

Site de Tourcoing

2023-2024

Année 2 – Semestres 3 & 4

Coordinatrice : **Silvain Vanot**

Les semestres 3 et 4 ont pour objectif l'approfondissement des connaissances théoriques, techniques et pratiques, ainsi que le début de l'élaboration d'une recherche personnelle. L'obtention de 108 à 120 crédits

est requise pour le passage en semestre 5. En dessous de 120 crédits, les crédits manquants doivent obligatoirement être rattrapés au cours de la troisième année. L'obtention des 120 crédits des quatre premiers semestres

permet l'obtention du CEAP (Certificat d'Études d'Arts Plastiques). La non-obtention d'un minimum de 108 crédits exclut l'admission en semestre 5

HISTOIRE, THÉORIE DES ARTS ET LANGUE ÉTRANGÈRE (choisir un cour de langue) SEMESTRE 3 : 8 crédits ECTS SEMESTRE 4 : 8 crédits ECTS	HISTOIRE DE L'ART Enseignante : <u>Sigrid Pawelke</u> <u>T2HT01</u> <u>2h par semaine</u>	RÉCITS DE L'EXPOSITION Enseignante : <u>Nathalie Stefanov</u> <u>T2HT03</u> <u>2h par semaine</u>
HISTOIRE DES ARTS VISUELS Enseignant : <u>Richard Skryzak</u> <u>T2HT04</u> <u>2h par semaine</u>	ENGLISH MASTERCLASS Enseignants : <u>Melissa Ryke ou Gregg Smith</u> <u>T2HT06</u> <u>2h par semaine</u>	MANDARIN Enseignante : <u>Xiaotong Ou (AFC)</u> <u>T2HT07</u> <u>2h par semaine</u>
FRANÇAIS LANGUE GÉNÉRALE Enseignant : <u>Florian Virly</u> <u>T2HT08</u> <u>4h par semaine</u>		

<p>INITIATION AUX TECHNIQUES ET AUX PRATIQUES ARTISTIQUES (choisir 5 ateliers pour l'année)</p> <p>SEMESTRE 3 : 16 crédits ECTS SEMESTRE 4 : 14 crédits ECTS</p>	<p>PRATIQUES PHOTOGRAPHIQUES</p> <p>Enseignants : <u>Benoît Ménéboo et Leïla Pereira</u></p> <p><u>T2IT01</u> 4h par semaine</p>	<p>GRAVURE, ESTAMPE ET DESSIN</p> <p>Enseignant : <u>Alexis Troussel</u></p> <p><u>T2IT14</u> 4h par semaine</p>
<p>AIRC L'ÉCHO DES MOTS</p> <p>l'expérience transcrite par le mot et l'image</p> <p>Enseignante : <u>Leïla Pereira</u></p> <p><u>T2IT16</u> 4h par semaine</p>	<p>AIRC ESPACES OUVERTS</p> <p>AU MÉTAL ET CÆTERA !</p> <p>Enseignant : <u>Guillaume Krick</u></p> <p><u>T2IT15</u> 4h par semaine</p>	<p>AIRC ESPACES OUVERTS</p> <p>DÉPLOIEMENT : de la maquette à l'espace</p> <p>Enseignante : <u>Ruchi Anadkat</u></p> <p><u>T2IT02</u> 4h par semaine</p>
<p>AUDIOVISUEL COMPOSITING/3D/ TRACKING</p> <p>Enseignant : <u>Williams Théry</u></p> <p><u>T2IT03</u> 4h par semaine</p>	<p>DUETS, IMAGES ET MOUVEMENT</p> <p>Enseignant : <u>Williams Théry</u></p> <p><u>T2IT06</u> 4h par semaine</p>	<p>CÉRAMIQUE</p> <p>Enseignant : <u>Tong Ming</u></p> <p><u>T2IT07</u> 2h par semaine</p>
<p>LE SON DE LA VILLE, LE SON DE LA VOIX</p> <p>Enseignant : <u>Silvain Vanot</u></p> <p><u>T2IT12</u> 4h par semaine</p>	<p>CRÉATIVITÉ COMPUTATIONNELLE</p> <p>Enseignant : <u>Hugo Dinër</u></p> <p><u>T2IT05</u> 4h par semaine</p>	<p>PEINDRE !</p> <p>Enseignant : <u>Jean-Claude Demeure</u></p> <p><u>T2IT08</u> 4h par semaine</p>
<p>OPEN WIDE</p> <p>Enseignante : <u>Anne-Émilie Philippe</u></p> <p><u>T2IT09</u> 4h par semaine</p>	<p>LE DESSIN COMME PRATIQUE TRANSDISCIPLINAIRE</p> <p>Enseignante : <u>Marie Lelouche</u></p> <p><u>T2IT10</u> 2h par semaine</p>	<p>PRATIQUE VIDÉO</p> <p>Enseignant : <u>Richard Skryzak</u></p> <p><u>T2IT13</u> 2h par semaine</p>

<p>BILAN</p> <p>SEMESTRE 3 : 4 crédits ECTS SEMESTRE 4 : 4 crédits ECTS</p>	<p>ACCROCHAGE DE FIN DE SEMESTRE</p> <p>Enseignants : Jury d'accrochage T2BI01</p>	<p>BILAN COLLÉGIAL</p> <p>Enseignants : Collège des enseignants T2BI02</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>RECHERCHES ET EXPÉRIMENTATIONS PERSONNELLES</p> <p>SEMESTRE 3 : 2 crédits ECTS SEMESTRE 4 : 4 crédits ECTS</p>	<p>ÉVALUATION DE LA RECHERCHE PERSONNELLE</p> <p>Enseignants : Collège des enseignants T2RP01</p>
<p>STAGE</p> <p>(le stage est comptabilisé en année 3 mais peut être effectué dès la fin du semestre 4)</p> <p>SEMESTRE 5 : 2 crédits ECTS</p>	<p>STAGE</p> <p>Enseignant : Coordinateur T3ST01</p>	

<p>HISTOIRE, THÉORIE DES ARTS ET LANGUE ÉTRANGÈRE</p>	<p>socio-politique : Rosalba Carriera, Elisabeth Vigée-Le Brun et Angelika Kauffmann.</p>	<p>RÉCITS DE L'EXPOSITION ART CONTEMPORAIN</p> <p>Nathalie Stefanov</p>
<p>HISTOIRE DE L'ART</p> <p>Les arts et leur contexte socio-politique du XVIIe siècle</p> <p>1e semestre : de la contre-réforme et l'absolutisme au XVIIIe siècle</p> <p>2e semestre : de la naissance du siècle des lumières et des révolutions en Europe et dans le monde</p> <p>Sigrid Pawelke</p> <p>OBJECTIFS ET CONTENUS</p> <p>Afin de comprendre les racines et enjeux de notre monde d'aujourd'hui et l'impact des arts nous examinons des clés historiques et analysons des œuvres du XVIIe et XVIIIe, ainsi des textes critiques.</p> <p>De la réforme, en passant par la contre-réforme au absolutisme, nous découvrons les enjeux historiques et leurs influences dans les arts et les sciences du XVIIe siècle en Europe et dans le monde en nous appuyant sur tous les arts et des artistes comme Sofonisba Anguissola, Judith Leyster et l'artiste baroque par excellence Artemisia Gentileschi. Cette recherche continue tout au long du XVIIIe siècle en analysant la question de « l'autre » dans la représentation picturale occidentale, des personnes de couleur, Juifs, Musulmans et « Gitans » et en particulier les artistes femmes et comment elles ont pu exercer leur art et l'autoreprésentation par rapport à leur contexte</p>	<p>MÉTHODES</p> <p>Pédagogie participative qui exige la lecture de textes (devoirs), visites d'expositions et des villes de la région, questions, commentaires et analyses communes durant le cours. Nous proposons deux visites au Palais des Beaux-Arts à Lille</p> <p>ÉVALUATION ET SES CRITÈRES</p> <p>Présence, participation et lectures 20%</p> <p>Examen oral mi-semestre 20%</p> <p>Exposé oral en groupe 30%</p> <p>Exposé écrit de 3-5 pages avec une bibliographie 30%.</p> <p>RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web</p> <p>Hooks, Bell : Apprendre à transgresser, Syllepse, 2019 (1994)</p> <p>Rancière, Jacques : Le Maître ignorant. Cinq leçons sur l'émancipation intellectuelle, Fayard, coll. « 10/18 », 2004 (1987).</p> <p>Arasse, Daniel : On n'y voit rien, folio- essai, 2001.</p> <p>Borzello, Frances : Seeing ourselves : Women's self-portraits, Thames and Hudson, 2016.</p> <p>Gombrich, E.H. : Histoire de l'art, Phaidon, 2001.</p> <p>Nochlin, Linda et Sutherland-Harris, Ann : Femmes peintres 1550-1950, des femmes, 1981.</p> <p>Nochlin, Linda : Women artists. The Linda Nochlin Reader, Thames and Hudson, 2015.</p> <p>Stoichita, Victor I. : L'Image de l'Autre, Noirs, Juifs, Musulmans et « Gitans » dans l'art occidental des temps modernes 1453-1789, edit Hazan, 2014.</p>	<p>OBJECTIFS ET CONTENUS</p> <p>Du point de vue de l'artiste, les expositions sont à la fois un champ référentiel pratique et théorique. Ce cours est une initiation aux pratiques des expositions contemporaines Il amène les étudiants à réfléchir aux dispositifs de monstration, à la manière dont l'institution muséale fonctionne et aux réponses que les artistes apportent à la fabrique de l'exposition.</p> <p>Des visites d'expositions pourront être mises en place, accompagnées de rencontres avec des professionnels de l'art.</p> <p>MÉTHODES</p> <p>Cours</p> <p>ÉVALUATION ET SES CRITÈRES</p> <p>Assiduité.</p> <p>Semestre 1 : devoir sur table.</p> <p>Semestre 2 : exposé.</p> <p>Rattrapage sous conditions.</p> <p>MATÉRIEL POUR L'ATELIER</p> <p>Ordinateur personnel</p> <p>PARTENARIAT</p> <p>Structures institutionnelles muséales de la métropole.</p> <p>RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web</p> <p>O'Doherty Brian, White Cube – L'espace de la galerie et son idéologie, Paris, les presses du réel, 2008.</p> <p>Glicenstein Jérôme, L'art : une histoire d'expositions, Paris, Puf, 2009.</p>

Bardin Christophe, Lahuerta Claire, Méon Jean-Matthieu. Dispositifs artistiques et culturels. Création, institution, public, Paris, Éditions Le bord de l'eau, 2011. Le Fresnoy-Studio national des arts contemporains, <https://www.lefresnoy.net/fr>. MUba Eugène Leroy - Tourcoing, <http://www.muba-tourcoing.fr/>. La Galerie Commune - Tourcoing, <http://galeriecommune.com/>.

HISTOIRE DES ARTS VISUELS

Richard Skryzak

OBJECTIFS ET CONTENUS

Introduction à l'histoire et l'esthétique de la télévision, de l'art vidéo. Consolider les fondamentaux théoriques du médium vidéographique et de l'archéologie de l'audiovisuel. Développer le sens critique, les champs référentiels et culturels, à travers l'étude de vidéastes ; Nam June Paik, Vostell, Bob Wilson, Klaus Vom Bruch, Bill Viola, etc.

MÉTHODES

Cours

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Méthode : contrôle continu oral et bilan écrit semestriel.

Critères : qualités de réflexion, d'argumentation et d'écriture, énoncé écrit et oral des enjeux, distance critique, champs référentiels.

MATÉRIEL POUR L'ATELIER

Cahier personnalisé de notes et de cours. Ordinateur portable.

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web

MAC LUHAN Marshall, Pour comprendre les médias, Paris, Seuil, 1968.

BARTHES Roland, Lobvie et l'obtus, Paris, Seuil, 1982.

PARFAIT Françoise, Vidéo, un art contemporain, Paris, Regard, 2001. MERCIER Marc, Le temps à l'œuvre, F(r)iction, Marseille, Incidences, 2006. DEBRAY Régis, Vie et mort de l'image, Paris, Folio, Gallimard, 1992.

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 writing, 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 national des ressources textuelles et lexicales

www.cnrtl.fr

Antonymes.org www.antonyme.org Synonymes

www.synonymes.com

LEXILOGOS www.lexilogos.com

INITIATION AUX TECHNIQUES ET AUX PRATIQUES ARTISTIQUES

PRATIQUES PHOTOGRAPHIQUES

Benoît Ménéboo et Leïla Pereira

OBJECTIFS ET CONTENUS

L'atelier sera découpé en 2 semestres. Chacun d'eux sera l'occasion de construire un projet spécifique, autour de pratiques analogiques et numériques.

Pour les pratiques analogiques, la recherche sera axée sur des expérimentations chimiques, optiques ou gestuelles. Les étudiant-es seront amené-es à se questionner sur la consistance de l'image en jouant avec la matière photosensible. Iels pourront utiliser le film photographique (couleur comme noir et blanc), le cyanotype, le photogramme, le sténopé, la chambre photographique, le polaroid...

Pour les pratiques numériques, la recherche sera axée sur les expérimentations à partir du boîtier digital et du studio de prise de vues. La post-production sera réalisée ensuite pour construire l'image avec les outils du laboratoire numérique.

L'atelier sera avant tout un espace de partage critique et la possibilité d'un approfondissement des nouvelles formes documentaires autour du corps et de l'espace politique. L'accompagnement référentiel se fera autour des différentes approches spécifiques des étudiant(e)s pour analyser et repérer les zones de frottements et d'interférences. Pour les deux ateliers des temps d'échanges en commun seront organisés régulièrement (temps de présentation, de réflexion, mise en espace...) Une présentation collective sera réalisée à la fin de chaque semestre.

MÉTHODES

Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

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

MATÉRIEL

Matériel conseillé : appareil numérique. Matériel obligatoire : disque dur externe, carte SD, carnet de croquis, appareil argentique (peut être acheté ou construit).

PARTENARIAT

Direction du Rayonnement culturel de la Ville de Tourcoing, 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

AGAMBEN Giorgio, Qu'est-ce qu'un dispositif ? Paris, Rivages poche / Pe-tite bibliothèque, 2007. FONTCUBERTA Joan, Le boîtier de Pandore, La photogr@phie après la photographie, éditions Textuel, Paris, 2017.

GUNTHERT André, L'image partagée, éditions Textuel, 2015
LENOT Marc, Jouer contre les appareils, Paris, Éditions Photosynthèses, 2017.
MÉAUX Danièle, Protocole et photographie contemporaine, Saint-Étienne, Université de Saint-Etienne, 2014. MÉAUX Danièle, Nouvelles formes de photographie documentaire, Filigranes éditions, 2019
POIVERT Michel, La photographie contemporaine, Paris, éditions Flammarion, 2018.

DUETS, IMAGES ET MOUVEMENT

Williams Théry

OBJECTIFS ET CONTENUS

Cours technique et perfectionnement sur les outils de prise de vue en photographie et vidéo. Connaissance théorique et pratique de la lumière, la couleur et la chromie, une série d'exercices pratiques de prises de vue autour du corps et du mouvement.

Diffusion de pièces chorégraphiques, expérimentation vidéo hebdomadaire. Mise en œuvre de problématiques plastiques liées à l'image autour d'expérimentations, en partenariat avec le CDC Le Gymnase. Prises de vue, expositions, stages, les étudiants se mêlent de danse contemporaine, par le regard, le geste, les sens. De nombreuses rencontres seront possibles avec des professionnels, ainsi qu'avec des danseurs et des chorégraphes de la scène internationale. Obligation d'assister aux représentations payantes, « next festival », « Grand Bain », « Vivat la danse »... Obligation d'avoir une pratique performative, mise en œuvre du corps, danse...

MÉTHODES

Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

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 photographique et vidéo sans oublier la mise en espace à la fin de l'année. L'absence injustifiée durant trois cours entraîne la non évaluation du semestre. Le rattrapage n'est pas envisageable dans cet atelier, il s'agit d'un processus développé sur l'ensemble du semestre et l'évaluation est menée en continu.

MATÉRIEL

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

PARTENARIAT

Le Gymnase CDCN, Le Vivat, Latitudes Contemporaines.

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web

Warr Tracey, Le corps de l'artiste, Phaidon Press Ltd, 2005.

Le Moal Philippe, Dictionnaire de la danse, Larousse, (en ligne GallicaBNF), 2012.

Freydefont Marcel, Petit traité de scénographie, édition joca seria, 2007. Frétard

Dominique, Danse et non-danse, Cercle d'art, 2004.

Loupe Laurence, Poétique de la danse contemporaine, édition contredanse, 1997.
Goldberg RoseLee, Performance Now : Live art for the twenty-first century 2018., Thames & Hudson Ltd, 2018. Boisseau Rosita, Panorama de la danse contemporaine, textuel, 2010.

AIRC ESPACES OUVERTS

DÉPLOIEMENT : de la maquette à l'espace

Ruchi Anadkat

OBJECTIFS ET CONTENUS

À partir d'un texte, une pièce sonore, une image, une performance, etc... Un sujet sera dégagé collectivement. Il sera alors le point de départ pour définir et organiser un projet pour chacun. Un passage par la maquette permettra de donner une première forme à petite échelle des intentions du projet mais aussi d'expérimenter ensemble avec une variété de matériaux et de techniques sculpturales. A travers des explorations autour des techniques liées aux pratiques du volume, l'atelier propose un cadre favorable à la production d'installations trans-disciplinaires déployées à l'échelle dans l'espace.

MÉTHODES

Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Présence, participation active, l'intégration à l'environnement de travail. (sécurité et intégrité du matériel), suivi e-mail, dossier rendu en fin de semestre, regard critique, capacité d'analyse.

MATÉRIEL POUR L'ATELIER

(voir sculpture-volume)

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'oeuvre. De l'incidence - éditions, octobre 2008.
FORMIS Barbara, Esthétiques de la vie ordinaire, PUF, France, 2010. LEVÉ Édouard, Oeuvres, Paris, P.O.L éditions, 2015.
MELIN Corinne (dir), Allan Kaprow, une traversée, L'Harmattan, Paris, 2014.

AUDIOVISUEL COMPOSITING/3D/ TRACKING

Williams Théry

OBJECTIFS ET CONTENUS

Dans un premier temps, les étudiants qui ont suivi cet atelier doivent pouvoir réaliser un travail vidéographique à partir d'images prises par eux-mêmes. Dans un second temps, il s'agit d'en modifier le contenu avec des éléments composés statiques ou mobiles, par le biais de techniques compositing /match moving 2D et 3D / motion tracking 3D. Une phase théorique et pratique autour des techniques de la vidéo et des techniques de compositing. Une phase de tournage dans un studio avec fond vert. Une phase de travail avec des logiciels de compositing et de synthèse. Une phase de production avec un sujet donné permettant à l'étudiant de mettre en pratique l'ensemble des apprentissages et analyses abordés dans le cours. Les étudiants suivent une sensibilisation des techniques de compositing vidéo et 3D, un complément des enseignements autour de la lumière. L'orientation est axée autour de la manipulation et la réalisation.

MÉTHODES

Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Contrôle continu, participation active, présence au cours, rendu du travail selon les critères et dates, qualités des réalisations. L'absence injustifiée durant trois cours durant le semestre, entraîneront 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 et l'évaluation est menée en continu.

MATÉRIEL POUR L'ATELIER

Ordinateur portable, souris, caméra, APN, smartphone, prises de notes, casque audio.

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web

Yot Richard, Lumière : Cours pratique à l'usage des professionnels de l'image, Eyrolles, 2011.

Couchot Edmond, La Technologie dans l'art : De la photographie à la réalité virtuelle, Editions Jacqueline Chambon, 2002.

Fridsma Lisa, After Effects CC 2019 Classroom in a Book, ADOBE CREATIVE TEAM, First Interactive, 2019.

Lanier Lee, Compositing Visual Effects in After Effects: Essential Techniques, Routledge, 2015.

Mytharvarun Vepakomma, Blender Compositing and Post Processing, Packt Publishing, 2014.

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 artificielles

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. Munissez-vous obligatoirement d'une clé USB ou d'un disque dur pour effectuer des sauvegardes de vos travaux. L'excuse de perte de données juste avant les rendus d'évaluation ne sera pas acceptée.

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.

PEINDRE !

Jean-Claude Demeure

OBJECTIFS ET CONTENUS

Au premier semestre, le cours de peinture interroge le passage de la peinture de la fin du XIXe au début de l'abstraction ainsi que les questions liées à la pratique de la peinture. Au deuxième semestre, les étudiants sont invités à mettre en place une production plus libre en rapport des notions entrevues au premier semestre. Il est aussi évoqué l'évolution des grands mouvements picturaux de la deuxième moitié du XXe siècle à l'époque actuelle. Le cours est ponctué d'exercices techniques et d'expérimentations.

Il sera question de consolider des connaissances et un regard critique sur la peinture. Le cours vise aussi à la formation d'un jugement esthétique et à l'analyse d'oeuvres picturales dans leurs compositions, leurs techniques et leurs structurations.

MÉTHODES

Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

L'évaluation se fait sur la base d'un contrôle continu et d'un bilan de fin de semestre avec une présentation argumentée par les travaux réalisés. Il est pris en compte l'assiduité, la capacité d'expérimentation, la qualité d'écoute et de réactivité, la capacité critique, la progression, la pertinence de l'inscription culturelle des propositions plastiques et l'aptitude à documenter le travail.

MATÉRIEL POUR L'ATELIER

Tout matériaux et supports permettant la pratique de la peinture.

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web

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

De Chassey Eric, catalogue exposition du musée Matisse de le Cateau-Cambrésis, Ils ont regardé Matisse : une réception abstraite Europe - États Unis, Edition Gourcuff, 2009.

De Meredieu Florence, Histoire matérielle et immatérielle de l'art moderne et contemporain, Paris, Larousse, 2017.
Gombrich Ernst, Histoire de l'art, Phaidon, .

OPEN WIDE

Anne-Émilie Philippe

OBJECTIFS ET CONTENUS

À travers la réalisation d'une édition commune ensemble, les étudiants découvrent le médium de la sérigraphie en articulant leurs propositions, leurs idées par les mots, les formes, les images, de la conception en accord avec leurs idées jusqu'à l'impression.

1er semestre : à travers le médium de l'affiche

2ème semestre : à travers le livre, introduction de l'idée de récit graphique par la réalisation d'un fanzine ou d'une publication. Il leur faudra réaliser ces images imprimées à partir de leurs recherches en amont. Un thème sera donné comme point de départ en début d'année. Ils réaliseront toutes les étapes de l'édition en collaboration, en utilisant différentes techniques (sérigraphie, impressions numériques) et en acquérant les bases de façonnage et de reliure nécessaires au projet. Un workshop sera proposé et soldé par une exposition des travaux.

MÉTHODES

Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

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

MATÉRIEL POUR L'ATELIER

Cutter, tapis de découpe, carnet, feutres, feutres noirs, encre de Chine, pinceaux, colle blanche à reliure, scotch à reliure.

PARTENARIAT

Le grand Mix (Tourcoing), Archives nationales du travail (Roubaix)

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web

Moeglin-Delcroix Anne, Esthétique du livre d'artiste, Le Mot et le reste et Bibliothèque nationale de France, 2012.

Criqui Jean-Pierre, Ed Rusha, Huit textes Vingt trois entretiens, JRP Ringier, 2011.
Berger John, Voir le voir, B42, 2014. Zine of the zone, <http://zinesofthezone.net>.

Centre du livre d'artiste, <http://cdla.info/fr>.
Centre de la gravure et de l'image imprimée, <https://www.centredelagravure.be/fr>.

Sérigraphie, collectif, sous la direction de Dolly Demorati, John Z. Komurki et Luca Bendandi, Pyramid-éditions.

LE DESSIN COMME PRATIQUE TRANSDISCIPLINAIRE

Marie Lelouche

OBJECTIFS ET CONTENUS

Le dessin, riche d'une longue histoire, dépasse néanmoins le cadre qui lui est traditionnellement attribué. Loin d'une nostalgie des normes qui nous font reconnaître une pratique comme étant celle du dessin, il sera question, pour ce cours, d'amener les étudiants à percevoir la diversité des formes et des lieux où il se déploie. Il ne sera pas considéré seulement comme une fin en soi, mais appréhendé dans tous les aspects de la création qu'il travaille : méthode de réflexion, supports de codification complexe, geste artistique singulier, techniques de représentation précises et sélectives, mode de visualisation ou encore d'exploration de données...

Ainsi, les étudiants pourront développer des projets à la croisée de disciplines.

Au premier semestre, sur la base d'un exercice, l'étudiant sera amené.e à développer un premier projet. Chaque cours sera animé par des séances d'observation, d'analyse et de réflexion collective où l'expression verbale libre sera largement encouragée.

Au second semestre, l'étudiant sera invité.e à questionner son processus de création afin de conscientiser les opérations à l'œuvre. Ainsi, les choix opérés par chacun.e seront envisagés comme autant d'indices à même d'aider l'étudiant à renforcer sa pratique et à la singulariser au regard de celles identifiées par l'histoire de l'art. Chaque cours sera animé par des séances d'observation, d'analyse et de réflexion collective où l'expression verbale libre sera largement encouragée.

MÉTHODES

Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Évaluation : accrochage en fin de semestre d'une pièce aboutie, évaluation continue et participation orale. Critères : investissement, appropriation des sujets, maîtrise des outils et techniques, pertinence des réalisations, développement d'une pratique personnelle

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web

- Enckell Julliard (Julie), Vers le visible : exposer le dessin contemporain, 1964-1980, Musée Jenisch de Vevey, Roven Éditions, 2015.

- Sarah Troche, Le hasard comme méthode, Presses Universitaires de Rennes 2, 2015.
- Manuel Lima, Cartographie des réseaux, L'art de représenter la complexité, Eyrolles, 2013.

- L'Atelier A d'Arte Créative

- <http://rovenrevue.blogspot.fr/>

- <http://www.thedrawer.net/larevue.html>
- Bishop (Claire), Artificial hells: participatory art and the politics of spectatorship, New York, Versobooks, 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.

- Practicable: from participation to interaction in contemporary art. – sous la direction de Samuel Bianchini et Erik Verhagen, 2016

– Cambridge, Mass. : MIT Press.

LE SON DE LA VILLE, LE SON DE LA VOIX

Silvain Vanot

OBJECTIFS ET CONTENUS

Parfaire la connaissance des arts sonores en relation avec les avant-gardes du XXe siècle, l'environnement et les innovations technologiques. Perfectionner la maîtrise des logiciels de MAO (prise de son, mixage et spatialisation).

MÉTHODES

Cours théorique, atelier technique. Chaque semestre, plusieurs sujets sont proposés. L'élève doit alors développer un projet personnel qui fait l'objet d'un suivi individuel et collectif. Prise de parole à l'occasion d'exposés.

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). Le projet doit évoluer régulièrement, aussi bien techniquement que du point de vue référentiel. L'accent est mis sur la singularité de la création. Enfin, chaque élève doit réaliser un exposé sur un□e artiste sonore.

MATÉRIEL POUR L'ATELIER

Un casque correct—pas des écouteurs. Inutile de dépenser une fortune : on peut, pour quelques dizaines d'euros, avoir un casque fidèle qui ne privilégie pas les basses de façon outrancière.

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web

Toop David, Ocean Sound. Ambient Music, mondes imaginaires et voix de l'éther, Paris, Kargo et l'éclat, 2008.

La voix libérée - poésie sonore. (application), <https://play.google.com/store/apps/details?id=org.fondazionebonotto.voix-&hl=fr&gl=US>, 16 juillet 2021.

Castant Alexandre, Les Arts sonores. Son & art contemporain, Charleroi, Transonic, 2017.

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

PRATIQUE VIDÉO

Richard Skryzak

OBJECTIFS ET CONTENUS

Réalisation d'une vidéo (bande ou installation) sur le thème du « hasard » ou de « l'absurde », en maîtrisant les différentes étapes de son élaboration (story-board, dossier de recherches, tournage, montage, post-production, diffusion). Consolider les aspects techniques et plastiques du médium vidéographique. Développer le sens critique, les champs référentiels et culturels. Amorcer d'un projet personnel.

MÉTHODES

Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Méthode : contrôle continu oral et bilan oral semestriel.

Critères : qualités plastiques et conceptuelles, énoncé écrit et oral des enjeux, distance critique, champs référentiels, mise en place d'un projet personnel.

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

ECO Umberto, L'œuvre ouverte, Paris, Seuil, 1965.

MICHAUD Yves, L'art à l'état gazeux, Paris, Stock, 2003.

CAMUS Albert, Le mythe de Sisyphe, Paris, Gallimard, 1942. JANKELEVITCH Vladimir, La musique et l'ineffable, Paris, Seuil, 1983.

GRAVURE, ESTAMPE ET DESSIN

Alexis Troussel

OBJECTIFS ET CONTENUS

Pratique contemporaine de l'estampe, pratique hors cadre de la gravure. Travail sur la plasticité, notions cultivées de l'erreur, de la catastrophe, de l'errance et de la maladresse. Pratique et réalisation du dessin contemporain.

MÉTHODES

Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Présentation, accrochage, assiduité au cours participation aux activités de l'atelier.

PARTENARIAT

MUba - Tourcoing, musée du Dessin et de l'Estampe originale - Gravelines

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio,

vidéo, web

Revue : Roven, Artpress, L'art même.

AIRC ESPACES OUVERTS

AU MÉTAL ET CÆTERA !

Guillaume Krick

OBJECTIFS ET CONTENUS

Ce cours à destination des 2e et 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-fourni.

PARTENARIAT

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

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 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-riche

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

(le stage est comptabilisé en année 3 mais peut être effectué dès la fin du semestre 4)

STAGE

Coordinateur

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.