

**ÉCOLE  
SUPÉRIEURE  
D'ART  
ET DE  
DESIGN  
DE  
VALENCIENNES**

Livret  
de l'étudiant  
2017—18



A

## Une école bicentenaire

Le projet de l'École Supérieure d'Art et de Design de Valenciennes conjugue l'héritage de la vocation traditionnelle des beaux-arts avec l'histoire contemporaine de la

formation artistique. Lointaine héritière de l'académie de peinture et de sculpture fondée dès 1782, transformée en école des beaux-arts à la suite de l'ordonnance royale du 4 août 1819, riche d'une histoire artistique de deux siècles (22 prix de Rome de 1811 à 1968), sa vocation était de proposer une formation dédiée à l'art tout en se reliant aux besoins manufacturiers locaux. Le modèle d'enseignement académique était structuré par une relation maître-élève dans les ateliers de peinture, de sculpture, de gravure, fondés sur la maîtrise du dessin, l'étude du modèle vivant et de l'antique, l'anatomie, l'étude documentaire et la perspective. Par vagues successives de réformes, l'enseignement s'éloigne de l'académisme au nom de l'art vivant, prenant en compte les mutations de l'art moderne et contemporain, l'importance donnée à l'idée, à l'image en mouvement, et au déplacement culturel et conceptuel des notions de l'œuvre et de l'artiste.

## Résolument contemporaine

L'École fait partie du réseau national des Écoles supérieures d'art et mutualise son projet pédagogique avec les écoles d'art du Nord-Pas-de-

Calais: l'ESAC de Cambrai et l'ESA-Nord Dunkerque-Tourcoing. Ces écoles publiques délivrent toutes des diplômes homologués par le Ministère de la Culture qui définit et réglemente le cadre légal des études supérieures artistiques. Depuis 2005, l'ESAD propose un enseignement singulier en Art et en Design d'espace qui ancre la pratique de l'une et de l'autre de ces options dans le champ de la création plastique contemporaine. La dernière grande réforme (les accords de Bologne de 1999) concerne la construction de passerelles entre les différents cursus de l'enseignement supérieur pour favoriser l'ouverture disciplinaire et la mobilité géographique des étudiants européens. Les enseignements artistiques sont désormais sanctionnés par un diplôme en cinq ans valant grade de Master qui permet l'éventuelle poursuite d'étude en troisième cycle (post-diplôme ou doctorat).



## Le projet pédagogique

Les études s'inscrivent dans l'enseignement supérieur et sont dédiées aux métiers de la création, multipliés par les industries culturelles. Elles requièrent donc

de solides aptitudes, évaluées régulièrement, et un investissement sans retenue, animé par la passion et une avide curiosité artistique et culturelle. L'ESAD est ouverte sur l'activité professionnelle des champs de l'art et du design et procure aux étudiants de multiples occasions de rencontres et d'expériences directes en France comme à l'international. Les enseignants et les intervenants sont en majorité des professionnels actifs dans leur discipline. L'objectif final est d'amener l'étudiant à concevoir et mener à bien un projet de création original dans le champ des arts visuels ou du design. Ceci procède de l'acquisition de compétences et de savoirs spécifiques, tels :

- la maîtrise des étapes de la conduite du projet: conception (recherche documentaire et iconographique, repérages, esquisses), expérimentation (maquettes, modèles, etc), réalisation, évaluation, réception;
- la capacité, par la forme et la matière, d'exprimer l'intention de l'auteur au service d'une œuvre ou d'un produit de création; la capacité de faire des propositions singulières ou innovantes;
- l'appropriation et la mobilisation des connaissances théoriques (philosophie, esthétique, sociologie, histoire de l'art et de l'architecture, histoire des formes et théorie de la couleur, etc.);
- la capacité et la mobilisation des connaissances scientifiques et technologiques relatives aux techniques (peinture, dessin, sculpture, gravure, photographie, numérique), supports (traditionnels, audiovisuels, multimédias) et matériaux (matériaux naturels ou synthétiques, matériaux et structures virtuels, matériaux avancés de haute technologie);

- la démarche de l'analyse conceptuelle et formelle d'œuvres ou objets de création en l'inscrivant dans un contexte culturel, historique et social;
- la maîtrise de différents modes d'expression: expression orale, expression écrite, expression par la création, par l'exposition.

L'École mène de nombreuses actions en faveur du développement de ses relations internationales et incite les étudiants en 2<sup>ème</sup> cycle à effectuer une mobilité à l'étranger (études ou stage) en bénéficiant d'une aide Erasmus + dans le cadre des accords signés avec des établissements partenaires. Le Conseil Régional apporte une aide à la mobilité internationale (bourse Mermoz). D'autres activités pédagogiques (invitations, voyages d'études, workshops) permettent aux étudiants, de la première à la 5<sup>ème</sup> année, de considérer l'espace international comme celui de leur future inscription professionnelle.



## La recherche

### L'Unité de Recherche

L'ESAC de Cambrai, l'ESA-Nord Dunkerque-Tourcoing et l'ESAD de Valenciennes formalisent les complémentarités de leurs programmes de recherche respectifs dans les champs de l'art, du design, et de la communication au sein d'une Unité de Recherche (UR) dénommée "HYPER.LOCAL". Elle a pour vocation d'interroger, de comprendre et d'expérimenter les pratiques qui impliquent des rapports d'échelle critiques et des créations situées : entre "local" et "global", "micro" et "macro", "moléculaire" et "molaire", "topique" et "cosmique". Cette orientation générale privilégie plus particulièrement le point de vue "hyper local", non pas pour se replier sur le connu et l'authentique au nom d'une identité fermée, mais pour se replacer là où les enjeux esthétiques, économiques, sociaux et politiques mondiaux se rencontrent pour prendre un sens vécu, partagé et discuté, c'est-à-dire au niveau de la singularité plurielle des lieux.

Deux axes seront particulièrement développés dans le cadre de cette UR :

**Le premier axe**, intitulé "Images, codes, récits", propose de développer une recherche sur les nouvelles formes d'écriture issues des sciences et technologies contemporaines. Cet axe interroge plus précisément les transformations de la perception, de l'imagination et de la narration qui s'opèrent selon les nouvelles relations entre le corps, la machine et l'espace, produites par les technologies numériques. Ainsi, les images (virtuelle, immersive, augmentée, mapping), les codes (tabulation, indexation, hypertextualité), les récits (narration non linéaire, écriture générative, transmedia), sont expérimentés et analysés à toutes les échelles (de la représentation mentale au territoire), en accordant cependant une attention toute particulière aux singularités locales et concrètes que l'art, la communication et le design produisent à travers leurs dispositifs.

**Le deuxième axe** intitulé "Art, design et société", propose de développer une recherche sur les nouvelles formes d'interrogation de l'espace public par la création.

Cet axe investit plus précisément les modes alternatifs de conception, de production et d'échange que l'art et le design créent pour répondre aux problématiques sociétales contemporaines (écologiques, économiques, sociales). La relation entre le local et le global est ainsi considérée comme un champ expérimental à réinterroger selon des formes critiques qui vont de l'action discrète et éphémère à la microarchitecture, du dispositif mobile à l'aménagement des lieux délaissés, de la performance au documentaire, de l'exposition mobile au service collectif, etc. Les pratiques sociales moléculaires, les artisanats locaux, les savoirs vernaculaires, constituent à cet égard des lignes de recherche propices au dialogue entre l'art et le design, selon leurs spécificités respectives (méthodes, moyens, finalités) mais aussi selon leurs échanges et recouvrements actuels.

Ces deux axes traversent la recherche opérée dans les options art, design et communication. L'approche commune de la question de l'"hyper local" au sein de l'UR approfondit et valorise la complémentarité des programmes. L'UR s'appuie sur le groupe de travail "recherche" et le Conseil scientifique communs aux trois établissements constitué de : Ludovic Duhem (ESAD Valenciennes), Alexandre Laumonier (ESAC Cambrai), et Nathalie Poisson-Cogez (ESA-Nord Dunkerque-Tourcoing).

## Le positionnement de l'ESAD

La recherche à l'École Supérieure  
d'Art et de Design de Valenciennes

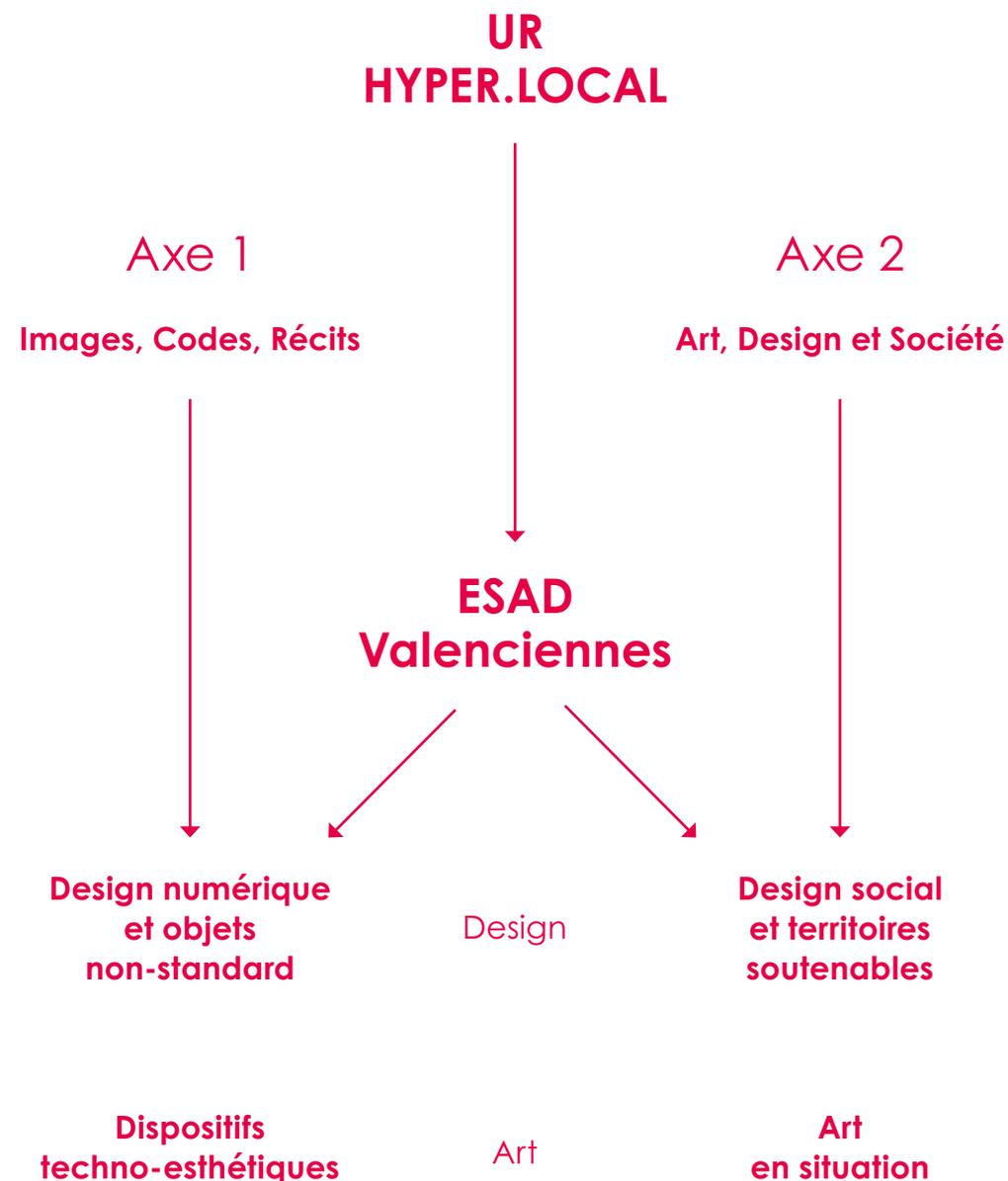
se développe à partir du lien organique entre recherche et création, donnant ainsi une place centrale à l'expérimentation, qu'elle soit plastique, méthodologique, heuristique ou conceptuelle.

La problématique transversale de l'espace permet d'établir un dialogue entre art et design, ce qui singularise le positionnement de Valenciennes. Il s'agit autant d'un dialogue critique et constructif sur les pratiques, les méthodes, les esthétiques, qu'une réflexion sur les conditions de ce dialogue, et finalement sur les effets que ce dialogue produit, au dedans sur l'art et le design, et au dehors sur le "monde" de la création et sur la société en général.

La relation forte au territoire (contexte industriel, zone transfrontalière), l'importance décisive accordée à la question sociale, tout comme les potentiels des nouvelles technologies structurent la recherche de l'ESAD dans une dynamique d'engagement. Ces aspects sont traités en relation étroite avec les enjeux actuels de la recherche dans les sciences théorétiques, les sciences appliquées et les sciences humaines.

La collaboration constante avec les universités, les instituts de recherche, les laboratoires intégrés, les chercheurs indépendants, induit l'insertion de la création dans des champs nouveaux tout comme la remise en question du lieu "propre" de la création.

En adéquation à la structure de l'UR "HYPER.LOCAL", des axes spécifiques sont formulés et développés pédagogiquement, en art et en design (à travers les programmes des Ateliers de Recherche et Création, des projets, des colloques, des séminaires, des expositions, des publications, etc.).



## AXE 1

**ART /**  
Dispositifs  
techno-  
esthétiques**ARC “Projet 360 –  
Nouvelles technologies  
de l'image”**

L'étude des dispositifs de perception, des méthodologies de création et des pratiques artistiques qui transforment la relation entre le corps et l'espace par l'intégration de la technologie comme milieu associé. La rencontre entre l'art et la technoscience est conçue dans cet axe comme un apport réciproque qui nourrit l'art de nouvelles connaissances et de nouveaux modes de représentation, et enrichit la technoscience de sensibilité, d'imaginaire voire d'utopie. Initiée en 2012, cette réflexion se poursuit à travers plusieurs projets qui interrogent les formes d'analyse et de représentation de l'espace et de fiction du temps par l'intermédiaire de dispositifs innovants et expérimentaux (camera 360°, dispositifs immersifs, réalité augmentée, etc.). Les aspects relatifs aux nouvelles formes de narration et de transmédiabilité sont particulièrement développés.

**DESIGN /**  
Design  
Numérique  
et Objet  
Non-Standard**ARC “Replicator X”**

L'acte de création modifié par les technologies est au cœur de cette recherche qui engage une réflexion sur la réorganisation du mode de production industrielle induite par le développement de la chaîne numérique. Cette nouvelle orientation de la production implique également un travail collectif de recherche afin de redéfinir les finalités esthétiques et politiques de la discipline et de concevoir des scénarios d'usages spécifiques aux paradigmes numériques.

## AXE 2

**DESIGN /**  
Design Social  
et Territoires  
Soutenables**ARC “Habiter 2030”**

Les pratiques de design dans le domaine de l'innovation écologique et sociale sont inventoriées, analysées et expérimentées. L'idée d'un "design écosocial" correspond en ce sens à la relation singulière et concrète aux différentes composantes de la problématique qu'exige une pratique "soutenable" aux différentes échelles d'un territoire. Il s'agit plus précisément d'interroger les méthodes de conception, de production et d'échange qui répondent aux enjeux sociétaux contemporains en liant l'écologique et le social, c'est-à-dire en mettant en évidence leur interdépendance comme contexte du projet mais surtout comme finalité de la démarche adoptée. Les domaines d'action concernés traversent toutes les composantes écologiques et sociales d'une situation de vie humaine : le territoire, l'espace public, le logement, le mobilier, la santé, le travail, l'éducation, l'échange, les loisirs, etc. Ces domaines se croisent sur des problématiques relatives à la biodiversité, aux écomatériaux, à la vie d'un quartier, aux savoir-faire artisanaux locaux, aux savoirs vernaculaires, aux symboles micro-culturels, aux jeux et aux rites, etc. La question de la responsabilité "écosociale", c'est-à-dire de la prise de conscience de l'effet social des choix écologiques et l'effet écologique des choix sociaux (socio-politiques et socio-économiques) est à cet égard un champ de recherche décisif.

**ART /**  
Art  
en Situation**ARC “Création Située”**

Le concept de l'art en situation rassemble les pratiques artistiques qui privilégient le processus autant que son résultat. En ce sens, elles ne se dédient pas singulièrement aux espaces traditionnels de l'art mais ont l'objectif de créer des situations pour l'art, en générant s'il le faut leur écosystème. Ces pratiques interrogent la place de l'art dans une société en mutation en posant le principe d'une œuvre "adressée", c'est-à-dire avec l'intention de concerner le public de façon critique. Elles réfèrent aux conditions de temps et de lieux de la création dans ses conditions sociales, politiques, matérielles et économiques. Si elles entrent en filiation avec les pratiques in situ des années 1960 et 1970, le 21<sup>ème</sup> siècle produit des conditions nouvelles ou étendues à l'aune de la mondialisation et des migrations.



# Ressources

## Ateliers

Les ateliers sont le lieu des apprentissages techniques où se croisent acquisition des connaissances des outils et matériaux, expérimentation et conceptualisation. Les ateliers sont ouverts sous la responsabilité des enseignants et des techniciens pendant les périodes de cours du lundi au vendredi. L'accès et l'utilisation des matériels se font selon les termes des règlements établis, notamment munis d'un équipement personnel de protection (1 bleu de travail, 1 paire de lunettes de protection, 1 paire de gants de protection, 1 paire de chaussures de sécurité, des masques anti-poussières pour l'atelier volume).

### Responsables

Sérigraphie

**Jean-Pierre Husquinet**

Gravure

**Delphine Mazur**

Photographie

**Alexandre Perigot**

Volume et matériaux

**Stephen Maas**

**et Martial Marquet**

Informatique

**Stéphane Dwernicki**

Vidéo et multimédia

**Christl Lidl**

## Outillage

L'ESAD fournit les consommables inhérents à l'activité pédagogique commune. Chaque étudiant est tenu de se munir de son propre outillage de base en fonction de la liste distribuée à la rentrée. Les projets personnels sont à la charge des étudiants. Une aide financière à la production du diplôme de 5<sup>ème</sup> année (DNSEP) est procurée par l'école en plus de l'aide technique. Les imprimantes et photocopieuses sont accessibles aux étudiants en contrepartie de l'achat d'une carte (prix coûtant). Un système de prêt pour le matériel photographique, vidéo, son, éclairage est mis en place. En raison du coût des appareils, le prêt individuel est soumis à la présentation d'une police d'assurance à jour étendue aux risques d'emprunt.

## Bibliothèque

La bibliothèque est constituée de 9000 ouvrages (monographies d'artistes et de designers, catalogues d'expositions, ouvrages théoriques et thématiques). Elle propose une table d'actualité qui présente les cartons d'invitations, dossiers de presse, programmes, concours et appels à projet, outils de professionnalisation. Spécialisée, la bibliothèque met à la disposition des étudiants, des professeurs et du public extérieur (sur rendez-vous) à titre gratuit, un lieu de documentation et de recherche visant à offrir un outil indispensable à la connaissance de l'art, du design et des sciences humaines.



## Statut

Les étudiants inscrits à l'ESAD ont le statut étudiant – sécurité sociale, accès aux œuvres universitaires, services médicaux, services sociaux, restaurant universitaire, réductions, etc. – après acquittement des droits d'inscription.

## Bourses

Les étudiants peuvent bénéficier des bourses nationales du Ministère de la Culture et de la Communication délivrées par le CROUS sous réserve de remplir les conditions relatives aux ressources financières familiales, à la nationalité et à l'âge. Le dossier de demande de bourse nationale s'établit directement auprès du CROUS, entre le 15 janvier et le 30 avril, avant même que les résultats au baccalauréat ne soient délivrés. Il est à noter que les étudiants boursiers ne sont pas exonérés des frais d'inscription, même les boursiers échelon 0.  
[www.crous-lille.fr](http://www.crous-lille.fr)

Grâce à la philanthropie et aux donations de Louis Duvant (1883-1979), industriel valenciennois et ami d'artistes et de Grégoire Nicolas Finez (1884-1975), ancien étudiant

de l'école, peintre et grand médaillé d'honneur du Salon d'artistes français de 1948, les étudiants dont le projet personnel se démarque, peuvent prétendre à des bourses de voyage d'études sur proposition d'un projet formulé par le corps professoral et adressé au directeur. Ces propositions sont assujetties à la délibération du Conseil Municipal de Valenciennes. De cette manière et conformément aux dispositions testamentaires de Louis Duvant et de Grégoire Nicolas Finez, ces aides permettent de soutenir et d'encourager les efforts d'étudiants méritants de l'école. "Culture actions" est une aide financière du CROUS aux projets étudiants dans les domaines de l'action culturelle, de la création, des sciences et techniques, de l'engagement, du sport, et de la solidarité. Les dossiers de demande et les conditions sont téléchargeables sur le site du CROUS. Les étudiants non boursiers sur critères sociaux qui rencontrent des difficultés peuvent bénéficier d'une aide du Fonds national d'aide d'urgence annuelle culture (FNAUAC). Renseignements auprès du secrétariat et de l'Assistante sociale du CROUS (Madame Flament, bureau sur le campus Mont Houy).

## Sécurité sociale

L'affiliation à un régime de sécurité sociale est obligatoire dès l'inscription à l'école. Le régime de sécurité sociale dépend de l'âge, de la nationalité, de la situation professionnelle et personnelle de l'étudiant et de ses parents. Différents cas de figure peuvent se présenter :

— Si l'étudiant a entre 20 et 28 ans et n'a pas de couverture sociale, il sera rattaché au régime de sécurité sociale des étudiants.

— Si l'étudiant a entre 20 et 28 ans et qu'il a une couverture sociale, il devra préciser à quel titre :

- À titre d'ayant droit d'un salarié : l'étudiant est alors dispensé de l'adhésion au régime de sécurité sociale étudiante obligatoire et bénéficie du régime obligatoire de son conjoint (ou concubin, ou partenaire...)
- À titre personnel, en raison d'une activité professionnelle régulière et suffisante, exercée parallèlement à des études : l'étudiant bénéficie alors du régime obligatoire.

- À titre d'étudiant : si l'étudiant est inscrit dans un autre établissement d'enseignement supérieur, il est alors dispensé d'une nouvelle affiliation.

— Si l'étudiant a plus de 28 ans au 1<sup>er</sup> octobre, il ne peut plus bénéficier du régime de sécurité sociale étudiante et différents cas peuvent se présenter :

- L'étudiant est demandeur d'emploi ou allocataire de l'Allocation Formation Reclassement : il bénéficie de la couverture sociale sans avoir à souscrire un régime spécifique.
- L'étudiant est marié (ou en vie maritale) : si le conjoint est salarié, l'étudiant dépend du régime de son conjoint en étant son ayant droit. Si le conjoint n'est pas salarié, l'étudiant doit souscrire un régime de santé spécifique (assurance personnelle).
- L'étudiant n'a plus de couverture sociale : il doit souscrire un régime de santé spécifique (assurance personnelle).

### La SMENO (Sécurité sociale et mutuelle des étudiants du Nord)

www.smeno.com  
66 avenue Georges  
Clemenceau  
59300 Valenciennes

### La LMDE (La mutuelle des étudiants) www.lmde.com

19 rue Tholozé  
59300 Valenciennes

### CPAM du Hainaut (Caisse Primaire d'Assurance Maladie)

www.ameli.fr  
100 Rue du Rempart  
59300 Valenciennes

### CAF (Caisse d'Allocations Familiales) www.caf.fr

29 Place de la République  
59300 Valenciennes

## Assurance

Chaque étudiant doit détenir une assurance corporelle pour lui-même et est tenu de contracter une police d'assurance garantissant la responsabilité civile à l'intérieur de l'établissement ou lors d'un déplacement en France ou à l'étranger (voyage d'étude, stage). À ce titre, la commande d'une carte européenne d'assurance maladie (gratuite) est fortement recommandée (www.ameli.fr). Les étudiants étrangers devront fournir une attestation d'assurance rapatriement.

## Propriété intellectuelle

L'étudiant dispose du droit d'auteur sur ses propres œuvres. Il faut noter que les créations réalisées dans le cadre des enseignements à l'école sont susceptibles de relever du statut juridique d'"œuvre collective" en tant que résultat d'un échange entre étudiants et professeurs, et élaboration de plusieurs auteurs. À leur inscription, les étudiants cèdent à l'ESAD de Valenciennes leurs droits de représentation et de reproduction des travaux de création réalisés dans le cadre de leur cursus à l'École pour

les besoins de communication (site internet, catalogues, plaquettes, réseaux sociaux, etc.). L'École y associe le nom du ou des étudiants concernés. Pendant ou après le cursus, la présentation ou reproduction par l'étudiant ou ancien étudiant des travaux réalisés pendant la scolarité sur tout type de support et en toute circonstance doivent s'accompagner de la mention "production Esad Valenciennes".

## Droit à l'image

Lors du processus d'inscription, l'étudiant donne autorisation à l'École de capter son image et sa voix dans le cadre des événements pédagogiques et de les diffuser sur les supports de communication (site internet, brochures, catalogues, etc.).

## Association étudiante

L'association étudiante de l'ESAD de Valenciennes a pour objet de favoriser l'entraide étudiante et de valoriser le développement vers les milieux professionnels ainsi que de réaliser des projets et des médiations pour un public extérieur à l'ESAD. À la semaine de rentrée, l'association tient

son assemblée générale, présente son projet associatif et propose l'adhésion. Elle organise la soirée d'intégration et de multiples activités qui vivifient l'activité étudiante de l'École.

<https://fr-fr.facebook.com/asso.valenciennes>

## Gouvernance

Les statuts de l'École, mais aussi l'organisation des études supérieures en général, prévoient que la gouvernance soit partagée avec les étudiants. Ils participent aux instances de gouvernance par le biais de leurs représentants. Les élections en début d'année donnent mandat aux élus pour représenter la communauté étudiante au Conseil d'Administration et au Conseil Scientifique Pédagogique. Concrètement, les représentants préparent les séances, éventuellement demandent l'ajout de questions à l'ordre du jour, et retournent aux étudiants les échanges, mettent à disposition des étudiants le compte-rendu officiel.

Les statuts de l'École précisent le nombre et la répartition de la représentation. Par contre, son organisation (réunions, messages, archivage des

documents, etc.) dépend des étudiants.

Informellement mais très réellement, les étudiants jouent un rôle actif au sein de l'École : ils aident à l'organisation du concours d'entrée, ils proposent les activités de la journée Portes Ouvertes et en dessinent l'affiche ; ils font le reportage photo et vidéographique des activités notamment les prises de vue des diplômés en fin d'année ; ils aident à la diffusion des infos de l'École sur les réseaux sociaux ; ils sont les ambassadeurs de l'École et contribuent à son rayonnement ; ils apportent entraide et soutien aux étudiants isolés ou en difficulté ; ils n'hésitent pas à faciliter les déplacements et les hébergements (voyages d'étude, visites, rencontres) avec leurs moyens propres lorsque ceux de l'École ne suffisent pas ; ils descendent les poubelles et entretiennent leurs lieux de travail et de convivialité ; ils construisent du mobilier et créent des jardins ; et il y a encore plein de rôles à proposer et à prendre.



# Organisation des études

**Les études sont organisées en deux cycles:** la "phase programme" prépare au DNA (Diplôme National d'Art) habilité au grade de Licence; la "phase projet" prépare au DNSEP (Diplôme National Supérieur d'Expression Plastique) habilité au grade de Master. Les Ecoles publiques délivrent toutes des diplômes homologués par le Ministère de la Culture, référent légal des enseignements supérieurs artistiques.

## Le Diplôme National d'Art (DNA)

**Sanctionne, à la fin de la 3<sup>ème</sup> année, le premier cycle. Il vaut grade de Licence. Il consiste en la présentation, par le candidat, d'une sélection de travaux effectués au cours de ses trois années d'études, l'examen du dossier pédagogique, un entretien avec le jury composé de deux personnalités extérieures et d'un représentant de l'Ecole. Les critères d'évaluation sont la présentation formelle et critique des travaux, l'origine et l'évolution du projet (les éléments de recherche et de production); l'inscription culturelle (les références engagées et la diversité des connaissances), la qualité des réalisations.**

## Le Diplôme National Supérieur d'Expression Plastique (DNSEP)

**Est l'aboutissement de cinq années d'études. Il est inscrit au Répertoire National des Certifications Professionnelles et vaut grade de Master. Les épreuves consistent en la présentation du projet artistique développé par l'étudiant au cours des deux années de master et de la soutenance du mémoire qui exprime sa recherche, l'examen du dossier pédagogique et un entretien avec le jury composé de quatre personnalités extérieures et d'un représentant de l'Ecole. Les critères d'évaluation sont: la présentation formelle et critique des travaux, la soutenance orale du mémoire, l'origine et l'évolution du projet (évaluation des phases de recherche et de production), l'inscription culturelle (nombre et qualité des références, diversité et maîtrise des connaissances, la qualité des réalisations).**

**L'admission en première année se fait exclusivement sur concours.**

**L'admission en cours de cursus se fait par la présentation d'un dossier et d'un oral devant la commission d'admission**

**pour les candidats provenant d'une autre école agréée par le Ministère de la Culture; par la présentation d'un dossier et d'un oral devant la commission d'équivalence pour les candidats provenant d'un autre établissement et de l'étranger. Pour ces derniers, la commission nationale d'équivalence peut être interrogée sur la validité des diplômes présentés et le niveau d'insertion correspondant.**

**L'admission en deuxième cycle n'est pas automatique à l'obtention du DNA.**

**Les candidats internes et externes présentent lors d'une commission ad hoc leur dossier scolaire, une lettre de motivation sur le projet à développer incluant la mobilité internationale ou professionnelle.**

**L'admission externe en 5<sup>ème</sup> année est exceptionnelle. Elle ne peut s'envisager que pour des candidats justifiant d'une recherche avancée dans le cadre d'un mémoire et d'une production plastique développée.**

**L'ESAD de Valenciennes applique l'ECTS (European Credit Transfer System ou Système européen de transfert de crédits) et le découpage du temps scolaire en semestres. Elle respecte la grille commune aux établissements supérieurs artistiques en Arts Plastiques, adressée par le Ministère de la Culture pour chaque option et chaque année d'étude. Le système de crédits se fonde sur la charge de travail à réaliser pour atteindre les objectifs du programme d'enseignement en termes de connaissances et de compétences. L'ECTS repose sur le principe selon lequel la quantité de travail à fournir par un étudiant à plein temps pendant une année universitaire correspond à 60 crédits (comprenant cours, travaux dirigés, travaux pratiques, stages, travail personnel, etc.). Les crédits s'obtiennent après l'achèvement complet du travail à réaliser et l'évaluation des acquis résultant de la formation.**

**Le catalogue de cours propose une information sur l'offre pédagogique et précise le mode d'évaluation appliqué et les ECTS afférents. Les ECTS sont accordés ou refusés en totalité, ils ne sont pas sécables.**

**Chaque fiche d'enseignement s'inscrit dans une unité d'enseignement définie par la grille ECTS.**

**Les enseignants graduent leur appréciation qualitative des travaux des étudiants selon une échelle décroissante de A à FX. Les ECTS sont accordés lorsqu'on obtient les grades :**  
A = Excellent  
B = Très bien  
C = Bien  
D = Satisfaisant  
E = Passable

**Les ECTS ne sont pas accordés pour F = Insuffisant et FX = Travail non rendu.**

**L'évaluation est semestrielle et comprend un contrôle continu et un bilan. A la fin de chaque semestre, le collège des professeurs formule un avis sur le parcours de chaque étudiant.**

**L'évaluation continue repose sur les critères suivants :**

- contrôles réguliers des acquisitions et contrôle de fin de semestre (épreuve sur table, exposé) ;
- présentations régulières des travaux plastiques suivant des échéances fixées par les enseignants ;

- contrôles réguliers de l'avancement des mémoires et des rapports de stages, rendu d'étape à la fin de chaque semestre ;
- validation des rattrapages (à une date précise).

**Le bilan est une présentation orale et formelle en fin de semestre des travaux réalisés. Il est évalué par un jury de professeurs. Acte pédagogique particulier, le bilan permet d'instaurer un dialogue entre le jury de professeurs et l'étudiant afin d'évaluer sa capacité à suivre le cursus et sa progression. Il constitue également un apprentissage des conditions de passage des diplômes de fin de cycle. Les critères d'évaluation des bilans sont les suivants :**

- le choix des travaux (maîtrise des outils et techniques proposés) ;
- la qualité de la présentation plastique ;
- la maturité de l'étudiant (développement des capacités de travail, de recherche et d'analyse ; articulation d'une relation au monde).

Pour le passage en 2<sup>ème</sup> année, 60 crédits sont requis à l'issue des semestres 1 et 2.

Pour le passage en 3<sup>ème</sup> année, 120 crédits sont requis à l'issue des semestres 3 et 4.

Pour présenter le DNA, 165 crédits sont requis à l'issue des semestres 5 et 6.

Le passage à la 4<sup>ème</sup> année est soumis à l'obtention du diplôme et à l'accord du jury d'une commission d'admission ad hoc.

Pour le passage en 5<sup>ème</sup> année, 240 crédits sont requis.

ANNÉES	SEMESTRES	CRÉDITS DES DIPLÔMES	ECTS CUMULÉS
Propédeutique	1 & 2 = 30 + 30		60
DNA 2	3 & 4 = 30 + 30		120
DNA 3	5 & 6 = 30 + 15	DNA = 15 ECTS	180
DNESP 4	7 & 8 = 30 + 30		240
DNSEP 5	9 & 10 = 30 + 30	DNSEP = 30 ECTS	300

Pour valider le DNA, entre la 2<sup>ème</sup> et la 3<sup>ème</sup> années, l'étudiant aura effectué une période de stage d'un mois minimum et rendu un rapport, validé par 2 ECTS accordés au semestre 6.

Pour valider le DNSEP, en 4<sup>ème</sup> année, l'étudiant est tenu d'effectuer une mobilité longue de deux mois minimum en France ou à l'étranger soit pour un séjour d'étude dans une école partenaire

soit un stage professionnel. Il est recommandé qu'elle intervienne en semestre 8 afin que les modules d'initiation à la recherche interviennent dès le semestre 7. Elle est créditée, au semestre 8, en fonction de sa durée au sein des 20 crédits attribués au projet plastique. L'évaluation s'effectue également sur la base d'un rapport écrit et/ou d'une restitution orale.

Une année scolaire est composée de deux semestres. Les semestres impairs courent de septembre à fin janvier, les semestres pairs de février à fin juin. Le mois de juin étant dédié au passage des diplômes de 3<sup>ème</sup> année (DNA) et 5<sup>ème</sup> année (DNSEP), les étudiants des autres années assistent les diplômables dans la préparation des salles d'accrochage et l'installation des projets de diplômes ou effectuent une période de stage.

Les rattrapages sont exceptionnels et dans la limite de 6 crédits par semestre. Les crédits manquants doivent être rattrapés pour entrer dans l'année suivante. En première année, si les crédits manquants excèdent 6 ECTS, une réorientation sera proposée à l'étudiant. Les modalités de

rattrapage sont fixées par les enseignants et varient selon les spécificités pédagogiques. Certaines propositions pédagogiques ne peuvent pas être rattrapées (ARC, workshops). Pour les années diplômantes, l'épreuve de diplômabilité doit être réussie pour accéder au diplôme.

L'équipe pédagogique peut proposer le redoublement à un étudiant. La décision finale appartient à la direction de l'école. Pour l'intérêt de l'étudiant et en raison de la spécificité des enseignements artistiques, l'étudiant redoublant repassera l'ensemble des évaluations.

Le secrétariat pédagogique met à disposition des étudiants par voie d'affichage, par mail et via la plateforme intranet de l'École, les informations concernant les cours, les dates des bilans, le calendrier des rattrapages. Le livret, le bulletin, le dossier pédagogique, le calendrier pédagogique constituent l'ensemble des outils d'information et de suivi de l'étudiant.



# Dates à retenir

## Semestres

**1<sup>er</sup> semestre**  
**25 septembre 2017 – 26 janvier 2018**

**2<sup>ème</sup> semestre**  
**29 janvier 2018 – 29 juin 2018**

## Vacances scolaires

**Toussaint**  
**lundi 30 octobre 2017 > vendredi 3 novembre 2017**

**Noël**  
**lundi 25 décembre 2017 > vendredi 5 janvier 2018**

**Hiver**  
**lundi 26 février 2018 > vendredi 9 mars 2018**

**Pâques**  
**lundi 30 avril 2018 > vendredi 11 mai 2018**

## Bilans du travail plastique et théorique

**1<sup>er</sup> semestre (Années 1 à 3) : 15-19 janvier 2018**

**2<sup>ème</sup> semestre (Années 1 et 2) : 22-25 mai 2018**

## Diplômes

**DNSEP Design : 6 > 8 juin 2018**

**DNSEP Art : 15 juin 2018**

**DNA Design : 20 > 22 juin 2018**

**DNA Art : 27 > 29 juin 2018**

## Soutenances mémoire

**DNSEP Art : en mars 2018**

**DNSEP Design : en mars 2018**

## Portes Ouvertes

**Mars 2018**

## Concours d'entrée en 1<sup>ère</sup> année

**Avril 2018**

## Commissions d'admission ou d'équivalence en cours de cursus

**Mai 2018**

## Candidature Erasmus +

**Mobilités ouvertes jusqu'au 30.09.2018**

**Séjour d'études et stage à l'étranger**  
**en 2<sup>ème</sup> cycle au semestre 8 à partir de mai 2018**

**Réunion d'informations courant octobre 2017**

Administration

L'École Supérieure d'Art et de Design de Valenciennes est un établissement public de coopération culturelle (EPCC) régi par un conseil d'administration qui réunit les représentants de la Ville de Valenciennes, de Valenciennes Métropole, du Ministère de la Culture – DRAC Hauts-de-France, de la Chambre de Commerce et d'Industrie Grand Hainaut.

**Daniel Cappelle** préside le Conseil d'Administration de l'Établissement Public de Coopération Culturelle – ESAD de Valenciennes créé en 2011.

Direction  
**Alice Vergara**Administration générale

**Pascal Leclercq**, responsable administratif et financier

Équipe administrative

**Bertrand Descamps**, comptabilité, suivi des commandes  
**Cathy Lagodzinski**, secrétariat pédagogique  
**Carine Mosca**, coordination des études et relations extérieures  
**Émilie Vanzele-Forveille**, adjointe administrative

Bibliothèque

**Camille Goi**, bibliothécaire

Équipe technique pédagogique

**Lazare Belbachir**, assistant technique atelier infographie  
**Bernard Draux**, assistant technique atelier volume  
**Mathieu Harel-Vivier**, atelier photographie  
**Jean Baptiste Talma**, assistant technique atelier volume

Équipe technique et d'entretien

**Fabienne Boulanger**, agent d'entretien et de surveillance  
**Yamina Elkebaïli**, agent d'entretien  
**Frédéric Goffin**, gardien de bâtiment, régisseur, surveillant  
**Nicole Wandolski**, agent d'entretien

Équipe enseignante

**Ludovic Duhem**, philosophie  
**Stéphane Dwernicki**, design  
**Antinéa Féron**, culture générale  
**Nicolas Guiet**, couleur/espace  
**Jean-Pierre Husquinet**, sérigraphie  
**Catherine Legallais**, histoire de l'art  
**Christl Lidl**, vidéo, multimédia  
**Stephen Maas**, volume, croquis  
**Stéphanie Mahieu**, anglais  
**Martial Marquet**, design, matériaux, maquettes  
**Delphine Mazur**, gravure, dessin  
**Petr Opelik**, design, dessin  
**Pascal Payeur**, scénographie  
**Richard Pereira de Moura**, histoire et théorie du design  
**Alexandre Perigot**, photographie  
**Sylvie Ruaulx**, pratiques plastiques



# PROPÉ DEUTIQUE ANNÉE 1

(Semestres 1 à 2)

L'année initiale est pour la plupart des étudiants une première expérience de formation artistique. Son rôle principal est donc de vérifier la pertinence de leur orientation et, le cas échéant, de les diriger vers une formation plus adaptée à leurs attentes et aptitudes.

La première année, commune aux deux options, expérimente les disciplines liées au domaine de l'art comme au domaine du design, aboutissant au choix de l'option pour l'intégration en deuxième année. Des modules dédiés accompagnent ce choix.

Elle s'attache à la découverte et à la connaissance des outils fondamentaux de la perception, de l'expérimentation et de l'analyse : pratique du dessin, comme moyen de recherche et de compréhension (dessin construit, dessin d'idées, dessin de perception, croquis) ;

Année 1

Le bilan du travail plastique et théorique complète l'évaluation effectuée dans le cadre du contrôle continu et permet de mesurer le parcours engagé par l'étudiant.

expérimentation du volume et de l'espace ; perception et imagination de la couleur ; initiation aux techniques et aux technologies (systèmes de représentation graphique, perspectives, photographie, gravure, sérigraphie, impressions, infographie, vidéo) ; construction culturelle fondée sur l'histoire des arts et des civilisations, l'histoire et la théorie du design, l'enseignement de l'anglais. Les conférences, les voyages et journées d'étude sont obligatoires.

## Semestre 1

<b>UE1 – INITIATION AUX TECHNIQUES ET AUX PRATIQUES ARTISTIQUES</b>	<b>18 ECTS</b>
Infographie – Stéphane Dwernicki	1
Dessin d'espace – Petr Opelik	3
Gravure – Delphine Mazur	2
Objet/Espace – Sylvie Ruault	2
Volume – Stephen Maas	3
Édition : gravure et sérigraphie	
Jean-Pierre Husquinet & Delphine Mazur	3
Image photographique – Alexandre Perigot	2
Vidéo – Christl Lidl	2
<b>UE2 – HISTOIRE, THEORIE DES ARTS ET LANGUE ÉTRANGÈRE</b>	<b>10 ECTS</b>
Histoires et théories du design – Richard Pereira de Moura	2
Histoire et théorie de l'art – Catherine Legallais	3
Ressources et documents – Catherine Legallais	3
Anglais – Stéphanie Mahieu	2
<b>BILAN DU TRAVAIL PLASTIQUE ET THÉORIQUE</b>	<b>2 ECTS</b>

## Semestre 2

<b>UE1 – INITIATION AUX TECHNIQUES ET PRATIQUES PLASTIQUES</b>	<b>16 ECTS</b>
Dessin d'espace – Petr Opelik	2
Dessin – Delphine Mazur	2
Couleur/Espace – Nicolas Guiet	1
Objet/Espace – Sylvie Ruault	1
Volume – Stephen Maas	1
Vidéo – Christl Lidl	1
Image photographique – Alexandre Perigot	1
Module Design – Marifal Marquet	3
Module Art – Catherine Legallais, Christl Lidl, Nicolas Guiet	3
Volumes & Usages – Stephen Maas, Marifal Marquet	1
<b>UE2 – HISTOIRE, THEORIE DES ARTS ET LANGUE ÉTRANGÈRE</b>	<b>10 ECTS</b>
Histoires et théories du design – Richard Pereira de Moura	2
Écriture et représentation – Antinea Féron	2
Histoire et théorie de l'art – Catherine Legallais	2
Ressources et documents – Catherine Legallais	2
Anglais – Stéphanie Mahieu	2
<b>BILAN DU TRAVAIL PLASTIQUE ET THÉORIQUE</b>	<b>4 ECTS</b>

## Infographie

Stéphane Dwernicki

28 heures / semestre  
Semestre 1  
ECTS: 1

### OBJECTIFS

Maîtrise des outils informatiques de mise en page et de retouche d'images. Acquisition du vocabulaire technique appliqué à la réalisation d'une maquette imprimée. Prise en compte d'un cahier des charges. Spécifications du dessin matriciel et vectoriel. Traitement d'images et publication.

### ENSEIGNEMENT

Mode d'emploi  
Le pixel comme unité de mesure. En complément d'une présentation des singularités et des tendances graphiques contemporaines, cet atelier repose sur la découverte et la maîtrise des outils numériques appliqués à la création graphique. Simulation de mise en page sur les logiciels dédiés, création libre et retouche photographique.

Sur ordinateur, un certain nombre d'exercices conduiront les étudiants à réaliser leurs premiers projets de maquettes numériques et de retouche photographique.

### MÉTHODE

Par session de 4 heures tous les 15 jours, ce cours pratique repose sur des études de cas, présente et analyse des réalisations graphiques contemporaines. La réalisation de l'affiche des portes ouvertes 2017 de l'ESAD est l'un des objectifs de l'atelier.

### ÉVALUATION

Motivation; aptitude à la compréhension des outils numériques; pertinence dans les étapes du travail; singularité des propositions.

## Dessin d'espace

Petr Opelik

56 heures / semestre  
Semestre 1  
ECTS: 3  
Semestre 2  
ECTS: 2

### OBJECTIFS

Acquisition des notions liées à la pratique du dessin d'espace permettant leur développement dans les projets personnels des étudiants.

### ENSEIGNEMENT

A dessein (semestre 1) & Temps, narration, récit (semestre 2)  
Outre la volonté de fournir des bases d'une appréhension objective axée sur l'acquisition des fondamentaux, le cours "A dessein" dresse un aperçu large sur la façon d'aborder la notion d'espace, de la matérialité de ses limites et de la temporalité dans sa perception. Le dessin enseigné de la sorte oscille volontairement entre les frontières du sensible et celles de l'intelligible tout en étant considéré toujours comme un dessein, son tracé se superposant parfaitement à une pensée. Au premier semestre les différentes représentations graphiques provenaient d'un instant figé qui donnait à lire

le cadrage privilégié de la réalité, le second semestre inaugure le passage au temps, au mouvement qui fera apparaître l'action dans son déroulement. A la façon des cinéastes, les étudiants essaieront de raconter une histoire à travers des séquences, des plans fixes qui mis dans une certaine chronologie restituent l'action. Cette action sera liée à un espace mouvant lui aussi, un espace instable, un espace témoin de destins de toute sorte: une chambre de motel. Il s'agira de révéler la manière dont un cinéaste décide des plans et les agence dans une suite narrative. Ce décodage, cette façon d'aller à rebours depuis l'image animée d'un film aux images fixes des séquences, permettra de repérer ce qui a été constitutif au moment où le cinéaste a décidé de placer la caméra là, à un endroit précis et de cadrer une chose précise pendant un temps précis, avant d'enchaîner avec le plan suivant.

### MÉTHODE

Chaque session de l'atelier est introduite par un exposé, puis les étudiants travaillent sous forme de travaux dirigés (TD). Au premier semestre, les TD abordent le dessin d'observation, les relations entre intérieur et extérieur, l'horizon et les points de fuite, le corps et l'espace. Au second semestre, ils traitent de l'action dans l'espace au lieu (la chambre de motel) à l'action dans ce lieu. Chaque TD donnera lieu à un rendu et une évaluation. Le cours se déroulant tous les 15 jours, il est indispensable de profiter de cet espacement pour développer par le travail personnel les notions abordées en cours.

### ÉVALUATION

Contrôle continu, attention et concentration en cours, implication et immersion dans les sujets proposés.

## Dessin/Gravure

Delphine Mazur

**56 heures / semestre**  
Semestre 1  
**ECTS: 2**  
Semestre 2  
**ECTS: 2**

### OBJECTIFS

Acquisition des bases techniques de la pratique du dessin et des médiums qui lui sont liés. Le geste, le déplacement, les écarts, la transformation et le temps d'exécution sont autant de modalités abordées.

### ENSEIGNEMENT

L'image corps, l'invention d'un corps (semestre 1) & Regards (semestre 2)  
Ce cours aborde l'étude du modèle vivant dans son apparence phénoménale, le visible, la forme, la ligne, le contour, le trait, la masse afin qu'advienne l'autonomie du trait et de la forme. L'étude du modèle vivant est portée sur l'expérimentation des différents outils inhérents au dessin (matière, support, outils graphiques) et aux contraintes de temps et d'espace afin d'interroger les propriétés du dessin et son statut. L'espace donné – ici, la feuille – est travaillé comme un élément actif se

développant dans un environnement.

### MÉTHODE

Les séances de "modèle vivant" sont complétées de présentation de travaux historiques et contemporains autour de la question du dessin.

### ÉVALUATION

Implication, compréhension du sujet, qualité du travail, contrôle continu.

## Couleur/Espace

Nicolas Guet

**28 heures / semestre**  
Semestre 2  
**ECTS: 1**

### OBJECTIFS

Assimilation et mise en pratique de l'adage "faire espace avec la couleur" considérant le support comme un élément actif du dispositif artistique.

### ENSEIGNEMENT

Partant du plan, de la masse bidimensionnelle, de ses traitements amenant à la création d'espaces plastiques par la couleur, les étudiants sont conduits à réduire la distance entre espace présent et espace représenté. Ils expérimenteront les différents "véhicules" de la couleur (pigment, lumière, matériaux, outils, etc.). Ils étudieront les langages et les grammaires propres à la couleur, et son articulation avec un support. Sur cette base, c'est également l'étude des relations entre la forme et le format, le volume et la surface qui sera abordée.

### MÉTHODE

Des exercices réguliers et rapides confronteront l'étudiant aux questions fondamentales induites par l'utilisation de la

couleur dans sa relation à l'espace, au contexte. Ceux-ci sont couplés à des présentations de travaux historiques et contemporains sur ces thématiques. Suivi individuel autour des projets plastiques et discussions collégiales.

### ÉVALUATION

Contrôle continu basé sur le caractère prospectif, l'originalité et la pertinence de la proposition initiale en articulation avec son développement et les solutions plastiques envisagées pour la mettre en œuvre durant les semestres.

## Objet/Espace

Sylvie Ruaulx

**28 heures / semestre**  
Semestre 1  
**ECTS: 2**  
Semestre 2  
**ECTS: 1**

### OBJECTIFS

Appréhender la question du "sujet" en peinture en s'appuyant sur les méthodes d'investigation et d'expérimentation du champ pictural.

### ENSEIGNEMENT

Quoi peindre?  
Le constat d'une accélération du flot des images participe aujourd'hui à modifier notre rapport au temps. Postuler la lenteur de la peinture revient à interroger et proposer une résistance à la dictature de la vitesse. La peinture devient ainsi un acte politique et exprime notre rapport au monde.

### MÉTHODE

Les cours sont pensés comme des rendez-vous où les étudiants se confrontent au médium peinture et réalisent des accrochages réguliers et collectives commentés de manière collégiale. Chaque séance s'enrichira de recherches individuelles et collectives investiguant l'acte de peindre (sujets, supports, mouvements picturaux, constitution d'une iconographie).

### ÉVALUATION

Inventivité et pertinence dans les recherches plastiques. Qualité plastique des productions, équilibre des lignes et des forces. Curiosité et précision dans les recherches iconographiques et bibliographiques. Assiduité et engagement des étudiants.

## Volume

Stephen Maas

**56 heures / semestre 1**  
**28 heures / semestre 2**  
Semestre 1  
**ECTS: 3**  
Semestre 2  
**ECTS: 1**

### OBJECTIFS

Acquisition des bases techniques, comprendre les bases conceptuelles en expérimentant la forme. Comprendre les finalités d'une production. Acquisition d'une culture artistique contemporaine dans le domaine de la sculpture.

### ENSEIGNEMENT

Tangible approaches  
Le travail d'expérimentation repose sur l'idée que la signification se constitue au fur et à mesure de la production. La chaîne opératoire est nécessaire pour qu'un résultat advienne à l'existence. La compréhension de ce processus est une condition pour obtenir de manière plastique un regard singulier sur le réel. La technique ne s'approprie donc pas comme une fin en soi, mais comme une confrontation à la réalité.

### MÉTHODE

Familiarisation et apprentissage de diverses techniques

disponibles à l'ESAD (moulage, ceintrage, soudure, assemblage, etc.). Compréhension des comportements et des spécificités des matériaux bruts (pesanteurs, légèretés, souplesses, résistances, densités, rigidités, liquidités, solidités, masses, lignes, etc.), également d'objets construits/trouvés (agencements, tensions, équilibres, tractions, poussées, disjonctions et dislocations, etc.)

### ÉVALUATION

Contrôle continu, rendu des travaux, présence en cours, motivation, capacité d'expérimentation, qualité des rendus, pertinence dans les étapes du travail, aptitude à documenter le travail.

## Édition : gravure & sérigraphie

Jean-Pierre Husquinet & Delphine Mazur

56 heures / semestre  
Semestre 1  
ECTS: 3

### OBJECTIFS

Développer une pratique expérimentale qui amène l'étudiant à une réflexion sur l'image et son contenu. Acquérir et maîtriser l'ensemble des techniques liées à la gravure et à la sérigraphie.

### ENSEIGNEMENT

Cet atelier vise la réalisation d'une édition qui mêle les techniques de la gravure et de la sérigraphie, comme le prolongement d'une pratique du dessin. L'appréhension de ces différentes techniques, qui permettent la production de multiples, invite les étudiants à s'interroger sur les notions de double, d'original, de copie et la question de la reproductibilité d'une œuvre d'art.

### MÉTHODE

Collectivement et individuellement, le projet éditorial aboutit au 1<sup>er</sup> semestre.

### ÉVALUATION

Contrôle continu, assiduité et engagement, compréhension du sujet, qualité du travail.

## Image photographique

Alexandre Perigot

28 heures / semestre  
Semestre 1  
ECTS: 2  
Semestre 2  
ECTS: 1

### OBJECTIFS

Appréhender l'inscription d'une approche artistique sur le territoire de l'art contemporain, plus particulièrement, dans le champ de l'image.

### ENSEIGNEMENT

Initiation à l'exercice photographique  
L'apprentissage des différentes techniques de prise de vue et de traitement de l'image s'adosse à des cours magistraux sur la notion d'image photographique et d'art contemporain. Deux exercices intitulés "Watteau, mon poteau" et "Cinéphotographie" sont proposés aux étudiants et jalonnent les deux semestres, de la production à la restitution sous les formes de l'exposition et de la vidéo-projection.

### MÉTHODE

Session de recherches iconographiques et d'exploration technique, discussions collégiales autour d'œuvres contemporaines (films, vidéos, etc.), étude de la question de la narration dans le montage des images photographiques.

### ÉVALUATION

Assiduité et présence 50%, rendu travail pratique 50%.

## Vidéo

Christl Lidl

28 heures / semestre  
Semestre 1  
ECTS: 2  
Semestre 2  
ECTS: 1

### OBJECTIFS

Acquisition d'une culture vidéo et cinématographique. Capacité à travailler en groupe et élaborer un scénario. Autonomie dans la réalisation du tournage. Capacité à maîtriser les outils techniques. Capacité d'analyse des partis pris scénaristiques et du montage.

### ENSEIGNEMENT

Initiation à l'image audiovisuelle (semestre 1) & Editing (semestre 2)  
L'apprentissage des bases techniques et méthodologiques de prise de vue audiovisuelle se complète de la découverte des enjeux esthétiques de la narration vidéo et d'une initiation au logiciel de montage Adobe Première Pro. Les vidéos produites par les étudiants sont présentées et débattues collectivement. L'exercice est combiné à la projection d'œuvres manifestes de l'histoire du cinéma à partir desquelles les étudiants

peuvent préciser leur choix de réalisation et de montage.

### MÉTHODE

Le cours est conçu comme une succession de séances liées les unes aux autres. Les étudiants travaillent par groupe, chacun élabore un scénario dans le cadre d'une thématique définie et répartit librement les rôles techniques (chef opérateur, ingénieur du son, machiniste, etc.) de ses membres. Les scénarios proposés doivent interroger les formes et les enjeux autant techniques qu'esthétiques à l'appui des vidéos analysées en cours.

### ÉVALUATION

Contrôle continu, aptitude à travailler en équipe, archivage des productions réalisées dans un dossier dédié

## Volumes & Usages

Stephen Maas, Martial Marquet

28 heures / semestre  
Semestre 2  
ECTS: 1

### ENSEIGNEMENT

Ce cours de volume dispensé par Stephen Maas, artiste et sculpteur, et Martial Marquet, designer et architecte, questionnera le rapport au corps et à l'usage à travers la production d'objets hybrides. À l'instar de Franz West ou Joep Van Lieshout, les étudiants seront amenés à réaliser des propositions s'adressant à la fois aux champs de l'art et du design.

### MÉTHODE

Séances en atelier volume, cours techniques et travaux dirigés. Recherche documentaire. Identification des besoins du projet du point de vue des matériaux. En expérimenter les possibilités et les limites conceptuelles, usuelles, structurelles et formelles. Concrétiser un projet par la réalisation d'une pièce intégrant les conclusions des recherches précédentes.

### ÉVALUATION

Contrôle continu, rendus et exposés des travaux.

## Module design

Session de 3 jours  
Semestre 2  
ECTS: 3

### OBJECTIFS

Accompagner l'étudiant dans le choix de son option en 1<sup>er</sup> cycle, dans le module design, sensibilisation au champ du design, à partir de notions liées au mode de vie, en relation avec les objets.

### CONTENUS

Le module design délivre des informations fondamentales pour l'orientation de l'étudiant vers l'option design par la présentation des enseignements, des objectifs, des ARCs et des divers territoires et des spécificités du design contemporain. Ensuite, c'est par l'expérimentation que l'étudiant questionne la mise en œuvre d'un projet de design, en se confrontant au scénario d'usage et au cahier des charges, de la recherche à la formalisation du projet.

### MÉTHODE

Deux exercices portant sur l'objet dans l'espace et sur l'écriture d'un scénario d'usage en fonction de thématiques (co-working, confrontation d'activités incompatibles et simultanées), accompagnés de la définition d'un cahier des charges.

### ÉVALUATION

Qualité des restitutions, motivation, participation, qualités plastiques et analytiques.

## Module Art

Session de 3 jours  
Semestre 2  
ECTS: 3

### OBJECTIFS

Accompagner l'étudiant dans le choix de son option en 1<sup>er</sup> cycle, dans le module art, sensibilisation au champ de l'art contemporain, appréhender les pratiques et le positionnement d'un artiste.

### CONTENUS

En parallèle du module design, le module art initie des réflexions liées à la position de l'artiste et au mode de fonctionnement de la création par la présentation et l'expérience des questions propres au développement d'un projet artistique. Les étudiants seront confrontés à l'une des situations possibles pour un artiste dans un contexte donné. Réflexion sur les finalités d'un projet artistique, ses potentiels et ses cadres. Réalisation d'une microédition sur papier pour chaque projet, constitution d'un blog commun réunissant tous les projets et leurs développements.

### MÉTHODE

Pendant une session de 2 à 3 jours, sera présentée et problématisée la question du contexte d'exposition (centre d'art, galerie, espace public, web, etc.). Les étudiants auront à concevoir un projet en considération de paramètres donnés. Ces paramètres seront le cadre collectif dans lequel chacun déploiera une proposition plastique.

### ÉVALUATION

Assimilation des enjeux de la demande. Engagement durant la session de travail. Pertinence de l'approche. Qualité des restitutions.

## Histoire, théorie des arts et langue étrangère

## UE 2

## Histoires et théories du design

Richard Pereira  
de Moura

28 heures / semestre  
Semestre 1  
ECTS: 2  
Semestre 2  
ECTS: 2

### OBJECTIFS

Du Crystal Palace au Style international, de la révolution symbolique de Manet à l'objet surréaliste, ce cours d'initiation entend transmettre aux étudiants les concepts, tendances et figures à la source du design et des arts de l'espace contemporain, de 1850 à 1939.

### ENSEIGNEMENT

Initiation aux sources du design contemporain  
Le cours dispense des références historiques et théoriques qui sont articulées de sorte à appréhender les différents concepts, les terminologies, les codes et les techniques établissant les fondements du design. A cette transmission des connaissances et des fondamentaux du design moderne, s'ajoutent des entraînements réguliers à l'analyse écrite (espaces, objets, textes, etc.) et à la mise en forme graphique des savoirs. Le deuxième semestre intègre une initiation à la création collective d'éléments

d'exposition historique: textes, images, maquettes, etc.

### MÉTHODE

Cours magistraux.

### ÉVALUATION

Contrôle continu 50%, participation aux cours et aux exercices 50%, présence et assiduité, rigueur intellectuelle, capacité d'analyse.

## Écriture et représentation

Antinéa Féron

28 heures / semestre  
Semestre 2  
ECTS: 2

### OBJECTIFS

Se familiariser à l'écriture et l'appréhender comme un mode de production inhérent à la pratique artistique. Acquérir une connaissance de l'histoire de l'art ainsi qu'une solide culture générale. Assimiler des concepts. Appréhender la transposition des langages.

### ENSEIGNEMENT

Le cours est centré sur l'*ekphrasis* (en grec ancien, expliquer jusqu'au bout), une discipline qui, dans son sens contemporain, s'applique à la description détaillée des œuvres d'art et de l'esprit. Les séances aborderont l'exercice du commentaire descriptif en tant que représentation d'une représentation qui au-delà interroge la rhétorique de l'image et la transposition des langages. C'est également prétexte à convoquer l'histoire de l'art et des domaines connexes comme l'esthétique, la psychologie, la sociologie, etc.

encourageant la découverte des œuvres d'art par le biais de créations de nouveaux espaces de signification.

### MÉTHODE

Cours magistraux sur les caractéristiques et structures de la description dans le récit, la fonction narrative de l'*ekphrasis* dans le roman. Focus sur certains concepts (paradigme, métaphore, métonymie, allégorie). Lectures collectives (mise en relation de l'image référente et du discours narratif). Exercices de description et constitution progressive d'un recueil des productions écrites sur l'année.

### ÉVALUATION

Contrôle continu, assiduité, capacités d'écoute, d'observation et de transposition, motivation à la lecture, qualités rédactionnelles (développement du champ lexical, syntaxe).

## Histoire et théorie de l'art

Catherine Legallais

28 heures / semestre  
Semestre 1  
ECTS: 3  
Semestre 2  
ECTS: 2

### OBJECTIFS

Acquérir une connaissance approfondie dans le champ des arts modernes et contemporains. Assimiler les repères historiques fondamentaux. Appréhender les méthodologies de recherche appliquées à l'histoire de l'art, la théorie critique, en général. Appliquer et développer ces savoirs dans ses recherches personnelles. Être à même de formuler un questionnement lié à son travail plastique, portant également sur d'autres œuvres que la sienne. Apprentissage de l'expression orale et écrite.

### ENSEIGNEMENT

Panorama de la modernité: 1850-1900  
À partir d'une approche thématique, le cours replace les différents mouvements, courants et figures artistiques singulières dans leurs contextes. Réflexion sur la notion de représentation dans l'art moderne et contemporain.  
Histoire de l'art du temps présent 1: 1947-1967 À partir de

certains points de références choisis – œuvres, expositions, événements, manifestes – qui couvrent l'immédiate après-guerre jusqu'aux soulèvements des années 1960, le cours examine des œuvres (peinture, sculpture, photographie, vidéo, installation) et interroge la sémiologie et la phénoménologie de la représentation.

### MÉTHODE

Cours magistraux, débats, analyses de textes.

### ÉVALUATION

Le travail fourni fait l'objet d'une évaluation continue. L'assiduité et la participation aux enseignements font partie des éléments évalués. La qualité de la réalisation des rendus (correction orthographique et grammaticale pour les textes, clarté de la mise en page, structuration des présentations orales, précision des références iconographiques et bibliographiques, etc.) constitue un élément déterminant de l'évaluation.

## Ressources et Documents

Catherine Legallais

28 heures / semestre  
Semestre 1  
ECTS: 3  
Semestre 2  
ECTS: 2

### OBJECTIFS

Appréhender les méthodologies de recherche. Développement d'un sens critique. Appropriation des références.

### ENSEIGNEMENT

Investigations & expérimentations  
Il s'agit de découvrir et de développer l'activité de recherche d'informations et la constitution d'une base de données nécessaires à l'élaboration d'une méthode de travail et à la mise en place d'une problématique personnelle. Ce afin de donner à chacun l'envie de déterminer sa propre constellation d'artistes à partir de lectures, d'œuvres et de problématiques singulières. Le projet "Investigations & expérimentations" est une première approche d'un travail théorique personnel et aboutit à la finalisation d'un document portant sur les références artistiques de l'étudiant et son inscription personnelle dans le champ de la création. Il aborde

l'énonciation d'une problématique et d'une pensée en relation avec la pratique plastique et engage une pratique d'écriture.

### MÉTHODE

Recherches en bibliothèque, rendez-vous individuels et collectifs, exposés, microéditions.

### ÉVALUATION

Contrôle continu, assiduité, activité, participation, respect des délais, recherches personnelles.

## Anglais

Stéphanie Mahieu

28 heures / semestre 1  
14 heures / semestre 2  
Semestre 1  
ECTS: 2  
Semestre 2  
ECTS: 2

### ENSEIGNEMENT

Le cours d'anglais appliqué à l'art et au design met l'accent sur la dimension intuitive et pratique du rapport à la langue anglaise. Il se base sur une grande variété de matériels écrits et oraux (articles de journaux et magazines liés à l'actualité de l'art et du design, vidéos, interviews, sites internet d'écoles d'art, de musées et de galeries, etc.), afin de permettre une immersion dans la langue la plus naturelle et contextualisée possible.

### MÉTHODE

Après évaluation des groupes de niveaux (débutants, intermédiaires et avancés), les étudiants travaillent sur du matériel de niveaux distincts, mais selon une même méthodologie et des thématiques similaires: un premier temps de lecture et de débat autour d'un article, un deuxième temps de présentation orale par les étudiants, autour d'un artiste, un designer, un musée,

une exposition, etc. donnant lieu à des éléments de grammaire et de prononciation, et un troisième temps basé sur l'écoute et le visionnage d'un matériel audiovisuel.

### ÉVALUATION

Évaluation individuelle sur la base d'une présentation orale en cours.

# 1<sup>ER</sup> CYCLE ANNÉES 2 ET 3

(Semestres 3 à 6)

Les années 2 et 3 forment une seule entité pédagogique d'apprentissage et de maîtrise appelée la "phase programme".

Les enseignements fondamentaux sont poursuivis et intègrent une progressivité des niveaux de difficulté. Les enseignements techniques permettent l'acquisition du meilleur degré de maîtrise des outils et garantissent l'aboutissement des réalisations et leur qualité expressive. Les cours d'histoire des arts et des civilisations et ceux de philosophie donnent à l'étudiant des repères historiques précis, des concepts esthétiques clairs. Ils permettent l'organisation des connaissances acquises par un appareil critique.

Années 2 et 3

(Semestres 3 à 6)

Une politique favorisant la compréhension des enjeux de la professionnalisation s'affirme tout au long du cursus. En premier cycle, le stage est inscrit dans les textes. Il concerne donc tous les étudiants et est validé au semestre 6. Un enseignant référent oriente l'étudiant, valide l'objet du stage et procède à son évaluation sur la base d'un rapport écrit répondant à une trame précise. Les approches méthodologiques et l'initiation aux problématiques liées au champ de la création plastique permettent une compréhension des pratiques spécifiques des options (art, design) et l'élaboration d'une démarche singulière. En "phase programme", le travail de recherche personnelle de l'étudiant vise à intégrer la pluralité des expérimentations, à organiser et articuler la documentation, les exercices et les travaux personnels.

Années 2 et 3

(Semestres 3 à 6)

À terme, l'étudiant doit être en mesure d'élaborer un "dispositif" propre à soutenir la pertinence de ses projets et à restituer le parcours de formation qu'il a effectué. En fin de 3<sup>ème</sup> année, le passage du diplôme est l'ultime moment pédagogique du cycle.

Années 2 et 3

# Année 2

# DNA option ART

## Semestre 3

UE1 – MÉTHODOLOGIE, TECHNIQUES ET MISES EN ŒUVRE	16 ECTS
Dessin – Delphine Mazur	2
Objet/Espace – Sylvie Ruaulx	2
Couleur/Espace – Nicolas Guiet	2
Volume – Stephen Maas	2
Image photographique – Alexandre Perigot	2
Vidéo – Christl Lidl	2
Edition/Conception – Jean-Pierre Husquinet	1
Fabriquer – Martial Marquet	1
Dispositif, Monstration, Scénographie – Pascal Payeur	1
Infographie – Stéphane Dwernicki	1
Open Studio – Stephen Maas	NC
<b>UE2 – HISTOIRE, THEORIE DES ARTS ET LANGUE ÉTRANGÈRE</b>	<b>8 ECTS</b>
Histoire et théorie de l'art – Catherine Legallais	2
Philosophie – Ludovic Duhem	2
Ateliers d'écriture – Catherine Legallais	1
Écrits et théories – Ludovic Duhem	1
Anglais – Stéphanie Mahieu	2
<b>UE3 – RECHERCHES ET EXPERIMENTATIONS</b>	<b>2 ECTS</b>
Introduction au projet personnel Christl Lidl, Nicolas Guiet	2
<b>BILAN</b>	<b>4 ECTS</b>

## Semestre 4

UE1 – MÉTHODOLOGIE, TECHNIQUES ET MISES EN ŒUVRE	14 ECTS
Dessin – Delphine Mazur	2
Image photographique – Alexandre Perigot	2
Vidéo – Christl Lidl	2
Volume – Stephen Maas	2
Objet/Espace – Sylvie Ruaulx	2
Couleur/Espace – Nicolas Guiet	1
Edition/Conception – Jean-Pierre Husquinet	1
Dispositif, Monstration, Scénographie – Pascal Payeur	1
Assemblages – Stéphane Dwernicki, Martial Marquet	1
Open Studio – Stephen Maas	NC
<b>UE2 – HISTOIRE, THEORIE DES ARTS ET LANGUE ÉTRANGÈRE</b>	<b>8 ECTS</b>
Histoire et théorie de l'art – Catherine Legallais	2
Philosophie – Ludovic Duhem	2
Ateliers d'écriture – Catherine Legallais	1
Écrits et théories – Ludovic Duhem	1
Anglais – Stéphanie Mahieu	2
<b>UE3 – RECHERCHES ET EXPERIMENTATIONS</b>	<b>4 ECTS</b>
Introduction au projet personnel – Christl Lidl, Nicolas Guiet	2
1 ARC au choix	2
<b>BILAN</b>	<b>4 ECTS</b>

## Dessin

Delphine Mazur

28 heures / semestre 3  
14 heures / semestre 4  
Semestre 3  
ECTS : 2  
Semestre 4  
ECTS : 2

### OBJECTIFS

Assimiler les langages du dessin (écriture, lecture) aussi bien dans un espace bidimensionnel que tridimensionnel. Maîtriser les différentes grammaires pour articuler un projet.

### ENSEIGNEMENT

Bords, débords, déborder

Des espaces dessinés aux espaces du dessin. Sortir de l'atelier pour engager une marche, une dé-marche autour de multiples questions liées à la représentation du paysage et questionner le dessin dans son inscription au réel. Lieu commun du dessin et de l'histoire de l'art, le paysage (et sa représentation) est un territoire au potentiel narratif propice à l'élaboration de multiples compositions graphiques. Les séances de travail collectives développeront des passerelles entre plusieurs techniques et supports. Les problématiques expérimentées seront : savoir observer le monde, l'interpréter, le

traduire. Les différentes expérimentations techniques mèneront l'étudiant à l'émergence d'une pratique singulière du dessin, à une réflexion sur son mode d'exposition ainsi qu'au positionnement conceptuel des productions.

### MÉTHODE

Cours pratiques, présentations régulières et collectives des productions, accrochage fin de semestre.

### ÉVALUATION

Contrôle continu, entretiens individuel et collectif, singularité de la démarche, implication, savoir développer des techniques, engager une pratique plastique et communiquer ses intentions.

## Objet/Espace

Sylvie Ruaulx

28 heures / semestre  
Semestre 3  
ECTS : 2  
Semestre 4  
ECTS : 2

### OBJECTIFS

Développer un projet pictural polychromique sur un objet usuel et parler de la peinture "tout terrain".

### ENSEIGNEMENT

Peins tout!

Interroger l'apparition d'un objet, non plus à l'endroit de sa fonction ou de sa forme, mais à travers l'acte de peindre comme une injonction joyeuse et boulimique.

### MÉTHODES

Glanage d'objets – Constitution d'une iconographie collective – Élaboration du projet artistique en lien avec l'objet – Technique de recouvrements et d'assemblages d'objets en partenariat avec le lycée professionnel du Hainaut, à Valenciennes.

### ÉVALUATION

Inventivité et qualité plastique des productions, curiosité dans les recherches iconographiques et bibliographiques, assiduité et engagement.

## Couleur/Espace

Nicolas Guiet

28 heures / semestre  
Semestre 3  
ECTS : 2  
Semestre 4  
ECTS : 1

### OBJECTIFS

Appréhender l'apport de la couleur en termes d'écriture et de lecture de l'espace (bidimensionnel, tridimensionnel), capacité à articuler sa pensée du plan, au volume jusqu'à l'architecture, apprentissage de grammaires picturales facilitant ces passages (objet/volume, espace/architecture).

### ENSEIGNEMENT

A l'appui des acquis de propédeutique, cet atelier reposera sur le développement de multiples passerelles techniques et d'analyses critiques sur l'emploi de la couleur dans l'espace. Du volume englobé (objet) au volume englobant (architecture), de l'objet à son environnement proche, de l'architecture au paysage, du dispositif à son spectateur, du support coloré à son véhicule, etc.

### MÉTHODE

Cours pratiques et exercices réguliers de mise en situation traitant de la spatialisation de la couleur (notions de distance, d'immersion, de relativité, la place du spectateur, etc.), accrochages réguliers et captations photographiques, réalisation d'un dossier de travail (esquisses, plans, expérimentations, réalisations).

### ÉVALUATION

Contrôle continu, qualité des expérimentations, aptitude à la prospection, originalité et pertinence des propositions et de leurs développements au fil des séances

## Fabriquer

### Martial Marquet

28 heures / semestre  
Semestre 3  
ECTS: 1

#### OBJECTIFS

Apprendre à reconnaître un matériau et anticiper ses propriétés techniques et esthétiques afin de le mettre en œuvre dans un projet artistique ou de design. Maîtrise des outils élémentaires et procédés liés à la production en volume (travail du bois, du métal, de la céramique, bétons, plastiques et polymère)

#### ENSEIGNEMENT

Matériaux et procédés  
Fondé sur la compréhension élémentaire des matériaux qui nous entourent, le cours se focalisera sur leurs transformations de leur origine naturelle à leur mise en œuvre. A travers le parcours des matériaux au sein de toutes les étapes de transformation jusqu'à un objet manufacturé ou artisanal. Le cours consolidera une culture des formes vue sous l'angle des matériaux dans l'art, l'architecture et le design. La découverte plastique des propriétés et des

potentiels de chaque famille de matériaux étudiés en cours se fera en grande partie par la manipulation en atelier à travers des travaux dirigés thématiques ou l'étudiant mettra en œuvre les matériaux avec les outils et techniques correspondants.

#### MÉTHODE

Cours pratiques, travaux dirigés, exposés. Dossier iconographique regroupant les expérimentations réalisées au cours du semestre. Rendus de TD tous les 15 jours.

#### ÉVALUATION

Contrôle continu, rendus et exposés des travaux.

## Assemblages

### Stéphane Dwernicki, Martial Marquet

14 heures / semestre  
Semestre 4  
ECTS: 1

#### ENSEIGNEMENT

Ce cours propose de croiser la technicité artisanale avec les possibilités offertes par les outils numériques et les procédés industriels afin d'explorer de nouveaux processus de création. Plus particulièrement, il sera question d'explorer les différentes techniques d'assemblage dans le champ du design. La maîtrise du digital et du numérique appliquée à la production en design en sera le moyen: de la conception d'un plan 2D et 3D sur ordinateur à la fabrication des pièces maquetées à l'échelle 1.

#### MÉTHODE

Travaux dirigés, exposés, rendus tous les 15 jours. Constitution d'un dossier iconographique regroupant les expérimentations réalisées au cours du semestre.

#### ÉVALUATION

Contrôle continu, rendus et exposés des travaux.

## Volume

### Stephen Maas

28 heures / semestre  
Semestre 3  
ECTS: 2  
Semestre 4  
ECTS: 2

#### OBJECTIFS

Assimiler les fondamentaux de la production en volume par l'expérimentation plastique (accompagnée de notes critiques et référencées) et la spatialisation régulière des pièces produites.

#### ENSEIGNEMENT

From Hand to Mouth  
Comment créer et repérer des paradoxes dans des agencements d'objets ou des matériaux? Comment spatialiser des expérimentations volumétriques? Le déplacement, la mobilité et la perméabilité, qui sont autant physiques que conceptuelles, rendent possibles des entrechoquements et des dislocations de signification. L'atelier, compris comme un lieu d'expérimentation de formes, doit permettre l'élaboration d'un projet. Il s'agit de penser les actions à mettre en place pour la réalisation et la construction

de volumes et d'encourager les étudiants à travailler en autonomie.

#### MÉTHODE

Construire, déconstruire. Réflexion autour des espacements, des limites et des vides. Travailler l'articulation spatiale et conceptuelle des productions entre elles. Les productions sont nourries par une documentation à inventer via d'autres médiums artistiques (photo, dessin, son, vidéo, etc.).

#### ÉVALUATION

Contrôle continu, rendu de travaux, présence en cours, examen oral, assiduité, aptitude à documenter le travail et les étapes, motivation, capacité d'expérimentation.

## Image photographique

### Alexandre Perigot

28 heures / semestre  
Semestre 3  
ECTS: 2  
Semestre 4  
ECTS: 2

#### OBJECTIFS

Développer une approche artistique en rapport au contexte, un "art situé". Développer une approche critique de l'exposition. Acquisition d'une culture de l'image et des arts contemporains. Assimilation des techniques de photographie numérique.

#### ENSEIGNEMENT

Approfondissement des connaissances techniques de l'image photographique  
C'est autour d'une pédagogie de projet que l'enseignement photographique se poursuit en 2<sup>ème</sup> année option art. Les étudiants travailleront à la production de deux expositions présentées dans la galerie de l'ESAD. Le premier projet, intitulé "juste au fond de la piscine", interroge la notion de contre-espace, d'hétérotopie afin de traduire en image ce qui se joue dans nos projections physiques et mentales avec la piscine. Le second, "parlement(s)",

propose de traduire visuellement les enjeux démocratiques, de la célèbre fresque de Sienna au parlement du Thingvellir en Islande jusqu'au familistère de Guise et au parlement européen à Bruxelles.

#### MÉTHODE

Cours magistraux et explorations techniques, recherches documentaires et iconographiques, étude de la notion d'hétérotopie et de contre-espace, concevoir une représentation par l'image des enjeux multiples liés à la figure du parlement.

#### ÉVALUATION

Assiduité et présence 50%, rendu travail pratique 50%.

## Vidéo

### Christl Lidl

28 heures / semestre

Semestre 3

ECTS: 2

Semestre 4

ECTS: 2

#### OBJECTIFS

Au 1<sup>er</sup> semestre, appréhension des relations entre le son et l'image vidéo, apprentissage des techniques liées à la captation du son, renforcement des connaissances liées au montage audiovisuel. Au 2<sup>ème</sup> semestre, appréhension des relations entre l'espace et la matérialité de l'image vidéo, appréhension des modalités d'exposition de l'image vidéo, renforcement des acquis techniques.

#### ENSEIGNEMENT

Initiation à la pratique sonore dans l'image audiovisuelle (semestre 3) & Espace et matière de l'image (semestre 4)

Au 1<sup>er</sup> semestre, l'atelier a pour objet la découverte du rôle joué par le son en regard du cadre de l'image. A travers des exemples d'œuvres issues de l'histoire de la vidéo qui soulignent la dimension dramaturgique du son serviront de base de réflexion aux étudiants. Au 2<sup>ème</sup> semestre, les séances aborderont

les relations de l'image vidéo à l'espace. Par l'expérimentation de la vidéoprojection, l'image sort du cadre de l'écran et de sa dimension filmique. L'atelier traitera du support de la projection, dont le matériau incarne l'image. Par l'analyse d'installations vidéo de référence, les étudiants seront invités à concevoir leur propre dispositif dans lequel l'image, le son et l'espace sont indissociables. Dans ce contexte, la prise en compte de la place du spectateur et de l'espace dans lequel il s'inscrit fera l'objet également d'analyses critiques.

#### MÉTHODE

Le cours repose sur une succession de séances liées les unes aux autres. Au 1<sup>er</sup> semestre, les étudiants conçoivent un scénario dont la dramaturgie met l'accent sur l'utilisation du son. Par groupe, ils mettent en l'œuvre la prise du son, le tournage, le montage du film jusqu'à la

projection collective. Au 2<sup>ème</sup> semestre, sur base d'une thématique en référence à l'histoire de la vidéo, l'étudiant élabore une installation, questionne les matériaux utilisés, remploie des supports utilisés dans d'autres disciplines artistiques, interroge la matérialité de l'image et du son. Collectivement, les propositions sont analysées et débattues.

#### ÉVALUATION

Contrôle continu, aptitude à travailler en équipe, archivage des productions réalisées dans un dossier dédié.

## Édition/Conception

### Jean-Pierre Husquinet

28 heures / semestre

Semestre 3

ECTS: 1

Semestre 4

ECTS: 1

#### OBJECTIFS

Assimiler les différentes phases d'un projet d'édition. Acquérir un savoir-faire technique (façonnage, impression, etc.). Maîtriser les outils informatiques (Photoshop, InDesign).

#### ENSEIGNEMENT

Cet atelier propose aux étudiants la conception d'une édition. Sélection des textes et des images, élaboration d'un chemin de fer éditorial et mise en œuvre de différentes techniques de façonnage.

#### MÉTHODE

Cours pratique, proposition d'un sujet annuel, planification des phases.

#### ÉVALUATION

Contrôle continu, présentation et rendu réguliers de travaux, assiduité et engagement, compréhension du sujet, pertinence dans les étapes du travail, respect des délais.

## Infographie

### Stéphane Dwernicki

28 heures / semestre

Semestre 3

ECTS: 1

#### OBJECTIFS

Maîtriser le dessin technique 2D et 3D sur ordinateur. Appréhender la tenue d'un cahier des charges et le choix des outils adapté aux objectifs d'un projet.

#### ENSEIGNEMENT

Par exemple  
Cet atelier présentera les outils numériques dédiés aux dessins de conception. La mise en œuvre d'un projet artistique suppose d'identifier ses différentes phases de conceptions. Le cours proposera d'intégrer et de différencier deux approches complémentaires du "dessin de conception" et du "dessin de communication". Au prolongement, l'atelier permettra aux étudiants de travailler la représentation d'entités géométriques en 2D à travers des vues projetées, la modélisation surfacique et volumique, la conception d'un projet (de l'esquisse au projet détaillé), la réalisation de plans de fabrication et la

maîtrise des échelles ou encore la simulation des matériaux et mise en lumière des scènes représentées.

#### MÉTHODE

Par session de 4 heures tous les 15 jours les étudiants seront conduits à représenter un projet volumique uniquement sur ordinateur en s'appuyant sur sa traduction en 2D et 3D. La modélisation de contextes simples vers des formes géométriques plus complexes allant de l'objet à l'espace. La description du projet devra être aussi bien technique que graphique. Descriptions et décompositions en formes géométriques de ces situations.

#### ÉVALUATION

Motivation, aptitude à la conceptualisation d'un projet, qualité et exactitude des représentations, pertinence de la progression dans les étapes du travail.

## Dispositif, monstration, scénographie

Pascal Payeur

**28 heures / semestre**  
Semestre 3  
**ECTS : 1**  
Semestre 4  
**ECTS : 1**

### OBJECTIFS

Acquérir une culture de la scénographie, en croisant les approches théoriques, plastiques et techniques.

### ENSEIGNEMENT

Initiation à la scénographie  
Le module "D.M.S" envisage la scénographie comme une culture spécifique de l'espace qui positionne la notion de point de vue, l'engagement du corps et du temps à l'origine de la dramaturgie des dispositifs de représentation et de monstration. C'est en parcourant l'histoire de son origine théâtrale que ce module dessinera les contours d'une esthétique de la scénographie. L'étude du potentiel de la scénographie à activer les champs spécifiques du théâtre, du cinéma, de l'exposition, de l'architecture ou du paysage sera au cœur du "D.M.S". L'observation des concepts de point de vue et de profondeur de champ, de cadre et d'hors-champ,

de mise à distance et leur réification dans des structures universelles telles que les murs, les seuils, les horizons, préfigurent les événements en attente dans l'espace de représentation et sont à matière à réflexion pour les étudiants.

### MÉTHODE

Les séances se déroulent en trois temps : l'expérimentation des perceptions sensorielles induites par les distances, les relativités lumineuses, l'immersion par la projection de lumière et d'images ou encore l'anamorphose ; l'élaboration d'un espace de représentation tel que le panorama concrétisé par la construction d'une maquette à grande échelle dont l'éclairage dynamique est capté en vidéo ; la visite de musées et d'espaces d'exposition, analyses critiques et études de cas.

### ÉVALUATION

Contrôle continu, participation à la mise en place des

outils nécessaires aux expérimentations, singularité du projet, qualité de réalisation des maquettes, maîtrise des échelles en regard du corps agissant et observant, qualité esthétique des supports de restitution des repérages sur site.

## Histoire, théorie des arts et langue étrangère

## UE 2

## Écrits et théories

Ludovic Duhem

**28 heures / semestre**  
Semestre 3  
**ECTS : 1**  
Semestre 4  
**ECTS : 1**

### OBJECTIFS

Acquisition de techniques et de méthodes de lecture et d'écriture, approfondissement de la culture générale en histoire de l'art et de la littérature.

### ENSEIGNEMENT

Le cours d'écrits et théories a pour objet l'apprentissage, l'expérimentation et la critique de l'écriture. À travers des exercices de poésie, de prose ou de théâtre, il s'agit de comprendre comment articuler le "voir" et le "dire". Chaque séance se compose d'un cours magistral, d'un sujet proposé pour la séance suivante et d'une présentation collective et critique de l'exercice rendu. Ce cours est aussi un atelier d'expérimentation dont la forme et le contenu sont variables en fonction des échanges. Parmi les thèmes abordés : OuliPo, Lettre d'insulte, Description, Délire interprétatif, Dialogue en images, Science-Fiction, Manifeste artistique, Le monstre, La chambre,

Le pamphlet, etc.

### MÉTHODE

Cours et travaux de recherche individuels et collectifs, exposés de groupes. Augmentation graduelle de la difficulté des cours et des exercices.

### ÉVALUATION

Contrôle continu, rendus écrits hebdomadaires. Présence, ponctualité, autonomie, connaissances et qualités d'écriture et de réflexion.

## Atelier d'écriture

### Catherine Legallais

28 heures / semestre

Semestre 3

ECTS: 1

Semestre 4

ECTS: 1

#### OBJECTIFS

Appréhender et expérimenter l'écriture comme processus artistique. Maîtriser les outils conceptuels et linguistiques, les outils de communication (oral et écrit). Développer une méthodologie de lecture critique.

#### ENSEIGNEMENT

Lecture, écoute, écriture, oration, etc., cet atelier traite du "texte" dans tous ces modes d'existence, certaines séances étant mises en relation avec des cours pratiques dispensés en 2<sup>ème</sup> année option art (dessin, couleur/espace, vidéo, objet/espace). Afin d'accompagner les chantiers d'écriture personnelle des étudiants, l'atelier articule plusieurs modalités de travail : des séances de lecture collective, des rendez-vous individuels, des sessions d'écriture collective. La pratique régulière de la lecture sous une forme dialogique (plusieurs lecteurs) et critique (confrontation de textes) doit permettre la

formalisation d'outils, de repères et de méthode chez les étudiants.

#### MÉTHODE

Cours participatif, séances individuelles et collectives, positionnement dans un contexte culturel identifié, analyses des écrits produits, finalisation d'une microédition, prémisses du dossier "E&T" (un livret de la collection "Écrits & Théories" consultable dans la bibliothèque de l'ESAD et à achever en fin de 3<sup>ème</sup> année).

#### ÉVALUATION

Contrôle continu, singularité de la démarche, qualité d'écriture et de mise en forme, assiduité, activité, participation, respect des délais, qualité des recherches personnelles.

## Histoire et théorie de l'art

### Catherine Legallais

28 heures / semestre

Semestre 3

ECTS: 2

Semestre 4

ECTS: 2

#### OBJECTIFS

Acquérir une connaissance approfondie dans le champ des arts contemporains. Assimilation de repères historiques fondamentaux. Appréhender les méthodologies de recherche appliquées à l'histoire de l'art, la théorie critique en général.

#### ENSEIGNEMENT

Les nouveaux territoires de l'art

Au tournant des années 1960-70, des bouleversements historiques, sociaux et économiques majeurs affectent durablement et irrémédiablement notre conception de l'art. Le cours propose de les explorer à l'appui des productions emblématiques de cette période.

Pratiques et théories postmodernistes

À partir de l'étude d'œuvres séminales, des années 1980 aux années 2000, et en tentant d'en montrer les répercussions jusqu'à ce jour, le cours étudie certaines de

ces transformations qui ont fait basculer les pratiques artistiques du paradigme "moderne" au paradigme "contemporain".

#### MÉTHODE

Ce cours magistral alternera synthèses générales sur des notions, monographies et analyses d'œuvres, études de textes d'artistes et de textes critiques, et invitation faite à des intervenants extérieurs.

Dans le prolongement des cours, les étudiants doivent mener des travaux de documentation et de recherche, individuellement et collectivement.

#### ÉVALUATION

Contrôle continu, assiduité, activité, participation, respect des délais, recherches personnelles.

## Philosophie

### Ludovic Duhem

14 heures / semestre  
Semestre 3  
ECTS: 2  
Semestre 4  
ECTS: 2

#### OBJECTIFS

Acquisition de notions et théories fondamentales de la philosophie et de l'esthétique, apprentissage de la méthodologie d'essai, d'analyse et de commentaire de texte.

#### ENSEIGNEMENT

Initiation à l'esthétique  
Ce cours a pour objet la découverte et l'approfondissement des notions et théories fondamentales relatives au sensible et à l'art (notions : esthétique, beauté, sublime, art, design, perception, imagination, création, production, intention, expression, projet, jugement, interprétation, transmission, culture; théories : théorie métaphysique, théorie poétique, théorie phénoménologique, théorie psychanalytique, théorie sémiologique, théorie empirique, théorie pragmatique, théorie critique, théorie sociologique). À travers des leçons, des lectures commentées de textes d'auteurs et de débats, il s'agit plus précisément

de comprendre les problèmes que pose toute approche théorique du monde sensible, c'est-à-dire en quoi le monde sensible nous force à penser et comment l'art et le design pensent à leur manière.

#### MÉTHODE

Cours magistraux à la progressivité annuelle et non semestrielle, analyses de texte en autonomie, travaux de recherche individuels et collectifs.

#### ÉVALUATION

Contrôle continu et examen en fin de semestre, présence, ponctualité, autonomie, connaissances et qualités de réflexion.

## Anglais

### Catherine d'Amore

28 heures / semestre  
Semestre 3  
ECTS: 2  
Semestre 4  
ECTS: 2

#### ENSEIGNEMENT

Le cours d'anglais appliqué à l'art et au design met l'accent sur la dimension intuitive et pratique du rapport à la langue anglaise. Il se base sur une grande variété de matériels écrits et oraux (articles de journaux et magazines liés à l'actualité de l'art et du design, vidéos, interviews, sites internet d'écoles d'art, de musées et de galeries, etc.), afin de permettre une immersion dans la langue la plus naturelle et contextualisée possible.

#### MÉTHODE

Après évaluation des groupes de niveaux (débutants, intermédiaires et avancés), les étudiants travaillent sur du matériel de niveaux distincts, mais selon une même méthodologie et des thématiques similaires : un premier temps de lecture et de débat autour d'un article, un deuxième temps de présentation orale par les étudiants, autour d'un artiste, un designer, un musée,

une exposition, etc. donnant lieu à des éléments de grammaire et de prononciation, et un troisième temps basé sur l'écoute et le visionnage d'un matériel audiovisuel.

#### ÉVALUATION

Évaluation individuelle sur la base d'une présentation orale en cours.

## Recherches et expérimentations

## UE 3

## Introduction au projet personnel

### Christl Lidl, Nicolas Guet

56 heures / semestre 3  
44 heures / semestre 4  
Semestre 3  
ECTS: 2  
Semestre 4  
ECTS: 2

#### OBJECTIFS

Par la rencontre régulière avec ses enseignants, l'étudiant réfléchit aux expérimentations menées depuis la propédeutique dans l'objectif de transformer ses intuitions en intentions. Le développement d'une démarche plastique singulière, par le recours à un vocabulaire et une grammaire adaptés à ses considérations et intentions personnelles, est l'enjeu de ces échanges. L'étudiant doit acquérir une autonomie progressive en s'appropriant telles références, telles problématiques, inscrites dans le champ de l'art contemporain. L'analyse plastique et conceptuelle de ses partis pris artistiques est fondamentale. En regard, l'étudiant mettra en œuvre une méthodologie cohérente avec ses intentions et ses protocoles.

#### MÉTHODE

Des rendez-vous individuels associés à des accrochages

réguliers doivent conduire l'étudiant à positionner son travail dans un champ de références artistiques et théoriques précis. Cet espace prospectif et critique participe à introduire la notion de "projet personnel" en vue du DNA (Diplôme National d'Art) qui clôture la 3<sup>ème</sup> année du cursus.

#### ÉVALUATION

Contrôle continu, synthèse écrite, archivage numérique et physique des expérimentations, cahier de recherches.

# Année 3

# DNA option ART

## Semestre 5

UE1 – MÉTHODOLOGIE, TECHNIQUES ET MISES EN ŒUVRE	12 ECTS
Dessin – Delphine Mazur	2
Volume – Stephen Maas	2
Objet/Espace – Sylvie Ruaulx	2
Couleur/Espace – Nicolas Guiet	2
Image photographique – Alexandre Perigot	2
Vidéo – Christl Lidl	1
Edition/Conception – Jean-Pierre Husquinet	1
Open Studio – Stephen Maas	NC
Studio "Paysages intérieurs" - Petr Opelik	NC
<b>UE2 – HISTOIRE, THEORIE DES ARTS ET LANGUE ÉTRANGÈRE</b>	<b>8 ECTS</b>
Histoire et théorie de l'art – Catherine Legallais	2
Philosophie – Ludovic Duhem	2
Ateliers d'écriture – Catherine Legallais	1
Écrits & Théories – Catherine Legallais	1
Anglais – Stéphanie Mahieu	2
<b>UE3 – RECHERCHES PERSONNELLES PLASTIQUES</b>	<b>6 ECTS</b>
Introduction au projet personnel – Christl Lidl, Alexandre Perigot, Sylvie Ruaulx, Stephen Maas, Nicolas Guiet	4
T ARC au choix	2
<b>BILAN</b>	<b>4 ECTS</b>

## Semestre 6

UE1 – MÉTHODOLOGIE, TECHNIQUES ET MISES EN ŒUVRE	4 ECTS
Volume – Stephen Maas	1
Objet/Espace – Sylvie Ruaulx	1
Image photographique – Alexandre Perigot	1
Vidéo – Christl Lidl	1
Edition libre (écrits & théories) – Jean-Pierre Husquinet	NC
<b>UE2 – HISTOIRE, THEORIE DES ARTS ET LANGUE ÉTRANGÈRE</b>	<b>5 ECTS</b>
Écrits & Théories – Catherine Legallais	2
Histoire et théorie de l'art – Catherine Legallais	1
Philosophie – Ludovic Duhem	1
Anglais – Stéphanie Mahieu	1
<b>UE3 – RECHERCHES PERSONNELLES PLASTIQUES</b>	<b>4 ECTS</b>
Suivi de projet personnel – Delphine Mazur, Christl Lidl, Stephen Maas, Sylvie Ruaulx, Nicolas Guiet	4
Diplômabilité	
<b>DIPLOME: DNA option art</b>	<b>15 ECTS</b>
<b>STAGE</b>	<b>2 ECTS</b>

## Initiation aux techniques et pratiques artistiques

### UE 1

## Dessin Delphine Mazur

28 heures / semestre  
Semestre 5  
ECTS: 2

### OBJECTIFS

Assimiler les différentes acceptions du dessin. Assimiler les spécificités techniques du dessin et de ses outils. Prendre position sur le travail engagé. Capacité à communiquer ses intentions et développer un regard formel et critique. Formuler des questionnements plastiques au-delà des problématiques techniques.

### ENSEIGNEMENT

Il n'y a pas de dessin sans desseins et pas de dessin sans désir.  
Le dessin est un réel laboratoire de la création étroitement lié aux autres disciplines et supports artistiques. Le dessin peut être autonome ou constituer une étape d'un processus créatif. Cet atelier conduira les étudiants à examiner les expérimentations menées depuis la propédeutique et à interroger le statut du dessin dans leurs pratiques personnelles.

Le dessin comme véhicule d'information ?  
Le dessin comme créateur d'un langage visuel propre ?

### MÉTHODE

Constitution d'un journal de bord personnel dit "cahier de recherche" composé de textes, d'esquisses, de prises de notes, accrochages réguliers et entretiens.

### ÉVALUATION

Contrôle continu, implication, compréhension du sujet, qualité du travail.

## Volume Stephen Maas

28 heures / semestre  
Semestre 5  
ECTS: 2  
Semestre 6  
ECTS: 1

### OBJECTIFS

Maîtriser les paramètres techniques et conceptuels du travail en volume. Capacité à établir des relations entre les productions réalisées en volume et les recherches personnelles de l'étudiant. Renforcer la singularité des démarches en regard des pratiques les plus contemporaines.

### ENSEIGNEMENT

Le Volume Intégré  
Le cours repose sur l'analyse de références plastiques et textuelles puisées dans le champ de la création et de la sculpture contemporaine. Collectivement sont énoncées les intentions des pièces produites par les étudiants, la discussion étant un véritable outil d'analyse et d'observation.

### MÉTHODE

Cours pratique, réévaluer les travaux des deux précédentes années par le biais de documents écrits et de la qualité des productions, accrochages réguliers.

### ÉVALUATION

Contrôle continu, rendu de travaux, examen oral, singularité de la réflexion, capacité d'expérimentation.

## Objet/Espace

Sylvie Ruaulx

28 heures / semestre  
Semestre 5  
ECTS: 2  
Semestre 6  
ECTS: 1

### OBJECTIFS

Maîtriser conceptuellement et techniquement la spatialisation d'objets, savoir documenter une exposition. Acquérir les bases de la régie d'exposition.

### ENSEIGNEMENT

Spatialisation  
Cet atelier aborde l'importance de l'exposition dans le parcours d'un plasticien, dans le rapport qu'elle entretient à sa pratique, dans les relations établies entre l'art et son contenant. C'est par le biais de matériaux trouvés, dits "objets prétextes", que les étudiants s'exerceront à réaliser des accrochages, à se constituer un inventaire de "solutions spatiales". Une réflexion sera menée sur le recours au cadre et au socle, outils créateurs de sens en relation avec les outils plastiques, en tant qu'ils induisent des partis pris visibles dans l'espace de monstration en trois dimensions.

### MÉTHODE

Cours pratique, prélèvement d'objets trouvés et manufacturés au hasard des déplacements, exercices collectifs d'accrochages à partir d'une collection hétéroclite d'objets, des prises de paroles accompagneront ces sessions intitulées "show des objets".

### ÉVALUATION

Contrôle continu, capacité à travailler en équipe, inventivité et qualité plastique des propositions d'accrochage, assiduité et engagement, qualité rédactionnelle dans l'élaboration du journal.

## Couleur/Espace

Nicolas Guiet

28 heures / semestre  
Semestre 5  
ECTS: 2

### OBJECTIFS

Capacité à réévaluer les habitus d'une pratique personnelle à la faveur d'un paramètre circonscrit. Aptitude à intégrer une dimension expérimentale dans un processus créatif. Savoir distinguer et qualifier la position de la couleur dans une démarche artistique.

### ENSEIGNEMENT

La couleur en déplacement  
Par diverses expérimentations, cet atelier invite à "déséquilibrer" des gestes remarquables dans la pratique d'un étudiant et à l'analyser par le prisme d'un nouveau paramètre: l'emploi de la couleur, sa nécessité et son amplification possible. Collectivement, une réflexion sera à engager sur les répercussions et les déplacements que produit cet ajout dans les pratiques de chacun.

L'idée est de réfléchir à la place et au statut qu'y tient la couleur en vue de renforcer, ponctuellement, son rôle.

### MÉTHODE

Cours pratique, expérimentations personnelles et collectives.

### ÉVALUATION

Contrôle continu, rendu, présence physique et intellectuelle, implication dans le projet, singularité et pertinence dans l'approche.

## Image photographique

Alexandre Perigot

28 heures / semestre  
Semestre 5  
ECTS: 2  
Semestre 6  
ECTS: 1

### OBJECTIFS

Exploration des modalités d'accrochage pour l'image photographique en relation étroite avec le projet personnel de l'étudiant, acquisition des outils techniques d'impression et de tirage photographiques.

### ENSEIGNEMENT

Dans cet atelier, il s'agit d'étudier et de réaliser un projet personnel avec une approche critique de la fabrication et de la mise en espace des images. A partir des recherches iconographiques et théoriques de chaque étudiant, il s'agira d'envisager collectivement et individuellement les possibles de leur exposition.

### MÉTHODE

Cours magistraux et pratiques, recherche personnalisée pour chaque étudiant à partir d'un corpus d'œuvres et références en art contemporain en relation étroite avec la question de la monstration,

accrochages en atelier et dans la galerie de l'ESAD.

### ÉVALUATION

Assiduité et présence 50%, rendu travail pratique 50%.

## Vidéo

### Christl Lidl

28 heures / semestre

Semestre 5

ECTS: 1

Semestre 6

ECTS: 1

#### OBJECTIFS

Initiation à la production d'image audiovisuelle à destination de dispositifs d'écrans embarqués.

#### ENSEIGNEMENT

Initiation à l'image numérique

L'atelier propose une réflexion sur le déplacement des contenus de l'image dans le contexte des écrans 'embarqués'. L'image devenue 'mobile', par sa diffusion sur un écran tel le smartphone ou la tablette, est abordée dans sa relation aux objets, à l'espace et au corps. Les séances de travail questionnent, à travers la production d'un dispositif performatif, les enjeux esthétiques et conceptuels engagés dans la production numérique telle la réalité augmentée.

#### MÉTHODE

Le cours est introduit par le visionnage et l'analyse d'un documentaire d'anticipation abordant poétiquement la place de l'image dans la société du futur. À partir de ce documentaire et d'autres œuvres numériques interactives de référence, l'étudiant conçoit le scénario d'un dispositif mettant en jeu des images audiovisuelles à diffuser sur un smartphone ou une tablette. La proposition s'inscrit dans les axes qu'il commence à élaborer pour sa propre recherche. Les images peuvent interagir avec des productions plastiques existantes ou constituer un scénario de réalité augmentée à part entière. Une part importante est dédiée à l'expérimentation et au développement du scénario qui synchronise l'espace, l'objet ou le corps avec l'image du smartphone ou de la tablette. Les productions s'accompagneront d'une documentation audiovisuelle présentant la réalisation dans

son fonctionnement interactif ainsi qu'une fiche de présentation précisant les enjeux de la pièce et les données techniques du dispositif. Les réalisations sont présentées collectivement.

#### ÉVALUATION

Contrôle continu, aptitude à travailler en équipe, archivage des productions réalisées dans un dossier dédié.

## Édition/Conception

### Jean-Pierre Husquinet

28 heures / semestre

Semestre 5

ECTS: 1

#### OBJECTIFS

Compréhension des enjeux de l'édition d'un livre d'artiste (multiple à tirage limité), compréhension des différentes phases du processus technique et conceptuel, acquisition de savoir-faire techniques propres à l'édition (façonnage, impression, etc.)

#### ENSEIGNEMENT

L'atelier propose de produire un livre d'artiste (multiple à tirage limité) ainsi que d'appréhender son histoire et ses enjeux. Collectivement et individuellement, les étudiants participent à l'atelier en proposant des choix d'images, de textes et d'agencement. Le projet sera d'abord simulé par des esquisses qui permettront d'analyser le choix des matériaux opportun à sa faisabilité technique et à reproductibilité.

#### MÉTHODE

Cours pratique, mise en œuvre collective du projet.

#### ÉVALUATION

Contrôle continu, adéquation entre l'intention et les moyens mis en œuvre, qualité des rendus, respect des délais, assiduité.

## Histoire, théorie des arts et langue étrangère

### UE 2

## Ateliers d'écriture Catherine Legallais

**14 heures / semestre**  
Semestre 5  
**ECTS: 1**

#### OBJECTIFS

Appréhender et expérimenter l'écriture comme processus artistique. Maîtriser les outils conceptuels et linguistiques, les outils de communication (oral et écrit). Développer une méthodologie de lecture critique.

#### ENSEIGNEMENT

Lecture, écoute, écriture, oralisation, etc., cet atelier traite du "texte" dans tous ces modes d'existence, certaines séances étant mises en relation avec des cours pratiques dispensés en 3<sup>ème</sup> année option art (dessin, objet/espace). Afin d'accompagner les chantiers d'écriture personnelles des étudiants, l'atelier articule plusieurs modalités de travail: des séances de lecture collective, des rendez-vous individuels, des sessions d'écriture collective. La pratique régulière de la lecture sous une forme dialogique (plusieurs lecteurs) et critique (confrontation de textes) doit permettre la formalisation d'outils,

de repères et de méthode chez les étudiants.

#### MÉTHODE

2h tous les 15 jours en alternance avec "Écrits & Théorie", séances individuelles et collectives, positionnement dans un contexte culturel identifié, analyses des écrits produits, finalisation d'un livret "E&T" de la collection "Écrits & Théories" consultable dans la bibliothèque de l'ESAD.

#### ÉVALUATION

Contrôle continu, singularité de la démarche, qualité d'écriture et de mise en forme, assiduité, activité, participation, respect des délais, qualité des recherches personnelles.

## Écrits & Théories

Catherine Legallais

14 heures / semestre 5  
28 heures / semestre 6  
Semestre 5  
ECTS: 1  
Semestre 6  
ECTS: 2

### OBJECTIFS

Capacité à formuler les fondements et les perspectives du projet personnel de l'étudiant. Acquisition d'une aisance orale et écrite.

### ENSEIGNEMENT

Le cours invite les étudiants à réexaminer les expérimentations et recherches menées en 1<sup>er</sup> cycle. C'est à l'occasion de rendez-vous que les étudiants échangeront autour de leurs réalisations plastiques et leurs intentions de développement. L'engagement de l'étudiant dépassera le seul temps des rendez-vous; devenant une démarche personnelle de fond et annonçant la structure d'une pensée développée en 2<sup>ème</sup> cycle.

### MÉTHODE

2h tous les 15 jours en alternance avec "Atelier d'écriture", séances individuelles et collectives, positionnement dans un contexte culturel identifié, encadrement de l'étudiant tant dans la méthodologie de

son projet que dans l'écriture, l'argumentaire et la finalisation du livret "Écrits & Théorie". Il recense les productions écrites (review d'exposition, prises de notes diverses, commentaires d'œuvre, etc.) réalisées depuis la propédeutique et s'accompagne d'un cahier d'images. Il rejoindra la collection "E&T" conservée dans la bibliothèque de l'ESAD. Il est présenté lors des épreuves du DNA (Diplôme National d'Art).

### ÉVALUATION

Contrôle continu, singularité de la démarche, aptitude à étayer la recherche par une documentation adéquate, qualité d'écriture et de mise en forme. Assiduité, participation, respect des délais, autonomie.

## Édition libre

Jean-Pierre Husquinet

Au 2<sup>ème</sup> semestre, en relation avec l'atelier "Écrits & Théories", les étudiants éditeront un livret qui rejoindra la collection "E&T" conservée dans la bibliothèque de l'ESAD. Il recense les productions écrites (review d'exposition, prises de notes diverses, commentaires d'œuvre, etc.) réalisées depuis la propédeutique et s'accompagne d'un cahier d'images. Il est présenté lors des épreuves du DNA (Diplôme National d'Art).

## Histoire et théorie de l'art

Catherine Legallais

28 heures / semestre  
Semestre 5  
ECTS: 2  
Semestre 6  
ECTS: 1

### OBJECTIFS

Acquérir une culture historique, théorique et critique sur les arts postmodernes. Assimilation de repères historiques fondamentaux. Appréhender les méthodologies de recherche appliquées à l'histoire de l'art, la théorie critique en général.

### ENSEIGNEMENT

Globalismes  
De nouvelles géographies, de nouvelles identités ont été générées après les décolonisations, la chute du mur et le cyber-espace. Le cours exposera comment ont alors afflué des références hétérogènes (historiques, populaires, extra-européennes) sans distinction de valeurs dans un milieu artistique élargi. S'ajoutent les théories et les méthodes qui fondent les *cultural studies* et leurs objets (politique de la représentation et des identités dans leur dimension genrée, ethnique et post-coloniale).

Aussi l'analyse des significations et des dimensions idéologiques de l'information, les *youth pop* et les *subcultures*. Ou encore, la pédagogie radicale, le monde du travail, la critique institutionnelle, l'analyse des significations et des dimensions idéologiques de l'information, des médias et de l'industrie culturelle constitueront le cadre théorique du cours.

### MÉTHODE

Cours magistral, exposés, débats

### ÉVALUATION

Contrôle continu, assiduité, activité, participation, respect des délais, qualité des exposés, recherches personnelles.

14 heures / semestre  
Semestre 5  
ECTS: 2  
Semestre 6  
ECTS: 1

## Philosophie

Ludovic Duhem

### OBJECTIFS

Approfondissement des connaissances en philosophie et en esthétique appliquées à une thématique de recherche.

### ENSEIGNEMENT

Esthétique et technologie  
Le cours de philosophie a pour objet d'approfondir les connaissances en philosophie et en esthétique à travers des thématiques précises qui nécessitent de mobiliser différents arts: esthétique de la technologie selon quatre champs d'investigation (nano, robot, réseau, cosmo).

### MÉTHODE

Cours magistral avec une progressivité annuelle et non semestrielle, travaux de recherche individuels.

### ÉVALUATION

Contrôle continu, apport de contenu et examen en fin de semestre. Présence, ponctualité, autonomie, connaissances et qualités de réflexion.

## Anglais

### Stéphanie Mahieu

28 heures / semestre 5  
14 heures / semestre 6  
Semestre 5  
**ECTS : 2**  
Semestre 6  
**ECTS : 1**

#### ENSEIGNEMENT

Le cours d'anglais appliqué à l'art et au design met l'accent sur la dimension intuitive et pratique du rapport à la langue anglaise. Il se base sur une grande variété de matériels écrits et oraux (articles de journaux et magazines liés à l'actualité de l'art et du design, vidéos, interviews, sites internet d'écoles d'art, de musées et de galeries, etc.), afin de permettre une immersion dans la langue la plus naturelle et contextualisée possible.

une exposition, etc. donnant lieu à des éléments de grammaire et de prononciation, et un troisième temps basé sur l'écoute et le visionnage d'un matériel audiovisuel.

#### ÉVALUATION

Évaluation individuelle sur la base d'une présentation orale en cours.

#### MÉTHODE

Après évaluation des groupes de niveaux (débutants, intermédiaires et avancés), les étudiants travaillent sur du matériel de niveaux distincts, mais selon une même méthodologie et des thématiques similaires: un premier temps de lecture et de débat autour d'un article, un deuxième temps de présentation orale par les étudiants, autour d'un artiste, un designer, un musée,

## Recherches personnelles plastiques

### UE 3

## Suivi de projet personnel

Christl Lidl, Alexandre Perigot, Sylvie Ruaulx, Stephen Maas, Nicolas Guet, Delphine Mazur

150 heures / semestre  
Semestre 5  
**ECTS : 4**  
Semestre 6  
**ECTS : 4**

#### OBJECTIFS

Développer, formuler et concrétiser le projet personnel de l'étudiant en vue du DNA (Diplôme National d'Art)

#### CONTENUS

Au travers de rendez-vous avec les enseignants et d'accrochages réguliers, l'étudiant bénéficiera d'un encadrement méthodologique dans la mise en œuvre de son projet personnel et d'un accompagnement privilégié. Au semestre 6, le temps est donné à l'amorce de la préparation au diplôme. Le travail est regardé comme l'intuition d'une démarche cohérente et un regard critique est porté sur ses productions réalisées depuis la propédeutique. Les exercices d'accrochage tendent à restituer la production de l'étudiant dans sa globalité, à manifester des évolutions, à signifier des partis pris, à susciter l'échange.

#### MÉTHODE

Outre les rendez-vous et les accrochages, le calendrier est également rythmé par la diplômabilité et la présentation de l'étudiant au DNA (semestre 6) devant un jury composé de personnalités extérieures.

#### ÉVALUATION

Contrôle continu, accrochage des travaux et entretiens, motivation, singularité de la démarche, aptitude à étayer la recherche par une documentation adéquate, capacité à l'expression orale, qualité de la monstration et communication du projet lors des rendez-vous et accrochages.

# DNA option DESIGN

## Année 2

<b>UE1 – PRATIQUE PLASTIQUE: MÉTHODOLOGIE DE PROJET, TECHNIQUES ET MISES EN ŒUVRE</b>		<b>16 ECTS</b>
Fabriquer – Martial Marquet		2
Infographie – Stéphane Dwernicki		2
Dessin d'espace – Peir Opelik		2
Dispositif, Monstration, Scénographie – Pascal Payeur		2
Image photographique – Alexandre Périgot		2
Vidéo – Christl Lidl		2
Edition/Conception – Jean-Pierre Husquinet		2
Couleur/Espace – Nicolas Guiet		1
Volume – Stephen Maas		1
<b>UE2 – HISTOIRE, THEORIE DES ARTS ET LANGUE ÉTRANGÈRE</b>		<b>8 ECTS</b>
Histoires et théories du design – Richard Pereira de Moura		2
Théorie du design et analyses – Antinéa Féron		2
Pratiques d'écriture – Antinéa Féron		1
Philosophie – Ludovic Duhem		1
Histoire et théorie de l'art – Catherine Legallais		1
Anglais – Stéphanie Mahieu		1
<b>UE3 – RECHERCHES ET EXPERIMENTATIONS</b>		<b>2 ECTS</b>
Introduction au projet personnel – Martial Marquet, Peir Opelik		
Studio "Prendre la parole" – Antinéa Féron		2
<b>BILAN</b>		<b>4 ECTS</b>

<b>UE1 – PRATIQUE PLASTIQUE: MÉTHODOLOGIE DE PROJET, TECHNIQUES ET MISES EN ŒUVRE</b>		<b>14 ECTS</b>
Fabriquer – Martial Marquet		2
Infographie – Stéphane Dwernicki		2
Dessin d'espace – Peir Opelik		2
Dispositif, Monstration, Scénographie – Pascal Payeur		2
Assemblages – Stéphane Dwernicki, Martial Marquet		2
Volume – Stephen Maas		1
Couleur/Espace – Nicolas Guiet		1
Image photographique – Alexandre Périgot		1
Edition/Conception – Jean-Pierre Husquinet		1
Studio "Paysages intérieurs" – Peir Opelik		NC
<b>UE2 – HISTOIRE, THEORIE DES ARTS ET LANGUE ÉTRANGÈRE</b>		<b>8 ECTS</b>
Histoires et théories du design – Richard Pereira de Moura		2
Théorie du design et analyses – Antinéa Féron		2
Pratiques d'écriture – Antinéa Féron		1
Philosophie – Ludovic Duhem		1
Histoire et théorie de l'art – Catherine Legallais		1
Anglais – Stéphanie Mahieu		1
<b>UE3 – RECHERCHES ET EXPERIMENTATIONS</b>		<b>4 ECTS</b>
Introduction au projet personnel – Peir Opelik, Pascal Payeur		
Studio "Prendre la parole" – Antinéa Féron		2
1 ARC au choix		2
<b>BILAN</b>		<b>4 ECTS</b>

## Fabriquer

Martial Marquet

28 heures / semestre

Semestre 3

ECTS: 2

Semestre 4

ECTS: 2

### OBJECTIFS

Apprendre à reconnaître un matériau et anticiper ses propriétés techniques et esthétiques afin de le mettre en œuvre dans un projet artistique ou de design. Maîtrise des outils élémentaires et procédés liés à la production en volume (travail du bois, du métal, de la céramique, bétons, plastiques et polymère)

### ENSEIGNEMENT

#### Matériaux et procédés

Fondé sur la compréhension élémentaire des matériaux qui nous entourent, le cours se focalisera sur leurs transformations de leur origine naturelle à leur mise en œuvre. A travers le parcours des matériaux au sein de toutes les étapes de transformation jusqu'à un objet manufacturé ou artisanal. Le cours consolidera une culture des formes vue sous l'angle des matériaux dans l'art, l'architecture et le design. La découverte plastique des propriétés et des potentiels de chaque

famille de matériaux étudiés en cours se fera en grande partie par la manipulation en atelier à travers des travaux dirigés thématiques ou l'étudiant mettra en œuvre les matériaux avec les outils et techniques correspondants.

### MÉTHODE

Cours pratiques, travaux dirigés, exposés. Dossier iconographique regroupant les expérimentations réalisées au cours du semestre. Rendus de TD tous les 15 jours.

### ÉVALUATION

Contrôle continu, rendus et exposés des travaux.

## Volume

Stephen Maas

28 heures / semestre

Semestre 3

ECTS: 1

Semestre 4

ECTS: 1

### OBJECTIFS

Assimiler les fondamentaux de la production en volume. Expérimentations plastiques accompagnées de notes critiques et référencées. Spatialisations régulières des pièces produites.

### ENSEIGNEMENT

#### From Hand to Mouth

Comment créer et repérer des paradoxes dans des agencements d'objets ou des matériaux? Comment spatialiser des expérimentations volumétriques? Le déplacement, la mobilité et la perméabilité, qui sont autant physiques que conceptuelles, rendent possibles des entrechoquements et des dislocations de signification. L'atelier, compris comme un lieu d'expérimentation de formes, doit permettre l'élaboration d'un projet.

Il s'agit de penser les actions à mettre en place pour la réalisation et la construction de volumes et d'encourager les étudiants à travailler en autonomie.

### MÉTHODE

Construire, déconstruire. Réflexion autour des espacements, des limites et des vides. Travailler l'articulation spatiale et conceptuelle des productions entre elles. Les productions sont nourries par une documentation à inventer via d'autres médiums artistiques (photo, dessin, son, vidéo, etc.).

### ÉVALUATION

Contrôle continu, rendu de travaux, présence en cours, examen oral, assiduité, aptitude à documenter le travail et les étapes, motivation, capacité d'expérimentation.

## Infographie

Stéphane Dwernicki

28 heures / semestre

Semestre 3

ECTS: 2

Semestre 4

ECTS: 2

### OBJECTIFS

Maîtrise du dessin technique 2D et 3D sur ordinateur, appréhension d'un cahier des charges, appréhension du choix des outils adapté aux objectifs d'un projet,

### ENSEIGNEMENT

#### Par exemple

Cet atelier présentera les outils numériques dédiés aux dessins de conception. La mise en œuvre d'un projet artistique suppose d'identifier ses différentes phases de conception. Le cours proposera d'intégrer et de différencier deux approches complémentaires du "dessin de conception" et du "dessin de communication". Au prolongement, l'atelier permettra aux étudiants de travailler la représentation d'entités géométriques en 2D à travers des vues projetées, la modélisation surfacique et volumique, la conception d'un projet (de l'esquisse au projet détaillé), la réalisation de plans de fabrication et la

maîtrise des échelles ou encore la simulation des matériaux et mise en lumière des scènes représentées.

### MÉTHODE

Par session de 4 heures tous les 15 jours les étudiants seront conduits à représenter un projet volumique uniquement sur ordinateur en s'appuyant sur sa traduction en 2D et 3D. La modélisation de contextes simples vers des formes géométriques plus complexes allant de l'objet à l'espace. La description du projet devra être aussi bien technique que graphique. Descriptions et décompositions en formes géométriques de ces situations.

### ÉVALUATION

Motivation, aptitude à la conceptualisation d'un projet, qualité et exactitude des représentations, pertinence de la progression dans les étapes du travail.

## Dessin d'espace

### Petr Opelik

**28 heures / semestre**  
Semestre 3  
**ECTS: 2**  
Semestre 4  
**ECTS: 2**

#### OBJECTIFS

Acquisition des notions liées à la pratique du dessin d'espace permettant leur développement dans les projets personnels des étudiants.

#### ENSEIGNEMENT

Corps, mesure de l'espace. Projection 2D (semestre 3) & Du plan à l'espace (semestre 4)  
Cet atelier a pour objectif d'aborder la représentation non seulement comme un instrument incontournable de communication et de conception en design d'espace mais aussi comme une discipline spécifique dont l'intérêt réside principalement dans la recherche de l'adéquation entre les contenus étudiés et les moyens de représentation employés. C'est dans cette large parenthèse entre l'objectivité la plus rigoureuse du dessin technique aux conventions codifiées et le tâtonnement le plus subjectif du dessin que les investigations vont se jouer. C'est dans l'élasticité de

l'oscillation entre les fondamentaux et les résultats insoupçonnés de la prospection que les conclusions vont être recherchées. Afin de saisir l'ancrage culturel des différentes manières de représenter, chaque technique abordée sera recontextualisée dans l'histoire de l'architecture et design. Au second semestre, c'est à la relation de la peau, à l'enveloppe, avec la structure, l'ossature, entre la surface et la profondeur, qui est abordée. Déplacements successifs du littéral à l'échelle 1 (l'habit) vers le représenté aux échelles et médias différents: successivement maquette, dessin, photographie. Pratique de la maquette, du dessin d'observation, de la photographie de la maquette et de l'incrustation de l'image de la maquette dans un contexte réel photographié.

#### MÉTHODE

Le cours se déroulant tous les 15 jours, il est indispensable

de profiter de cet espacement pour développer par le travail personnel les notions abordées en cours. Le cours repose sur la découverte des principaux moyens et techniques de la représentation codifiés tels que le dessin à main levée et le relevé, le plan, la coupe et l'élevation ainsi que l'axonométrie et la maquette. L'enchaînement de ces 3 chapitres se destine à proposer des éclairages révélateurs entre les différentes séances et à interroger le statut spécifique de chacune des représentations rencontrées. Au second semestre, la découpe des habits et leur décalque sur le carton (1<sup>er</sup> changement de statut), montage des décalques découpés en maquette d'abri (2<sup>ème</sup> changement de statut), dessin et photographie de la maquette à partir d'un horizon à la taille humaine (3<sup>ème</sup> changement de statut), incrustation de l'image (dessin et photographie) de l'habitable

dans un contexte urbain ou paysagé (préalablement photographié) via le photomontage (Photoshop et/ou en montage manuel).

#### ÉVALUATION

Attention et concentration en cours, implication et immersion dans les sujets, chaque chapitre donnera lieu à un rendu et une évaluation.

## Image photographique

### Alexandre Perigot

**28 heures / semestre**  
Semestre 3  
**ECTS: 2**  
Semestre 4  
**ECTS: 1**

#### OBJECTIFS

Développer une approche artistique en rapport au contexte, un "art situé". Développer une approche critique de l'exposition. Acquisition d'une culture de l'image et des arts contemporains. Assimilation des techniques de photographie numérique.

#### ENSEIGNEMENT

Approfondissement des connaissances techniques de l'image photographique  
C'est autour d'une pédagogie de projet que l'enseignement photographique se poursuit en 2<sup>ème</sup> année option design. Les étudiants travailleront à la production de deux expositions présentées dans la galerie de l'ESAD. Le premier projet, intitulé "juste au fond de la piscine", interroge la notion de contre-espace, d'hétérotopie afin de traduire en image ce qui se joue dans nos projections physiques et mentales avec la piscine. Le second, "parlement(s)",

propose de traduire visuellement les enjeux démocratiques, de la célèbre fresque de Sienna au parlement du Thingvellir en Islande jusqu'au familistère de Guise et au parlement européen à Bruxelles.

#### MÉTHODE

Cours magistraux et explorations techniques, recherches documentaires et iconographiques, étude de la notion d'hétérotopie et de contre-espace, concevoir une représentation par l'image des enjeux multiples liés à la figure du parlement.

#### ÉVALUATION

Assiduité et présence 50%, rendu travail pratique 50%.

## Vidéo

### Christl Lidl

28 heures / semestre  
Semestre 3  
ECTS: 2

#### OBJECTIFS

Développement des bases techniques audiovisuelles en vue de l'élaboration de projets vidéo dédiés au design d'espace. Conception de scénario et réalisation d'une animation basée sur une maquette. L'initiation vise à engager l'étudiant dans une réflexion sur la finalité des espaces 3D dans leur parcours, leur usage et les points de vues que conditionnent une maquette.

#### ENSEIGNEMENT

Initiation à la scénarisation d'espaces 3D  
Ce module propose d'utiliser l'image vidéo dans la pratique du designer comme mode de conception d'espaces à animer. Le scénario développe une dramaturgie qui révèle les enjeux des espaces conçus, l'animation de leur structure et des objets qui le composent et les différents points de vue qui incarnent le parcours visuel d'un "corps" à l'échelle de la maquette. Le cours

vidéo s'articule avec les problématiques développées dans les cours "Dessin d'espace" et "Disposition, monstration, scénographie".

#### MÉTHODE

Une série d'œuvres vidéo de référence, mettant en scène des maquettes présentées, servent de base à la réflexion à l'étudiant. Sur une thématique donnée, l'étudiant élabore le scénario d'une maquette dont les éléments architecturaux, les objets et le(s) personnage(s) à l'échelle sont manipulables en vue de leur animation audiovisuelle. Le(s) cadre(s) de(s) prise(s) de vue conditionnent l'animation de la maquette. L'étudiant suit une initiation au montage d'animation. Il effectue des prises de son ou puise dans la sonothèque pour la réalisation du montage de son film.

#### ÉVALUATION

Contrôle continu, capacité à élaborer et scénariser un contenu audiovisuel à partir d'objets 3D, qualité de réalisation des éléments de la maquette et des images audiovisuelles. Pertinence et originalité du montage.

## Couleur/Espace

### Nicolas Guiet

14 heures / semestre 3  
28 heures / semestre 4  
Semestre 3  
ECTS: 1  
Semestre 4  
ECTS: 1

#### OBJECTIFS

Appréhender l'apport de la couleur en termes d'écriture et de lecture de l'espace (bidimensionnel, tridimensionnel). Appréhender la picturalité d'un objet, capacité à la réinjecter dans une architecture

#### ENSEIGNEMENT

Cet atelier a pour objet de transmettre aux étudiants des méthodes intentionnelles et mécaniques d'utilisation de la couleur dans une structure pouvant aller de l'objet à l'espace, dont l'articulation se fera par l'emploi de la couleur. Penser des grammaires, du mécanique au sensible, les développer dans une relation à l'espace.

#### MÉTHODE

Suivi individuel, discussion collégiale.

#### ÉVALUATION

Contrôle continu, qualité des rendus, présence physique et intellectuelle, implication dans le projet, singularité et pertinence dans l'approche.

## Édition/Conception

### Jean-Pierre Husquinet

28 heures / semestre  
Semestre 3  
ECTS: 2  
Semestre 4  
ECTS: 1

#### OBJECTIFS

Assimiler les différentes phases d'un projet d'édition. Acquérir un savoir-faire techniques (façonnage, impression, etc.). Maîtriser les outils informatiques (Photoshop, InDesign).

#### ENSEIGNEMENT

Cet atelier propose aux étudiants la conception d'une édition. Sélection des textes et des images, élaboration d'un chemin de fer éditorial et mise en œuvre de différentes techniques de façonnage.

#### MÉTHODE

Cours pratique, propositions d'un sujet annuel, mise en place du calendrier éditorial

#### ÉVALUATION

Contrôle continu, présentation et rendu réguliers de travaux, assiduité et engagement, compréhension du sujet, pertinence dans les étapes du travail, respect des délais.

## Dispositif, monstration, scénographie

Pascal Payeur

**28 heures / semestre**  
Semestre 3  
**ECTS: 2**  
Semestre 4  
**ECTS: 2**

### OBJECTIFS

Acquisition d'une culture de la scénographie, en croisant les approches théoriques, plastiques et techniques.

### ENSEIGNEMENT

Initiation à la scénographie  
Le module "D.M.S" envisage la scénographie comme une culture spécifique de l'espace qui positionne la notion de point de vue, l'engagement du corps et du temps à l'origine de la dramaturgie des dispositifs de représentation et de monstration. C'est en parcourant l'histoire de son origine théâtrale que ce module dessinera les contours d'une esthétique de la scénographie. L'étude du potentiel de la scénographie à activer les champs spécifiques du théâtre, du cinéma, de l'exposition, de l'architecture ou du paysage sera au cœur du "D.M.S". L'observation des concepts de point de vue et de profondeur de champ, de cadre

et d'hors-champ, de mise à distance et leur réification dans des structures universelles telles que les murs, les seuils, les horizons, préfigurent les événements en attente dans l'espace de représentation et sont à matière à réflexion pour les étudiants.

### MÉTHODE

Les séances se déroulent en trois temps: l'expérimentation des perceptions sensorielles induites par les distances, les relativités lumineuses, l'immersion par la projection de lumière et d'images ou encore l'anamorphose; l'élaboration d'un espace de représentation tel que le panorama concrétisé par la construction d'une maquette à grande échelle dont l'éclairage dynamique est capté en vidéo; la visite de musées et d'espaces d'exposition, analyses critiques et études de cas.

### ÉVALUATION

Contrôle continu, participation à la mise en place d'outils nécessaires aux expérimentations, singularité du projet, qualité de réalisation des maquettes, maîtrise des échelles en regard du corps agissant et observant, qualité esthétique des supports de restitution des repérages sur site.

## Assemblages

Stéphane Dwernicki,  
Martial Marquet

**56 heures / semestre**  
Semestre 4  
**ECTS: 2**

### ENSEIGNEMENT

Ce cours propose de croiser la technicité artisanale avec les possibilités offertes par les outils numériques et les procédés industriels afin d'explorer de nouveaux processus de création. Plus particulièrement, il sera question d'explorer les différentes techniques d'assemblage dans le champ du design. La maîtrise du digital et du numérique appliquée à la production en design en sera le moyen: de la conception d'un plan 2D et 3D sur ordinateur à la fabrication des pièces maquetées à l'échelle 1.

### MÉTHODE

Travaux dirigés, exposés, rendu tous les 15 jours. Constitution d'un dossier iconographique regroupant les expérimentations réalisées au cours du semestre.

### ÉVALUATION

Contrôle continu, rendus et exposés des travaux.

### Philosophie Ludovic Duhem

14 heures / semestre  
Semestre 3  
ECTS: 1  
Semestre 4  
ECTS: 1

#### OBJECTIFS:

Acquisition de notions et théories fondamentales de la philosophie et de l'esthétique, apprentissage de la méthodologie d'essai, d'analyse et de commentaire de texte.

#### ENSEIGNEMENT

Initiation à l'esthétique  
Ce cours a pour objet la découverte et l'approfondissement des notions et théories fondamentales relatives au sensible et à l'art (notions : esthétique, beauté, sublime, art, design, perception, imagination, création, production, intention, expression, projet, jugement, interprétation, transmission, culture; théories: théorie métaphysique, théorie poétique, théorie phénoménologique, théorie psychanalytique, théorie sémiologique, théorie empirique, théorie pragmatique, théorie critique, théorie sociologique). À travers des leçons, des lectures commentées de textes d'auteurs et de débats, il s'agit plus précisément

de comprendre les problèmes que pose toute approche théorique du monde sensible, c'est-à-dire en quoi le monde sensible nous force à penser et comment l'art et le design pensent à leur manière.

#### MÉTHODE

Cours magistraux à la progressivité annuelle et non semestrielle, analyse de texte en autonomie, travaux de recherche individuels et collectifs

#### ÉVALUATION

Contrôle continu et examen en fin de semestre, présence, ponctualité, autonomie, connaissances et qualité de réflexion.

### Histoire et théorie de l'art Catherine Legallais

28 heures / semestre  
Semestre 3  
ECTS: 1  
Semestre 4  
ECTS: 1

#### OBJECTIFS

Acquérir une connaissance approfondie dans le champ des arts contemporains. Assimilation de repères historiques fondamentaux. Appréhender les méthodologies de recherche appliquées à l'histoire de l'art, la théorie critique en général.

#### ENSEIGNEMENT

Les nouveaux territoires de l'art  
Au tournant des années 1960-70, des bouleversements historiques, sociaux et économiques majeurs affectent durablement et irrémédiablement notre conception de l'art. Le cours propose de les explorer à l'appui des productions emblématiques de cette période.  
Pratiques et théories postmodernistes  
À partir de l'étude d'œuvres séminales, des années 1980 aux années 2000, et en tentant d'en montrer les répercussions jusqu'à ce jour, le cours étudie certaines de

ces transformations qui ont fait basculer les pratiques artistiques du paradigme "moderne" au paradigme "contemporain".

#### MÉTHODE

Ce cours magistral alternera synthèses générales sur des notions, monographies et analyses d'œuvres, études de textes d'artistes et de textes critiques, et invitation faite à des intervenants extérieurs. Dans le prolongement des cours, les étudiants doivent mener

des travaux de documentation et de recherche, individuellement et collectivement.

#### ÉVALUATION

Contrôle continu, assiduité, activité, participation, respect des délais, recherches personnelles

## Pratiques d'écriture

Antinéa Féron

14 heures / semestre 3  
28 heures / semestre 4  
Semestre 3  
ECTS: 1  
Semestre 4  
ECTS: 1

### OBJECTIFS

Acquérir et développer des qualités rédactionnelles. Aptitude à employer ces acquis au profit de la présentation du projet personnel de l'étudiant, de référence ou d'un exposé. Se familiariser aux différents types de description ou narration.

### ENSEIGNEMENT

Ce cours est consacré à la pratique régulière de l'écriture en résonance avec les projets de design (formulation des intentions, descriptions et objectifs du projet) et les cours théoriques. Il nécessite des recherches assidues en bibliothèque et des lectures diverses (essais, monographies, revues, etc.) permettant de comprendre l'actualité du design contemporain, d'inscrire et de formuler un propos appuyé par des références adaptées. Le cours sera renforcé par un questionnement sur la transposition des langages, de l'expression plastique à l'expression écrite.

### MÉTHODE

Cours magistral portant sur les bases linguistiques et sémiologiques accompagné d'une bibliographie orientée, analyse des productions écrites des étudiants expérimentées dans l'organisation spatiale d'une description, les scénarios d'usage, le commentaire, la présentation d'un projet et ses objectifs. Le cours sera ponctué par deux ateliers d'écriture thématiques (en temps limité de 8h) et proposera des corrections collectives ou individuelles.

### ÉVALUATION

Contrôle continu, prémisses du dossier "E&T" (un livret de la collection "Écrits & Théories" consultable dans la bibliothèque de l'ESAD et à achever en fin de 3<sup>ème</sup> année), assiduité, curiosité, motivation à la lecture, motivation, qualités rédactionnelles.

## Théorie du design

et analyses

Antinéa Féron

14 heures / semestre 3  
28 heures / semestre 4  
Semestre 3  
ECTS: 2  
Semestre 4  
ECTS: 2

### OBJECTIFS

Constituer une bibliographie et un lexique de référence sur le design. Développer un sens critique. Maîtriser les différents axes et territoires du design contemporain.

### ENSEIGNEMENT

Contextes, objets, usagers  
Ce cours propose d'enquêter sur les différents champs du design, ses fondements et ses définitions afin de circonscrire le design en tant que discipline scientifique aux applications multiples (espace, objet, scénographie, design social, design numérique, etc.). La transmission des connaissances s'accompagne de l'analyse des principales théories du design et ses paramètres intrinsèques (reproductibilité, fonctionnalité, etc.). Collectivement, il est mis en place une activité de recherche sémantique et d'archivage.

### MÉTHODE

Cours magistraux, lectures collectives (champs historique, anthropologique, sociologique, rapport entre design et sciences humaines quant aux relations espaces / usages / usagers, etc.). Les étudiants recenseront ces apports par un travail de compilation, puis de synthèse de notes. Ils mèneront, de manière encadrée puis autonome, la production construite d'un lexique, recueilleront des citations et constitueront une bibliographie personnelle.

### ÉVALUATION

Contrôle continu et semestriel, assiduité, capacités d'écoute, de questionnement et de recherche, motivation à la lecture, implication dans les débats.

## Histoires et théories du design

Richard Pereira  
de Moura

28 heures / semestre  
Semestre 3  
ECTS: 2  
Semestre 4  
ECTS: 2

### OBJECTIFS

Du Reichsparteitagsgelände à l'activisme écologique, du trait gestuel à New York de Jackson Pollock aux cochons tatoués en Chine de Wim Delvoye, des chaises "Wishbone" en chêne blanc de Hans Wegner aux petites annonces en newsletter électronique du Homebrew Computer Club, ce cours entend transmettre aux étudiants les concepts, tendances et figures à la source du design et des arts de l'espace contemporains, de 1939 à nos jours.

### ENSEIGNEMENT

Initiation aux sources du design contemporain  
Dans ce cours, les références historiques et théoriques sont articulées de sorte à appréhender les différents concepts, les terminologies, les codes et les techniques établissant les fondements du design contemporain. A cette partie de transmission des fondamentaux, s'ajoute un travail approfondi sur l'histoire

d'une matière et sur la création collective d'éléments d'exposition (architecture expérimentale des années 1960 et 1970).

### MÉTHODE

Cours magistraux, films et initiation à l'analyse d'objets, d'espaces et de textes.

### ÉVALUATION

Contrôle continu 50%, participation aux cours et aux exercices 50%, présence et assiduité, rigueur intellectuelle, capacité d'analyse.

## Anglais

Stéphanie Mahieu

28 heures / semestre  
Semestre 3  
ECTS: 1  
Semestre 4  
ECTS: 1

### ENSEIGNEMENT

Le cours d'anglais appliqué à l'art et au design met l'accent sur la dimension intuitive et pratique du rapport à la langue anglaise. Il se base sur une grande variété de matériels écrits et oraux (articles de journaux et magazines liés à l'actualité de l'art et du design, vidéos, interviews, sites internet d'écoles d'art, de musées et de galeries, etc.), afin de permettre une immersion dans la langue la plus naturelle et contextualisée possible.

### MÉTHODE

Après évaluation des groupes de niveaux (débutants, intermédiaires et avancés), les étudiants travaillent sur du matériel de niveaux distincts, mais selon une même méthodologie et des thématiques similaires: un premier temps de lecture et de débat autour d'un article, un deuxième temps de présentation orale par les étudiants, autour d'un artiste, un designer, un musée,

une exposition, etc. donnant lieu à des éléments de grammaire et de prononciation, et un troisième temps basé sur l'écoute et le visionnage d'un matériel audiovisuel.

### ÉVALUATION

Évaluation individuelle sur la base d'une présentation orale en cours.

## Introduction au projet personnel

Petr Opelik,  
Martial Marquet

56 heures / semestre  
Semestre 3  
ECTS: 2

### OBJECTIFS

Acquisition d'une culture de projet dans le champ du design en relation à un contexte donné où s'expérimenteront les formes et les matériaux en miroir d'un cahier des charges et d'usages.

### CONTENUS

Cahier des charges, échelle du corps  
Ce cours ambitionne de faire comprendre au futur designer, qu'hormis la prospective pure, dans la plupart des cas une commande se base sur un cahier des charges précis. Il s'agit d'un programme détaillé qui influe profondément sur la conception du futur projet. Celui-ci se trouve donc déterminé par 3 forces d'attraction formant la trinité Site (ou contexte) – Programme (ou cahier des charges) – Concept. C'est dans la négociation fine de ces 3 parties que se joue l'avenir du projet. L'influence de la traduction ou l'interprétation du programme en termes d'un projet à venir,

qui plus est destiné à un futur utilisateur, fera l'objet d'une étude attentive. Le deuxième consiste à penser le rapport de ce qu'un designer propose et de son futur utilisateur, justement. Ce rapport se traduit dans une relation corporelle qu'un utilisateur vivra avec le projet pensé par le designer. Cette relation existe non seulement spatialement, mais aussi dans le temps, au gré des situations à chaque fois nouvelles. Ou comment penser la volonté d'une certaine universalité de la proposition avec la singularité des situations à venir ?

### MÉTHODE

Précédés de courts exposés introductifs, les cours seront partagés entre l'acquisition des méthodes de conception (évaluation du poids programmatique pour déterminer la future proposition) et l'expérimentation tous azimuts comme nécessaire réaction à la multiplicité de

propositions qui s'offre au designer, l'idée étant d'investiguer autant de propositions pédagogiques/sujets qu'il y a de séances. Le cours se déroulant tous les 15 jours, il est indispensable de profiter de cet espacement pour développer par le travail personnel les notions abordées en cours.

### ÉVALUATION

Attention et concentration en cours, implication et immersion dans les sujets. La fin de chacune des séances donnera lieu à un rendu et une évaluation.

## Introduction au projet personnel

Petr Opelik,  
Pascal Payeur

28 heures / semestre  
Semestre 4  
ECTS: 2

### OBJECTIFS

Acquisition de notions permettant leur développement dans le travail personnel ultérieur de l'étudiant réalisé entre les cours.

### CONTENUS

La maison à emporter  
Au 2<sup>ème</sup> semestre, l'introduction au projet personnel poursuit les réflexions autour du programme et de l'importance accordée à l'utilisateur. Les étudiants pourront s'appuyer sur les travaux menés en dessin d'espace, à savoir le rapport de la structure et de l'enveloppe, de l'ossature et de la peau. En 2007, au MOCA de Los Angeles, une exposition qui a fait date intitulée *Skin and bones*, avait exploré cette thématique en inspectant la relation entre l'architecture et la mode. Entre habit et habitat, il s'agira alors de concevoir des dispositifs permettant le basculement de l'habit en abri, ne serait-ce que temporaire. Mieux qu'un escargot qui 'trimbale' sa maison sur son dos, les étudiants

imagineront un dispositif ajustable à leur corps, leur permettant de se mouvoir et le moment venu de le transformer en abri.

### MÉTHODE

Élaboration d'une maquette à l'échelle 1, voire d'un prototype pouvant être porté par l'étudiant. Pour ce faire, l'étudiant procédera par esquisses en main levée de ¼ ainsi qu'en petites maquettes d'étude, échelle approximativement au 1/10, qui pourront être photographiées et réutilisées en dessin. Ce *work in progress* débouchera sur l'élaboration de patrons échelle 1 en carton souple maintenu par baguettes bois ou fils de fer pour l'ossature et fixés à la 'peau' par agrafes, encoches, coutures ou colles.

### ÉVALUATION

Attention et concentration en cours, implication et immersion dans les sujets. La fin de chacune des séances donnera lieu à un rendu et une évaluation. Dans

la gestion du temps tout au long du semestre, il est indispensable de profiter de l'espacement entre les cours pour développer, par le travail personnel, les notions abordées en cours. Les étudiants gardent leurs originaux pour le rendu semestriel et le bilan et restituent à l'enseignant l'ensemble de leur production sous forme numérique, en un seul fichier PDF.

# DNA option DESIGN

# Année 3

## Semestre 5

<b>UE1 – PRATIQUE PLASTIQUE : MÉTHODOLOGIE DE PROJET, TECHNIQUES ET MISES EN ŒUVRE</b>	<b>12 ECTS</b>
Fabriquer – Martial Marquet	2
Dessin d'espace – Petr Opelik	2
Infographie – Stéphane Dwernicki	2
Dispositif, Monstration, Scénographie – Pascal Payeur	2
Couleur/Espace – Nicolas Guilet	2
Image photographique – Alexandre Périgot	2
Studio "Paysages intérieurs" – Petr Opelik	NC
<b>UE2 – HISTOIRE, THEORIE DES ARTS ET LANGUE ÉTRANGÈRE</b>	<b>8 ECTS</b>
Histoires et théories du design – Richard Pereira de Moura	2
Théorie du design et analyses – Antinéa Féron	2
Écrit et méthodologie – Antinéa Féron	1
Histoire et théorie de l'art – Catherine Legallais	1
Philosophie – Ludovic Duhem	1
Anglais – Stéphanie Mahieu	1
<b>UE3 – RECHERCHES ET EXPERIMENTATIONS PERSONNELLES</b>	<b>6 ECTS</b>
Introduction au projet personnel – Pascal Payeur, Petr Opelik	
Studio "Prendre la parole" – Antinéa Féron	4
1 ARC au choix	2
<b>BILAN</b>	<b>4 ECTS</b>

## Semestre 6

<b>UE1 – PRATIQUE PLASTIQUE : MÉTHODOLOGIE DE PROJET, TECHNIQUES ET MISES EN ŒUVRE</b>	<b>4 ECTS</b>
Assemblage paramétrique – Stéphane Dwernicki, Martial Marquet	1
Dispositif, Monstration, Scénographie – Pascal Payeur	1
Volume – Stephen Maas	1
Image photographique – Alexandre Périgot	1
Edition libre (écrits & théories) – Jean-Pierre Husquinet	NC
<b>UE2 – HISTOIRE, THEORIE DES ARTS ET LANGUE ÉTRANGÈRE</b>	<b>5 ECTS</b>
Histoires et théories du design – Richard Pereira de Moura	1
Théorie du design et analyses – Antinéa Féron	1
Écrit et méthodologie – Antinéa Féron	1
Philosophie – Ludovic Duhem	1
Anglais – Stéphanie Mahieu	1
Histoire et théorie de l'art – Catherine Legallais	NC
<b>UE3 – RECHERCHES ET EXPERIMENTATIONS PERSONNELLES</b>	<b>4 ECTS</b>
Suivi de projet personnel – Petr Opelik	
Studio "Prendre la parole" – Antinéa Féron	4
Diplômabilité	
<b>DIPLOME: DNA option Design</b>	<b>15 ECTS</b>
<b>STAGE</b>	<b>2 ECTS</b>

# Pratique plastique: méthodologie de projet, techniques et mises en œuvre

## UE 1

### Fabriquer Martial Marquet

28 heures / semestre  
Semestre 5  
ECTS: 2

#### OBJECTIFS

Identifier les besoins d'un projet de design du point de vue des matériaux et de leur mise en œuvre. Expérimenter les possibilités et les limites usuelles, structurelles, formelles des matériaux dans ce cadre. Initier aux assemblages complexes ou systèmes mécaniques convoquant plusieurs matériaux ou procédés de transformation. Concrétiser un projet de design par la réalisation de maquettes et prototypes intégrant les conclusions des recherches précédentes et tendre vers un objet manufacturable.

#### ENSEIGNEMENT

Expérimentations et prototypes

Le cours est une initiation à une approche exploratoire sur la matière comme outil de représentation et de concrétisation du projet de design. L'étudiant définit un champ d'expérimentation en relation avec un projet de design.

Par la suite, il propose et mène un ensemble d'expérimentations matérielles cohérentes dans le but d'optimiser les différentes composantes de son projet (souplesse, solidité, aspect, mécanismes etc...). Chaque expérimentation fait l'objet d'un travail d'analyse et de documentation, afin de réaliser des prototypes faisant la synthèse des expérimentations précédentes.

#### MÉTHODE

Cours techniques et travaux dirigés. Dossier iconographique regroupant les expérimentations réalisées au cours du semestre.

#### ÉVALUATION

Contrôle continu, rendus et exposés des travaux.

### Volume Stephen Maas

28 heures / semestre  
Semestre 6  
ECTS: 1

#### OBJECTIFS

Maîtriser les paramètres techniques et conceptuels du travail en volume. Capacité à établir des relations entre les productions réalisées en volume et les recherches personnelles de l'étudiant. Renforcer la singularité des démarches en regard des pratiques les plus contemporaines.

#### ENSEIGNEMENT

Le Volume Intégré  
Le cours repose sur l'analyse de références plastiques et textuelles puisées dans le champ de la création et de la sculpture contemporaine. Collectivement sont énoncées les intentions des pièces produites par les étudiants, la discussion étant un véritable outil d'analyse et d'observation.

#### MÉTHODE

Cours pratique, réévaluer les travaux des deux précédentes années par le biais de documents écrits et de la qualité des productions, accrochages réguliers.

#### ÉVALUATION

Contrôle continu, rendu de travaux, examen oral, singularité de la réflexion, capacité d'expérimentation.

### Couleur/Espace Nicolas Guiet

28 heures / semestre  
Semestre 5  
ECTS: 2

#### OBJECTIFS

Capacité à réévaluer les habitudes de sa pratique personnelle à la faveur d'un paramètre circonscrit. Aptitude à intégrer une dimension expérimentale dans un processus créatif, savoir distinguer et qualifier la position de la couleur dans une démarche artistique.

#### ENSEIGNEMENT

La couleur en déplacement

Par diverses expérimentations, cet atelier invite à "déséquilibrer" des gestes remarquables dans la pratique d'un étudiant et à l'analyser par le prisme d'un nouveau paramètre: l'emploi de la couleur, sa nécessité et son amplification possible. Collectivement, une réflexion sera à engager sur les répercussions et les déplacements que produit cet ajout dans les pratiques de chacun.

L'idée est de réfléchir à la place et au statut qu'y tient la couleur en vue de renforcer, ponctuellement, son rôle.

#### MÉTHODE

Cours pratique, expérimentations personnelles et collectives.

#### ÉVALUATION

Contrôle continu, rendu, présence physique et intellectuelle, implication dans le projet, singularité et pertinence dans l'approche.

## Dessin d'espace

### Petr Opelik

28 heures / semestre  
Semestre 5  
ECTS: 2

#### OBJECTIFS

Acquisition des notions liées à la pratique du dessin d'espace permettant leur développement dans les projets personnels des étudiants.

#### ENSEIGNEMENT

De l'objet à l'espace – l'espace intérieur  
De l'objet de petite taille à l'espace intérieur à l'échelle humaine, du littéral à l'imaginaire, ce cours invite à générer de l'imaginaire par le dessin et de suivre, à partir du dessin d'observation jusqu'au dessin d'investigation, les différentes caractéristiques et statuts du dessin, les différentes échelles possibles et les différentes significations qui en découlent.

#### MÉTHODE

Le cours se déroulant tous les 15 jours, il est indispensable de profiter de cet espacement pour développer par le travail personnel les notions abordées en cours. Pratique du dessin libre avec des outils

et supports variés.

Trois étapes : analyse graphique et plastique de l'objet-contenant, dessin à l'échelle 1 de l'objet ; recomposition/ reconfiguration de l'objet-contenant en le réinterprétant en espace intérieur ; depuis l'extérieur de l'objet vers l'intérieur 'deviné' de sa cavité puis agrandissements successifs de l'échelle 1 de l'objet à l'échelle humaine ; l'espace devenu lieu, l'espace non qualifié et non codé de l'objet devient connoté par la destination qu'il prend au fur et à mesure de l'avancement. Les dessins se feront à l'échelle du corps humain, sur de grands formats épinglés sur les murs, dans la position debout, le bras tendu, avec l'aide du corps entier.

#### ÉVALUATION

Attention et concentration en cours. Implication et immersion dans les sujets. Chaque chapitre donnera lieu à un rendu et une évaluation.

## Infographie

### Stéphane Dwernicki

28 heures / semestre  
Semestre 5  
ECTS: 2

#### OBJECTIFS

Maîtriser les outils numériques abordés. Capacité à auto-évaluer la faisabilité du projet sur imprimante 3D et CNC. Acquérir une capacité à raisonner par le dessin. Se familiariser avec l'étude virtuelle d'un dispositif par simulation.

#### ENSEIGNEMENT

Fait sur mesure  
Cet atelier introduit les étudiants à l'usage de la CFAO paramétrique et de la modélisation 3D par la subdivision de surface et la réalisation de "dessins de conception" sommaires et détaillés. Il s'agit d'établir la méthodologie d'un projet en 3D et la mise en place de principe constructif en s'appuyant sur les formes exprimables géométriquement. S'en suit l'analyse des systèmes d'assemblage et des objets composés et l'identification des fonctions et des rôles de chacun des éléments qui composent un projet constructif. Il s'agit également d'identifier les notions de variables

et de constantes dans un projet afin de permettre aux étudiants d'aboutir à des propositions globales. Il est ainsi expérimenté la création et la simulation des matières, lumières et reliefs, dans un projet.

#### MÉTHODE

Par session de 4 heures tous les 15 jours, les étudiants seront amenés à représenter un projet volumique uniquement en s'appuyant sur sa traduction en 3D jusqu'à sa faisabilité sur imprimante 3D et CNC.

#### ÉVALUATION

Contrôle continu, assiduité, motivation, aptitude à la conceptualisation d'un projet, qualité des représentations, pertinence dans la progression des étapes du travail.

## Image photographique

### Alexandre Perigot

28 heures / semestre  
Semestre 5  
ECTS: 2  
Semestre 6  
ECTS: 1

#### OBJECTIFS

Exploration des modalités d'accrochage pour l'image photographique en relation étroite avec le projet personnel de l'étudiant, acquisition des outils techniques d'impression et de tirage photographiques.

#### ENSEIGNEMENT

Dans cet atelier, il s'agit d'étudier et de réaliser un projet personnel avec une approche critique de la fabrication et de la mise en espace des images. A partir des recherches iconographiques et théoriques de chaque étudiant, il s'agira d'envisager collectivement et individuellement les possibles de leur exposition.

#### MÉTHODE

Cours magistraux et pratiques, recherche personnalisée pour chaque étudiant à partir d'un corpus d'œuvres et références en art contemporain en relation étroite avec la question de la monstration,

accrochages en atelier et dans la galerie de l'ESAD.

#### ÉVALUATION

Assiduité et présence 50%, rendu travail pratique 50%

## Dispositif, monstration, scénographie

Pascal Payeur

28 heures / semestre 5  
56 heures / semestre 6  
Semestre 5  
ECTS: 1  
Semestre 6  
ECTS: 1

### OBJECTIFS

Acquisition d'une culture de la scénographie, en croisant les approches théoriques, plastiques et techniques.

### ENSEIGNEMENT

Cet atelier propose aux étudiants d'inventer des dispositifs de représentation du territoire, destinés à en exposer les réalités et les spécificités.

### MÉTHODE

Repérage, exploration du territoire, et observation de ses composantes. Construction d'un regard analytique et critique sur le paysage : infrastructures industrielles, habitat minier, voies de circulation, canaux. Recherche documentaire connexes : la cartographie, les représentations graphiques numériques des datas, les plans reliefs, les panoramas. Imaginer et éprouver le scénario de l'expérience offerte au public, entre spectacle et action.

Concevoir et mettre en œuvre le dispositif de représentation, le réaliser. Déployer l'ensemble des productions individuelles dans une exposition *in situ* à destination du public. Les dispositifs sont intégrés dans une exposition collective. Les éléments de transmission du projet, à toutes ses étapes d'élaboration, sont archivés (fichiers numériques). L'exposition qui conclut l'atelier est documentée (photos, texte, vidéo).

### ÉVALUATION

Contrôle continu selon les critères suivants : originalité du concept et pertinence du dispositif en regard de son contexte, apport personnel et point de vue critique vis-à-vis du contenu, singularité des propositions plastiques, qualités des réalisations, conduite du processus de production, maîtrise des modes de représentation et d'argumentation du projet à ses différentes phases de présentation.

## Assemblage paramétrique

Stéphane Dwernicki,  
Martial Marquet

56 heures / semestre  
Semestre 6  
ECTS: 1

### OBJECTIFS

Identifier les besoins d'un projet de design du point de vue des matériaux, en expérimentant les possibilités et les limites usuelles, structurelles, formelles. Concrétiser un projet par la réalisation d'un prototype ou maquette intégrant les conclusions des recherches précédentes.

### ENSEIGNEMENT

Via l'approche exploratoire de l'usage des machines numériques et la modélisation paramétrique en 3D en relation avec des matériaux préconçus, l'étudiant doit définir un champ d'expérimentation en relation avec son projet personnel. Il propose et mène un ensemble d'expérimentations matérielles et digitales cohérentes. Chacune des expérimentations et des productions fait l'objet d'un travail d'analyse critique.

### MÉTHODE

Atelier pratique et travaux dirigés.

### ÉVALUATION

Contrôle continu, rendus et exposés des travaux.

## Histoire, théorie des arts et langue étrangère

## UE 2

## Histoires et théories du design

Richard Pereira  
de Moura

28 heures / semestre  
Semestre 5  
ECTS: 2  
Semestre 6  
ECTS: 1

### OBJECTIFS

De Fordlandia au Brésil aux grands ensembles périurbains à Gonesse, du centre de finances à Shanghai au fab lab du quartier du Pile à Roubaix, des MOOCs globalisés à la ferme pédagogique itinérante dans le Var, ce cours cherche à transmettre aux étudiants les caractéristiques urbaines et sociétales à la source du design de la ville et de l'espace urbain aujourd'hui.

### ENSEIGNEMENT

L'histoire contemporaine (au sein du projet personnel)  
Le cours dispense des références historiques et théoriques sur les utopies, les hétérotopies et les dystopies de la ville, qui articulées aux centres d'intérêts des étudiants, participent au développement des concepts, des terminologies, des codes et des techniques établissant des fondements culturels de leurs projets personnels. A la transmission des connaissances critiques de la ville contemporaine,

s'ajoutent des entraînements réguliers à l'analyse écrite et la mise en forme graphique des savoirs.

### MÉTHODE

Cours magistraux, analyses graphiques et textuelles.

### ÉVALUATION

Contrôle continu 50%, participation aux cours et aux exercices 50%, présence et assiduité, rigueur intellectuelle, capacité d'analyse.

## Théorie du design et analyses

Antinéa Féron

28 heures / semestre  
Semestre 5  
ECTS: 2  
Semestre 6  
ECTS: 1

### OBJECTIFS

Aptitude à structurer et à synthétiser une pensée critique, capacité à articuler ses réflexions avec une bibliographie de référence et un lexique personnel de manière optimale, autonomie de pensée et positionnement artistique dans le champ du design, connaissances approfondies des contextes et territoires du design

### ENSEIGNEMENT

Le cours portera sur la recherche contemporaine en design, étayée par l'étude de textes (critiques, chercheurs, designers). Il mettra l'accent sur son évolution sémantique récente. Il insistera sur le rapport parfois étroit entre design et art sur le plan de la création, et interrogera les nouveaux territoires que sont le design social ou le design critique. Plus particulièrement, le cours examinera les contextes de recherche et se penchera en particulier sur le concept d'empathie

(de l'utilisateur), qui active notamment la création en design et ses propositions pour le monde futur (nouvelle relation à l'environnement, objets intelligents interactifs, nouveaux scénarios d'usage). Il incitera par ailleurs l'étudiant à une activité soutenue de recherche sémantique et d'archivage.

### MÉTHODE

Cours magistraux et travaux de groupe, des textes et des conférences documentées seront étudiés en atelier critique dont le débat sera animé par les étudiants. Les questions et les concepts rencontrés lors des cours magistraux et des ateliers seront mis en œuvre dans le développement d'une bibliographie et d'un lexique personnels.

### ÉVALUATION

Contrôle continu, assiduité, capacités d'écoute, de questionnement et de recherche, motivation à la lecture et qualités de synthèse, participation aux débats.

## Écrits et méthodologie

Antinéa Féron

28 heures / semestre 5  
14 heures / semestre 6  
Semestre 5  
ECTS: 1  
Semestre 6  
ECTS: 1

### OBJECTIFS

Maîtrise des outils rédactionnels. Capacité à employer ces acquis au profit de la présentation du projet personnel de l'étudiant.

### ENSEIGNEMENT

Ce cours est consacré à la pratique régulière de l'écriture en résonance avec les projets de design personnels (genèse, description, évolution du projet) et les cours théoriques. Il développera une pratique de l'analyse, de l'écriture de compte-rendu d'exposition et de conférences, etc., en complément de recherches actives en bibliothèque et de lectures d'ouvrages. Les lectures d'ouvrages et des ateliers seront donnés lieu à un livret qui recense les productions écrites (review d'exposition, prises de notes diverses, commentaires d'œuvre, etc.) réalisées depuis la propédeutique accompagné d'un cahier d'images.

Il est présenté lors des épreuves du DNA (Diplôme National d'Art).

### MÉTHODE

Cours magistral rappelant les bases linguistiques et méthodologiques accompagné d'une bibliographie orientée, abordant la méthodologie de la lecture réflexive (travaux dirigés), d'écriture de comptes rendus d'exposition et d'évolution du projet personnel. Le cours sera ponctué par deux ateliers d'écriture thématiques (en temps limité de 8h) et proposera des corrections collectives ou individuelles. Exposés et débats jalonnent le cours.

### ÉVALUATION

Contrôle continu, assiduité, motivation à la lecture, qualités rédactionnelles.

## Édition libre

Jean-Pierre Husquinet

Au 2<sup>ème</sup> semestre, en relation avec l'atelier "Pratiques d'écriture", les étudiants éditeront un livret qui rejoindra la collection "E&T" conservée dans la bibliothèque de l'ESAD. Il recense les productions écrites (review d'exposition, prises de notes diverses, commentaires d'œuvre, etc.) réalisées depuis la propédeutique et s'accompagne d'un cahier d'images. Il est présenté lors des épreuves du DNA (Diplôme National d'art).

## Philosophie

Ludovic Duhem

14 heures / semestre  
Semestre 5  
ECTS: 1  
Semestre 6  
ECTS: 1

### OBJECTIFS

Approfondissement des connaissances en philosophie et en esthétique appliquées à une thématique de recherche.

### ENSEIGNEMENT

Esthétique et technologie  
Le cours de philosophie a pour objet d'approfondir les connaissances en philosophie et en esthétique à travers des thématiques précises qui nécessitent de mobiliser différents arts: esthétique de la technologie selon quatre champs d'investigation (nano, robot, réseau, cosmo).

### MÉTHODE

Cours magistral avec une progressivité annuelle et non semestrielle, travaux de recherche individuels.

### ÉVALUATION

Contrôle continu, apport de contenu et examen en fin de semestre. Présence, ponctualité, autonomie, connaissances et qualités de réflexion.

## Histoire et théorie de l'art

Catherine Legallais

28 heures / semestre  
Semestres 5  
ECTS: 1  
Semestre 6  
ECTS: NC

### OBJECTIFS

Acquérir une culture historique, théorique et critique sur les arts postmodernes. Assimilation de repères historiques fondamentaux. Appréhender les méthodologies de recherche appliquées à l'histoire de l'art, la théorie critique en général.

### ENSEIGNEMENT

Globalismes  
De nouvelles géographies, de nouvelles identités ont été générées après les décolonisations, la chute du Mur et le Cyber-espace. Le cours exposera comment ont alors afflué des références hétérogènes (historiques, populaires, extra-européennes) sans distinction de valeurs dans un milieu artistique élargi. S'ajoutent les théories et les méthodes qui fondent les *cultural studies* et leurs objets (politique de la représentation et des identités dans leur dimension genrée, ethnique et post-coloniale).

Aussi l'analyse des significations et des dimensions idéologiques de l'information, les *youth pop* et les *subcultures*. Ou encore, la pédagogie radicale, le monde du travail, la critique institutionnelle, l'analyse des significations et des dimensions idéologiques de l'information, des médias et de l'industrie culturelle constitueront le cadre théorique du cours.

### MÉTHODE

Cours magistral, exposés, débats.

### ÉVALUATION

Contrôle continu, assiduité, activité, participation, respect des délais, qualité des exposés, recherches personnelles.

## Anglais

Stéphanie Mahieu

28 heures / semestre 5  
14 heures / semestre 6  
Semestre 5  
ECTS: 1  
Semestre 6  
ECTS: 1

### ENSEIGNEMENT

Le cours d'anglais appliqué à l'art et au design met l'accent sur la dimension intuitive et pratique du rapport à la langue anglaise. Il se base sur une grande variété de matériels écrits et oraux (articles de journaux et magazines liés à l'actualité de l'art et du design, vidéos, interviews, sites internet d'écoles d'art, de musées et de galeries, etc.), afin de permettre une immersion dans la langue la plus naturelle et contextualisée possible.

### MÉTHODE

Après évaluation des groupes de niveaux (débutants, intermédiaires et avancés), les étudiants travaillent sur du matériel de niveaux distincts, mais selon une même méthodologie et des thématiques similaires: un premier temps de lecture et de débat autour d'un article, un deuxième temps de présentation orale par les étudiants, autour d'un artiste, un designer, un musée,

une exposition, etc. donnant lieu à des éléments de grammaire et de prononciation, et un troisième temps basé sur l'écoute et le visionnage d'un matériel audiovisuel.

### ÉVALUATION

Évaluation individuelle sur la base d'une présentation orale en cours.

## Recherches et expérimentations personnelles

### UE 3

## Suivi de projet personnel

Pascal Payeur,  
Petr Opelik

28 heures / semestre  
Semestre 5  
ECTS: 4  
Semestre 6  
ECTS: 4

### OBJECTIFS

Affirmation d'une orientation singulière dans la production personnelle de l'étudiant en vue de la préparation du DNA (Diplôme National d'Art).

### CONTENUS

Il s'agit de définir avec l'étudiant un projet, d'énoncer son concept en développant une documentation spécifique et en diversifiant les champs d'investigation (sciences naturelles, histoire, ethnographie, sociologie, etc.). Les enseignants accompagnent la problématisation du sujet choisi et favorisent l'émergence d'une expression personnelle à l'appui des pratiques expérimentées au cours du cursus. L'enjeu est également d'approfondir la question du contexte par ses aspects économiques, sociaux, politiques, éthiques, historiques. La constitution d'une documentation élargie doit faire un "état de l'art" des productions

connexes dans le champ du design. Ceci s'accompagne de la construction d'un point de vue critique sur les orientations du travail personnel de l'étudiant en pleine conscience du champ du design dans lequel il s'inscrit. L'attention sera également portée sur l'analyse des ressources documentaires collectées, et de leurs apports au projet.

### MÉTHODE

Sous forme de rendez-vous individuels, les étudiants devront présenter l'avancement de leur projet de diplôme. Également, des séances collectives sont prévues pour croiser les projets et veiller à la bonne gestion du temps. Le développement du projet par l'étudiant doit ainsi articuler les fonctions, les usages, son économie, les matériaux et les techniques de mise en œuvre qu'ils matérialisent concrètement par des dessins, plans, modélisations, prototypes et

maquettes 3D. Au prolongement, l'étudiant devra sélectionner les modes de médiation et de présentation en adéquation avec le projet développé. Régulièrement, des exercices d'accrochage et des présentations orales exercent l'étudiant de la diplômabilité aux épreuves du DNA (semestre 6) devant un jury composé de personnalités extérieures.

### ÉVALUATION

Contrôle continu, rendus et exposés des travaux, et leurs évolutions.

# 2<sup>ÈME</sup> CYCLE ANNÉES 4 ET 5

(Semestres 7 à 10)

Les années 4 et 5 forment une seule entité pédagogie, appelée “phase projet”. Ces deux années sont consacrées au développement d’un projet personnel qui comprend la rédaction d’un mémoire et la réalisation d’un projet plastique. C’est une étape importante dans le cursus de l’étudiant, qui s’accompagne d’apprentissages méthodologiques spécifiques, de l’initiation d’une démarche de recherche et d’une familiarisation avec le monde professionnel. Pour favoriser l’autonomie de l’étudiant, l’organisation des études intègre la mobilité longue, l’ouverture aux milieux professionnels, un approfondissement des savoirs et l’aboutissement des réalisations plastiques.

Années 4 et 5

**Années 4 et 5**

**(Semestres 7 à 10)**

Le semestre 8 est propice à la mobilité : pendant cette période, l'étudiant effectue une mobilité longue en France ou à l'étranger à la faveur d'un séjour d'études ou d'un stage professionnel. L'étudiant participe par ailleurs à des voyages d'études, des conférences ou encore des workshops. Les ARC et les séminaires sont les cadres privilégiés de son initiation à la recherche. Pour répondre à la singularité du projet de chaque étudiant, l'accompagnement professoral est très personnalisé. Le projet plastique est encadré par deux enseignants référents et le collège des professeurs responsables du suivi de projet.

**Années 4 et 5**

**(Semestres 7 à 10)**

Pour leur passage en deuxième cycle, les étudiants adressent aux enseignants leur motivation écrite du projet qu'ils entendent développer et la présentent au cours de la commission d'admission. L'entrée en deuxième cycle est subordonnée à l'obtention du DNA et à une décision favorable de la commission de passage, confirmée par la direction de l'École.

# Années 4 et 5

# DNSEP option ART

## Année 4 - Semestre 7

<b>UE1 – INITIATION A LA RECHERCHE SUIVI DU MEMOIRE, PHILOSOPHIE, HISTOIRE DES ARTS</b>	<b>9 ECTS</b>
Méthodologie de la recherche Catherine Legallais & Ludovic Duhem	3
Séminaire philosophie – Ludovic Duhem	3
Séminaire histoire et théorie de l'art – Catherine Legallais	3
<b>UE2 – PROJET PLASTIQUE PROSPECTIVE, MÉTHODOLOGIE, PRODUCTION</b>	<b>20 ECTS</b>
Suivi du projet personnel – Alexandre Perigot, Christl Lidl, Nicolas Guiet, Stephen Maas, Sylvie Ruaulx	12
1 ARC au choix	8
Open Studio – Stephen Maas	NC

## Semestre 8

<b>UE1 – INITIATION A LA RECHERCHE – SUIVI DU MEMOIRE, PHILOSOPHIE, HISTOIRE DES ARTS</b>	<b>9 ECTS</b>
Méthodologie de la recherche – Catherine Legallais & Ludovic Duhem	3
Séminaire : Philosophie – Ludovic Duhem	3
Séminaire : Histoire et théorie de l'art – Catherine Legallais	3

<b>UE2 – PROJET PLASTIQUE – PROSPECTIVE, MÉTHODOLOGIE, PRODUCTION</b>	<b>20 ECTS</b>
Suivi du projet personnel – Alexandre Perigot, Christl Lidl, Nicolas Guiet, Stephen Maas, Sylvie Ruaulx	12
1 ARC au choix	8
Open Studio – Stephen Maas	NC
<b>UE3 – LANGUE ÉTRANGÈRE</b>	<b>1 ECTS</b>
Anglais – Stéphanie Mahieu	1

## MOBILITÉ LONGUE

\*à créditer en fonction de leur durée au sein des 20 ECTS attribués au projet plastique

## Année 5 - Semestre 9

<b>UE1 – MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE (dont suivi du mémoire)</b>	<b>20 ECTS</b>
Méthodologie de la recherche – Catherine Legallais & Ludovic Duhem	5
Séminaire : Philosophie – Ludovic Duhem	3
Séminaire : Histoire et théorie de l'art – Catherine Legallais	3
Anglais – Stéphanie Mahieu	1
1 ARC au choix	8
Open Studio – Stephen Maas	NC
<b>UE2 – MISE EN FORME DU PROJET PERSONNEL</b>	<b>10 ECTS</b>
Suivi du projet personnel – Nicolas Guiet, Stephen Maas, Sylvie Ruaulx, Alexandre Perigot	10
Diplômabilité	

## Semestre 10

<b>UE1 – ÉPREUVES DU DIPLOME : DNSEP option art</b>	<b>30 ECTS</b>
Mémoire	5
Travail plastique	25

# Initiation à la recherche: suivi du mémoire, philosophie, histoire de l'art

## UE 1

## Méthodologie de la recherche

Catherine Legallais,  
Ludovic Duhem

**28 heures / semestre**

Semestre 7

**ECTS: 3**

Semestre 8

**ECTS: 3**

Semestre 9

**ECTS: 5**

### OBJECTIFS

Acquérir une méthodologie de recherche notamment en vue de la rédaction d'un mémoire de 2<sup>ème</sup> cycle.

### ENSEIGNEMENT

Lors du module méthodologique seront travaillées les différentes étapes de l'élaboration du mémoire: la formulation d'une problématique, l'élaboration du plan de mémoire, l'écriture de l'introduction du mémoire, la partie empirique, la conclusion ou encore le choix des iconographies. La mise en forme de la bibliographie, partie incontournable du mémoire, devra démontrer la pertinence des sources d'information utilisées pour soutenir l'argumentaire de l'étudiant. Le mémoire doit refléter la personnalité de l'étudiant, son style, son implication au travail, son esprit de synthèse, sa capacité d'analyse, etc. Il doit mettre en scène plusieurs arguments

acheminés de manière logique et construits à partir de différentes sources et supports. La formulation exigeante des titres et des phrases, la structuration logique du développement, le soin accordé à la présentation générale du document (mise en page, typographie, iconographie) sont autant d'éléments qui mettent en valeur la rigueur de l'étudiant. En tant qu'objet, le mémoire peut se formaliser de multiples manières à condition qu'il soit accompagné d'un texte de présentation explicite sur la problématique et les axes de recherches et d'une bibliographie.

### MÉTHODE

Cours magistraux, débats, présentation de fiches des lectures. Un guide du mémoire est mis à disposition des étudiants sur la plateforme de l'ESAD. Il contient de nombreuses informations sur les normes typographiques (citations, références, notes en bas de page, bibliographies, index...), le traitement des

annexes (traitement des images), à savoir que des modèles normalisés sur InDesign seront distribués. Un module hebdomadaire "édition libre" (2h) permet aux étudiants d'avoir accès à l'atelier d'édition de Jean-Pierre Husquinet pour l'impression et le façonnage des mémoires.

### ÉVALUATION

Contrôle continu, assiduité, activité, participation, respect des délais, recherches personnelles.

## Philosophie

### Ludovic Duhem

#### 28 heures / semestre

Semestre 7

**ECTS: 3**

Semestre 8

**ECTS: 3**

Semestre 9

**ECTS: 3**

#### OBJECTIFS

Approfondissement d'une problématique de l'art et du design. Initiation à la recherche. Développement théorique du programme de recherche de l'ESAD.

#### ENSEIGNEMENT

Séminaire "Art, design et critique sociale" (1<sup>er</sup> semestre)

Au 1<sup>er</sup> semestre se clôture le programme du séminaire de recherche dédié, depuis 2015, à problématiser et étudier en profondeur la problématique de la critique sociale en art et en design. Il s'agit de comprendre comment l'art et le design contemporains peuvent énoncer, produire, accompagner, une véritable critique sociale qui puisse répondre à l'intégration de la création comme moteur de l'industrie culturelle et du capitalisme mondial. L'analyse des pratiques, des stratégies, des théories actuelles, sera confrontée à l'héritage moderniste et plus précisément à

l'art social et au design social depuis deux siècles.

Séminaire "Écologie et critique sociale: lieux, savoirs et luttes pour l'existence" (2<sup>ème</sup> semestre)

Le séminaire de recherche s'attache pour deux années à venir à éclairer les concepts, les théories et les critiques possibles de la relation entre écologie et social, c'est-à-dire en vue d'interroger l'opposition classique et persistante entre humanisme et écologisme, entre lutte écologique et lutte sociale, entre savoir scientifique et savoir populaire. Il s'agit plus précisément de comprendre à quelles conditions la lutte écologique et la lutte sociale peuvent prendre sens et être efficaces sur le plan critique à travers la relation spécifique des lieux et des savoirs. En un mot, il s'agit de savoir en quoi la conjonction historique de lutte sociale et de la lutte écologique relève d'une émancipation par le savoir selon

des problématiques locales qui impliquent la manière dont on habite un lieu. Ce séminaire interrogera donc aussi bien le catastrophisme, l'écologisme politique, l'éthique de la responsabilité, que la mésologie et le territorialisme pour penser l'idée de "biorégion" avec l'art et le design.

#### MÉTHODE

Séminaire, dossiers de recherche et exposés selon une progressivité annuelle et non semestrielle.

#### ÉVALUATION

Contrôle continu et examen en fin de semestre, assiduité, ponctualité, autonomie, connaissances et qualités de réflexion.

## Histoire et théorie de l'art

### Catherine Legallais

#### 28 heures / semestre

Semestre 7

**ECTS: 3**

Semestre 8

**ECTS: 3**

Semestre 9

**ECTS: 3**

#### OBJECTIFS

Acquérir une connaissance approfondie dans le champ des arts contemporains. Assimilation de repères historiques fondamentaux. Appréhender les méthodologies de recherche appliquées à l'histoire de l'art, la théorie critique en général.

#### ENSEIGNEMENT

Les situations étudiées au sein du séminaire, en écho à l'ARC "Création située", seront celles de la critique du contexte institutionnel, culturel, économique et politique par les artistes. Le séminaire interrogera comment cette critique conduit les artistes à prendre position, à inventer des espaces de déplacement et de bouleversement de la place de l'art et du spectateur en relation à l'espace public, au monde de l'entreprise et de l'industrie. Ces prises de position sont plurielles: du *corporate art* à l'artiste-entrepreneur, aux stratégies de

*re-enactment* et de *co-working*, ou encore à l'expression de *political statements*. Les théories de l'espace public (Habermas), des *situated knowledge* (Haraway), de la critique post-coloniale (Spivak, Bhabha), entre autres, fonderont nos études et réflexions. Le séminaire sera marqué par l'idée d'un principe de discussion capable de remplacer l'impératif catégorique (Habermas).

#### MÉTHODE

Cours, exposés, débats.

#### ÉVALUATION

Contrôle continu, assiduité, activité, participation, respect des délais, recherches personnelles.

## UE 2 Projet plastique : prospective, méthodologie, production (Année 4) Mise en forme du projet personnel (Année 5)

### Suivi de projet personnel

Christl Lidl, Nicolas Guiet,  
Alexandre Perigot, Stephen Maas,  
Sylvie Ruaulx

160 heures / semestre

Semestre 7

ECTS : 12

Semestre 8

ECTS : 12

Semestre 9

ECTS : 10

#### OBJECTIFS

Développer, formuler et concrétiser le projet personnel de l'étudiant en vue du DNSEP (Diplôme National Supérieur d'Expression Plastique).

#### CONTENUS

Au travers de rendez-vous avec les enseignants et d'accrochages réguliers, un dialogue s'instaure avec l'étudiant afin de contribuer à la construction d'un parcours autonome et singulier et de dynamiser le travail et le processus, l'attitude et la démarche dans une perspective de recherche.

L'engagement dans la conception et la mise en œuvre d'un projet de diplôme dont le mémoire constitue un support théorique et méthodologie d'importance. L'étudiant doit manifester une exigence de qualité professionnelle des productions et de leurs conditions de visibilité ainsi que l'intelligence d'une

inscription historique, philosophique et sociale du travail de création. Au prolongement, l'étudiant doit mettre en dialogue le travail de l'art avec les autres champs de l'activité intellectuelle et artistique dans une perspective transdisciplinaire.

#### MÉTHODE

Outre les rendez-vous et les accrochages, le calendrier est également rythmé par la diplômabilité et la présentation de l'étudiant au DNSEP (semestre 10) devant un jury composé de personnalités extérieures.

#### ÉVALUATION

Contrôle continu, accrochage des travaux et entretiens, motivation, singularité de la démarche, aptitude à étayer la recherche par une documentation adéquate, capacité à l'expression orale, qualité de la monstration et de la communication du projet.

## Langue étrangère (Année 4)

UE 3

## Méthodologie de la recherche - dont suivi du mémoire (Année 5)

UE1

## Anglais Stéphanie Mahieu

28 heures / semestre

Semestres 7

ECTS : 1

Semestre 8

ECTS : 1

Semestre 9

ECTS : 1

#### ENSEIGNEMENT

Le cours d'anglais appliqué à l'art et au design met l'accent sur la dimension intuitive et pratique du rapport à la langue anglaise. Il se base sur une grande variété de matériels écrits et oraux (articles de journaux et magazines liés à l'actualité de l'art et du design, vidéos, interviews, sites internet d'écoles d'art, de musées et de galeries, etc.), afin de permettre une immersion dans la langue la plus naturelle et contextualisée possible.

#### MÉTHODE

Après évaluation des groupes de niveaux (débutants, intermédiaires et avancés), les étudiants travaillent sur du matériel de niveaux distincts, mais selon une même méthodologie et des thématiques similaires : un premier temps de lecture et de débat autour d'un article, un deuxième temps de présentation orale par les étudiants, autour d'un artiste, un designer, un musée,

une exposition, etc. donnant lieu à des éléments de grammaire et de prononciation, et un troisième temps basé sur l'écoute et le visionnage d'un matériel audiovisuel.

#### ÉVALUATION

Évaluation individuelle sur la base d'une présentation orale en cours.

## Mobilité longue (Année 4) Coordinateurs du 2<sup>ème</sup> cycle option Art

### OBJECTIFS

Les étudiants du 2<sup>ème</sup> cycle doivent effectuer une "mobilité longue" (2 mois minimum) pour consolider leur parcours personnel et professionnel. Le lien pédagogique n'est pas interrompu pendant la mobilité puisqu'au semestre 8 se poursuit également le suivi du mémoire par les enseignants référents. Plusieurs voies sont possibles :

- La mobilité d'étude dans le cadre des échanges bilatéraux Erasmus
- La mobilité de stage à l'étranger dans le cadre d'Erasmus
- La mobilité de stage en France

### MÉTHODE

Les étudiants sont sensibilisés au semestre de mobilité dès la 3<sup>ème</sup> année. Les échanges bilatéraux sont présentés au cours d'une réunion d'information (site internet des écoles partenaires, dates de constitution et de dépôt des dossiers, etc.). La recherche de stage est programmée au

semestre 7 (dossier en français et en anglais, lettres de motivation, etc.)

### ÉVALUATION

L'étudiant doit fournir un retour d'expérience sous deux formes : un rapport de stage et une présentation du séjour en amphithéâtre. L'octroi et le nombre d'ECTS sont dépendants de la formule de mobilité (semestre d'étude ou stage).

## Module professionnalisant (Années 4 et 5)

### OBJECTIFS

Le contexte de l'enseignement en école d'art met les étudiants dans un rapport constant au monde professionnel : les enseignants en école d'art, pour partie des professionnels en exercice (auteurs, artistes, designers, graphistes), témoignent régulièrement de la réalité concrète et associent quelques fois les étudiants à leurs projets. Les modalités et projets pédagogiques sont également conçus pour mettre les étudiants en situation pré-professionnelle. Cette préparation à l'insertion est relayée par le module professionnalisant obligatoire. L'objectif est de sensibiliser les étudiants à l'environnement professionnel spécifique qui les attend, par le biais d'un accompagnement méthodologique facilitant les relations avec différents acteurs du secteur. Parmi les objectifs visés :

- Connaître le cadre juridique et social de la création contemporaine en France, ses jalons historiques et évolutions récentes ainsi que ses principaux acteurs, institutions et lieux-ressources.

- Connaître la cartographie contemporaine des métiers et activités afférents au champ de l'art contemporain.
- Maîtriser l'élaboration des outils de professionnalisation (CV, lettre de motivation, portfolio, réponse à des appels à candidature, etc.) en anglais et en français.
- Acquérir une "culture du milieu" relative au champ professionnel de la création contemporaine.

### MÉTHODE

Au 1<sup>er</sup> semestre, dans le cadre de la biennale d'art contemporain "Watch This Space" portée par le réseau d'art contemporain transfrontalier 50° Nord, une journée de rencontres professionnelles "ARTISTS WANTED!" est organisée au Fresnoy, le 22 novembre 2017, à l'adresse des étudiants et jeunes diplômés des écoles d'art (Hauts-de-France et Belgique). Témoignages d'acteurs du champ de la création, speed-dating avec des professionnels officiant dans des structures de diffusion, production et de résidence, apporteront clefs de lecture et informations propres à accompagner les étudiants et

jeunes diplômés dans le démarrage de leurs activités professionnelles. L'ESAD de Valenciennes, membre du groupe de travail à l'origine de ces travaux, s'est associée à l'élaboration d'un "Guide de survie et des bonnes pratiques", édité pour l'occasion et disponible sur le site de 50° Nord. Il fait converger des ressources web incontournables (MCC, DRAC, CNAP, CIPAC, MDA, AFD, FRAAP, etc.) et propose de partir de l'activité ou de l'objet produit pour énoncer une série de questions résolument pratiques (dois-je faire un contrat de vente ? comment céder mes droits ? pourquoi m'inscrire à la maison des artistes ? comment créer une association ?) en miroir de ressources spécifiquement ciblées pour y répondre. Pour compléter l'approche par la création, une bibliographie (liens utiles, ouvrages de référence) et une liste de lieux ressources (rendez-vous et aide personnalisés) sont adjoints. Au 2<sup>ème</sup> semestre, programmation de tables rondes fédère les étudiants autour de professionnels et de problématiques précises, couplées

à des entretiens individuels. Une série d'ateliers thématiques réunit les étudiants. Ponctuellement, des visites de lieux-ressources peuvent être organisées pour présenter les divers dispositifs d'aide et d'incitation à la création (résidences, concours, bourses, commandes, etc.). Seront traitées des questions liées aux statuts, droits sociaux et fiscaux, obligations professionnelles des créateurs. Aussi, l'étude de l'activité auto-entrepreneuriale et l'analyse d'appels d'offre. Le programme des séances est élaboré en collaboration avec les étudiants qui, adoptant une démarche proactive, sont force de proposition et alertent les référents du module des problématiques qu'ils rencontrent, des besoins spécifiques qu'ils identifient.

### ÉVALUATION

L'assiduité, la création et l'activation des outils par les étudiants sont évaluées ; l'adéquation du module à leurs besoins est évaluée par les étudiants.

# DNSEP option DESIGN D'ESPACE

## Années 4 et 5

### Année 4 - Semestre 7

<b>UE1 – INITIATION A LA RECHERCHE - SUIVI DU MEMOIRE, PHILOSOPHIE, HISTOIRE DES ARTS</b>	<b>9 ECTS</b>
Méthodologie de la recherche – Richard Pereira de Moura & Ludovic Duhem	3
Séminaire : Histoires et théories du design – Richard Pereira de Moura	2
Séminaire : Philosophie – Ludovic Duhem	2
Ateliers critiques – Antinéa Féron	1
Argumentation – Antinéa Féron	1

<b>UE2 – PROJET PLASTIQUE – PROSPECTIVE, METHODOLOGIE, PRODUCTION</b>	<b>20 ECTS</b>
Suivi de projet personnel – Martial Marquet, Pascal Payeur, Stéphane Dwernicki	12
1 ARC au choix	8
<b>UE3 – LANGUE ÉTRANGÈRE</b>	<b>1 ECTS</b>
Anglais – Stéphanie Mahieu	1

### Semestre 8

<b>UE1 – INITIATION A LA RECHERCHE - SUIVI DU MEMOIRE, PHILOSOPHIE, HISTOIRE DES ARTS</b>	<b>9 ECTS</b>
Méthodologie de la recherche – Richard Pereira de Moura & Ludovic Duhem	3
Séminaire : Histoires et théories du design – Richard Pereira de Moura	2
Séminaire : Philosophie – Ludovic Duhem	2
Ateliers critiques – Antinéa Féron	1
Argumentation – Antinéa Féron	1

<b>UE2 – PROJET PLASTIQUE – PROSPECTIVE, METHODOLOGIE, PRODUCTION</b>	<b>20 ECTS</b>
Suivi de projet personnel – Stéphane Dwernicki, Petr Opelik, Martial Marquet	12
1 ARC au choix	8
<b>UE3 – LANGUE ÉTRANGÈRE</b>	<b>1 ECTS</b>
Anglais – Debra Hardstaff	1
<b>MOBILITÉ LONGUE</b> *à créditer en fonction de leur durée au sein des 20 ECTS attribués au projet plastique	

### Année 5 - Semestre 9

<b>UE1 – MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE (dont suivi du mémoire)</b>	<b>20 ECTS</b>
Méthodologie de la recherche – Richard Pereira de Moura & Ludovic Duhem	3
Séminaire : Histoires et théories du design – Richard Pereira de Moura	2
Séminaire : Philosophie – Ludovic Duhem	2
Ateliers critiques – Antinéa Féron	2
Argumentation – Antinéa Féron	2
Anglais – Stéphanie Mahieu	1
1 ARC au choix	8

<b>UE2 – MISE EN FORME DU PROJET PERSONNEL</b>	<b>10 ECTS</b>
Suivi de projet personnel – Stéphane Dwernicki, Petr Opelik, Martial Marquet	10
Diplômabilité	

### Semestre 10

<b>UE1 – ÉPREUVES DU DIPLOME : DNSEP option design d'espace</b>	<b>30 ECTS</b>
Mémoire	5
Travail Plastique	25

## Méthodologie de la recherche

Richard Pereira  
de Moura,  
Ludovic Duhem

### 56 heures / semestre

Semestre 7

ECTS: 3

Semestre 8

ECTS: 3

Semestre 9

ECTS: 3

#### OBJECTIFS

Dans l'activité de designer, la formalisation des connaissances joue un rôle régulier et important. Etudes, présentations, conférences, défenses internes et publiques de projet, chaque trajet de création propose au designer de multiples opportunités pour présenter des analyses, des savoirs et des découvertes sous diverses formes. Le mémoire est une de ces opportunités. Il permet au futur designer de forger un socle de connaissances objectif mais aussi personnel et créatif, lié intimement à ses centres d'intérêts.

#### CONTENUS

Le guide du mémoire, disponible sur la plateforme de l'ESAD, présente les attendus d'un mémoire en école d'art. Mais comment passer alors de la feuille blanche à une construction de sens qui s'enchaîne sur plusieurs douzaine de pages ? Quel serait l'art et le design d'un mémoire ? Par une succession

naturelle d'actes constructifs, le premier semestre permet, en rendez-vous individuels et collectifs, de faire émerger des éléments constitutifs du mémoire. Pendant les semestres 8 et 9, l'étudiant passe directement à la création des connaissances et à leur formalisation.

#### MÉTHODE

Rendez-vous individuels, séances collectives ponctuelles. Un module hebdomadaire "édition libre" (2h) permet aux étudiants d'avoir accès à l'atelier d'édition de Jean-Pierre Husquinet pour l'impression et la confection des mémoires.

#### ÉVALUATION

Contrôle continu 50%, participation aux séances collectives et aux présentations 50%, présence aux cours, rigueur intellectuelle, engagement, régularité du travail.

## Histoires et théories du design

Richard Pereira  
de Moura

### 28 heures / semestre

Semestre 7

ECTS: 2

Semestre 8

ECTS: 2

Semestre 9

ECTS: 2

#### OBJECTIFS

Initiation à la recherche en design, capacité à identifier la présence de la théorie dans les pratiques récentes de conception des espaces et des territoires, aptitude à les situer par rapport aux champs de recherche développés à l'ESAD, en particulier le rôle de la soutenabilité éco-sociale dans le design à l'échelle locale

#### ENSEIGNEMENT

Séminaire "Design situé, territoire soutenable"  
Ce séminaire participe à sensibiliser les étudiants à l'inscription de leur projet personnel dans un cadre culturel élargi et référencé, en dialogue avec les caractéristiques de notre contemporanéité urbaine. De développer pour les espaces actuels – complexes, fluides, fragmentés – des méthodes d'observation, d'enregistrement, d'analyse et de comparaison. Ces préconisations seront expérimentées dans le quartier du Pile à Roubaix

à partir de l'étude des caractéristiques écologiques, techniques et symboliques (historiques, sociales et culturels) spécifiques à ce contexte. Quartier en transformation, marqué par l'industrie et la désindustrialisation, le quartier du Pile est un lieu à réinvestir comme un site d'expérimentation pour un avenir soutenable.

#### MÉTHODE

Séminaire, analyses graphiques et textuelles, débats, enquêtes de terrain, étude du contexte.

#### EVALUATION

Contrôle continu 50%, participation aux cours et aux exercices 50%, assiduité, rigueur intellectuelle, engagement, capacité d'analyse.

## Philosophie

### Ludovic Duhem

28 heures / semestre

Semestre 7  
ECTS: 2  
Semestre 8  
ECTS: 2  
Semestre 9  
ECTS: 2

#### OBJECTIFS

Approfondissement d'une problématique de l'art et du design. Initiation à la recherche. Développement théorique du programme de recherche de l'ESAD.

#### ENSEIGNEMENT

Séminaire "Art, design, et critique sociale" (1<sup>er</sup> semestre)  
Au 1<sup>er</sup> semestre se clôture le programme du séminaire de recherche dédié, depuis 2015, à problématiser et étudier en profondeur la problématique de la critique sociale en art et en design. Il s'agit de comprendre comment l'art et le design contemporains peuvent énoncer, produire, accompagner, une véritable critique sociale qui puisse répondre à l'intégration de la création comme moteur de l'industrie culturelle et du capitalisme mondial. L'analyse des pratiques, des stratégies, des théories actuelles, sera confrontée à l'héritage moderniste et plus précisément à

l'art social et au design social depuis deux siècles.

Séminaire "Écologie et critique sociale: lieux, savoirs et luttes pour l'existence"

(2<sup>ème</sup> semestre)

Le séminaire de recherche s'attache pour deux années à venir à éclairer les concepts, les théories et les critiques possibles de la relation entre écologie et social, c'est-à-dire en vue d'interroger l'opposition classique et persistante entre humanisme et écologisme, entre lutte écologique et lutte sociale, entre savoir scientifique et savoir populaire. Il s'agit plus précisément de comprendre à quelles conditions la lutte écologique et la lutte sociale peuvent prendre sens et être efficaces sur le plan critique à travers la relation spécifique des lieux et des savoirs. En un mot, il s'agit de savoir en quoi la conjonction historique de lutte sociale et de la lutte écologique relève d'une émancipation par le savoir selon des problématiques

locales qui impliquent la manière dont on habite un lieu. Ce séminaire interrogera donc aussi bien le catastrophisme, l'écologisme politique, l'éthique de la responsabilité, que la mésologie et le territorialisme pour penser l'idée de "biorégion" avec l'art et le design.

#### ÉVALUATION

Contrôle continu et examen en fin de semestre, assiduité, ponctualité, autonomie, connaissances et qualités de réflexion.

## Ateliers critiques

### Antinéa Féron

28 heures / semestre 7 et 9  
14 heures / semestre 8

Semestre 7  
ECTS: 1  
Semestre 8  
ECTS: 1  
Semestre 9  
ECTS: 2

#### OBJECTIFS

Initiation à la recherche en design, autonomie de pensée et positionnement artistique dans le champ du design contemporain, capacité à situer sa pratique dans ce contexte.

#### ENSEIGNEMENT

Le cours montrera que le design est devenu, depuis quelques dizaines d'années, un secteur scientifique à part entière. Il s'attachera à cerner les contours de la recherche actuelle (notamment en matière d'innovation: design social, design d'interaction, design critique, design thinking). Les questionnements critiques sur les typologies de la recherche en design contribueront à enrichir la réflexion des étudiants, en même temps qu'ils favoriseront un recul analytique sur la pertinence et la singularité de leur projet.

#### MÉTHODE

Cours magistraux, travaux de groupe, recherche qualitative, conduite de débats, renforcement du fond documentaire et iconographique des étudiants sous la forme d'un dossier de recherche théorique personnel.

#### ÉVALUATION

Contrôle semestriel, assiduité, qualités de synthèse et d'analyse critique, capacité à conduire et à participer activement aux débats.

## Argumentation du projet

### Antinéa Féron

28 heures / semestre 7 et 9  
14 heures / semestre 8

Semestre 7  
ECTS: 1  
Semestre 8  
ECTS: 1  
Semestre 9  
ECTS: 2

#### OBJECTIFS

Renforcement du champ des références, aptitude à les mettre en articulation avec l'élaboration de textes courts dégagant la singularité des questions de recherche soulevées par le projet personnel de l'étudiant, capacité à argumenter, à l'écrit comme à l'oral, un positionnement singulier dans le champ contemporain du design.

#### ENSEIGNEMENT

Ce cours entend participer au développement et à la construction d'un discours, étayé par le contexte contemporain de création et de recherche en design, propre à défendre le projet personnel de l'étudiant. Des questionnements récurrents sur les enjeux de l'activité de designer-chercheur et la spécificité de la recherche-projet compléteront ces apports.

#### MÉTHODE

Cours en groupe et rendez-vous individuels, élaboration progressive d'un argumentaire (développement d'un propos à partir d'une problématique clairement définie), références à l'appui, prise de recul sur la bibliographie du 1<sup>er</sup> cycle, hiérarchisation des sources et approfondissement scientifique, s'exercer régulièrement à l'oral en vue du DNSEP (Diplôme National Supérieure d'Expression Plastique).

#### ÉVALUATION

Contrôle semestriel, assiduité, qualités et développement de l'argumentaire, aisance de l'expression écrite et orale.

UE 2  
 Projet plastique : prospective,  
 méthodologie production (Année 4)  
 Mise en forme du projet personnel (Année 5)

## Suivi de projet personnel

Stéphane Dwernicki,  
 Martial Marquet,  
 Pascal Payeur

224 heures / semestre  
 Semestre 7  
 ECTS: 12

### OBJECTIFS

Rendu de l'analyse – compréhension du contexte urbain et social – approche technique et sensible. Rendu intermédiaire – pertinence et avancement du projet de design en fonction du contexte et de la recherche personnelle de l'étudiant- qualité des recherches et expérimentations. Rendu final – qualité de la production et du développement du projet – capacité à intégrer les recherches dans le projet final.

### CONTENUS

En relation avec le séminaire de recherche "Design situé, territoire soutenable", les étudiants prennent part à un projet de design autour du concept de "biorégion" investigué à l'occasion de l'université d'automne "L'enseignement de la biorégion. Learning from the bioregion" organisée par l'ESAD Valenciennes les 15-18 novembre 2017. Encadrés par l'équipe enseignante, les étudiants analyseront

le contexte urbain, social, écologique, économique, de la biorégion (telle qu'elle sera définie en novembre 2017) dans la perspective de travailler à la conception d'un *learning center mobile* propre à documenter, diffuser et partager les composantes de la biorégion. À l'appui de leurs observations, ils développeront des propositions de design en réponse aux éléments issus de l'analyse en les traitant à travers le prisme de leurs recherches personnelles.

### MÉTHODE

Analyse de site, recherche formelles et conceptuelles, expérimentations plastiques en atelier et in situ.

### ÉVALUATION

Contrôle continu, rendus et exposés des travaux.

## Suivi de projet personnel

Stéphane Dwernicki,  
 Martial Marquet,  
 Petr Opelik

190 heures / semestre  
 Semestre 8  
 ECTS: 12  
 Semestre 9  
 ECTS: 10

### OBJECTIFS

Développer, formuler et concrétiser le projet personnel de l'étudiant en vue du DNSEP (Diplôme National Supérieur d'Expression Plastique).

### CONTENUS

Au travers de rendez-vous individuels et d'accrochages réguliers, l'étudiant développe et construit activement la mise en place de son projet personnel dans un contexte de création contemporaine, précise et énonce un positionnement singulier dans le champ du design, dans l'objectif de mener à terme son projet de recherche.

### MÉTHODE

Suivi de projet sur rendez-vous programmés en plusieurs sessions. Ils se déroulent exclusivement à l'oral, soit par groupe, soit individuellement, avec plusieurs enseignants théoriciens et plasticiens. Outre les rendez-vous et les accrochages, le calendrier est

également rythmé par la diplômabilité et la présentation de l'étudiant au DNSEP (semestre 10) devant un jury composé de personnalités extérieures.

### ÉVALUATION

Autonomie, gestion de l'accrochage, clarté du positionnement, engagement, capacité d'énonciation, qualité de réflexion, discernement, aptitude à l'utilisation des références, pertinence dans les étapes du travail.

**UE 3** Langue étrangère (Année 4)

**UE1** Méthodologie de la recherche -  
dont suivi du mémoire (Année 5)

## Anglais

Stéphanie Mahieu

**28 heures / semestre**

Semestre 7

**ECTS: 1**

Semestre 8

**ECTS: 1**

Semestre 9

**ECTS: 1**

**OBJECTIFS**

Le cours d'anglais appliqué à l'art et au design met l'accent sur la dimension intuitive et pratique du rapport à la langue anglaise. Il se base sur une grande variété de matériels écrits et oraux (articles de journaux et magazines liés à l'actualité de l'art et du design, vidéos, interviews, sites internet d'écoles d'art, de musées et de galeries, etc.), afin de permettre une immersion dans la langue la plus naturelle et contextualisée possible.

**MÉTHODE**

Après évaluation des groupes de niveaux (débutants, intermédiaires et avancés), les étudiants travaillent sur du matériel de niveaux distincts, mais selon une même méthodologie et des thématiques similaires: un premier temps de lecture et de débat autour d'un article, un deuxième temps de présentation orale par les étudiants, autour d'un artiste, un designer, un musée,

une exposition, etc. donnant lieu à des éléments de grammaire et de prononciation, et un troisième temps basé sur l'écoute et le visionnage d'un matériel audiovisuel.

**ÉVALUATION**

Évaluation individuelle sur la base d'une présentation orale en cours.

## Mobilité longue (Année 4) Coordinateurs du 2<sup>ème</sup> cycle option Design

### OBJECTIFS

Les étudiants du 2<sup>ème</sup> cycle doivent effectuer une "mobilité longue" (2 mois minimum) pour consolider leur parcours personnel et professionnel. Le lien pédagogique n'est pas interrompu pendant la mobilité puisqu'au semestre 8 se poursuit également le suivi du mémoire par les enseignants référents. Plusieurs voies sont possibles:

- La mobilité d'étude dans le cadre des échanges bilatéraux Erasmus
- La mobilité de stage à l'étranger dans le cadre d'Erasmus
- La mobilité de stage en France

semestre 7 (dossier en français et en anglais, lettres de motivation, etc.)

### ÉVALUATION

L'étudiant doit fournir un retour d'expérience sous deux formes: un rapport de stage et une présentation du séjour en amphithéâtre. L'octroi et le nombre d'ECTS sont dépendants de la formule de mobilité (semestre d'étude ou stage).

### MÉTHODE

Les étudiants sont sensibilisés au semestre de mobilité dès la 3<sup>ème</sup> année. Les échanges bilatéraux sont présentés au cours d'une réunion d'information (site internet des écoles partenaires, dates de constitution et de dépôt des dossiers, etc.). La recherche de stage est programmée au

## Module professionnalisant (Années 4 et 5)

### OBJECTIFS

Le contexte de l'enseignement en école d'art met les étudiants dans un rapport constant au monde professionnel: les enseignants en école d'art, pour partie des professionnels en exercice (auteurs, graphistes), témoignent régulièrement de la réalité concrète et associent quelques fois les étudiants à leurs projets. Les modalités et projets pédagogiques sont également conçus pour mettre les étudiants en situation pré-professionnelle. Cette préparation à l'insertion est relayée par le module professionnalisant obligatoire. L'objectif est de sensibiliser les étudiants à l'environnement professionnel spécifique qui les attend, par le biais d'un accompagnement méthodologique facilitant les relations avec différents acteurs du secteur. Parmi les objectifs visés:

- Connaître le cadre juridique et social de la création contemporaine en France, ses jalons historiques et évolutions récentes ainsi que ses principaux acteurs, institutions et lieux-ressources.

- Connaître la cartographie contemporaine des métiers et activités afférents au champ du design contemporain.
- Maîtriser l'élaboration des outils de professionnalisation (CV, lettre de motivation, portfolio, réponse à des appels à candidature, etc.) en anglais et en français.
- Acquérir une "culture du milieu" relative au champ professionnel du design contemporain.

### MÉTHODE

Au 1<sup>er</sup> semestre, dans le cadre de la biennale d'art contemporain "Watch This Space" portée par le réseau d'art contemporain transfrontalier 50° Nord, une journée de rencontres professionnelles "ARTISTS WANTED!" est organisée au Fresnoy, le 22 novembre 2017, à l'adresse des étudiants et jeunes diplômés des écoles d'art (Hauts-de-France et Belgique). Témoignages d'acteurs du champ de la création, speed-dating avec des professionnels officiant dans des structures de diffusion, production et de résidence, apporteront clefs de lecture et informations propres à accompagner les étudiants et jeunes diplômés

dans le démarrage de leurs activités professionnelles. L'ESAD de Valenciennes, membre du groupe de travail à l'origine de ces travaux, s'est associée à l'élaboration d'un "Guide de survie et des bonnes pratiques", édité pour l'occasion et disponible sur le site de 50° Nord. Il fait converger des ressources web incontournables (MCC, DRAC, CNAP, CIPAC, MDA, AFD, FRAAP, etc.) et propose de partir de l'activité ou de l'objet produit pour énoncer une série de questions résolument pratiques (dois-je faire un contrat de vente? comment céder mes droits? pourquoi m'inscrire à la maison des artistes? comment créer une association?) en miroir de ressources spécifiquement ciblées pour y répondre. Pour compléter l'approche par la création, une bibliographie (liens utiles, ouvrages de référence) et une liste de lieux ressources (rendez-vous et aide personnalisés) sont adjoints.

Au 2<sup>ème</sup> semestre, programmation de tables rondes fédère les étudiants autour de professionnels et de problématiques précises, couplées à des entretiens

individuels. Une série d'ateliers thématiques réunit les étudiants. Ponctuellement, des visites de lieux-ressources peuvent être organisées pour présenter les divers dispositifs d'aide et d'incitation à la création (résidences, concours, bourses, commandes, etc.). Seront traitées des questions liées aux statuts, droits sociaux et fiscaux, obligations professionnelles des créateurs. Aussi, l'étude de l'activité auto-entrepreneuriale et l'analyse d'appels d'offre. Le programme des séances est élaboré en collaboration avec les étudiants qui, adoptant une démarche proactive, sont force de proposition et alertent les référents du module des problématiques qu'ils rencontrent, des besoins spécifiques qu'ils identifient.

### ÉVALUATION

L'assiduité, la création et l'activation des outils par les étudiants sont évaluées; l'adéquation du module à leurs besoins est évaluée par les étudiants.

# LES ATELIERS DE RECHERCHE ET DE CRÉATION

## ARC

Les Ateliers de Recherche et de Création (ARC) rassemblent les étudiants des différentes années et des différents cycles. Dans ce contexte, les critères d'évaluation et de compétences requises diffèrent. Cette transversalité permet aux étudiants de mieux comprendre les exigences des années supérieures, et d'imaginer la poursuite de leurs études.

À partir d'hypothèses de travail formulées par l'équipe enseignante, l'ARC place le projet au centre de la pédagogie et le situe dans un contexte thématique et souvent pluridisciplinaire, propice aux échanges, à la complémentarité et à l'expérimentation.

L'ARC organise efficacement les partenariats de l'ESAD avec des structures diverses sur le plan local, national et international. Plus largement, l'ARC accompagne l'émergence du projet personnel de l'étudiant dans le croisement de ses aspects théoriques, critiques, plastiques et techniques.

Selon l'année d'enseignement et l'évolution des projets personnels, le temps consacré à l'un ou l'autre des ARC sera variable, ce qui aura une incidence sur l'évaluation et le nombre de crédits attendants.

## Création située

Sylvie Ruaulx,  
Nicolas Guiet

Semestres 4-5 et 7-8-9

### PRÉSENTATION

#### Ligne de flottaison

L'ARC "Création située" explore cette année l'imaginaire du déplacement et de l'itinérance. L'environnement immédiat de l'ESAD de Valenciennes offre un contexte de travail et de réflexion privilégié : la présence de voies ferroviaires attenantes à l'école, la proximité de l'Escaut (fleuve de 355km de long qui se jette en mer du Nord) et de l'étang du vignoble (54 hectares et 4750 mètres de berges). Ainsi "territorialisé", à la fois géographiquement et dans leurs enjeux de recherche et de production, l'ARC "Création Située" offre un schéma d'élaboration tangible. L'hypothèse de départ est de reconsidérer la potentialité artistique de ces territoires (fluvial, ferroviaire) et l'adresse faite à ses visiteurs, spectateurs, usagers. Des apports historiques et scientifiques viendront alimenter les travaux de l'ARC en s'attachant d'abord à enquêter sur l'histoire

de l'Escaut, d'hier à aujourd'hui.

### MÉTHODE

La modalité collective d'enseignement (workshops, séminaires) et l'invitation à des intervenants extérieurs à l'école dynamisent le développement de l'ARC "Création située".

### ÉVALUATION

Progressivité, engagement de l'étudiant, synthèse en fin de chaque semestre, pertinence de la proposition et méthodologie pour sa mise en œuvre.

## Prendre Position

Alexandre Perigot

Semestres 4-5 et 7-8-9

### PRÉSENTATION

#### Animal à part

Cette année, l'ARC "Prendre Position" s'intéresse aux différentes représentations animales dans l'histoire de l'art afin de les inscrire sur le territoire du temps présent, de l'art contemporain. En explorant les pensées de Vinciane Despret, philosophe et auteur de "Que diraient les animaux, si... on leur posait les bonnes questions?" (2012), il s'agira de se dégager de toute forme d'anthropocentrisme pour redonner à la part animale ce que nous lui avons nié. À l'heure de l'engouement pour le veganisme, des catastrophes écologiques, de la disparition accélérée d'espèces animales, de la montée en puissance de partis politiques intégrant la dimension animaliste, *Animal à part* propose une réflexion esthétique qui permette de redéfinir notre rapport au monde animal. Avec une dimension critique, ironique, politique, l'ARC

produira des objets à exposer; autant de propositions qui mettent en perspective notre devenir d'humanité, notre capacité à penser l'animalité.

### MÉTHODE

La sensibilisation et l'initiation à la dimension critique de l'exercice artistique se fera au travers d'invitations faites à des artistes contemporains (conférences, workshops, etc.), de projets mis en œuvre par les étudiants en réaction à un contexte donné (expositions, conférences, etc.). Ces activités seront accompagnées par une bibliographie et l'étude d'œuvres engagées sur les territoires de l'art, de la sociologie, l'économie, la politique.

### ÉVALUATION

Progressivité, engagement de l'étudiant, synthèse en fin de chaque semestre, pertinence de la proposition et méthodologie pour sa mise en œuvre.

## Projet 360 Nouvelles technologies de l'image Christl Lidl

Semestres 4-5 et 7-8-9

### PRÉSENTATION

Scénario et scénographie des nouvelles technologies de l'image

L'enjeu de l'ARC est la mise en place d'une méthodologie de travail liée à la recherche-création articulant pratique et recherche sémantique dans le champ des nouvelles technologies de l'image, en particulier la VR, "Virtual Reality" et l'AR "Augmented Reality". Dans une démarche prospective sur les écritures engagées dans ces images, l'ARC élabore et expérimente des scénarios dédiés et des scénographies qui contextualisent l'expérience d'une autre forme de réalité. Le questionnement se porte sur les enjeux d'un 'réel' scénarisé, synchronisé à celui du corps et sur les perceptions sensorielles et cognitives que génèrent ces dispositifs. L'écriture des scénarios s'effectue dans la simultanéité des développements des technologies émergentes dans

lesquels se positionnent de jeunes entreprises de la région Hauts-de-France (Aspic, Homido, Augmenteo) et auxquelles l'ARC s'associe selon les projets. La création est en lien direct avec un processus de recherche.

### MÉTHODE

Les étudiants prennent en main le système d'enregistrement vidéo à 360 et les modes de diffusion virtuels. Les enjeux de ces modes de vision et d'interaction sont analysés et débattus à la fois dans leur mode opératoire et dans leur forme esthétique. Des scénarios sont conçus pour ces dispositifs. Les étudiants constituent des équipes de travail. Ils se répartissent les rôles dans le projet selon leur centre d'intérêt et leur compétence liée à leur recherche personnelle. Ils réalisent toutes les étapes de réalisation et d'expérimentations. Ils participent à des tables rondes de recherche avec des entreprises émergentes et ainsi ébaucher leur

réseau professionnel. Ils répondent à des concours et des appels à candidature de bourses ou prix et appréhendent ainsi l'économie de leur production. Les étudiants sont amenés à présenter la démarche de recherche-création de leur projet dans des séminaires ou des journées d'étude.

### ÉVALUATION

Progressivité, maîtrise des outils numériques abordés, qualité de conception et de fabrication des projets, capacité de l'étudiant à travailler en équipe, motivation, aptitude à la conceptualisation d'un projet, analyse critique des enjeux conceptuels sous-jacents aux scénarios et scénographies développés.

## Habiter 2030 Martial Marquet, Richard Pereira de Moura

Semestres 4-5 et 7-8-9

### PRÉSENTATION

L'ESAD Valenciennes participe à la candidature du "Solar Decathlon 2019", compétition européenne ayant pour l'objectif de produire un ou plusieurs prototypes de projets prospectifs pour construire notre vie "basse énergie" de demain, en 2030. L'ARC "Habiter 2030" s'attachera particulièrement à interroger la modification des usages et des modes de vie qu'impliquent le recours à l'énergie solaire dans un contexte spécifique, celui de la réhabilitation "des maisons 1930", caractéristique de la mégalopole européenne nordiste. Pour porter la candidature, une association, "Habiter 2030", s'est constituée. Aux côtés de l'ESAD Valenciennes siègent l'ENSAP – Lille, l'école des Mines – Douai, les Compagnons du devoir ainsi que de personnalités issues des collectivités territoriales et des filières industrielles de la région Hauts-de-France.

### MÉTHODE

Analyse de projets, recherche formelles et théoriques, expérimentations plastiques en atelier et in situ.

### ÉVALUATION

Contrôle continu, rendus et exposés des travaux.

## Replicator X

### Stéphane Dwernicki

Semestres 4-5 et 7-8-9

#### PRÉSENTATION

L'ARC "Replicator X", qui tire son nom des premières imprimantes 3D RepRap (Replication Rapid prototyper) apparues en 2005, se construit en partenariat avec l'Université de Valenciennes, Département Lettres, Langues et Sciences Humaines, représentée par Nicolas Lissarrague, Maître de conférences, membre du Laboratoire De Visu et spécialiste des dispositifs technologiques liés à l'image. Les étudiants de l'ESAD et de l'Université sont invités à explorer la notion de "l'artisan numérique" à travers la modélisation "by data" qui fournit infiniment plus que ce qui se présente dans une image ou un dessin. L'ARC "Replicator X" se caractérise par cette nouvelle "tridimensionnalisation" de l'espace. Son objectif est la création d'objets et de dispositifs adaptables à partir d'une approche algorithmique de la conception. Ils se configurent souvent à partir de cartes

électroniques (Arduino) et agrègent, selon les projets, des capteurs, des actionneurs pour accomplir un fonctionnement. Ces appareils sont produits à faible coût et font appel aux ressources libres, et contributives (open source). La formation s'appuie sur une méthodologie d'apprentissage basée sur le faire qui rejoue la notion artisanale avec une approche collaborative. Les étudiants, par équipe mixte (Université/Esad), sont ainsi amenés à examiner les possibilités du prototypage rapide et des objets connectés sur des scénarii imaginés par eux-mêmes.

#### MÉTHODE

Par sessions de 4 heures hebdomadaires, les étudiants présenteront leurs projets par phases successives, du concept au prototype fini. Les projets peuvent être individuels et/ou collectifs. Les étudiants doivent décrire et décomposer des fonctions d'un programme.

Rechercher et mettre en place des outils numériques, spécifiques nécessaires à l'élaboration du projet. Expérimenter et réaliser un prototype.

#### ÉVALUATION

Progressivité, maîtrise des outils numériques abordés, qualité de conception et de fabrication des projets, capacité de l'étudiant à travailler en équipe, motivation, aptitude à la conceptualisation d'un projet, qualité des représentations, pertinence dans les étapes du travail.



WWW.  
ESAD-  
VALENCIENNES  
.FR

132

avenue du Faubourg  
de Cambrai

59300 Valenciennes

+33 (0)3 27 24 80 12

contact@esad-valenciennes.fr

www.facebook.com/  
valenciennesesad/

#### Design:

Pam&Jenny

#### Crédits photo:

Mathieu Harel-Vivier  
Savina Topurska

#### Légendes:

p.2-3 Wilhemine Van  
De Kerchove –  
DNA Art juin 2017

p.6-7 Exposition "L'Arbre  
Oublié" (vidéos),  
La Galerie de l'ESAD,  
janvier 2017

p.10-11 Justine Pillon –  
DNSEP Art juin 2017

p.18-17 Louise Gagnevin  
– DNSEP Design juin  
2017

p.23 Exposition  
"Cabinet Dentaire" –  
Propédeutique, mars  
2017

p.29 Marianne  
Saudemont –  
DNA Art juin 2017

p.37 Exposition "L'Arbre  
Oublié" (sculpture),  
La Galerie de l'ESAD,  
janvier 2017

p.42 Maha Yammine –  
Bilan janvier 2016

p.152-153 ESAD  
Valenciennes & ESAC  
Cambrai – Restitution  
workshop rentrée  
2017



# A

## Présentation générale

L'École Supérieure d'Art et de Design de Valenciennes .....	4
Le projet pédagogique .....	8
La recherche .....	12
Ressources .....	20
Vie étudiante .....	24
Organisation des études .....	30
Dates à retenir .....	38
Équipes .....	40

# B

## Enseignements

Propédeutique .....	44
1 <sup>er</sup> cycle .....	58
2 <sup>ème</sup> cycle .....	118
Ateliers de Recherche et Création .....	144
Informations pratiques .....	155