

Site de Tourcoing

2023-2024 **ART SCIENCES NATURE**

Année 4 – Semestres 7 & 8

Parcours POÉTIQUE DES FLUX

Coordinatrice : **Marie Lelouche**

Le deuxième cycle ou phase projet, conduit l'étudiant·e à la production d'un projet plastique personnel et à la rédaction d'un mémoire dans la perspective du DNSEP. La quatrième année est une année charnière dans la phase de professionnalisation, avec un stage de cinq semaines, l'occasion d'une immersion des étudiant·es dans le milieu profes-

sionnel artistique et culturel. C'est aussi l'année privilégiée pour participer au programme ERASMUS avec un voyage à l'étranger, dans une des écoles du réseau international de l'école. Elle est ponctuée par le Certificat d'études supérieures d'arts plastiques (CESAP) en fin d'année 4. L'obtention de 228 crédits est requise pour le passage en semestre 9. En des-

sous de 240 crédits, les crédits manquants doivent obligatoirement être rattrapés au cours de la cinquième année. Ce parcours est à composer d'un séminaire, d'un cours de Langue Vivante, de la méthodologie mémoire et de 4 ateliers inclus dans le parcours dont un atelier obligatoire (en rouge).

INITIATION À LA RECHERCHE SUIVI DU MÉMOIRE, PHILOSOPHIE, HISTOIRE DES ARTS (choisir un séminaire) SEMESTRE 7 : 9 crédits ECTS SEMESTRE 8 : 9 crédits ECTS	SUIVI MÉMOIRE (par un enseignant d'un cours de théorie) Enseignant : Enseignant référent T4HT01	SUIVI MÉMOIRE (par un enseignant d'un cours de pratique) Enseignant : Enseignant référent T4HT06
SÉMINAIRE ART ET TERRITOIRE(S) Enseignante : Nathalie Poisson Cogez T4HT02 2h par semaine		
LANGUE ÉTRANGÈRE (choisir un cours) SEMESTRE 7 : 1 crédit ECTS SEMESTRE 8 : 1 crédit ECTS	ENGLISH MASTERCLASS Enseignants : Melissa Ryke ou Gregg Smith T4LE01 2h par semaine	MANDARIN Enseignante : Xiaotong Ou (AFC) T4LE02 2h par semaine
FRANÇAIS LANGUE GÉNÉRALE Enseignant : Florian Virly T4LE03 4h par semaine		

<p>PROJET PLASTIQUE PROSPECTIVE, MÉTHODOLOGIE, PRODUCTION</p> <p>SEMESTRE 7 : 20 crédits ECTS SEMESTRE 8 : 20 crédits ECTS</p>		
<p>UNITÉ D'ENSEIGNEMENT PROJET PLASTIQUE, PROSPECTIVE, MÉTHODOLOGIE, PRODUCTION (choisir 4 ateliers)</p> <p>SEMESTRE 7 : 15 crédits ECTS SEMESTRE 8 : 10 crédits ECTS</p>	<p>ARC LA POÉTIQUE DES FLUX</p> <p>Enseignants : <u>Benoit Meneboo et</u> <u>Nathalie Poisson Cogez</u> T4PP01 <u>3h par semaine</u></p>	<p>LA GRAVURE COMME POSSIBLE</p> <p>Enseignant : <u>Alexis Troussel</u> T4PP02 <u>4h par semaine</u></p>
<p>CONVERGENCE des PRATIQUES PHOTOGRAPHIQUES</p> <p>Enseignants : <u>Benoît Ménéboo et Leïla Pereira</u> T4PP03 <u>4h par semaine</u></p>	<p>L'ESPACE DE L'IMAGE</p> <p>Enseignante : <u>Anne-Émilie Philippe</u> T4PP04 <u>2h par semaine</u></p>	<p>LA MAIN DU PAPIER</p> <p>Enseignante : <u>Anne-Émilie Philippe</u> T4PP05 <u>4h par semaine</u></p>
<p>LE DESSEIN SONORE</p> <p>Enseignant : <u>Silvain Vanot</u> T4PP06 <u>4h par semaine</u></p>	<p>CRÉATIVITÉ COMPUTATIONNELLE</p> <p>Enseignant : <u>Hugo Dinër</u> T4PP07 <u>2h par semaine</u></p>	<p>OBJETS ET MICRO-INTERVENTIONS PERFORMATIFS</p> <p>Enseignante : <u>Ruchi Anadkat</u> T4PP08 <u>4h par semaine</u></p>
<p>LE JARDIN D'ARMIDE</p> <p>Enseignant : <u>Jean-Claude Demeure</u> T4PP09 <u>4h par semaine</u></p>	<p>TO PERFORM</p> <p>Enseignante : <u>Sigrid Pavelke</u> T4PP11 <u>4h par semaine</u></p>	<p>saPRISTi – l'atelier</p> <p>The Schemes of things Enseignants : <u>Cyril Crignon et</u> <u>Marie Lelouche</u> T4PP17 <u>2h par semaine</u></p>
<p>POÉTIQUE DE L'IMAGE</p> <p>Enseignant : <u>Richard Skryzak</u> T4PP14 <u>4h par semaine</u></p>	<p>LE THÉÂTRE DES OPÉRATIONS</p> <p>Enseignante: <u>Sigrid Pavelke</u> T4PP15 <u>4h par semaine</u></p>	<p>Circuit-court/ Jardins de l'Esä</p> <p>Enseignants : <u>Nathalie Stefanov et</u> <u>Jean-Claude Demeure</u> T4PP12 <u>2h par semaine</u></p>
<p>SCULPTURE TRANSVERSALE 345 #DIY</p> <p><u>Guillaume Krick</u> Enseignant : <u>Guillaume Krick</u> T4PP16 <u>4h par semaine</u></p>	<p>UNITÉ D'ENSEIGNEMENT STAGE</p> <p>SEMESTRE 7 : 0 crédit ECTS SEMESTRE 8 : 5 crédits ECTS</p>	<p>STAGE</p> <p>Enseignant : <u>Coordinateur</u> T4ST01</p>

UNITÉ D'ENSEIGNEMENT BILAN

SEMESTRE 7 : 5 crédits ECTS
SEMESTRE 8 : 5 crédits ECTS

ACCROCHAGE DE FIN DE SEMESTRE

Enseignants :
Jury d'accrochage
T4BI01

BILAN COLLÉGIAL

Enseignants :
Collège des enseignants
T4BI02

VALORISATION DE L'ENGAGEMENT ÉTUDIANT (facultatif)

Enseignant :
Coordinateur

1 point à ajouter à la note sur 20 de bilan collégial

INITIATION À LA RECHERCHE SUIVI DU MÉMOIRE, PHILOSOPHIE, HISTOIRE DES ARTS

SUIVI MÉMOIRE

Enseignants référents (un enseignant d'un cours de théorie et un enseignant d'un cours de pratique)

OBJECTIFS ET CONTENUS

Au second cycle, l'Esä 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.

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.

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 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 enseignant-es.

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.

En synthèse le mémoire doit :

- 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.

MÉTHODES

Rendez-vous individuels

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Contrôle continu

SÉMINAIRE ART ET TERRITOIRE(S)

Nathalie Poisson Cogez

OBJECTIFS ET CONTENUS

Ce séminaire a pour but de donner aux étudiants les outils d'analyse, les connaissances et les compétences qui leur permettront de définir leur propre espace de travail. Quelles sont les caractéristiques géographiques, sociales, politiques, humaines de leur territoire de travail. Dans quel (s) cadre(s) souhaitent-ils développer leur projet artistique et professionnel ? En prenant appui d'une part sur des outils théorique dans le champ des sciences humaines, d'autre part sur des expériences spécifiques, il s'agit d'aborder la question de la responsabilité de l'artiste. Les étudiants

seront amenés à s'interroger sur les enjeux de la présence artistique et des interactions entre l'artiste et son territoire d'intervention, notamment dans le cadre spécifique des projets participatifs.

MÉTHODES

Séminaire

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

- Assiduité aux cours, participation aux activités (sorties, conférences...)
- Contrôle continu (exposés, dossiers...)

PARTENARIAT

Ce séminaire s'appuie sur les partenariats institutionnels et professionnels établis pas l'Esä à l'échelle régionale, nationale et internationale.

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web

ARDENNE (Paul), Un art contextuel. Création artistique en milieu urbain, en situation d'intervention, de participation, Paris, Flammarion, 2009

BOURRIAUD (Nicolas), Esthétique relationnelle, Dijon, Les presses du réel, 1998.

CHRISTIN (Olivier) (Dir.), Dictionnaire des concepts nomades en sciences humaines, Editions Métailié, Paris, Tome 1 : 2010, Tome 2 : 2016

DAUTREY (Jehanne Dir.), Milieux et créativités, Ensad Nancy, Les Presses du réel, Dijon, 2016.

DEWEY (John), L'art comme expérience, Paris, Gallimard, 2010.

participation, Paris, Flammarion, 2002.

ZASK (Joëlle), Participer. Essai sur les formes démocratiques de la participation, Paris, Le Bord de l'eau, 2011

ZHONG MENGUAL (Estelle), L'art en commun – Réinventer les formes du collectif en contexte démocratique, Dijon, Presses du réel, 2019.

Des références d'ouvrages spécifiques seront données en fonction du programme de séminaire et des interventions extérieures.

LANGUE ÉTRANGÈRE

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

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

PROJET PLASTIQUE

PROSPECTIVE, MÉTHODOLOGIE, PRODUCTION

UNITÉ D'ENSEIGNEMENT STAGE

STAGE

Coordinateur·rice

OBJECTIFS ET CONTENUS

Acquérir une expérience dans le milieu professionnel de la création.

Stage de cinq semaines dans une structure artistique, culturelle, ou du domaine de la communication. Le stage se fera dans le cadre d'une convention entre l'étudiant·e, l'école d'art et la structure après l'accord du professeur coordinateur de l'année. L'étudiant·e 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.

UNITÉ D'ENSEIGNEMENT 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·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.

UNITÉ D'ENSEIGNEMENT PROJET PLASTIQUE, PROSPECTIVE, MÉTHODOLOGIE, PRODUCTION

LA POÉTIQUE 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

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 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.

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 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 POUR L'ATELIER

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.

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 étudiant·es 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 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-e 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.

CRÉATIVITÉ COMPUTATIONNELLE

Hugo Dinèr

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.

À travers l'apprentissage d'un vaste champ de techniques parmi lesquelles la programmation web, l'impression 3D, la mécatronique, 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.

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 activé, 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 Benezra, 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.

LE JARDIN D'ARMIDE

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 oeuvre. 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 se présente sous la forme d'un contrôle continu et d'un bilan de fin de semestre. Critères d'évaluation : présence et assiduité en cours, capacité d'expérimentation, qualité d'écoute et réactivité, capacité critique, et progression, pertinence de l'inscription culturelle des propositions plastiques

MATÉRIEL POUR L'ATELIER

Tous matériaux et supports propres à la pratique picturale.

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web

Gombricht Ernst, Histoire de l'art, Phaidon. Tous les écrits concernant la peinture en général et en particulier.

Circuit-court/ Jardins de l'Esä

Nathalie Stefanov et

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. A 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 a 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 - Aboutissement 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
Jardin botanique de la Ville de Tourcoing
Association d'apiculture

TO PERFORM

Sigrïd 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.

A 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

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%

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)

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-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 oeuvres 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.

OUAZAN 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 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

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%.