

Site de Tourcoing

2022-2023 ART SCIENCES NATURE

Année 5 – Semestres 9 & 10

Parcours PRATIQUES CONTEMPORAINES

Coordinateur : **Jean-Claude Demeure**

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

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

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

MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE		SEMESTRE 9 : 20 crédits ECTS
UNITÉ D'ENSEIGNEMENT SUIVI DE MÉMOIRE, PHILOSOPHIE, HISTOIRE DES ARTS, LANGUE VIVANTE (choisir un séminaire et un cour de langue) SEMESTRE 9 : 10 crédits ECTS	SUIVI MÉMOIRE Enseignant : Enseignant référent <u>T5HT01</u>	SÉMINAIRE ART ET TERRITOIRE(S) Enseignante : <u>Nathalie Poisson Cogez</u> <u>T5HT02</u> <u>2h par semaine</u>
SÉMINAIRE LE CORPS DANS L'ART ET LA SOCIÉTÉ DE 1960 AU PRÉSENT Enseignante : <u>Sigrid Pawelke</u> <u>T5HT03</u> <u>2h par semaine</u>	SÉMINAIRE saPRISTi : "Allographe/télégraphe" Enseignants : <u>Cyril Crignon et Marie Lelouche</u> <u>T5HT04</u> <u>2h par semaine</u>	SÉMINAIRE SENS MINEURS Enseignantes : <u>Nathalie Stefanov et Valérie Boudier</u> <u>T5HT05</u> <u>2h par semaine</u>
ENGLISH MASTERCLASS Enseignants : <u>Melissa Ryke ou Gregg Smith</u> <u>T5HT07</u> <u>2h par semaine</u>	MANDARIN Enseignante : <u>Mengqi Jia (AFC)</u> <u>T5HT08</u> <u>2h par semaine</u>	FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE Enseignant : <u>Florian Virly</u> <u>T5HT09</u> <u>4h par semaine</u>

<p>UNITÉ D'ENSEIGNEMENT RECHERCHE ET PROJETS (choisir 3 ateliers)</p> <p>SEMESTRE 9: 10 crédits ECTS</p>	<p>LA POÉTIQUE DES FLUX</p> <p>Enseignants : <u>Benoît Meneboo et</u> <u>Nathalie Poisson Cogez</u> <u>T5RP01</u> <u>3h par semaine</u></p>	<p>LA GRAVURE COMME POSSIBLE</p> <p>Enseignant : <u>Alexis Troussel</u> <u>T5RP02</u> <u>4h par semaine</u></p>
<p>PRATIQUES PHOTOGRAPHIQUES</p> <p>Enseignants : <u>Benoît Ménéboo et Leïla Pereira</u> <u>T5RP03</u> <u>4h par semaine</u></p>	<p>L'ESPACE DE L'IMAGE</p> <p>Enseignante : <u>Anne-Émilie Philippe</u> <u>T5RP04</u> <u>2h par semaine</u></p>	<p>LA MAIN DU PAPIER</p> <p>Enseignante : <u>Anne-Émilie Philippe</u> <u>T5RP05</u> <u>4h par semaine</u></p>
<p>LE DESSEIN SONORE</p> <p>Enseignant : <u>Silvain Vanot</u> <u>T5RP06</u> <u>4h par semaine</u></p>	<p>ART SCIENCE ET TECHNOLOGIE</p> <p>Enseignant : <u>Hugo Dinër</u> <u>T5RP07</u> <u>2h par semaine</u></p>	<p>MICRO INTERVENTION PERFORMATIVE</p> <p>Enseignante : <u>Ruchi Anadkat</u> <u>T5RP08</u> <u>4h par semaine</u></p>
<p>LE JARDIN D'ARMIDE</p> <p>Enseignant : <u>Jean-Claude Demeure</u> <u>T5RP09</u> <u>4h par semaine</u></p>	<p>TO PERFORM</p> <p>Enseignant : <u>Sigrid Pavelke</u> <u>T5RP11</u> <u>4h par semaine</u></p>	<p>PRIST CIRCUIT COURT</p> <p>Enseignants : <u>Nathalie Stefanov et</u> <u>Jean-Claude Demeure</u> <u>T5RP12</u> <u>2h par semaine</u></p>
<p>SCULPTURE / INSTALLATION / SCÉNOGRAPHIE</p> <p>Enseignant : <u>Hervé Lesieur</u> <u>T5RP13</u> <u>4h par semaine</u></p>	<p>POÉTIQUE DE L'IMAGE</p> <p>Enseignant : <u>Richard Skryzak</u> <u>T5RP14</u> <u>4h par semaine</u></p>	<p>LE THÉÂTRE DES OPÉRATIONS</p> <p>Enseignants : <u>Hervé Lesieur, Alexis Troussel,</u> <u>Sigrid Pavelke</u> <u>T5RP15</u> <u>4h par semaine</u></p>
<p>SUIVI DE PROJET ET APPORT TECHNIQUE - CONSTRUCTION</p> <p>Enseignant : <u>Guillaume Krick</u> <u>T5RP16</u> <u>4h par semaine</u></p>		

<p>MISE EN FORME DU PROJET PERSONNEL</p> <p>SEMESTRE 9 : 10 crédits ECTS</p>	<p>ACCROCHAGE DE FIN DE SEMESTRE</p> <p>Enseignants : Jury d'accrochage T5BI01</p>	<p>BILAN COLLÉGIAL</p> <p>Enseignants : Collège des enseignants T5BI02</p>
<p>VALORISATION DE L'ENGAGEMENT ÉTUDIANT (facultatif)</p> <p>Enseignant : Coordinateur T5BI03</p>		<p>ÉPREUVE DU DNSEP</p> <p>SEMESTRE 10 : 30 crédits ECTS</p> <p>(5 crédits mémoire et 25 épreuve plastique, indivisibles, délivrés par le jury du DNSEP)</p> <p>T5DI01</p>

MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE

UNITÉ D'ENSEIGNEMENT
SUIVI DE MÉMOIRE, PHILOSOPHIE,
HISTOIRE DES ARTS,
LANGUE VIVANTE

SUIVI MÉMOIRE

Enseignant référent

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 enseignantes.

L'accompagnement de mémoire est effectué par un binôme d'enseignantes 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 théoriques 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.

SÉMINAIRE LE CORPS DANS L'ART ET LA SOCIÉTÉ DE 1960 AU PRÉSENT

Sigrid Pawelke

OBJECTIFS ET CONTENUS

Ce séminaire participatif discute le corps dans les arts et la société dans tous ses états. Parmi d'une dizaine de thématiques les étudiant·e·s choisissent leur programme. Nous proposons deux séances minimum par thématique, un cours et une séance de discussion de textes et de points de vue : Le corps et le vivant, le social, le scientifique, le politique, l'économique, l'esthétique, l'érotique, l'urbain, les genres, les Diasporas, le postcolonialisme etc. à travers des exemples du Performance Art, des arts plastiques, de la danse et du théâtre et les textes théoriques de l'art, philosophie, sociologie, anthropologie) introduisent les différentes relations du corps dans les arts et son contexte dès 1960 jusqu'à aujourd'hui qui éclairent les positionnements des artistes dans notre monde.

MÉTHODES

Études de cas : analyse d'œuvres et de textes théoriques.

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

- présence
- assiduité
- participation : lecture et présentation des textes et discussion
- rédaction d'un texte critique en lien entre une thématique et son propre travail artistique

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web

Art Action 1958 - 1998 - ed. Inter Éditeur, Québec, 2001

From Acting to performance, «Post- modern

Body Politics : Orlan» de Philip Auslander, 1997

L'image corps de Paul Ardenne - ed. éditions du regard

Le Corps de Michel Bernard, 1995 Histoire du corps III, Les mutations du regard, le XXe siècle de dir. JJ. Courtine, 2006

La société de consommation de Jean Baudrillard, 1970

La performance du futurisme à nos jours de Roselee Golberg - ed. Thames et Hudson - collection l'univers de l'art, 2001

La performance depuis 1960 de RoseLee Goldberg, 1999 Phénoménologie de la perception de Maurice Merleau-Ponty - ed. Gallimard, 1945

La danse du XXe siècle de Marcel Michel et Isabelle Ginot

Art et féminisme de Peggy Phelan - ed. Phaidon, 2005

L'homme et la figure d'art de Oskar Schlemmer - ed. Centre National de la Danse, 2002

The artist's body de Tracey Warr et Amelia Jones, 2000

SÉMINAIRE saPRISTI : "Allographe/télégraphe"

Cyril Crignon et Marie Lelouche

OBJECTIFS ET CONTENUS

Dans le souci, tout à la fois, de rappeler le lien de co-originarité unissant l'art et la technique, et de manifester l'écart que le premier creuse avec la seconde, saPRISTI! cultive un rapport non instrumental voire dysfonctionnel, à l'égard des techniques impliquées dans la thématique que construit le Programme, en favorisant la redécouverte, le réapprentissage, l'exploration critique, le réemploi et le détournement des outils, des machines, des "inventions" et des instruments scientifiques proprement dits, que celle-ci mobilise.

Contre une certaine musique ambiante, nous verrons alors en quoi la technique peut nous rendre plus sensibles au monde qui nous entoure ou, à l'inverse, étendre la sphère du sensible.

Chaque séance de saPRISTI! se déploie entre théorie et pratique, afin de mettre à l'épreuve de l'expérimentation individuelle et collective les principales notions que recouvrent l'utilisation de ces techniques, au service de la création et de la réflexion.

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)

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web

Bibliographie indicative :

- Denis Beaudouin, Georges Chapouthier, Michel Laguës, L'invention de la mémoire, Écrire, enregistrer, numériser, Paris, CNRS Éditions, 2017.

- Low Tech ? Wild Tech ! (dir. Emmanuel Grimaud, Yann Philippe Tastevin et Denis Vidal), Revue Techniques & Culture n° 67, Paris, Éditions de l'EHESS, 2017

- Abîmes, abysses, exo-mondes. Explorations en milieux-limites (dir. Stéphane Rennesson et Annabel Vallard), Revue Techniques & Culture n° 75, Paris, Éditions de l'EHESS, 2021.

SÉMINAIRE SENS MINEURS

Nathalie Stefanov et Valérie Boudier

OBJECTIFS ET CONTENUS

Le séminaire Sens mineurs, animé par Valérie Boudier (Université de Lille) et Nathalie Stefanov (Esä) se tient au 1er semestre 2021. Au semestre 2, il est poursuivi par Nathalie Stefanov. Il s'adresse aux étudiants de second cycle des deux établissements. Il s'est donné pour objet l'étude des sens dits mineurs (toucher, goût, odorat), tels qu'ils sont représentés ou mis en œuvre dans l'art contemporain. Construite sur un dialogue entre histoire de l'art et critique d'art, cette formation invite des artistes et des chercheurs de l'Esä, de l'Université de Lille (Sciences Humaines et Sociales et Sciences et Technologies) ou d'ailleurs à explorer tel ou tel de ses aspects faisant l'objet d'un programme.

Cette année, ce séminaire propose une réflexion sur les enjeux théoriques et plastiques du sens du toucher dans l'art ancien et contemporain

MÉTHODES

Séminaire

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Assiduité Devoir sur table.

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

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 ÉTRANGÈRE

Florian Virly

OBJECTIFS ET CONTENUS

Les cours de Français Langue générale

apportent les connaissances linguistiques essentielles à une production et une compréhension orale et écrite nécessaires pour bon déroulement des études supérieures et de la vie quotidienne en France. Contenu et mise en œuvre. Le cours porte sur l'étude des outils linguistiques (la grammaire, phonie/graphie, vocabulaire) par le biais de supports variés (papier, vidéo, audio, supports numériques), ainsi que sur la maîtrise de la communication écrite et orale (mise en situation, jeux de rôle, présentation, rédaction d'articles).

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

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

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

Critères :

Assiduité, participation en classe et ponctualité.

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web

Méthode d'apprentissage utilisée en classe - Série À propos – Editeur : PUG

Vocabulaire Progressif du français, CLE international

Grammaire progressive du français, CLE international

Communication progressive du français, CLE international Conjugaison progressive du français, CLE international

Phonétique progressive du français, CLE international

Civilisation progressive du français, CLE international

Le Petit Robert, Larousse ,

Bescherelle, BLED Tout en un

ATILF – Le Trésor de la Langue Française Informatisé : atilf.atilf.fr CNRTL - Centre national des ressources textuelles et lexicales www.cnrtl.fr

Antonymes.org www.antonyme.org Synonymes www.synonymes.com LEXILOGOS www.lexilogos.com

UNITÉ D'ENSEIGNEMENT

RECHERCHE ET PROJETS

LA POÉTIQUE DES FLUX

Benoit Meneboo et

Nathalie Poisson Coge

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.

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

OBJECTIFS ET CONTENUS

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

MÉTHODES

Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

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

MATÉRIEL POUR L'ATELIER

À voir avec l'enseignant.

PARTENARIAT

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

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web

Revue Roven, Artpress, L'art-même.

L'ESPACE DE L'IMAGE

Anne-Émilie Philippe

OBJECTIFS ET CONTENUS

En résonance avec leurs projets, les étudiant-es 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.

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

L'objectif est de permettre aux élèves de développer des projets sonores et/ou intermédia originaux et personnels, cela peut être en relation avec PRIST dont le T final pour technologie résonne souvent dans l'espace d'exposition. Le travail collectif porte sur les logiciels de MAO, des techniques de programmation, la cymatique, les techniques d'enregistrement et de diffusion multipoints, les protocoles qui associent éclairage et création sonore... Il s'agit de dépasser le stade de l'impressionnisme sonore et l'opposition basique entre immersion et contemplation. Tout ce que l'art contemporain donne à voir, il peut aussi le dire, l'articuler, le murmurer ou le hurler, avec une poésie faite de surprises, de suggestion et de précision.

MÉTHODES

Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Capacité à porter un regard critique sur son travail à l'oral comme dans une note d'intention, investissement personnel dans les réalisations et la recherche.

ASSIDUITÉ, aptitude au travail collectif.

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.

ART SCIENCE ET TECHNOLOGIE

Hugo Dinër

OBJECTIFS ET CONTENUS

Atelier de mise en œuvre, d'expérimentation et de ressources du programme de recherche images sciences et technologies. Depuis 2015, l'Esà mène une recherche à l'interface de l'art et de la science, amenant de jeunes artistes à imaginer des formes plastiques, en collaboration directe avec des scientifiques, leurs sources et leur iconographie. Le programme mis en place à l'Esà depuis 2015 s'ancre dans l'histoire des pratiques artistiques qui font usage du "matériau" science, en tant que ce dernier recèle en effet une grande capacité d'enseignement.

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. 3 absences injustifiées 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 continue. Seul un délai supplémentaire pourra être accordé aux étudiants ayant un travail suffisamment avancé.

MATÉRIEL POUR L'ATELIER

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

MICRO INTERVENTION PERFORMATIVE

Ruchi Anadkat

OBJECTIFS ET CONTENUS

Nous aborderons les pratiques de micro-intervention in situ dans l'espace urbain. Il s'agira d'observer, comprendre et travailler avec les énergiques qui animent (ou non) ces espaces publics, et ainsi y réaliser un travail personnel.

Nous développerons pour cela un rapport empirique et physique à la topologie, à la gravité, à la mécanique des fluides, à la géométrie et aux mathématiques pour trouver dans des gestes une matérialité plastique parfois très éphémère.

La construction de leurs documentations fera partie des enjeux majeurs de cet atelier.

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.

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 œuvre. Questionner les supports. Inventorier les nouveaux espaces de la peinture. Répondre à la question que peindre et pourquoi peindre aujourd'hui ?

Accrochages réguliers, présentations orales des travaux. Exercices et suivi personnalisé des travaux – visites d'expositions.

MÉTHODES

Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

L'évaluation 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.

TO PERFORM

Sigrid Pavelke

OBJECTIFS ET CONTENUS

C'est un lieu d'échange, d'expérimentation corporelle et surtout de liberté et de plaisir ! Il y aura des exercices et exploration physique 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 expérimentations afin de découvrir notre premier outil : notre corps et pour ensuite mieux travailler avec.

Basé sur des exercices body mind centering, contact improvisation, body weather, butho, et le Life/Art process de Daria et Anna Halprin.

Cet atelier est en écho avec « le théâtre des opérations », mais peut servir à toute étudiante ayant envie d'explorer sa créativité à travers son corps, apprendre des processus de groupe, travailler dans l'espace public urbain et naturel. Les étudiantes sont encouragés à proposer des protocoles qu'ils-elles veulent mettre en place.

MÉTHODES

Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Présence en atelier obligatoire

MATÉRIEL POUR L'ATELIER

Carnets, baskets

PARTENARIAT

MUba Tourcoing

PRIST CIRCUIT COURT

Nathalie Stefanov et

Jean-Claude Demeure

OBJECTIFS ET CONTENUS

Le programme de recherche, Images sciences et technologies (PRIST) s'attache à développer des conversations entre les arts et les sciences en relation avec la fragilité de nos écosystèmes. Il amène les étudiant·es à réaliser des expositions et à diffuser leurs travaux.

La rencontre directe avec des chercheurs au sein de laboratoires leur permet de réfléchir à ce que peut être une recherche en art lorsqu'elle s'appuie sur le matériau "science". Une partie de la production plastique est produite en collaboration avec Polytech Lille, dans le cadre du Module Arts & Sciences, qui engage les étudiant·es à co-produire leurs travaux avec les étudiant·es ingénier·es.

Dans le cadre de la thématique des énergies portée par l'Esä, cet atelier envisage de réfléchir à la durabilité des modes de production artistique, aux organismes microscopiques, à la circularité des systèmes et au réemploi. L'idée est de générer un espace de travail collectif et partagé, en phase avec une réflexion plus large sur l'implication de l'art dans la transition énergétique. Circuit court envisage d'investir le jardin côté cafétéria comme espace pédagogique, avec comme objectifs :

MÉTHODES

Le cours oscille entre la pratique et la théorie.

Pratique : L'étudiant·e est conduit à produire plusieurs propositions plastiques en investissant le jardin côté cafétéria. Il est amené à penser le "commun" de ce territoire, l'idée étant de générer un espace de travail collectif et partagé, en phase avec une réflexion plus large sur l'implication de l'art dans la transition énergétique.

Théorie : Différents apports théoriques seront dispensés : issus des sciences exactes (biologie, sciences environnementales, végétalistes, etc.) ou issus de la philosophie, des paysagistes, des artistes ou des anthropologues.

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Rendu des travaux demandés + documentation des phases du projet

PARTENARIAT

UGSF, Université de Lille / CNRS

SUIVI DE PROJET ET APPORT TECHNIQUE – CONSTRUCTION

Guillaume Krick

OBJECTIFS ET CONTENUS

Les mercredis, 4h seront consacrées aux suivis de projet et aux apports techniques par petits groupes selon les besoins des étudiants de 3e, 4e et 5e année en priorité. L'objectif de cet atelier est de trouver des solutions techniques, d'évaluer la faisabilité, de combler un besoin en construction dans le cadre d'un autre cours/atelier (sculpture ou autre), pour un projet de diplôme, un accrochage de semestre ou une exposition. L'étudiant·e sera incité·e à s'organiser, à anticiper tant ses propres besoins que ses étapes de travail grâce à un rétroplanning. Par là, il y a l'objectif final d'obtenir des résultats de projets plus qualitatifs et donc plus satisfaisants.

MÉTHODES

Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Aucune évaluation directe. L'évaluation se fait par rapport au cours/atelier pour lequel est associé un projet.

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.

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, caméra, 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.

SCULPTURE / INSTALLATION / SCÉNOGRAPHIE

Hervé Lesieur

OBJECTIFS ET CONTENUS

L'atelier de sculpture est un lieu propice où l'étudiant expérimente des méthodologies de travail singulières dans le champ de la sculpture et l'installation. Il est accompagné dans l'utilisation des outils, des machines et des matériaux pour tendre à l'autonomie. Il analyse de façon critique ses réalisations dans le contexte des mises en espace et accrochages. La pratique d'autres médiums est sollicitée dans la perspective d'une hybridation des langages. Les pratiques artistiques liées au corps et à la performance pourront être mises en relation avec le cours « Le théâtre des opérations ». Le deuxième semestre est plus particulièrement consacré à la préparation du diplôme.

MÉTHODES

Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Participation aux cours dans l'atelier, productions, recherches théoriques et culturelles au regard des problématiques, présentations orales et accrochages.

MATÉRIEL POUR L'ATELIER

Gants en cuir - lunettes de protection - casque de protection sonore - mètre ruban - vêtements appropriés au travail d'atelier en fibres naturelles - les outils et matières liés à des pratiques individuelles hors du

contexte habituel de l'atelier seront à la charge de l'étudiant.

PARTENARIAT

MUba Eugène Leroy

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web

Vitamine 3D, Phaidon, 2010. Caroline Cros, Qu'est-ce que la sculpture aujourd'hui, Beaux-Arts éditions, 2008.
Le corps de l'artiste, Phaidon, 2005.

LE THÉÂTRE DES OPÉRATIONS

Hervé Lesieur, Alexis Troussel,

Sigrid Pavelke

OBJECTIFS ET CONTENUS

Apprentissage des méthodes de la performance, création de textes, accessoires liés aux nouvelles écritures de plateaux, lectures performées, conférences gesticulées, art-actions, manœuvre, etc. Questionnement du rôle du corps dans la performance. Exploration des traces de la performance sur le mode documentaire.

MÉTHODES

Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Présence en atelier obligatoire

MATÉRIEL POUR L'ATELIER

Carnets, baskets

PARTENARIAT

MUba Tourcoing

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web

Performance Now de Roselee Golberg, édition 2018 chez Thames & Hudson Gb.

MISE EN FORME DU PROJET

PERSONNEL

ACCROCHAGE DE FIN DE SEMESTRE

Jury d'accrochage

OBJECTIFS ET CONTENUS

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

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

Accrochage des travaux réalisés dans le semestre.

Présentation orale et visuelle de ces travaux.

Échanges avec les enseignants.

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Présentations des travaux. Élaboration du projet et processus de la recherche.

Positionnement du travail (pertinence des références et des connaissances, niveau de conceptualisation).

Qualité des productions.

BILAN COLLÉGIAL

Collège des enseignants

OBJECTIFS ET CONTENUS

Évaluer l'ensemble du semestre de l'étudiant·e à partir des notes et commentaires de chaque cours et chaque atelier.

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Moyenne des notes, engagement de l'étudiant·e, assiduité.

VALORISATION DE L'ENGAGEMENT ÉTUDIANT

Coordinateur·rice

OBJECTIFS ET CONTENUS

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

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Qualité de l'engagement, assiduité, implication.

ÉPREUVE DE DIPLÔME (DNSEP)

Jury du DNSEP

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

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

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

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

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

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

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

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

Chacun de ces critères est noté sur cinq.

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