

Site de Tourcoing / 2022-23

ANNÉE 4 - semestres 7 & 8

Les scènes à l'épreuve des arts plastiques

Le deuxième cycle ou phase projet, conduit l'étudiant 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 étudiants dans le milieu professionnel 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 dessous de 240 crédits, les crédits manquants doivent obligatoirement être rattrapés au cours de la cinquième année. Chaque parcours est à composer d'un séminaire, d'un cours de Langue Vivante, de la méthodologie mémoire et d'ateliers. Il faut en choisir 4 dont ceux obligatoires inclus dans le parcours (en rouge).

Coordinatrice : Sigrid Pawelke

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

SEMESTRE 7 : 9 crédits ECTS

SEMESTRE 8 : 9 crédits ECTS

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

Enseignante : Sigrid Pawelke T5HT03

2h par semaine

SUIVI MÉMOIRE

Enseignant référent

T4HT01

MÉTHODOLOGIE MÉMOIRE

Enseignante : Nathalie Stefanov

T4HT06

2h par semaine

LANGUE ÉTRANGÈRE

SEMESTRE 7 : 1 crédit ECTS

SEMESTRE 8 : 1 crédit ECTS

ENGLISH MASTERCLASS

Enseignant(s) : Melissa Ryke ou Gregg

Smith

T4HT07

2h par semaine

nante : Mengqi JIA

T4HT08

2h par semaine

FRANÇAIS :

Enseignant : Florian Virly

T1HT08

2h par semaine

MANDARIN :

en collaboration avec l'AFC - Enseig-

PROJET PLASTIQUE

PROSPECTIVE, MÉTHODOLOGIE, PRODUCTION

SEMESTRE 7 : 20 crédits ECTS

SEMESTRE 8 : 20 crédits ECTS

dont **Stage** et **Bilan**

UNITÉ D'ENSEIGNEMENT PROJET PLASTIQUE PROSPECTIVE, MÉTHODOLOGIE, PRODUCTION

SEMESTRE 7 : 15 crédits ECTS

SEMESTRE 8 : 10 crédits ECTS

LA POÉTIQUE DES FLUX

enseignants : BENOIT MENEBOO et
NATHALIE POISSON COGEZ 3h par
semaine - T4PP01

LA GRAVURE COMME POSSIBLE

enseignant : ALEXIS TROUSSET 4h
par semaine - T4PP02

PRATIQUES PHOTOGRAPHIQUES

enseignants : BENOÎT MÉNÉBOO
ET LEÏLA PEREIRA 4h par semaine -
T4PP03

ESPACE DE L'IMAGE

enseignante : ANNE ÉMILIE PHILIPPE
2h par semaine - T4PP04

LA MAIN DU PAPIER

enseignante : ANNE ÉMILIE PHILIPPE
4h par semaine - T4PP05

LE DESSEIN SONORE

enseignant : SILVAIN VANOT 4h par
semaine - T4PP06

ART SCIENCE ET TECHNOLOGIE

UNITÉ D'ENSEIGNEMENT BILAN

SEMESTRE 5 : 5 crédits ECTS

SEMESTRE 6 : 5 crédit ECTS

ACCROCHAGE DE FIN DE SEMESTRE

Enseignants : jury d'accrochage
T4BI01

UNITÉ D'ENSEIGNEMENT STAGE

SEMESTRE 7 : 0 crédits ECTS

SEMESTRE 8 : 5 crédit ECTS

Le stage peut être effectué en début
de semestre 10 avec inscription a
posteriori

Enseignant : Coordinateur.trice
T4ST01

Lomme Freek, Can you feel it? Effectuating tactility and print in the contemporary, Ed. Onomatopoeie, 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/>

BENOÎT MÉNÉBOO ET LEÏLA PEREIRA

Reconnaître l'ensemble du potentiel
L'atelier s'adresse à des étudiant-es
déjà impliqué-es dans un travail
photographique. Partant des travaux
déjà effectués et d'une relecture col-
lective, chaque étudiant-e définira un
nouveau protocole possible. Celui-ci
sera rapidement éprouvé, tentant
d'exploiter au maximum la coexis-
tence en photographie des méth-
odes numériques et analogiques.
À travers les procédés choisis, les
étudiants pourront questionner le
rapport au temps, à la matérial-
ité de l'image, à l'échelle, au for-
mat et à la mise en espace. Les
temps d'échanges collectifs seront
ponctués de phases d'expérimen-
tations techniques : tirages grand
format argentiques et numériques,
accrochages, travail du texte ...
L'atelier pourra prendre d'autres
formes selon les sollicitations des
étudiant-es..

Atelier

Assiduité, qualité de l'engagement et des réalisations, mise en œuvre des différentes phases du projet personnel, recherches personnelles, mise en espace..

Appareil photographique argentique, numérique, ordinateur portable et disque dur.

BAQUÉ Dominique, La photographie
plasticienne, un art paradoxal, Paris,
Éditions du regard, 1998.
POIVERT Michel, La photographie
contemporaine, Paris, Éditions Flam-
marion, 2018.
MEAUX (Dir) Danièle, Protocole et
photographie contemporaine, Pub-

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 étudiants 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 ».

Atelier

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

Cutter, tapis de découpe, clefs usb ou disque dur, carnet pour noter les recherches et références.

Lomme Freek, Can you feel it? Effectuating tactility and print in the contemporary, (Ed.), Onomatopoeie, 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,

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 multi-points, 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.

Atelier

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.

Un enregistreur numérique, une en-

ceinte bluetooth, un casque.

PARTENARIAT

ARTS2, École supérieure des Arts,
Mons, Belgique. Transcultures - Me-
dia & Sound Arts Center, La Lou-
vière, 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.

ARTS SCIENCES TECHNOLOGIES
HUGO DINER

OBJECTIFS ET CONTENUS

Atelier de mise en oeuvre, d'expérimentation et de ressources du programme de recherche images sciences et technologies. Depuis 2015, l'Esä 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'Esä 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'ensemencement.

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 majeur 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, Eric Mangion, Joan Simon, Philippe du Vignal. Préface de Christophe Kihm, LES GRANDS ENTRETIENS : LA

PERFORMANCE 1. LE CORPS EX-
POSÉ, 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 Jitendre 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 PAWELKE

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 tout-e étudiant-e ayant envie d'explorer sa créativité à travers son corps, apprendre des processus de groupe, travailler dans l'espace public urbain et naturel.

Les étudiant-e-s sont encourager à proposer des protocoles qui 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 étudiants 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 étudiants à co-produire leurs travaux avec les étudiants ingénieurs.

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 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

PARTENAIRES :

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 sera incité 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/visseuse, mèches bois, métal et béton obligatoires. Matériel de production non-fourni

POÉTIQUE DE L'IMAGE
RICHARD SKRYZAK

OBJECTIFS ET CONTENUS

Jadis, il y avait des catégories : la peinture, la photo, le cinéma. Aujourd'hui, via la vidéo, la télévision et internet, il y a des images. L'image de nos jours est ainsi devenue le lieu d'une série de croisements et d'opérations esthétiques de toutes natures : passages, entre-deux, contaminations, interactions, fusions, qui travaillent à définir une « Poétique de l'Image » contemporaine, ouverte et multiple. De la « fonction

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 Goldberg - ed.
Thames et
Hudson - collection l'univers de l'art.

