d'objets pour la performance tels que des costumes, des accessoires ou des installations)
- Le mode de restitution de la documentation dans laquelle les objets peuvent être conservés et exposés pour représenter ou rappeler la performance.

A travers gestes et matérialités, nous questionnons la tension dynamique entre présence physique et absence. Et nous développerons une réflexion sur les enjeux sociaux de l'espace urbain, à partir d'analyses critiques et de productions créatives.

MÉTHODES

Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Expérimentation, autonomie, rendez-vous et discussion autour du projet, recherches, originalité du travail et du dispositif, assiduité, aptitude au travail collectif, présence, rendus.

MATÉRIEL POUR L'ATELIER

Si possible un ordinateur personnel permettant de traiter des images, faire du montage vidéo et sonore. Un adaptateur vous permettant de se connecter avec vos appareils (ordinateur, tablette et/ou smartphone) en HDMI. Du matériel fonctionnel pour capturer image et son. Un dossier, des feuilles et de quoi dessiner. Matériel de production non fourni

PARTENARIAT

Association Lille3000, Techshop Bois blanc.

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web

Luc Lévesque et Patrice Loubier, Revue inter n°120, 2015. Entretiens avec Vito Acconci, Jean Dupuy, Jochen Gerz, Gilbert & George, Allan Kaprow, Otto Muehl, Bruce Nauman, Nicola, Stuart Sherman. Par Neal Benzra, Jacques Donguy, Sylvie Dupuis, Claude Gintz, Seungduk Kim, Irmeline Lebeer, Éric Mangion, Joan Simon, Philippe du Vignal. Préface de Christophe Kihm, LES GRANDS ENTRETIENS : LA PERFORMANCE 1. LE CORPS EXPOSÉ, Artpress. Fernando do Nascimento Gonçalves, « NON-ART » au musée ou revisiter les enjeux des pratiques artistiques urbaines contemporaines, <https://www.cairn.info/revue-societes-2012-1-page-51.htm>. Ravindra Bhavsar et Jitendra Golwala, « VASTU PRASAR », 1996.

SCULPTURE TRANSVERSALE

Guillaume Krick

OBJECTIFS ET CONTENUS

Le cours de sculpture transversale s'inscrit dans la phase projet de l'étudiant et y inclut une intention de professionnalisation. Il suppose des acquis techniques et méthodologiques, tout en s'adressant à l'étudiant moins expérimenté qui néanmoins a des intentions/envies d'intégrer la sculpture à son projet. L'autonomie et la débrouillardise du faire soi-même (Do It Yourself) et le suivi avec l'enseignant seront primordiaux puisque outre les pôles métal, menuiserie et modelage, le cours s'ouvre sur diversité de techniques et matériaux (textile, ciment, plasturgie circulaire, ...) engagera l'étudiant vers des apprentissages individualisés, le poussera à chercher des facilités à l'extérieure de l'école telles le fablab, une entreprise. Le cours vise le croisement des ateliers entre l'ESA et l'extérieur, à l'application transversale des compétences acquises en dessin ou modélisation 3D. Le développement de l'autonomie, de l'organisation et l'assiduité assurera une bonne progression du processus de création.

MÉTHODES

Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

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

Critères

L'engagement dans la dynamique d'atelier, rangement hebdomadaire et semestriel. L'organisation du dossier dans le Drive. L'application de la méthodologie. L'évolution du processus de création. 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. Embouts de perceuse/visseuse, mèches bois, métal et béton obligatoires. Matériel de production non-fourni.

POÉTIQUE DE L'IMAGE

Richard Skryzak

OBJECTIFS ET CONTENUS

Jadis, il y avait des catégories : la peinture, la photo, le cinéma. Aujourd'hui, via la vidéo, la télévision et internet, il y a des images. L'image de nos jours est ainsi devenue le lieu d'une série de croisements et d'opérations

esthétiques de toutes natures : passages, entre-deux, contaminations, interactions, fusions, qui travaillent à définir une « Poétique de l'Image » contemporaine, ouverte et multiple. De la « fonction poétique » définie par Roman Jakobson à la conception de Bakhtine pour qui l'artiste évolue dans un monde déjà peuplé des œuvres d'autrui avec lesquelles il compose, l'image est prise dans un réseau de références et d'influences qu'il convient de mettre à jour. L'ARC propose d'étudier divers cas où seront évoqués Paul Valéry, René Passeron, Tzvetan Todorov, Umberto Eco, Roland Barthes, Gaston Bachelard, Rudolf Arnheim, Daniel Arasse, Raymond Bellour, Paik, Viola, Wilson, Hill, Bourges, Antonioni, Bergman, Hitchcock, Greenaway, Godard, Wenders....

MÉTHODES

Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Contrôle continu oral et bilan oral semestriel. Capacité à structurer et mettre en forme les enjeux et les articulations de sa production. Aptitude à adopter une distance critique et un discours analytique.

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

DEWEY John, L'art comme expérience, Paris, Gallimard, 2005. DUFOUR Sophie-Isabelle, L'image vidéo d'Ovide à Bill Viola, Paris, Archibooks, 2008. AVRON Dominique, Le scintillant. Essai sur le phénomène télévisuel., Strasbourg, Presses universitaires, 1994. BOURGES Alain, Contre la télévision, tout contre, Saint-Etienne, Cité du Design, 2008. OUZAN Paul, Dis Nacht/La Nuit, Paris, Arte Télévision, 2002. GODARD Jean-Luc, Scénario du film Passion, Paris, Gaumont DVD, 1982.

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 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 :

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%

ART.IMAGE, Le Fresnoy

Nathalie Stefanov

OBJECTIFS ET CONTENUS

Art.image est une formation dédiée aux pratiques contemporaines de l'audiovisuel et des nouvelles technologies, articulant une filière préparatoire à l'entrée au Fresnoy - Studio national des arts contemporains et un parcours intégré au cursus de l'Esä. Dans ce cadre, l'enseignement Art.image a pour but de réunir chaque semaine les étudiants de cette filière afin de rendre visible leurs activités au Fresnoy par le biais d'une plateforme numérique. Délocalisé au Fresnoy, ce cours hebdomadaire permet de mettre à jour la documentation - photographies, vidéos et textes - produite par les étudiants et relative à la formation. Ce cours s'accompagne d'une formation à la production d'un espace numérique personnel de l'étudiant dans lequel il apprend à valoriser ses travaux plastiques et à produire les récits qui les accompagnent.

MÉTHODES

Cours

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Rendu régulier des travaux demandés pour la publication numérique. Assiduité.

MATÉRIEL POUR L'ATELIER

L'étudiant doit se munir d'un ordinateur.

PARTENARIAT

Le Fresnoy - Studio national des arts contemporains

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web

Site web de la filière Art.Image,
<http://artimage-esanpdc.fr/>.

Site web : Le Fresnoy - Studio national des arts contemporains,
<https://www.lefresnoy.net/fr>.

STUDIO AVEC VUE

Benoît Ménéboo

OBJECTIFS ET CONTENUS

L'atelier s'adresse aux étudiant·es souhaitant se perfectionner à la photographie de studio au moyen de l'utilisation de boîtiers photographiques numériques. Il s'agit de développer une écriture photographique personnelle autour de la prise de vue d'objets et de portraits dans la maîtrise des sources artificielles et naturelles en soulignant l'importance de ces différents modes d'éclairage dans la composition d'une image.

MÉTHODES

Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

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

MATÉRIEL POUR L'ATELIER

Appareil photographique numérique, ordinateur portable et disque dur.

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web

ANN DE GELAS, photographe, Éditions Loco 2023

JUDITH JOY ROSS, éditions Fondation MAP-FRE-Atelier EXB/le Bal, 2022

IRVING PENN, Le centenaire, éditions Réunion des Musées Nationaux, 2017

PORTRAITS PHOTOGRAPHIQUES EUROPÉENS DEPUIS 1990, éditions Bozar Books, 2015

AUORE VALADE Grand Miroir-monographie, éditions Actes Sud/ Fondation HSBC pour la photographie, 2008

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 commentaires 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.

ÉPREUVE DE DIPLÔME (DNSEP)

Jury du DNSEP

Le DNSEP se passe sur chacun des sites de l'Esä. Il est composé de la soutenance du mémoire (20 minutes) et de la présentation du travail plastique (40 minutes).

Le jury du DNSEP est constitué de cinq membres : un·e représentant·e de l'école choisi·e parmi les enseignant·es, qui siège au jury de soutenance du mémoire et quatre personnalités qualifiées choisies dans le domaine d'activité. Le jury est nommé par le·la directeur·trice de l'établissement. Le·la président·e est choisi·e parmi les personnalités qualifiées.

Le jury de soutenance du mémoire comprend l'un·e des représentant·es de l'école et l'une des trois personnalités qualifiées. Il est présidé par un·e docteur·e. La soutenance du mémoire a lieu au semestre 10. À l'issue de la soutenance, le jury de soutenance établit un rapport écrit qui est communiqué aux autres membres du jury.

À l'issue de l'épreuve de présentation du travail plastique, le jury délibère sur l'attribution du DNSEP en tenant compte du rapport établi par le jury de soutenance de mémoire. Il délivre les crédits correspondant au travail plastique (25 crédits) et au mémoire (5 crédits).

Aucun·e candidat·e ne peut se présenter plus de deux fois aux épreuves du DNSEP.

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Les candidat·es aux épreuves du DNSEP sont noté·es sur quatre critères :

- présentation formelle et critique des travaux ;
- origine et évolution du projet ;
- inscription culturelle du travail (pertinence des références et diversité des connaissances) ;
- qualité des réalisations.

Chacun de ces critères est noté sur cinq. Une moyenne de dix est nécessaire pour l'obtention du diplôme. Une mention peut être attribuée à partir d'une note de quatorze. Les félicitations du jury sont données aux candidat·es dont la note atteint ou dépasse seize.