

Site de Tourcoing

2022-2023 ART SCIENCES NATURE

Année 4 – Semestres 7 & 8

Parcours POÉTIQUE DES FLUX

Coordinateur : **Cyril Crignon**

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 Enseignant : Enseignant référent <u>T4HT01</u>	SÉMINAIRE ART ET TERRITOIRE(S) Enseignante : <u>Nathalie Poisson Cogez</u> <u>T4HT02</u> <u>2h par semaine</u>
---	--	---

LANGUE ÉTRANGÈRE (choisir un cours) SEMESTRE 7 : 1 crédit ECTS SEMESTRE 8 : 1 crédit ECTS	ENGLISH MASTERCLASS Enseignants : <u>Melissa Ryke ou Gregg Smith</u> <u>T4LE01</u> <u>2h par semaine</u>	MANDARIN Enseignante : <u>Mengqi Jia (AFC)</u> <u>T4LE02</u> <u>2h par semaine</u>
---	---	---

FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE Enseignant : <u>Florian Virly</u> <u>T4LE03</u> <u>4h par semaine</u>
--

<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>LA POÉTIQUE DES FLUX Enseignants : <u>Benoit Meneboo et</u> <u>Nathalie Poisson Cogez</u> T4PP01 <u>3h par semaine</u></p>	<p>LA GRAVURE COMME POSSIBLE Enseignant : <u>Alexis Troussel</u> T4PP02 <u>4h par semaine</u></p>
<p>PRATIQUES PHOTOGRAPHIQUES Enseignants : <u>Benoît Ménéboo et Leïla Pereira</u> T4PP03 <u>4h par semaine</u></p>	<p>L'ESPACE DE L'IMAGE Enseignante : <u>Anne-Émilie Philippe</u> T4PP04 <u>2h par semaine</u></p>	<p>LA MAIN DU PAPIER Enseignante : <u>Anne-Émilie Philippe</u> T4PP05 <u>4h par semaine</u></p>
<p>LE DESSEIN SONORE Enseignant : <u>Silvain Vanot</u> T4PP06 <u>4h par semaine</u></p>	<p>ART SCIENCE ET TECHNOLOGIE Enseignant : <u>Hugo Dinër</u> T4PP07 <u>2h par semaine</u></p>	<p>MICRO INTERVENTION PERFORMATIVE Enseignante : <u>Ruchi Anadkat</u> T4PP08 <u>4h par semaine</u></p>
<p>LE JARDIN D'ARMIDE Enseignant : <u>Jean-Claude Demeure</u> T4PP09 <u>4h par semaine</u></p>	<p>TO PERFORM Enseignant : <u>Sigrid Pavelke</u> T4PP11 <u>4h par semaine</u></p>	<p>saPRISTi – l'atelier Enseignants : <u>Cyril Crignon et</u> <u>Marie Lelouche</u> T4PP17 <u>2h par semaine</u></p>
<p>SCULPTURE / INSTALLATION / SCÉNOGRAPHIE Enseignant : <u>Hervé Lesieur</u> T4PP13 <u>4h par semaine</u></p>	<p>POÉTIQUE DE L'IMAGE Enseignant : <u>Richard Skryzak</u> T4PP14 <u>4h par semaine</u></p>	<p>LE THÉÂTRE DES OPÉRATIONS Enseignants : <u>Hervé Lesieur, Alexis Troussel,</u> <u>Sigrid Pavelke</u> T4PP15 <u>4h par semaine</u></p>
<p>SUIVI DE PROJET ET APPORT TECHNIQUE – CONSTRUCTION Enseignant : <u>Guillaume Krick</u> T4PP16 <u>4h par semaine</u></p>	<p>UNITÉ D'ENSEIGNEMENT STAGE SEMESTRE 7 : 0 crédit ECTS SEMESTRE 8 : 5 crédits ECTS</p>	<p>STAGE 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
T4BI03

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

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 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

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

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-riche

OBJECTIFS ET CONTENUS

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

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Qualité de l'engagement, assiduité, implication.

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

LA POÉTIQUE DES FLUX

Benoît 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

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. Onomatopoe, 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 medium 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 relation 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](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 recèlent 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 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.

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 encourager 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

saPRISTi – l'atelier

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.

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, 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.

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 diplômes.

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, manoeuvre, 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.