

Site de Tourcoing

2023-2024

Année 1 – Semestres 1 & 2

Coordinateur : **Hugo Dinër**

La première année est une période probatoire qui a pour objectif de faire découvrir différentes disciplines, d'ouvrir les étudiantes aux différents mondes de la création et de donner les bases et les méthodes fondamentales nécessaires dans les domaines de la création artistique.

L'objectif de cette première année est également de permettre à l'étudiant-e d'améliorer sa capacité de travail, sa capacité d'analyse et sa capacité d'imaginer sa relation au monde à travers la maîtrise progressive des outils de la création.

L'ensemble des 60 crédits est nécessaire pour le passage en seconde année. Dans le cas de la non-obtention des 60 crédits, la décision d'une réorientation de l'étudiant-e ou du redoublement est prise par le directeur sur proposition de l'équipe pédagogique.

HISTOIRE, THÉORIE DES ARTS ET LANGUE ÉTRANGÈRE (choisir un cour de langue) SEMESTRE 1 : 10 crédits ECTS SEMESTRE 2 : 10 crédits ECTS	CARNET DE RECHERCHES Enseignants : <u>Hugo Dinër, Éric Harasym et Anne-Émilie Philippe</u> <u>T1HT01</u>	HISTOIRE DE L'ART Enseignante : <u>Nathalie Poisson Cogez</u> <u>T1HT02</u> <u>2h par semaine</u>
HISTOIRE DES ARTS CONTEMPORAINS Enseignante : <u>Nathalie Stefanov</u> <u>T1HT03</u> <u>2h par semaine</u>	HISTOIRE DES IMAGES Enseignant : <u>Richard Skryzak</u> <u>T1HT04</u> <u>2h par semaine</u>	MÉTHODOLOGIE Enseignant : <u>Eric Harasym</u> <u>T1HT05</u> <u>2h par semaine</u>
ENGLISH MASTERCLASS Enseignants : <u>Melissa Ryke ou Gregg Smith</u> <u>T1HT06</u> <u>2h par semaine</u>	MANDARIN Enseignante : <u>Xiaotong Ou (AFC)</u> <u>T1HT07</u> <u>2h par semaine</u>	FRANÇAIS LANGUE GÉNÉRALE Enseignant : <u>Florian Virly</u> <u>T1HT08</u> <u>4h par semaine</u>

<p>INITIATION AUX TECHNIQUES ET AUX PRATIQUES ARTISTIQUES</p> <p>SEMESTRE 1 : 18 crédits ECTS SEMESTRE 2 : 16 crédits ECTS</p>	<p>INITIATIONS AUX PRATIQUES PHOTOGRAPHIQUES</p> <p>Enseignants : <u>Benoît Ménéboo et Leïla Pereira</u></p> <p><u>T11T01</u> <u>3h par semaine</u></p>	<p>LA FORME DU LIVRE</p> <p>Enseignante : <u>Anne-Émilie Philippe</u></p> <p><u>T11T02</u> <u>4h, 1 semaine sur 2</u></p>
<p>ESTAMPE, GRAVURE, DESSIN</p> <p>Enseignant : <u>Alexis Troussat</u></p> <p><u>T11T03</u> <u>4h, 1 semaine sur 2</u></p>	<p>INTRODUCTION TO PAINTING TECHNIQS (en anglais)</p> <p>Enseignant : <u>Dominic Virtosu</u></p> <p><u>T11T04</u> <u>4h, 1 semaine sur 2</u></p>	<p>TECHNIQUES DE L'AUDIOVISUEL/ VIDÉO</p> <p>Enseignant : <u>Williams Théry</u></p> <p><u>T11T05</u> <u>4h, 1 semaine sur 2</u></p>
<p>TECHNIQUES DE L'AUDIOVISUEL/3D</p> <p>Enseignant : <u>Williams Théry</u></p> <p><u>T11T06</u> <u>4h, 1 semaine sur 2</u></p>	<p>SCULPTURE 104</p> <p>Enseignant : <u>Guillaume Krick</u></p> <p><u>T11T07</u> <u>4h par semaine</u></p>	<p>DESSIN</p> <p>Enseignante : <u>Marie Lelouche</u></p> <p><u>T11T08</u> <u>4h, 1 semaine sur 2</u></p>
<p>L'OUTIL SONORE</p> <p>Enseignant : <u>Silvain Vanot</u></p> <p><u>T11T09</u> <u>2h, 1 semaine sur 2</u></p>	<p>CRÉATIVITÉ COMPUTATIONNELLE</p> <p>Enseignant : <u>Hugo Dinër</u></p> <p><u>T11T10</u> <u>2h, 1 semaine sur 2</u></p>	

<p>BILAN</p> <p>SEMESTRE 1 : 2 crédits ECTS SEMESTRE 2 : 4 crédits ECTS</p>	<p>ACCROCHAGE DE FIN DE SEMESTRE</p> <p>Enseignants : <u>Jury d'accrochage</u></p> <p><u>Semestre 2</u></p> <p><u>T1BI01</u></p>	<p>BILAN COLLÉGIAL</p> <p>Enseignants : <u>Collège des enseignants</u></p> <p><u>T1BI02</u></p>
<p>VALORISATION DE L'ENGAGEMENT ÉTUDIANT (facultatif)</p> <p>Enseignant : <u>Coordinateur</u></p> <p>1 point à ajouter à la note sur 20 de bilan collégial</p>		

CARNET DE RECHERCHES

Williams Théry, Éric Harasym et
Anne-Émilie Philippe

OBJECTIFS ET CONTENUS

Il s'agit de présenter les projets personnels et réalisations issues de certains cours, ainsi que le cheminement des recherches qui ont permis d'aboutir aux propositions plastiques finales.

Ce cahier de recherches plastiques, en articulation avec des sources théoriques (vues en cours ou explorées personnellement), doit comporter des esquisses de projets, des études et dessins préparatoires par étapes à la réalisation d'un travail demandé en cours, des photographies (essais, tirages, constats...) des collages, des photographies de volumes sous tous les angles dans le cadre de l'atelier de sculpture, des échantillons de matériaux, des nuanciers (dans le cadre des cours de peinture par exemple).

Ainsi sera mise en exergue, la dimension intuitive (cœur du processus créatif), par les ébauches de projets parfois inaboutis ou non réalisés, à réactiver, les pistes à explorer, les impasses, les approximations, les doutes, les tâtonnements, les hésitations, les idées ratées ou inutiles, les formes qui ne prendront pas forme, les errances et les erreurs, permettant malgré tout de rebondir vers d'autres axes de recherches. Ce document, constat d'une sélection des travaux de l'étudiant-e sur deux semestres, doit permettre d'entrevoir et d'ouvrir des perspectives intéressantes, dans la continuité des projets d'ateliers vers la seconde année (choix des matières) !

La dimension visuelle de ce document, sa forme plastique, a une grande importance ! => Voir "le Guide" sur le site.

MÉTHODES

Rendez-vous individuels

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Dans le cadre des évaluations en première année, il doit permettre à l'ensemble des enseignant-es de l'Esä, de constater et apprécier l'avancée des projets plastiques dans leur évolution par étapes de travail (phases projets), ainsi que les acquis en cours, dans un certain ordre assemblé (chronologique, thématique, ou autre...). Les critères d'évaluation :

- La capacité à pouvoir décrire, interroger et analyser ses propres réalisations plastiques, tout en se posant les bonnes questions, et en émettant quelques premières réponses sur le sens du travail dans le contexte de l'école d'art.
- L'inscription de ces travaux plastiques dans une perspective plus globale à savoir :

la situation sociétale, environnementale, sociale, économique, écologique, politique...).
- Une conclusion sous forme de synthèse, permettra de souligner la prise de recul, et le sens critique de chaque étudiant-e (objectivité) face à l'ensemble de ses propres réponses plastiques, vis-à-vis des sujets proposés ou imposés dans le cadre des formations à l'Esä.

HISTOIRE DE L'ART

Nathalie Poisson Cogez

OBJECTIFS ET CONTENUS

L'objectif est de donner aux étudiants les bases d'une culture générale dans le domaine de l'histoire de l'art sur une période qui s'étend de la préhistoire au XVIe siècle. Il s'agit de repérer les grands courants, de connaître les principaux artistes, de comprendre les enjeux et les articulations des mutations formelles. Le cours propose d'approcher de manière théorique le langage plastique. Un répertoire visuel sera constitué à partir de l'analyse approfondie des œuvres majeures de la période. Les notions théoriques seront étudiées en prenant appui sur les textes de référence d'auteurs anciens ou contemporains. Des visites d'expositions et de musées pourront compléter le programme en fonction de l'actualité.

MÉTHODES

Cours magistraux / Cours interactifs / Exercices pratiques (TD, exposés...) / Visites

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

- Assiduité aux cours, participation aux activités (sorties, conférences...)

- Contrôle continu (exposés, analyses, dossiers...)

- Un devoir sur table

Semestre 1 : Analyse plastique – questions de cours

Semestre 2 : Dissertation sur une problématique transversale

En cas d'absence, accès au rattrapage sur présentation d'un justificatif

Critères :

Capacité d'analyse et méthodologie (notamment usage des sources - le plagiat sera sanctionné) Structuration de la pensée et pertinence des références

Qualité du travail rédactionnel (syntaxe, grammaire, orthographe)

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web

Bibliographie sélective : LANEYRIE-DAGEN (Nadeije), Lire la peinture, dans l'intimité des œuvres, Paris, Larousse, 2002.

Collectif, Histoire de l'art (peinture, sculpture, architecture), Paris, Hachette éducation, 1995.

GOMBRICH (Ernst Hans), Histoire de l'art, Paris, Phaidon, 2001.

MIGNOT (Claude), RABREAU (Daniel), Histoire de l'art, Les Temps modernes, Paris, Flammarion, 2005.

ARASSE (Daniel), On n'y voit rien. Descriptions, Denoël, 2000, rééd. Folio-poche, 2002.

ARASSE (Daniel), Histoires de peintures, Denoël, 2004, rééd. Folio-poche, 2006. Des références d'ouvrages spécifiques complémentaires seront données en fonction du programme de cours.

HISTOIRE DES ARTS CONTEMPORAINS

Nathalie Stefanov

OBJECTIFS ET CONTENUS

Enseignement théorique par lequel l'étudiant est amené à l'observation de pratiques artistiques qui ont marqué l'histoire de l'art moderne et influencé l'art contemporain. Ce cours conduit les étudiants à acquérir des connaissances en histoire de l'art, en s'appuyant sur l'étude de théoriciens de l'art qui donnent à voir des pratiques artistiques et des conceptions de l'art. La période étudiée va de l'œuvre "Déjeuner sur l'herbe" de Manet aux performances des années 70. L'enseignement couvre ainsi les principaux courants de l'art, du XIXe au XXe siècle. Ce cours vise à apporter des compétences en terme de références artistiques. Il amène l'étudiant à construire une réflexion critique face aux sources.

MÉTHODES

Cours

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Un devoir sur table (dissertation) chaque semestre portant sur le contenu du cours. Possibilité de rattrapage. Assiduité (par semestre) : 3 absences non justifiées entraînent l'absence d'évaluation.)

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web

Duchamp / Marcel / Duchamp du signe / Paris / Flammarion / 1994

Greenberg / Clement / Art et Culture / Paris / Macula / 1988

Delacourt / Sandra / L'artiste-chercheur. Un rêve américain au prisme de Donald Judd / Paris / Editions B42 / 2019

Creissels / Anne / Le geste emprunté / Paris / Editions du félin / 2019

Harrison Charles, Wood Paul // Art et Culture / Paris / Hazan / 1997

HISTOIRE DES IMAGES

Richard Skryzak

OBJECTIFS ET CONTENUS

Introduction à l'histoire, l'analyse et l'esthétique du cinéma. Repères historiques et acquisition d'outils sémiologiques et filmologiques permettant une approche critique et poétique de l'image. étude de la généalogie de la représentation, filiations peinture et cinéma. Initiation aux fondamentaux du langage audiovisuel (plan, cadrage, mouvement, lumière, son, montage...) à travers des classiques du cinéma : Lumière, Méliès, Lang, Hitchcock, Godard, Antonioni, Kubrick, Polanski...

MÉTHODES

Cours

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Méthode : contrôle continu oral et bilan semestriel écrit

Critères : qualité et maîtrise des outils analytiques et rédactionnels, énoncé écrit et oral des enjeux, distance critique, champs référentiels

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web

NOGUEZ Dominique, Cinéma : théorie, lectures, Paris, Klincksieck, 1973.

BELLOUR Raymond, L'Entre-image 1 et 2, Paris, POL, 1999. BONITZER Pascal, Décadrages, peinture, cinéma, Paris, Ed de l'Etoile, 1995.

ZAGDANSKI Stéphane, La mort dans l'oeil, Paris, Maren Shell, 2004.

MÉTHODOLOGIE

Eric Harasym

OBJECTIFS ET CONTENUS

Rendre l'étudiant autonome dans les usages de la bibliothèque et dans ses activités de recherche, face à l'étendue des collections. Affiner son jugement esthétique et son regard critique sur les documents, par la recherche de références personnelles. Découvrir les types de ressources documentaires sur l'art, et l'offre éditoriale du patrimoine écrit. Encourager chaque étudiant à la construction progressive d'une réflexion approfondie sur l'art. Donner du sens à son propre travail plastique, par l'usage d'un vocabulaire spécifique. Proposer une offre pédagogique structurée, par des outils et méthodes permettant de faire émerger des problématiques, afin que chaque étudiant.e puisse rechercher des sources documentaires fiables, en adéquation avec ses propres travaux plastiques.

MÉTHODES

Cours

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Contrôle continu par la restitution d'écrits sur un sujet artistique au choix.

Capacité à utiliser des méthodes de recherche, acquises durant les cours. Constitution d'un cahier de recherches personnelles (sources iconographiques et théoriques en lien avec son travail plastique, notes sur des expositions visitées durant l'année, sur des oeuvres, développement de projets plastiques sous forme de croquis et annotations). Capacités rédactionnelles : aisance à décrire une oeuvre, et l'analyser de manière «critique».

Capacités oratoires : sens et cohérence de l'exposé (construction du discours).

Développement d'une ou plusieurs problématiques, en lien avec des ressources documentaires choisies.

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web

Huyghe Pierre-Damien, Contre-temps : de

la recherche et de ses enjeux, art, architecture, design, Paris, Éditions B 42, 2017.

Gosselin Pierre, La recherche création : pour une compréhension de la recherche en pratique artistique, Québec, Presses universitaires du Québec, 2009.

Albarello Luc, Apprendre à chercher, Bruxelles, Éditions de Bœck, 2012. Simonnot Brigitte, L'entonnoire, Google sous la loupe des sciences de l'information et de la communication, Paris, C&F éditions, 2009.

Rosset Clément, Le choix des mots, Paris, Éditions de Minuit, 1995. Harasym Eric, Biblio Paradigme, Montpellier, Publie.net, 2016.

Harasym Eric, Des pensées dans les arbres : une histoire méconnue du Structuralisme et de ses sources, Anvers (Belgique), Éditions ANAELI ANVERS (Belgique), 2018.

ENGLISH MASTERCLASS

Melissa Ryke ou Gregg Smith

OBJECTIFS ET CONTENUS

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

MÉTHODES

Cours

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

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

MATÉRIEL POUR L'ATELIER

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

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web

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

MANDARIN

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 Syno-

nymes www.synonymes.com

LEXILOGOS www.lexilogos.com

INITIATION AUX TECHNIQUES ET AUX PRATIQUES ARTISTIQUES

INITIATIONS AUX PRATIQUES PHOTOGRAPHIQUES

Benoît Ménéboo et Leïla Pereira

OBJECTIFS ET CONTENUS

Objectifs : Apprendre à lire et à composer une image photographique : observer le réel, le capter, le transformer. Affirmer un regard personnel sur une problématique donnée. Se former aux manipulations fondamentales de la photographie.

Contenus : L'atelier se construira autour de l'apprentissage des techniques photographiques argentiques et numériques : maniement des appareils / développement et tirage en laboratoire / initiation au studio photo / editing et retouche d'images / sélection, mise en espace.

Il sera demandé à chaque étudiant.e d'affirmer un point de vue personnel à travers l'usage des outils et de construire un champ référentiel autour de celui-ci.

MÉTHODES

Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Présence au cours, qualités de l'engagement et des réalisations, maîtrise des outils, travail personnel.

MATÉRIEL

Matériel conseillé : Appareil argentique, appareil numérique.

Matériel obligatoire : disque dur externe, carte SD, carnet de croquis.

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web

Poivert Michel, La photographie contemporaine, Paris, Editions Flammarion, 2018.

Barthes Roland, La chambre claire, Paris, Gallimard, 1980.

BENJAMIN Walter, L'oeuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique, éditions Allia,

LA FORME DU LIVRE

Anne-Émilie Philippe

OBJECTIFS ET CONTENUS

Les étudiant découvriront le medium du livre, de la publication et de l'image imprimée dans le champ de l'art contemporain. Ils apprendront à concevoir une publication, un livre ou fanzine mêlant texte et image et découvriront ce que suppose leur interaction dans le médium page.

Ils découvriront les différents outils nécessaires et acquerront les bases des logiciels InDesign et Photoshop. Ils apprendront à concevoir des pages avec typographie et/ou images et réfléchiront à l'impression. À travers l'exploration de la page, à l'écran comme sur papier, ils réaliseront des

publications en adéquation avec une idée, de la conception à la réalisation physique. Il s'agira de développer ces formes éditoriales depuis un point de départ donné en cours (texte, image, situation...). Un rendu collectif et une exposition des différents projets sera organisé dans l'année. Un workshop reliure sera proposé sur la première semaine spécifique.

MÉTHODES

Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

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

MATÉRIEL POUR L'ATELIER

À avoir impérativement : cutter ou scalpel + lames, tapis de découpe, ciseaux, carnet de notes, stylos et feutres, clef usb ou disque dur, plioir, colle blanche à relier et pinceaux.

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web

Berger John, Voir le voir, éditions B42, 2014. Moeglin-Delcroix Anne, Esthétique du livre d'artiste, Le Mot et le reste et Bibliothèque nationale de France, 2012.

Rusha Ed, Ed Rusha, Huit textes Vingt trois entretiens, Préface de Jean-Pierre Criqui, JRP Ringier, 2011. Watier Eric, <http://www.ericwatier.info/textes/faire-un-livre-cest-facile/>, Centre du livre d'artiste de Saint Yrieix la perche.

Centre de la gravure et de l'image imprimée, <https://www.centredelagravure.be/fr> Cox Paul, Jeu de construction, Paris, B42, 2018.

ESTAMPE, GRAVURE, DESSIN

Alexis Troussel

OBJECTIFS ET CONTENUS

La première année permet l'acquisition des méthodes d'impressions liées à la pratique de l'estampe et de la gravure. Préparation, recherches et méthodes en atelier. Apprentissage de la taille douce et de la taille d'épargne, pratique des outils, vernis, acides, résines. Connaissances des supports, étude historique de l'estampe, étude des arts graphiques et mise en place d'une réflexion.

MÉTHODES

Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Présence en atelier, présentation des recherches et de leurs finalisations

PARTENARIAT

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

MATÉRIEL POUR L'ATELIER

Voir avec l'enseignant

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web

Revue : Roven, Artpress, L'art même

INTRODUCTION TO PAINTING TECHNIQS (en anglais)

Dominic Virtosu

OBJECTIFS ET CONTENUS

This class is taught in French and English and is structured as an introduction to painting techniques. Materials such as acrylic and oil paints will be used to create studies after still life and other compositions. Our focus is the comprehensive understanding of composition, light-shadow and volume, colour / non-colour, painting surface and size, line/stain and shape, perspective and depth of view. The aim is to familiarize the students with the act of observation and representation – to create the foundations for mastering the technique and to develop their artistic eye as it relates to creative sensitivity. The production of a personal still-life comprising objects and textures of various consistencies will be one of the themes during this class.

MÉTHODES

Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Students will receive grades based on:

- presence and involvement in class
- working on and completing the assigned exercises during class
- having the required materials to work on

MATÉRIEL POUR L'ATELIER

Basic oil colors can be found at Le Geant des Beaux-Arts at 200ml tubes for a good price. Thinner (odorless turpentine) . Set of brushes with synthetic hair (can be the same one used for acrylic technique), glass recipient for the turpentine, Sopalin or cloth for cleaning, palette (plastic or other glossy material).

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web

Pressfield Steven, The War of Art, Los Angeles, Éditions Black Irish Entertainment LLC, 2002.

Vasari Giorgio, Vies des artistes, Paris, Collection Cahiers Rouges, Éditions Grasset, 2007.

Albers Josef, Interaction of Color, Yale, Éditions Yale Libri, 2006. Matisse Henri, Écrits et propos sur l'art, Paris, Éditions Hermann, 2014.

TECHNIQUES DE L'AUDIOVISUEL/ VIDÉO

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, ou d'autres, jusqu'à la diffusion. Dans un second temps, il s'agit de faire comprendre que la vidéo est une

construction personnelle et une somme de choix permettant d'aboutir à un résultat final. Une phase théorique et pratique autour des techniques de la vidéo et du montage. Une phase de visionnage des travaux d'artistes, histoire du cinéma. Une phase de rendus d'exercices en fonction de sujets et thèmes donnés. 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. Une présentation collective et une mise en espace à l'issue du rendu, lui permettent d'expliquer la méthodologie utilisée et les critères retenus dans son travail. 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, qualité des réalisations. L'absence injustifiée durant trois cours durant le semestre, entraînera la radiation des évaluations. Le rattrapage n'est pas envisageable dans cet atelier, il s'agit d'un processus développé sur l'ensemble du semestre et l'évaluation est menée en continu.

MATÉRIEL POUR L'ATELIER

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

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web

Popper Frank, Art, action et participation., Klincksieck, Collection d'esthétique, 2007.
Parfait Françoise, la vidéo, un art contemporain, Editions du Regard, 2007.
Fagone Vittorio, L'art vidéo 1980- 1999, , Mazzota, 2000.
Belloir Dominique, Vidéo Art Explorations, hors série n°10, Cahiers du Cinéma, 1981.
Moisdon Stéphanie, Qu'est-ce que l'art vidéo ?, Beaux Arts Magazine, Août, 2008.
Gervereau Laurent, Panorama 1 à 20, Le Fresnoy, les presses du réel, 2018.
Martin Sylvia, Art vidéo, édition taschen, 2006.

TECHNIQUES DE L'AUDIOVISUEL/3D

Williams Théry

OBJECTIFS ET CONTENUS

Les étudiants qui ont suivi cet atelier doivent pouvoir réaliser un travail de modélisation en 3D et avoir une vision des différentes étapes de réalisation de l'image de synthèse.

Il s'agit d'en modifier le contenu (texture, matériaux, éclairage d'une scène, rendu, compositing). Découverte des logiciels de 3D et de modélisation. En suivant plusieurs phases, théoriques et pratiques autour des techniques de modélisation 3D et des techniques de compositing avec la vidéo.

Une production avec des sujets donnés, permettant à l'étudiant de mettre en pratique l'ensemble des apprentissages et analyses abordés dans le cours. Une phase de recherche autour des artistes contemporains travaillant avec l'image de synthèse. Une présentation collective à l'issue du rendu, permettra à l'étudiant d'expliquer la méthodologie utilisée et les critères retenus dans son travail. Un second sujet sera développé en transversalité avec le cours de peinture.

MÉTHODES

Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Contrôle continu, participation active, présence au cours, rendu du travail selon les critères et dates, qualité des réalisations. L'absence injustifiée durant trois cours durant le semestre, entraînera la radiation des évaluations. Le rattrapage n'est pas envisageable dans cet atelier, il s'agit d'un processus développé sur l'ensemble du semestre et l'évaluation est menée en continu.

MATÉRIEL POUR L'ATELIER

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

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web

Lesage Jérôme, Blender, Le guide complet, micro application, 2013. Veyrat Antoine, Débutez dans la 3D avec Blender, Le logiciel libre pour réaliser toutes vos images et animations en 3D, Openclassrooms, 2012.
Hebeisen Henri, Rendu 3D avec Blender et Cycles, Eyrolles, 2016. Fauret Boris, La 3D libre avec Blender, Eyrolles, 2016

SCULPTURE 104

Guillaume Krick

OBJECTIFS ET CONTENUS

Ce cours est une introduction fondamentale à la pratique sculpturale. Il vise une acquisition technique sous la forme de découverte qui constitue la base du langage sculptural et du processus de création. La bonne pratique d'atelier de sculpture passe par les bons gestes. Ainsi, la santé et la sécurité au travail seront le leitmotiv pour développer votre dextérité et votre autonomie tout au long de l'année. Le premier semestre sera consacré à la pratique de la construction par le travail du bois tandis que le second semestre sur le modelage/moulage par l'usage des matériaux minéraux. Dans l'évolution du cursus de l'étudiant, la question de la présentation des œuvres est énoncée dès la première année d'étude pour prendre une importance grandissante. Ainsi, ce cours se veut aussi une entrée pragmatique pour une mise en application concrète des outils et techniques d'accrochage.

MÉTHODES

Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Une production par semestre selon un axe/sujet 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

Lunettes de sécurité, bouchons/ casque protection oreilles, gants cuir, gants antidérapants et masque obligatoires. Instruments de mesures : mètre à mesurer, règle en métal, équerre de menuisier, crayons et pointe à tracer obligatoires. Embouts de perceuse/viseuse, mèches bois, métal et béton obligatoires. Matériel de production non-fourni.

DESSIN

Marie Lelouche

OBJECTIFS ET CONTENUS

Pendant cette première année, nous explorerons les pratiques du dessin à travers une prise de conscience des différentes normes auxquelles cette discipline fait écho. Par différents exercices, nous chercherons à en éprouver les limites, à diversifier nos approches. Un retour aux bases sera nécessaire afin d'explorer les acquis de chacun et d'ouvrir les pratiques. Nous nous intéresserons par la suite aux perspectives ouvertes par l'informatique notamment en direction d'outils à commande numérique. Chaque cours sera animé par des séances d'observation, d'analyse et de réflexion collective pendant lesquelles l'expression verbale libre sera largement encouragée..

MÉTHODES

Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Évaluation : rendus à chaque fin de séance et participation orale

Critères : investissement, présence, qualité d'observation et d'analyse, maîtrise des outils et techniques

MATÉRIEL POUR L'ATELIER

Crayons 3H, HB et 3B, taille crayon, gomme, carnet de croquis A4 blanc, papier blanc format raisin, ordinateur portable.

L'OUTIL SONORE

Silvain Vanot

OBJECTIFS ET CONTENUS

Découverte des outils de MAO, de l'acoustique et des arts sonores.

MÉTHODES

Cours théorique. Atelier technique collectif.

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Les élèves réalisent individuellement deux créations sonores par semestre, en

réponse à des sujets précis. Investissement personnel dans les réalisations et la recherche, respect des consignes techniques. Assiduité et participation.

MATÉRIEL POUR L'ATELIER

Installer le logiciel gratuit Audacity.

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web

Kandinsky Vassily, Le Spirituel dans l'art et dans la peinture en particulier, Paris, Gallimard - Folio Essais, 1989.

Attali Jacques, Bruits, Paris, Le Livre de poche - Bibliothèque Essais, 2007.

Mussat Marie-Claire, Trajectoires de la musique au XXe siècle, Paris, Klincksieck, 2002.

Bosseur Jean-Yves, L'Art sonore. Le son dans les arts plastiques contemporains, Paris, Minerve, 2021.4.

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'atelier est évalué en contrôle continu avec rendus réguliers et bilan semestriel. Les critères d'évaluation comprennent la pertinence des propositions, la présence active et l'engagement dans l'atelier, la qualité des dossiers, des réalisations et de la présentation des projets lors des échanges.

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.

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.