

esä

École supérieure d'Art du
Nord-Pas de Calais
Dunkerque-Tourcoing

*Livret des
Études
2013-2014*

Sommaire

Introduction

p4 Le mot du directeur général

p6 Une Eurorégion

p10 Le site de Tourcoing

p6 L'École, histoire et territoire

p8 Le site de Dunkerque

I - La pédagogie

1. Architecture générale

p12 Le DNAP

p15 CE2A

p16 Evaluation

p18 Le supplément au diplôme

p13 Le DNSEP

p16 Harmonisation européenne

p17 Bilans semestriels

2. Les axes stratégiques

p20 Les mentions de site

La recherche

p22 Coopération internationale

p21 La progressivité des enseignements

La professionnalisation

3. Enseignements réguliers

p24 L'admission

p25 Enseignements théoriques

p34 La pédagogie de la documentation

Les enseignements pratiques

p26 Arcs et compléments pédagogiques

4. Enseignements spécifiques

p37 La semaine de rentrée

Les stages

La classe « FLEA »

Les voyages d'étude

Les bourses de projet

p38 CE2A

Filières d'enseignement intégrées (ARTIMAGE, SONART)

II - Informations pratiques

p41 L'organigramme

p46 Le réseau partenarial

p47 Le réseau international

p44 Les conseils

Le réseau régional et national

III - Annexes

p50 Calendrier

p150 Biographies des enseignants

p52 Emploi du temps, fiches de cours
et crédits européens

p157 Ressources étudiantes

Introduction

Le mot du directeur général

La rentrée 2013 de l'École supérieure d'art du Nord-Pas de Calais Dunkerque-Tourcoing n'est pas tout à fait pour elle une rentrée comme les autres.

Elle marque pour l'établissement où nous nous trouvons réunis une nouvelle étape, une étape marquée par son adhésion à trois principes de fonctionnement dont, placée sous mon autorité, elle ne se départira pas, dont elle fera en quelque façon ses leitmotifs.

Premier principe intangible:

L'ESÄ souhaite se placer en capacité de faire état de ce qu'elle est, de se doter d'une identité forte et cohérente. C'est le sens du travail que l'équipe de direction, que l'équipe pédagogique, que l'équipe administrative et technique mènent depuis le début de l'année civile pour doter l'école d'un site, d'un projet-cadre d'établissement, d'un livret des études, d'un rapport activités, d'espaces publics sur internet, d'une stratégie de sites subordonnée à une stratégie intégrée, d'une définition précise de ses mentions, de ses axes stratégiques, de ses vecteurs thématiques de recherche.

Mais ce n'est pas tout, l'identité d'une école supérieure d'art est le produit d'un mouvement qui allie la mise en cohérence et l'affirmation de singularités. L'affirmation

de ces singularités convoque une inventivité de tous les instants en matière de conception pédagogique, de formulation des protocoles d'études.

Nous pouvons aujourd'hui affirmer de façon claire ce qu'est l'institution que j'ai l'honneur de diriger sous l'autorité du Président Renar au bénéfice de ses usagers et de ses partenaires, les villes de Dunkerque et Tourcoing, la Région, l'État.

Je le prouve : l'École supérieure d'art du Nord-Pas de Calais Dunkerque-Tourcoing est un établissement public regroupant deux sites dont l'un est pôle de compétence en matière de recherche (TG), le second pôle de compétences en matière de coopération territoriale, nationale et internationale (DK). L'École supérieure d'art du Nord-Pas de Calais Dunkerque-Tourcoing est un établissement public regroupant deux sites dont l'un travaille la question du corps en relation à ses contextes (TG) tandis que l'autre travaille la question de l'exposition (DK). L'École supérieure d'art du Nord-Pas de Calais Dunkerque-Tourcoing est un établissement public regroupant deux sites dont l'un fonde sa recherche sur la relation entre la pratique artistique, sa critique et ses publics (TG) et dont le second fonde sa recherche sur l'exposition comme pratique et comme notion.

L'ESÄ accueille dès cette rentrée trois formations uniques en France, une formation français-langue étrangère-art, une formation destinée aux titulaires du DNSEP à l'enseignement de l'art, une formation déconcentrée en Algérie conçue en partenariat avec la chambre de commerce et d'industrie d'Annaba et la Communauté

Urbaine de Dunkerque.

Deuxième principe intangible :

L'ESĀ mettra dès cette année au coeur de ses préoccupations la question, à ses yeux névralgique, de la responsabilité. Responsabilité de la structure en termes de gestion budgétaire et des ressources humaines. Responsabilité d'un corps enseignant pour qui le service de l'établissement, de ses usagers, de ses partenaires doit primer toute autre considération, quand bien même une école supérieure d'art dût-elle bien entendu laisser autant que faire se peut se développer le rayonnement artistique et intellectuel de son équipe pédagogique. Responsabilité des étudiants qui ont bel et bien manifesté le choix d'intégrer un établissement dont ils attendent qu'il leur fournisse un service et qui doivent faire eux-mêmes en sorte, par leur assiduité, la densité de leur travail, en un mot par esprit de conséquence, qu'il soit en mesure de le leur fournir.

Troisième et dernier principe :

L'ESĀ, déjà fort nantie en matière partenariale, fera encore davantage sienne cette année une préoccupation d'ouverture, d'hospitalité aux propositions émanant de la cité, au sens de la philosophie, aux appels du forum, c'est à dire de ses alentours sociaux, économiques, politiques au sens non partisan du terme, institutionnels.

Tout est aujourd'hui en place pour que l'ESA évite de façon drastique ce repliement souverain sur elle-même qui, à terme, la condamnerait à ne plus signifier qu'à ses propres yeux.

Identité cohérente marquée, responsabilités collective et particulière, hospitalité radicale, perméabilité absolue au dehors, tels sont les axes autour desquels les équipes travailleront sous mon autorité cette année,

de l'enseignant au directeur en passant par les personnels administratifs, les agents de documentation, les coordinateurs d'année et les responsables de missions transversales.

Bienvenue à l'ESA qu'il s'agit aujourd'hui encore et toujours de fabriquer ensemble !

Ronan PRIGENT,
directeur général

Histoire et territoire

Une Eurorégion

Carrefour incontournable d'une Eurorégion qui compte plusieurs millions d'habitants, territoire frontalier de la Belgique et du Royaume-Uni, forte d'une densité comparable à celle de l'île de France, la région Nord-Pas de Calais atteste un dynamisme dans le domaine de la culture qui se caractérise par l'implication des collectivités en faveur de programmes croisant excellence culturelle, promotion des territoires et accessibilité au plus grand nombre.

Depuis un ample réseau artistique, l'offre culturelle en région conjugue spectacle vivant et arts plastiques, patrimoines et festivals, dans toutes les formes d'expressions ; cinéma, danse, arts plastiques, théâtre, musique, spectacle de rue, littérature.

L'École Supérieure d'Art du Nord-Pas de Calais Dunkerque/Tourcoing est un établissement d'enseignement supérieur artistique résultat de la fusion de l'école régionale des beaux-arts de Dunkerque (ERBA) et de l'école régionale supérieure d'expression plastique de Tourcoing (ERSEP).

Elle poursuit la dynamique de mise en réseau des écoles d'art de la région (Cambrai, Dunkerque, Tourcoing et Valenciennes) grâce à des instances de concertation et d'harmonisation pédagogique. L'évolution des étudiants à l'échelle du réseau régional est consolidée par les collaborations avec les universités régionales et notamment l'Université de Lille III et l'Université du Littoral.

Bénéficiant des expertises conjointes du ministère de la culture et de la communication et de l'enseignement supérieur, l'ESÀ NPDC/Tourcoing-Dunkerque délivre deux diplômes d'état, le DNAP (3 ans) et le DNSEP (5 ans, grade de master).

L'esà accueille 250 étudiants répartis sur les deux sites, favorisant une offre pédagogique diversifiée et originale au sein de son option art. Quarante enseignants-artistes, auteurs, graphistes, éditeurs, critiques, philosophes, théoriciens, historiens d'art, chercheurs reconnus sont engagés dans une dynamique de formation à l'art par l'art. Ils accompagnent les étudiants dans leurs apprentissages techniques et pratiques, dans l'acquisition des savoirs théoriques, dans le développement d'un projet personnel, d'une écriture singulière.

Le projet pédagogique se déploie sur les deux sites, entre métropole et littoral, il s'articule au développement artistique et culturel des territoires. Les grands projets urbains qui dynamisent les deux villes placent la question de la création artistique au premier plan et favorisent de nouvelles formes de rencontres entre l'art et les publics qui sont autant de pistes d'inscription professionnelle pour les étudiants.

L'inscription sur un territoire transfrontalier propice aux échanges, la proximité de grandes capitales culturelles européennes (Bruxelles, Gand, Liège, Lille, Londres, Rotterdam...) renforcent l'ambition de cette offre. Ce réseau permet de construire une véritable dynamique

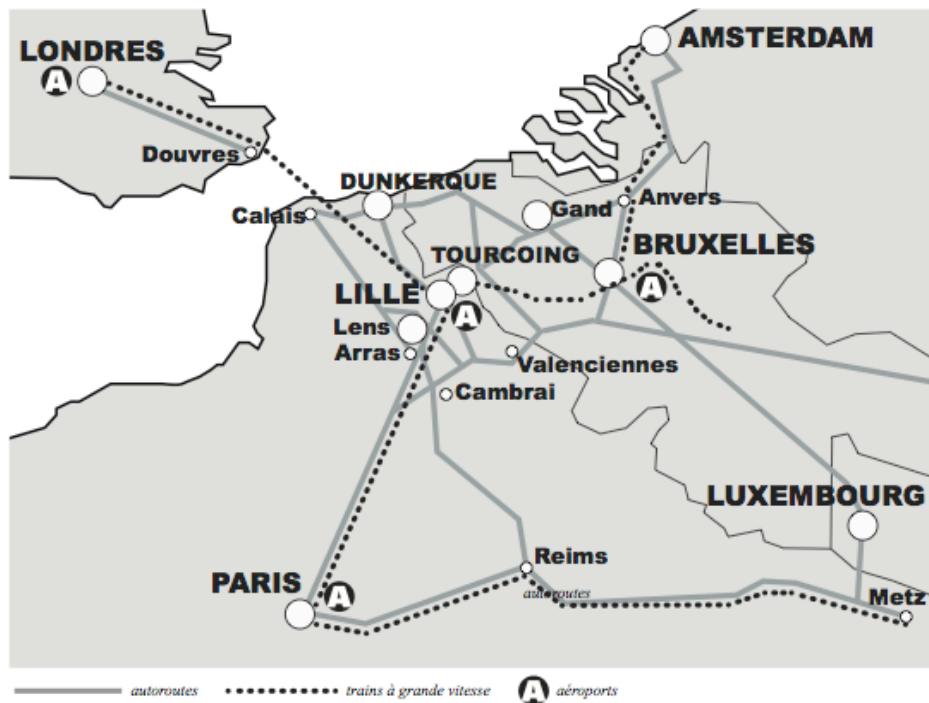
de projet et de cursus : appui et construction dans les champs du pédagogique, de l'insertion professionnelle, de la mobilité internationale et de la recherche.

Premier port maritime français de la Mer du Nord, première plate-forme énergétique d'Europe, la ville de Dunkerque est sise au cœur d'une agglomération de 210 000 habitants.

La ville bénéficie d'une situation géographique d'exception (à 30 minutes du tunnel sous la Manche) avec cinq capitales à moins de 300km (Londres, Paris, Amsterdam, Bruxelles, Luxembourg). Le TGV relie Dunkerque à Lille (30mn), Bruxelles (1h15) et Paris (1h30).

Les échanges transfrontaliers y sont favorisés avec les écoles, universités et instituts d'art de Gand, Bruxelles et Liège, mais aussi ouverts sur la mer et le Royaume-Uni.

La richesse et l'originalité des grands projets urbains et culturels qui dynamisent la ville placent la question de la création au premier plan de la vie des dunkerquois. Des structures institutionnelles telles que le Fonds régional d'art contemporain (FRAC), le Lieu d'art et d'action contemporaine (LAAC), l'École supérieure d'art (ESÄ) et de nombreux acteurs associatifs, dont Fructose et la Plateforme, inscrivent en permanence les interrogations et les inventions de la création contemporaine au cœur de l'agglomération, favorisant de nouvelles formes de rencontres entre l'art et le public. Siège de l'Université multipolaire du Littoral Côte d'Opale, la ville accueille près de 3000 étudiants parmi les 11000 qui la composent.

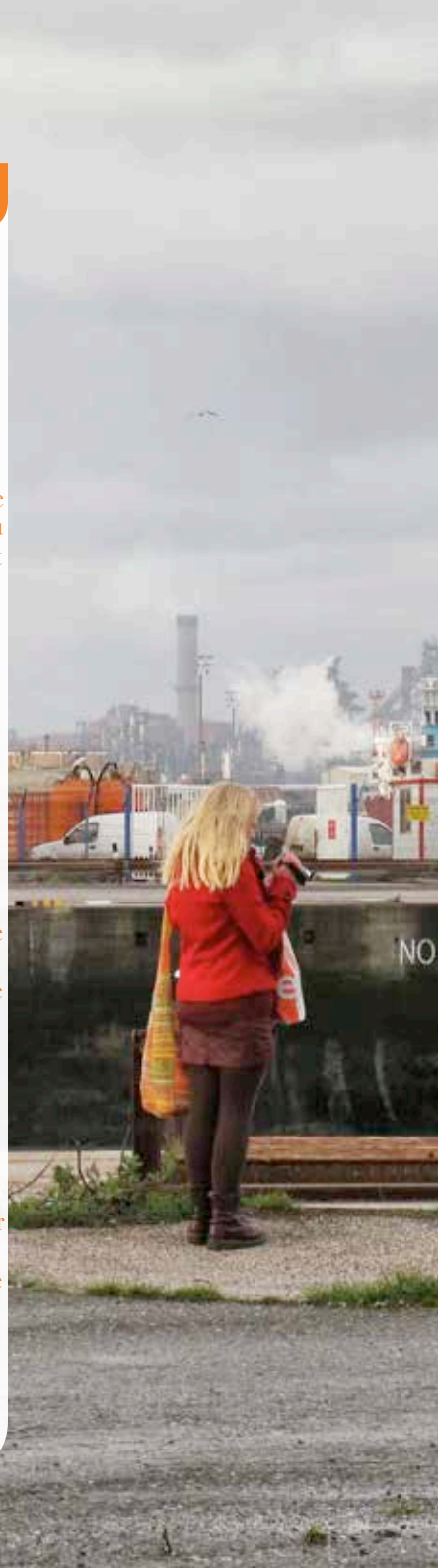

Dunkerque

L'ERBA de Dunkerque a été créée en septembre 1984. Située rue du Jeu de Paume, elle propose alors en marge d'un département de pratiques amateur une formation de deux ans qui débouche sur l'obtention du Certificat d'Études d'Arts Plastiques.

C'est en 1989, devant le nombre croissant des effectifs étudiants, que l'école obtient l'agrément du ministère de la Culture pour l'ouverture de la troisième année et du second cycle, et l'habilitation pour les diplômes DNAP et DNSEP dont les premiers sont présentés en juin. Le département enseignement supérieur prend ses nouveaux quartiers dans les bâtiments situés avenue de Rosendaël. Propriété des Hôpitaux de Dunkerque, cet ancien bâtiment du début du XIXe siècle qui abritait le service de radiologie, le service de psychiatrie des femmes et les cuisines a accueilli donc les étudiants depuis cette date jusqu'à une période récente. Aux départements supérieurs et pratiques amateur s'ajoute en 1991 le département de sensibilisation artistique et de formation qui rejoint la direction des Musées de Dunkerque en 2007. En 1992, le FRAC Nord-Pas de Calais s'installe avenue de Rosendaël et voisine l'école de quelques mètres. C'est tout naturellement que les partenariats se développent entre les deux structures, plus que jamais constructifs aujourd'hui.

Au cours de l'année scolaire 2011-2012, l'école de Dunkerque s'est installée dans de nouveaux locaux, en centre-ville, sur le site de l'ancien collège Van Hecke. Ces nouveaux locaux, plus spacieux et mieux adaptés, autorisent le redéploiement des activités pédagogiques. Ils permettent de disposer d'un ou plusieurs ateliers pour chaque activité, d'allouer des espaces spécifiques pour le travail personnel de nos étudiants et de prévoir un espace d'exposition lié à la mention de site « Problématiques de l'exposition ». Avec le Conservatoire de Musique de Dunkerque qui occupe des bâtiments du même site, des collaborations sur la question de la création sonore contemporaine et des liens son-image se structurent.

BER THING

Tourcoing

Véritablement transfrontalière, Tourcoing est au coeur de l'Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai qui avec une superficie de 3 550 km², deux nationalités et trois cultures (France, Wallonie, Flandre), une population de plus de deux millions d'habitants constitue la plus importante métropole transfrontalière d'Europe.

Tourcoing offre toutes les commodités de la métropole lilloise, enseignement, formations, culture, sports et loisirs. Le soutien affirmé de la ville de Tourcoing à la création et à l'enseignement en font un pôle attractif pour les artistes. De nombreuses institutions culturelles y sont installées comme l'Imaginarium, Le Studio National de Arts Contemporains Le Fresnoy, le Centre Régional des Ressources Audio-Visuelles (CRRAV), le département arts Plastiques de l'université Lille 3, le MUBa Eugène Leroy, la Maison Folie Hospice d'Havré ou encore Lille-Design. Des ateliers-logements, des incubateurs viennent compléter cette offre orientée vers la création artistique.

Le site de Tourcoing, anciennement École Régionale Supérieure d'Expression Plastique (ERSEP) est l'héritier d'une longue histoire. L'école, alors « école académique de dessin », naît en 1836 ; y est adjointe en 1843 l'école gratuite d'architecture. Durant le vingtième siècle, elle a préparé aux examens nationaux CAFAS et DNBA, puis au « Diplôme des Sections Bâtiment des Écoles d'Art (DSBEA) ».

En 1994, l'École Régionale Supérieure d'Expression Plastique (ERSEP) se trouve à l'étroit dans ses murs et surtout enclavée dans le lycée technique Colbert. La municipalité décide donc de transférer l'établissement sur un site industriel en plein centre-ville sur une emprise foncière de 11000 m² développant 7800 m² dévolus aux enseignements artistiques. En 1999 c'est avec l'arrivée du Département Arts Plastiques [UFR Arts et culture] de l'Université Lille 3 que naît un véritable « Campus Arts Plastiques ».

La pédagogie de l'école

L'architecture générale des enseignements supérieurs en arts plastiques

Le projet pédagogique de l'ESÄ est le résultat d'une réflexion structurante et participative menée au sein de l'établissement :

- au sein des cinq conseils thématiques mutualisés de l'ESÄ ;
- à l'occasion des réunions de la direction de l'ESÄ ;
- au cours des réunions pédagogiques générales et partielles de l'ESÄ ;
- à l'occasion des diverses réunions menées en commun avec des partenaires territoriaux et internationaux ;
- à l'occasion des divers conseils de direction ayant réuni les responsables des EPCC du Nord-Pas de Calais ;
- à l'occasion des différents rendez-vous de travail et des échanges avec les tutelles de l'établissement.

Il constitue le socle, sans préjudice de modifications marginales, de l'activité pédagogique de l'école qui n'entend pas se constituer en une pure et simple juxtaposition de propositions mais définir une identité pédagogique d'établissement.

Le Diplôme national d'arts plastiques(DNAP)

La phase *programme* du premier cycle est un moment crucial où vont se dessiner des enjeux et se préciser les orientations de l'étudiant à travers l'acquisition et l'articulation d'outils techniques, théoriques et sensibles. Elle se déploie sur une temporalité de six semestres (trois années scolaires : L1, L2 et L3), rythmée par le bilan de passage en fin de L1 et l'épreuve du diplôme en fin de L3.

La progressivité des enseignements est clairement organisée par semestre, année par année. Elle passe par des sollicitations, des exercices, des mises à l'épreuve qui, au fil du cursus, se transforment en questions articulant la pratique et la théorie et oeuvrent à l'émergence d'un projet individuel présenté dans le cadre du DNAP en fin de L3.

La première et la deuxième année (semestres 1 à 4) sont des années d'initiation aux fondamentaux de l'oeuvre (concepts, matériaux, outils, modes d'existence), communes à tous les étudiants. C'est le moment où l'étudiant intègre une culture de travail en approchant plusieurs champs de connaissances et de technicités, où il constitue un bagage avec les dimensions d'ouverture et d'apprentissage qui lui sont offertes. En fin d'année, il doit affirmer et confirmer son engagement lors d'une épreuve spécifique d'analyse et de synthèse pour le passage en L3.

La troisième année L3 (S5 et S6) est une année d'orientation et d'ouverture axée sur l'émergence du parcours individuel de l'étudiant. C'est la phase d'expérimentation pour la mise en oeuvre d'un projet de fin de cycle avec une consolidation des outils théoriques et critiques et une ouverture au monde extérieur.

La fin du semestre 6 est marquée par l'épreuve devant un jury du Diplôme National d'Arts Plastiques option Art. Le DNAP constitue à la fois un seuil et un aboutissement pour l'étudiant : au cours de la rencontre avec le jury, l'étudiant fait un bilan de son parcours, présente le travail réalisé à partir de ses expériences dans et hors de l'école. L'examen permet d'évaluer ses acquis techniques et théoriques ainsi que sa capacité d'analyse quant à la formulation d'un projet futur.

Pour le passage en second cycle (ou *phase projet*), les étudiants doivent obligatoirement obtenir le diplôme ainsi qu'un avis favorable de la commission d'orientation et d'accès en second cycle, composée de professeurs de l'établissement et de la direction portant sur la production d'une note d'intention argumentée.

Le Diplôme national supérieur d'expression plastique (DNSEP)

Les trois premières années (phase *programme*) ont été sanctionnées par le Diplôme National d'Arts Plastiques. Le premier cycle a permis aux étudiants d'acquies les fondamentaux dans un large éventail de pratiques et les bases en histoire de l'art, en culture générale, en philosophie de l'art et en esthétique. L'enseignement est organisé sous forme d'ateliers pour les disciplines pratiques, au sein desquels des exercices précis sont proposés aux étudiants, en vue de l'acquisition d'une compétence plastique ou technique. L'enseignement théorique se fait sous forme de cours magistraux assortis de travaux pratiques, notamment liés à l'exercice de l'écriture. Tout ceci prépare progressivement l'étudiant à une autonomie et à la mise en place d'un travail personnel dont on voit apparaître les prémices à la fin de la troisième année pour le passage du DNAP. L'étudiant prépare à cette occasion un écrit qui rend compte de son parcours de trois ans et constitue une préparation au futur exercice du mémoire. Le DNAP ne donne pas automatiquement accès au second cycle (ou *phase projet*). Il est nécessaire que l'étudiant pose sa candidature, sur laquelle statue le conseil pédagogique (en interne) ou un jury d'enseignants pour les étudiants venant d'une autre école. Il rédige à cet effet une note d'intention retraçant son travail de premier cycle et indiquant ses pistes de travail de second cycle.

L'organisation du mémoire

Le travail d'élaboration du mémoire commence dès la 4ème année pour trouver sa forme définitive en fin de 5ème année. Ce sont essentiellement les enseignants théoriciens qui assurent le suivi des mémoires, même si les autres enseignants sont régulièrement appelés à participer à ce suivi. Au début du semestre 7, les étudiants proposent un sujet de mémoire qui est va-

lidé par un conseil de quatre enseignants : trois enseignants théoriciens, dont deux docteurs, et deux enseignants de pratique plastique.

Le plan du mémoire et une présentation argumentée de la problématique doivent être présentés à l'occasion des bilans de fin de semestre et font l'objet d'attribution de crédits en culture générale.

Dès le début du semestre 8, le mémoire est rédigé par l'étudiant qui est suivi régulièrement par les enseignants théoriciens sous forme de rendez-vous individuels ou de séminaire hebdomadaire de réflexion collective. L'avancée du mémoire est alors évaluée chaque semestre (8 et 9). Il est transmis aux membres du jury trois semaines à un mois avant la soutenance qui précède de quelques semaines le passage du diplôme.

Le mémoire se présente sous la forme d'un texte écrit, dont le contenu, tout en trouvant éventuellement sa source dans le travail personnel de l'étudiant, en élargit dans ce cas les enjeux et les interrogations. Il est accompagné d'images ayant pour but de documenter le travail et ses références artistiques.

En dehors de son contenu théorique, le mémoire peut être création plastique à part entière, et l'atelier Edition de l'école participe pleinement à la réalisation de ce projet, en l'enrichissant d'une production éditoriale originale.

Les nouvelles modalités de soutenance du mémoire ont amené à adapter le processus de suivi et d'accompagnement depuis la rentrée 2010 de la manière suivante : Les étudiants présentent une note d'intention en fin de 3ème année pour préciser les directions de recherche qu'ils souhaiteraient développer.

Au semestre 7, ils précisent leurs problématiques de recherche et proposent un plan de travail.

La direction de mémoire est effectuée par un binôme d'enseignants de l'école : un docteur ou un enseignant théoricien et un enseignant plasticien. Elle consiste en un travail de conseil et de validation de la problématique, de la bibliographie, du plan, de la méthodologie ; enfin, de la valida-

tion avant la soutenance du mémoire. L'étudiant qui le souhaite peut choisir un conseiller extérieur au sein des enseignants et chercheurs membres du centre de recherches de l'École Supérieure d'Art du Nord-Pas de Calais/ Dunkerque-Tourcoing. Le mémoire est constitué de 50 feuillets de 1500 signes (hors annexes et citations d'œuvres). Il est soutenu par l'étudiant au semestre 10.

Soutenance du mémoire

La soutenance du mémoire fait l'objet d'un entretien séparé de la présentation du travail plastique du DNSEP. Un jury spécifique reçoit chaque étudiant une vingtaine de minutes, au cours desquelles il doit rendre compte du contenu de son mémoire et répondre aux questions qui lui sont adressées. Un docteur préside ce jury, qui comprend également une personnalité invitée au jury du DNSEP, docteur ou non, dont le rôle est de se faire l'écho du déroulement de la soutenance du mémoire auprès des autres membres du jury plastique. Le ou les représentants de l'école sont présents pour les deux jurys.

Le diplôme

Le jury du diplôme est constitué de cinq personnes. Il est composé d'un président, d'un enseignant de culture générale venant d'une autre école d'art, d'un artiste, d'une personnalité du monde de l'art (conservateur de musée, directeur de centre d'art ou de galerie, critique...) et d'un enseignant de l'école nommé par le directeur. Les membres du jury reçoivent les mémoires des candidats quinze jours ou trois semaines avant le diplôme. Les candidats passent le diplôme individuellement et présentent leur travail dans les locaux de l'école ou d'autres lieux de leur choix. Un entretien portant sur la démarche artistique, la production plastique et le mémoire a lieu à cette occasion. L'étudiant présente et argumente ses recherches, et répond aux questions posées par les membres du jury. À l'issue de l'entretien d'environ une demi-heure, le jury se

réunit à huis clos et statue sur l'obtention du diplôme par le candidat.

Les critères d'évaluation sont nationaux et édictés par le ministère de la Culture :

1. Présentation des travaux (formelle et critique) : noté sur 5
2. Origine et évolution du projet (évaluation des phases de la recherche et de la production) : noté sur 5
3. Inscription culturelle du travail (pertinence des phases de la recherche et de la production) : noté sur 5
4. Qualité des réalisations : noté sur 5

Le candidat reçoit une note sur 20, la note de 10 permet d'obtenir le diplôme, la note de 14 donne une mention (la mention doit être spécifiée, par exemple : mention pour la qualité des réalisations), la note de 16 correspond aux félicitations du jury. Sauf demande particulière du candidat, le passage du diplôme est public.

Certificat d'Enseignement en École d'Art (CE2A)

Le Certificat d'Enseignement en École d'Art (CE2A) est une formation d'une année universitaire permettant à des étudiants titulaires d'un DNSEP art d'acquérir les compétences nécessaires à l'enseignement de l'art, en France ou à l'étranger.

Ce certificat d'école confère un savoir-faire de moniteur en arts plastiques, avec des compétences transversales et polydisciplinaires. L'enseignement, développé sur une année universitaire, comporte trois volets :

- un enseignement général sous forme de cours initiant les étudiants à la maîtrise du système européen LMD, le système ECTS, les diplômes;

- un enseignement pratique : les étudiants sont mis en situation d'enseignement en devenant assistants d'un professeur en titre. Les étudiants choisissent deux ou trois cours parmi les différents ateliers de l'école : peinture, volume, dessin, photographie, vidéo, édition, culture générale, histoire de l'art, TIC, ARC;

- un enseignement des langues : l'anglais et, à terme, d'autres langues, comme le chinois, le russe ou le portugais, délivrés par des enseignants spécialisés.

Les étudiants de CE2A sont intégrés administrativement à une cinquième année développant une option différente (mention de site ou d'école) de celle de leur DNSEP ou de leur diplôme de fin d'étude pour les étudiants étrangers. Ils ont ainsi, de plein droit le statut d'étudiant, l'accès à la couverture sociale et aux bourses d'études. Ils règlent le montant d'une inscription annuelle à l'école et bénéficient des ressources de l'école. Ils participent aux séminaires, voyages d'études et activités extérieures de l'école dans le cadre de ses partenariats institutionnels en France et à l'étranger.

L'harmonisation européenne

L'ESÄ, comme tout établissement d'enseignement supérieur a adopté le système dit E.C.T.S. (European Credit Transfert System) issu de la création de l'Espace Européen de l'Education Supérieure (accords de Bologne). Il comporte 5 instruments, le formulaire de candidature, le contrat d'étude, le relevé de notes, le dossier d'Information/catalogue de cours et le supplément au diplôme. Via ce pack, l'étudiant reçoit des crédits fondés sur son apprentissage et ses compétences acquises, qualifiés sur une échelle de notation.

Si ce système permet à l'étudiant une meilleure mobilité, il est aussi salubre dans la clarification de l'offre pédagogique.

Comme base, nous admettons qu'1 crédit équivaut à 1/60ème de la charge de travail de l'étudiant, présence face à l'enseignant et travail personnel.

Il est important de souligner que le nombre de crédits obtenus ne reflète que la quantité de travail, tandis que les appréciations et notes attribuées par les enseignants en reflètent la qualité.

L'évaluation, un acte pédagogique

L'évaluation est un acte pédagogique à part entière.

Ses modes ainsi que ses critères participent du projet pédagogique. A ce titre, le lien entre le projet pédagogique et le système d'évaluation doit être parfaitement compris par l'étudiant.

Le catalogue de cours indique les modalités et les critères d'évaluation pour chaque cours, atelier ou module. Ces critères sont fixés par le ou les professeurs encadrant cette activité.

Pour certaines activités exceptionnelles, les fiches sont fournies indépendamment du catalogue de cours.

La notation qualitative

La notation est une évaluation qualitative des travaux de l'étudiant; elle complète la validation des acquis et du travail requis pour obtenir les crédits.

La notation conditionne l'attribution de la totalité des crédits : la note de E est requise pour l'obtention des crédits avec la mention « passable ».

En deçà de E, les crédits ne sont pas obtenus. Au-delà de E la notation rend compte de l'évaluation qualitative du travail de l'étudiant : si l'étudiant obtient une note de A,B,C ou D, son niveau est égal aux mentions correspondantes. Cette évaluation figure sur le bulletin, avec les appréciations.

Deux rythmes : l'évaluation continue et le bilan

L'évaluation, semestrielle, comprend évaluation continue et bilan.

Les modalités d'évaluation sont précisées dans les fiches de cours. Le cas échéant, les crédits sont regroupés par unités d'enseignements et sont attribués par plusieurs enseignants.

A la fin de chaque semestre, le collège des professeurs formule un avis sur le parcours de chaque étudiant.

L'évaluation continue

Ses modalités sont les suivantes :

- contrôles réguliers des acquisitions et contrôle de fin de semestre (ex : devoir sur table en histoire de l'art, exposé...)
- accrochages réguliers des travaux plastiques suivant des échéances (fixées par le ou les enseignants) et rendu final en fin de semestre
- contrôles réguliers de l'avancement des mémoires et des rapports de stages, rendu d'étape à la fin de chaque semestre
- validation des rattrapages (voir infra, fixée à une date précise).

Ses critères sont les suivants :

- assiduité, respect des délais;
- motivation, autonomie, engagement personnel;
- capacité à travailler en groupe;
- acquisition des savoirs techniques;
- capacité d'expérimentation, abondance des propositions;
- pertinence dans les étapes du travail;
- qualité des rendus, qualité des présentations écrites et orales;
- qualité de l'analyse et construction de la dimension critique;
- aptitude à documenter le travail;
- pertinence de l'inscription culturelle des travaux et propositions plastiques;
- adéquation des réponses formelles avec le projet personnel;
- mise en perspective du projet personnel, capacité d'articulation des travaux et des disciplines.

Les bilans semestriels

Le bilan est une présentation des travaux réalisés pendant le semestre, ou l'année, soutenue par une argumentation orale de l'étudiant (des formes plus expérimentales peuvent être proposées à certaines étapes du cursus par les enseignants ou les étudiants). 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, s'exercer à la monstration de sa production, sa mise en espace. Il constitue par là un apprentissage

des conditions de passage du diplôme.

Les critères d'évaluation de l'année 1 sont les suivants :

- acquisition des bases méthodologiques indispensables à la poursuite des études;
- maîtrise des outils et techniques;
- développement des capacités de travail, de recherche et d'analyse;
- articulation d'une relation au monde.

Pour les semestres 3 à 10 (années 2 à 5), les critères d'évaluation des bilans sont :

- présentation des travaux (formelle et critique)
- origine et évolution du projet (évaluation des phases de la recherche et de la production)
- inscription culturelle du travail (appropriation et pertinence des références, mise en relation des savoirs)
- qualité des réalisations.

NB : ces critères sont ceux des passages des diplômes.

Rattrapages

Les rattrapages permettent aux étudiants en difficulté d'effectuer le travail requis sur une durée plus longue.

Ils sont organisés suivant des modalités qui peuvent varier en fonction des objectifs pédagogiques définis par les enseignants.

Il n'existe aucune possibilité de rattrapage de la 3ème à la 4ème année.

Condition d'accès d'un semestre au suivant

Année 1 (semestre 1 et 2) :

- à l'issue du semestre 1 et du bilan de fin de semestre, l'étudiant doit avoir validé entre 24 et 30 crédits. Jusqu'à 6 crédits sont rattrapables au 2ème semestre.

En cas d'échec, une réorientation peut déjà être pressentie.

- Pour passer en année 2, l'étudiant doit avoir acquis 60 crédits. La période de rattrapage s'étend au 30 juin de l'année en cours.

Année 2 (semestre 3 et 4) :

- à l'issue du semestre 3, 84 crédits minimum sont requis pour le passage au semestre 4 (les 60 crédits de la première année et au moins 24 du semestre 3).

- à l'issue du semestre 4, 114 crédits minimum sont requis pour le passage au semestre 5. La période de rattrapage s'étend

jusqu'au 15 juillet.

Année 3 (semestre 5 et 6) :

- à l'issue du semestre 5, 144 crédits minimum sont requis pour le passage au semestre 6
 - 165 crédits sont requis à l'issue du semestre 6 pour être présenté par l'école aux épreuves du DNAP.
- 15 crédits sont validés par l'obtention du diplôme.

Année 4 et 5 (semestres 7 à 10) :

- pour intégrer le semestre 7, l'ensemble des crédits des trois premières années et le DNAP sont obtenus.
 - à l'issue du semestre 7, 204 crédits minimum sont requis pour le passage au semestre 8 (les 180 crédits du DNAP et au moins 24 du semestre 7).
 - à l'issue du semestre 8, 234 crédits minimum sont requis pour le passage au semestre 9.
 - à l'issue du semestre 9, 265 crédits minimum sont requis pour le passage au semestre 10 et 270 pour pouvoir se présenter aux épreuves du DNSEP.
- Les 30 crédits restant sont validés par l'obtention du diplôme (mémoire et projet plastique).

Outils et documents d'évaluation

Le livret de l'étudiant, les relevés de crédits, le dossier pédagogique, le calendrier pédagogique constituent l'ensemble des outils et documents de l'évaluation. Les documents d'enregistrement de l'évaluation et de suivi du parcours de l'étudiant comportent :

- le nombre de crédits obtenus;
- les notes qualitatives;
- des appréciations écrites pour la plupart des cours;
- une appréciation générale, et un avis sur la poursuite des études.

Le dossier pédagogique regroupe l'ensemble des documents et des informations concernant le parcours de l'étudiant.

Le supplément au diplôme

Le supplément au diplôme est un document joint au DNSEP qui vise à améliorer la « transparence » internationale et à faciliter la reconnaissance académique et professionnelle des qualifications (diplômes, acquis universitaires, certificats, etc.). Il est destiné à décrire la nature, le niveau, le contexte, le contenu et le statut des études accomplies avec succès par la personne désignée par la qualification originale à laquelle ce supplément est annexé.

Le supplément au diplôme est délivré par les établissements nationaux selon un modèle élaboré par un groupe de travail conjoint de la Commission Européenne, du Conseil de l'Europe et de l'UNESCO, qui l'a testé et parachevé.

Il se compose de huit parties (informations sur le titulaire du diplôme, informations sur le diplôme, informations sur le niveau de qualification, informations sur le contenu et les résultats obtenus, informations sur la fonction de la qualification, informations complémentaires, certification du supplément, informations sur le système national d'enseignement supérieur).

Depuis 2012, l'ESÄ délivre un supplément au diplôme pour tous les étudiants diplômés d'un DNSEP.

Les axes stratégiques de la pédagogie

La mention de site

La pédagogie de chaque site s'articule autour d'un axe de travail thématique qui infuse chaque enseignement dispensé.

A Tourcoing, la mention «*corps et contextes, arts visuels, du son et de la scène*» s'intéresse aux liens entre les arts visuels et les arts performatifs, à la fois dans leurs collaborations disciplinaires et dans leur foyers au sein de propositions artistiques novatrices. Cette mention est construite en lien avec le Centre d'Études des Arts Contemporains, laboratoire de recherche de l'Université Lille 3 et Latitudes Contemporaines, structure professionnelle de diffusion et de création.

A Dunkerque, la mention «*problématiques de l'exposition : exposer, s'exposer*» travaille la question de la projection de l'objet, du corps ou de la parole prise vers des contextes où elle s'engage à plein titre, hors son lieu de production, comme forme à la fois vicariaire de son producteur et indépendante de lui, comme «*ouverture critique*» au sein de l'espace de la citoyenneté. Cette mention est construite en lien de co-construction avec de nombreux partenaires territoriaux ressortissant ou non au champ de la création contemporaine (studio 43, CMAD, Musée des Beaux-Arts, LAAC, Jazz-Club, 4 écluses, Plateforme FRAC, Maison de quartier Soubise, ULCO, Bateau-Feu, écoles municipales d'art de Calais, Boulogne, St Omer, ESA Cambrai etc.).

Initiation à la recherche

Les étudiants sont en permanence confrontés à la recherche et à la création artistique dans la perspective, notamment de la rédaction d'un mémoire de fin d'études.

L'acte artistique est posé comme tel, il détermine une méthodologie qui engage les apprentissages techniques et pratiques et les connaissances théoriques depuis l'expérimentation, l'écriture du projet et

la rédaction d'un mémoire de recherche. Projet et posture se précisent et se développent au fil du cursus. C'est donc dans le développement d'axes prospectifs que se conçoivent et s'élaborent les dimensions de la recherche à l'échelle de l'ESÀ.

La recherche est, au sein de l'école, un vecteur d'articulation et de continuité pédagogique et de professionnalisation.

Elle est aussi conviée à se penser comme un objet problématique, sujet à des définitions plurielles (définition académique, ontologique, sociale, politique, empirique, etc.) Elle constitue, au sein de l'école, un vecteur d'articulation pratique-critique et de progressivité pédagogique qui peut se formuler de la façon suivante :

Année 1

Action/réaction

En première année, les premiers gestes plastiques, accompagnés par l'enseignement théorique, donnent lieu à des esquisses textuelles critiques de diverses formes explicitant les pistes de travail déterminées par l'étudiant

Année 2

Produit/critique

En deuxième année, les réalisations plastiques succèdent aux premiers gestes et engagent l'étudiant dans des formulations critiques explicitant de façon méthodologiquement raisonnée leur démarche.

Année 3

Projet/hypothèse

En troisième année, les réalisations plastiques intégrées à un projet plastique de long terme engagent l'étudiant dans des formulations critiques préfaçant la réalisation d'un mémoire nourri de sa pratique et pouvant être lu indépendamment d'elle comme une proposition de recherche valant comme telle.

Année 4

Œuvre/Thèse

En quatrième année, les réalisations plastiques intégrées à un projet plastique de long terme ayant acquis une autonomie

réflexive engageant l'étudiant dans des formulations critiques vouées à nourrir la mémoire de fin d'études.

Année 5

Production/mémoire

En cinquième année, le projet plastique de long terme de l'étudiant ayant acquis une autonomie réflexive est mis en œuvre comme objet cohérent pour diffusion. Cette mise en œuvre est accompagnée par la rédaction du mémoire de fin d'études.

Les lignes de recherche

C'est depuis le site de Tourcoing que se pilote et s'articule la politique de l'établissement en matière de recherche, quoique la recherche soit présente à tous les stades de l'activité des deux sites.

Chacun des sites des ESÄ est responsable pour l'ensemble de l'établissement de la mise en œuvre d'une ligne de recherche régionale via des arcs, des studios, des séminaires et son enseignement régulier.

- Dunkerque : « Exposer/s'exposer »
- Tourcoing : « Pratique/critique/public »

Professionalisation

Les stages

En lien avec les projets artistiques des étudiants, les stages complètent et renforcent les relations avec le milieu professionnel générées au sein des ARC et des différents workshops. Ils sont accessibles au regard d'un catalogue de propositions de stages établies avec différentes structures locales, régionales ou nationales, diffusé en début d'année. L'étudiant doit effectuer un stage obligatoire durant son premier cycle et un autre en 4ème année. Il est accompagné par un enseignant référent dans l'école.

La stage de l'étudiant est préfacé par une réflexion menée au sein des conseils pédagogiques ad hoc sur les objets, les moyens, les conditions de gouvernance, les produits et l'écho des stages de retour au cursus.

Préparation, accompagnement

Les étudiants du second cycle bénéficient d'une information et d'un accompagnement privilégié favorisant les conditions d'une meilleure insertion dans le milieu professionnel.

- Un rendez-vous mensuel destiné aux 4ème année permet d'appréhender les divers dispositifs d'aide et d'incitation à la création : résidence d'artistes, concours, bourses, commandes publiques, projets à l'étranger, etc. Des enseignants, des artistes, des opérateurs culturels délivrent les informations.
- Un atelier semestriel animé par des professionnels aborde les questions liées aux statuts, droits sociaux et fiscaux, obligations professionnelles des artistes en lien avec les préoccupations des étudiants. L'information et la rencontre sont complétées par des études de cas, des mises en situation et travaux pratiques.

- Un document de travail transmis aux étudiants et qu'ils sont invités à actualiser au regard de leur parcours propre, au bénéfice de la réflexion collective de l'établissement, fait un point, rapporté à la temporalité du cursus, sur l'ensemble des enjeux relatifs à la relation du parcours étudiant à la professionnalisation.

Ressources

Afin d'optimiser les conditions d'insertion de ses étudiants et leur professionnalisation, l'école met à leur disposition une banque d'informations actualisées sur les résidences, appels à projets et expositions, bourses et allocations, offres d'emplois (affichage, envois mails, rendez-vous, relais par l'association étudiante de l'école).

Depuis novembre 2012, un partenariat avec l'Observatoire Régional des Études Supérieures (ORES) du PRES Université Lille Nord de France, permet à l'ESÄ de disposer d'informations actualisées sur le devenir de ses diplômés de 2007 à 2011. Les cinq promotions ont notamment été interrogées sur leur parcours professionnel, leur pratique artistique et leur évaluation rétrospective de leur formation. L'étude permet également la constitution d'un répertoire des métiers auxquels les diplômés accèdent à l'issue de leur parcours de formation.

En collaboration avec les écoles de Cambrai, de Valenciennes et le Fresnoy, l'ESÄ met à profit le partenariat avec l'ORES pour mettre en place un dispositif pérenne d'observation du devenir de ses diplômés, qui seront désormais interrogés à échéances régulières 2 à 3 ans après obtention de leur diplôme.

La politique de coopération internationale

La politique de coopération internationale de l'ESÄ obéit à des exigences de réciprocité, de pérennité des partenariats, d'équité des engagements, d'incitativité, d'adaptation aux logiques de coopération territoriales, elle vise concurremment l'insertion professionnelle, l'éveil critique et académique des étudiants et le renforcement de son attractivité.

Le programme Erasmus

Lancé en 1987 par la Commission Européenne, le programme Erasmus a été conçu pour promouvoir la dimension européenne de l'enseignement supérieur. Il permet à tout étudiant ayant achevé sa première année d'études de poursuivre son cursus, pendant plusieurs mois, dans une autre école d'art ou université européenne.

Sans que des droits d'inscription supplémentaires soient exigés par l'établissement partenaire, les études effectuées hors de France sont reconnues et prises en compte pour l'obtention du diplôme par l'établissement d'origine, notamment grâce au système de crédits (E.C.T.S.).

Depuis 2008, Erasmus permet également aux étudiants d'effectuer un stage dans une entreprise européenne (institution culturelle, association, artiste...).

Dans le cadre du programme Erasmus, les étudiants bénéficient d'une aide financière incitative : la bourse communautaire avoisine les 130 euros mensuels.

La demande de bourse doit être effectuée auprès de l'établissement, à date précise. Parallèlement, des aides financières complémentaires peuvent également être sollicitées auprès des collectivités territoriales.

L'ESÄ coopère, dans le cadre de divers dispositifs partenariaux, au rang desquels Erasmus, avec nombre d'établissements: Elle est en voie d'adhésion au programme TEMPUS dans le cadre de l'extension du champ de ses coopérations à l'Europe orientale.

Elle émerge au programme de mobilité bilatérale France-Brésil CAPES-CNPQ créé en décembre 2011.

Elle est adhérente à Campus Art.

Elle est en voie d'adhésion à l'Agence Universitaire de la Francophonie.

Elle ouvrira, en 2013, la première classe de mise à niveau FLE-art de France.

Elle préfigure une formation didactologique post-diplôme de lectorat-monitorat en école d'art française et/ou étrangère destinée aux étudiants français et étrangers.

Elle travaille à la création d'un DNAP déconcentré à destination des étudiants algériens de la Ville d'Annaba dans le cadre d'une coopération décentralisée impulsée par la Communauté Urbaine de Dunkerque.

Les enseignements réguliers

L'admission

Les conditions d'admission

Pour accéder aux cursus de l'école supérieure d'art du Nord-Pas de Calais, les candidats doivent être titulaires d'un baccalauréat (ou de tout diplôme équivalent), ou être scolarisé en dernière année d'études secondaires (les admissions sont alors effectuées sous réserve de l'obtention du baccalauréat), ou inscrits dans le supérieur, en France ou à l'étranger.

À titre exceptionnel, le directeur peut accorder dérogation aux candidats non bacheliers justifiant d'un parcours artistique ou d'une pratique personnelle intéressante. L'école accompagne ces étudiants pour qu'ils obtiennent, pendant leur cursus, leur baccalauréat ou diplôme équivalent.

En première année

L'admission en première année se fait sur concours : il est généralement programmé en mai. L'ESA est membre du portail national de coordination des inscriptions dans l'enseignement supérieur : Admission Post Bac.

Les inscriptions au concours d'entrée en première année se font désormais via ce site portail.

Le concours convoque :

- à une épreuve écrite de culture générale ;
- à un test de langue (l'anglais) ;
- à une épreuve de pratique plastique ;
- à la présentation d'un dossier de travaux personnels et à un entretien face à un jury composé d'enseignants et d'un étudiant.

En cours de cursus

L'intégration en cours de cursus est également possible.

La commission d'admission

Les candidats ayant commencé leurs études dans d'autres écoles d'art agréées par le Ministère de la Culture peuvent être auditionnés par une commission d'admission (réunie en juin et septembre), avec laquelle ils s'entretiennent en présentant le dossier de leurs travaux personnels. Pour pouvoir se présenter à la commission, ils doivent avoir validé le semestre en cours.

La commission d'équivalence

Les candidats ayant effectué des études dans d'autres types d'établissements en France peuvent solliciter une audition par la commission d'équivalence de l'école : ils présentent un dossier de travaux personnels lors d'un entretien.

Les candidats issus d'écoles étrangères, ou non francophones peuvent intégrer l'école sous réserve d'être titulaires du TCF, niveau B2. L'épreuve est équivalente à celle à laquelle sont soumis les étudiants ressortissants de pays francophones, cependant un test de langue française s'y ajoute.

Les enseignements pratiques

Ils se structurent sous forme de cours et d'ateliers autour de projets thématiques allant de la réalisation collective déroulée sur plusieurs semaines jusqu'au développement du projet personnel. Les modules techniques spécifiques (1ère et 2ème années) et les ateliers permanents permettent à tous les étudiants d'acquérir l'autonomie et la maîtrise nécessaires à la pratique de nombreux médiums, de la peinture aux outils numériques.

Les workshops nourrissent régulièrement les projets personnels en proposant des temps d'expérimentation et de réalisation qui rassemblent étudiants, enseignants et artistes invités autour d'une démarche, d'une pratique ou d'un questionnement

particulier. Cet échange intense ouvert sur d'autres compétences et d'autres approches dynamise les initiatives et les recherches des étudiants pendant l'ensemble du cursus. Les ARC (atelier de recherche et de création) réunissent des étudiants des 3ème, 4ème et 5ème années sans distinction de spécialité, sur la base d'intérêts et de questionnements communs en relation avec le champ d'exploration thématique qui identifie l'arc. Le dialogue pédagogique y est transdisciplinaire, plusieurs enseignants associant approches et méthodes favorisent la multiplicité et la diversité des recherches étudiantes. C'est un dispositif de coopération et d'engagement hebdomadaire, repère constant pour un semestre, propice à la recherche. Solidarité et dynamique conduisent chacun au-delà de ce qu'il pourrait faire seul.

Les ARC sont des espaces privilégiés d'initiatives, d'exercices, de débats, de séminaires, de workshops, de rencontres et interventions...

Les enseignements plastiques s'articulent autour :

- d'une mention de site valant axe thématique de travail commun : « problématiques de l'exposition » pour Dunkerque et « corps et contextes » pour Tourcoing
- de la nécessité d'un adossement permanent à la recherche par le biais de la mise en place de protocoles d'éclairage textuel des gestes de création dès la première année ;
- de la nécessité de la professionnalisation des étudiants via la mise en place de partenariats territoriaux ;
- de la nécessité de l'établissement de relations internationales favorisant la mobilité étudiante.

Les enseignements théoriques

Ils occupent une place fondamentale au sein de l'enseignement et sont construits en lien étroit avec les projets de recherche de l'école. Les cours abordent autant les

champs de l'histoire de l'art et de l'esthétique que ceux plus transdisciplinaires de l'histoire des idées et des cultures. Des modules spécifiques d'initiation à la recherche documentaire favorisent le développement d'une méthodologie de la recherche.

Les séminaires, débats et rencontres thématiques complètent les enseignements et sont de plus en plus présents au fil du déroulement du cursus. Des cours d'anglais et de français pour les étudiants étrangers complètent ces enseignements.

Les voyages d'études participent de cette dynamique de la découverte et de l'enrichissement : expositions, manifestations culturelles, villes... Du local à l'international, du court déplacement au voyage plus long, ils nourrissent les idées et les projets, et la recherche de chaque étudiant.

Une attention particulière est portée aux dossiers et mémoires. Ils sont produits par les étudiants en fin de 1ère, 3ème et 5ème années. Ils inscrivent les recherches dans le développement d'une pensée originale traduite et organisée par des productions textuelles et plastiques allant de la présentation pertinente d'une année de recherche (1ère année), de la synthèse des approches du premier cycle et l'affirmation d'une démarche personnelle (3ème année) jusqu'à l'écriture d'un texte conséquent trouvant sa source dans le projet de l'étudiant pour en élargir les enjeux et les interrogations (5ème année).

Cette évolution, schématisée plus haut, témoigne de la continuité établie au sein de l'établissement entre pratique et recherche.

La recherche fait l'objet d'un accompagnement individuel et collectif assidu.

Les enseignements théoriques, à l'instar des enseignements pratiques, s'articulent autour :

- d'une mention de site valant axe thématique de travail commun : « exposer, s'exposer » pour Dunkerque et « corps et contextes : arts visuels, du son et de la scène » pour Tourcoing
- de la nécessité d'un adossement perma-

nent à la recherche par le biais de la mise en place de protocoles d'éclairage textuel des gestes de création dès la première année ;
- de la nécessité de la professionnalisation des étudiants via la mise en place de partenariats territoriaux ;
- de la nécessité de l'établissement de relations internationales favorisant la mobilité étudiante

Afin d'accoutumer l'étudiant à l'association geste plastique-réflexion critique qui prévaudra tout au long de son parcours, enseignements plastiques et théoriques peuvent se trouver mutualisés en première année à l'occasion de cours réunissant un enseignant de pratique plastique et un enseignant de théorie.

ARC et autres compléments pédagogiques

Les ateliers de recherche et de création, (ARC) inclus dans le cours pédagogique régulier, sont le pilier de l'adossement de la pratique de l'établissement à la recherche. Ils mettent en cohérences ateliers, workshop et enseignements, dans un adossement aux lignes de recherche portées par les sites.

Les ARC du site de Dunkerque

ARC 1: «Interventions»

L'ARC « Interventions » regroupe des activités de création en relation avec le site de Dunkerque et ses partenaires territoriaux. Les étudiants y sont confrontés à des situations qui les préparent à l'intégration professionnelle post-diplôme. Les principes d'immédiateté de la réaction aux situations

présentées en termes de propositions plastiques et de réflexivité théorique prévalent au sein de l'ARC.

Workshop « Astrolabe »

Intégré à l'ARC « Interventions », l'atelier « ASTROLABE » », destiné à associer, à titre expérimental aux ARCs, des étudiants de premier cycle (année 2).

Ce workshop, intégré aux enseignements réguliers et faisant l'objet de rencontres proposées au cours des semaines atypiques, met en relation l'ESÅ et les collections du LAAC et du Musée des Beaux-Arts de Dunkerque.

Il invite la pratique artistique à se refléter sur l'œuvre observée par le biais d'un commissariat opérant sur trois collections (Arts premiers, art classique, histoire naturelle).

Une exposition des réalisations curatoriales des étudiants se tiendra au Musée des Beaux-Arts en avril 2014.

Responsables : Nathalie Poisson-Cogez, Jean-Luc Poivret

Workshop « Podium »

Intégré à l'ARC « Interventions », l'atelier « PODIUM » », destiné à associer, à titre expérimental aux ARCs, des étudiants de premier cycle (année 3), vise la création d'un défilé de mode inspiré par une ou plusieurs œuvres de la collection du musée des Beaux-arts de Dunkerque.

Ce workshop, intégré aux enseignements réguliers et faisant l'objet de rencontres proposées au cours des semaines atypiques, met en relation l'ESÅ et les collections du Musée des Beaux-Arts de Dunkerque.

Il invite la pratique artistique à se refléter dans le détournement de l'œuvre observée dans l'optique de la réalisation d'une forme de performance alliant design vestimentaire, son, vidéo, travail du corps.

Responsable : Béatrice Delorme (intervenant extérieure)

« Sound design » Design-sonore

Intégré à l'ARC «Interventions», l'atelier est installé au sein du Conservatoire de Musique et d'Art Dramatique de Dunkerque. Il est l'occasion de multiplier les initiatives communes entre les deux structures et préfigure une filière d'enseignement, baptisée SONART, dédiée au son, touchant tous les domaines professionnels liés à ce champ, des musiques actuelles et contemporaines au sound-design. Les enseignements abordent l'ensemble des aspects techniques, théoriques et pratiques de la prise de son, de l'édition sonore, du mixage, de la composition, de l'interprétation, de l'arrangement musical et des chaînes de production audiovisuelles, multimédia, radio et jeu vidéo. Elle se construit sur la base d'un partenariat avec le Conservatoire de Musique et d'Art Dramatique de Dunkerque et le Lycée du Noordover, sous la forme d'une Classe Préparatoire aux écoles supérieures d'art, aux écoles d'audio-visuel (Louis Lumière, FEMIS, INSAS, ENSAD), aux filières de musicologie de l'université. Une passerelle est proposée avec la 3ème année de l'ESA, dans le cursus SONART, qui est une filière intégrée au cursus de l'ESA en 4ème et 5ème année, proposant des passerelles vers des instituts de recherche, tels que l'IRCAM, les laboratoires de recherche en son et musicologie de l'université et la 6ème année propédeutique ARTIMAGE ouvrant sur l'oral du Fresnoy. La filière s'adresse en priorité aux jeunes bacheliers de la région Nord-Pas de Calais, issus des bacs scientifiques et bénéficie d'un relais dans la Classe Préparatoire de l'école Municipale d'Art de Calais.

Il s'agit d'un atelier pratique. Tout enseignement théorique concernant le son, les instruments de prise de son, d'édition, de mixage et de diffusion, est immédiatement lié à une mise en pratique. Cet atelier s'adresse idéalement aux élèves qui souhaitent utiliser le son comme moyen plastique dans le cadre de leurs travaux. La mise en œuvre des projets initiés par les élèves eux-mêmes constitue le meilleur

matériau pédagogique pour aborder toutes les notions techniques liées à la pratique du son. L'atelier poursuit également un projet éditorial, constitué d'un matériau recueilli au cours d'entretiens avec des professionnels des métiers du son.

Responsables : Christophe Atabekian,
Audrey Charlet, Patrice Smagge

ARC 2: «WEBTV»

Les productions du net se distinguent des objets qui occupent traditionnellement les collections des musées ou de l'amateur d'art. Les frontières de ce qui «fait œuvre» se sont déplacées. Les musées développent des stratégies originales de mise en exposition pour les pièces en ligne. Parallèlement les artistes ont développé, produit et diffusé des créations spécifiques. L'atelier s'est transformé et ouvert au réseau. Les protocoles se sont sophistiqués avec l'évolution des technologies; permettant de parler de l'art ou faire de l'art «à distance». La WebTV, plate-forme de diffusion, est conçue comme un espace d'expérimentation hybride, pensé et réalisé par les étudiants et enseignants de l'ESÁ. Elle invente des programmes expérimentaux, tente de nouvelles articulations entre forme et contenu, un élargissement du champ des préoccupations dont elle se fait l'écho. Ses axes de recherches, investis par les différents ateliers de l'ARC, se déploient ainsi:

- reportage, captation
- documentaire de création
- fiction
- auto-fiction
- réflexion sur l'art

Projet Éxo

Intégré à l'ARC WebTV, le programme «éxo, lectures de l'exposition» inauguré en 2010 sous le titre «Fragmen Frac», est un projet phare de l'école, conçu et réalisé avec le FRAC Nord-Pas de Calais. Il est le fruit d'une réflexion nourrie et d'une collaboration originale entre les deux

structures qui évoluent dans une proximité géographique privilégiée depuis plusieurs années. Il réunit les étudiants de 3ème, 4ème et 5ème années autour d'un projet pédagogique et de recherche inédit inscrit dans les contextes scientifique et professionnel du FRAC en combinant aussi les notions variées de « désir » de l'œuvre, de sa découverte, de son appropriation. Responsables : Nicolas Cabos et Delphine Riche

Atelier Brouillon : exposer / s'exposer

Intégré à l'ARC WebTV, l'atelier *Brouillon: exposer/S'exposer* est essentiellement axé autour du projet artistique de l'étudiant. C'est pourquoi les entretiens hebdomadaires ont ici toute leur importance. Ils doivent permettre la réalisation de pièces bien évidemment, mais aussi donner la possibilité aux étudiants d'évoquer le projet à la fois oralement et sous la forme de petites notes d'intentions, de l'inscrire dans une culture la plus large possible et d'acquérir une certaine distance critique par rapport aux intentions originelles.

On pourra régulièrement interroger telle pièce afin de conceptualiser son accrochage ou, selon le cas, sa présentation, sous forme, par exemple, de croquis préparatoires, de maquettes mais aussi de fiches techniques. Ce travail au préalable de présentation est à considérer comme un exercice (en vue, notamment, des accrochages de bilans et de diplômes).

Deux ou trois fois dans le courant de l'année, les étudiants s'engagent à montrer leur travail dans des conditions optimales lors de micros événements. À leur charge de trouver le lieu d'exposition (sur les deux sites de l'école, lieux off (appartements, milieu urbain...) ou mis à la disposition par les partenaires associés à l'atelier. Chacune de ses « Petites formes » donne lieu à la constitution d'un dossier (croquis préparatoires, textes, photo...).

L'occasion est assez rarement donnée aux

étudiants, lors de leur cursus, d'envisager l'accrochage de leurs travaux de manière collective. Plus souvent, ils ne montrent ceux-ci que de façon individuelle lors des bilans ou des diplômes. Reste qu'il semble important de les mettre ici dans des conditions peut-être plus réalistes lorsque leur sera donnée l'opportunité de montrer leur travail après leurs études. Et d'apporter par là même d'autres difficultés, d'autres interrogations quant à l'objet exposé.

Les étudiants seront les maîtres d'œuvre de cette exposition de bout en bout, depuis le choix des pièces jusqu'au vernissage en passant par la rédaction de communiqués de presse, la réalisation du carton d'invitation et, si cela est possible, par celle d'un catalogue (mais, de toutes les façons, il leur sera demandé de concevoir au moins un dossier rendant compte du projet d'exposition et de sa réalisation).

Enseignant : Bertrand Gadenne et Philippe Robert

Drawing Room - Espaces et territoires du dessin

Intégré à l'ARC WebTV, le cours se présente comme un axe de recherche proposé aux étudiants et impliquant tant une démarche individuelle que collective, une prospection effective et active. Sous l'intitulé Drawing room, il entend questionner l'espace du dessin sur une limite tantôt poreuse, tantôt distincte, entre l'espace de travail et d'expérience et l'espace d'exposition. Drawing room tend à repenser le cabinet de dessin, le salon privé du collectionneur, ou encore la camera obscura. Mais Drawing Room est aussi l'espace où les choses se dessinent, où s'active la pensée, où s'agencent les images. Un espace d'assemblage, de montage, questionnant la persistance de l'image dans le dessin.

Le projet pourrait s'ouvrir à plusieurs formes, ainsi qu'à des échanges internationaux par le biais de structures partenaires de l'établissement, en vue de questionner l'enracinement du dessin dans une culture, et inversement.

Enseignante: Lactitia Legros.

La Vénus brisée

Intégré à l'ARC WebTV, ce séminaire se donne pour objet d'étude l'émergence de figures mythico-poétiques dans des territoires spécifiques en s'attachant plus particulièrement aux figures ayant leur origine dans la zone du littoral. Quel est leur imaginaire commun et quel est leur destin au-delà du mythe? « La Vénus Brisée » est un titre adopté à la suite de la lecture d'une anecdote racontée par Freud dans le livre « Psychopathologie de la vie quotidienne » (1901). Freud brise malencontreusement une petite statuette de Vénus qui ornaît un meuble de son salon en jetant impulsivement sa pantoufle dessus. Ce geste qui n'est évidemment pas « malencontreux », il incarne le désir de détruire un idéal de pureté dont nous savons qu'il avait été forgé par une interprétation erronée des textes de la Renaissance (Didi-Huberman), il fait partie d'un catalogue de gestes et de figures qui fonde la modernité et plus largement l'art contemporain depuis Baudelaire et Rimbaud.

Au premier cours, il est demandé aux étudiants de 3ème année auxquels ce séminaire s'adresse en particulier de choisir une figure à partir de laquelle ils travailleront au cours de l'année. Ils devront dès lors en étudier l'ensemble des spécificités. Dans le même temps, les étudiants proposent des formes issues de cette recherche, c'est-à-dire créent à partir du matériel (visuel, textuel, audiovisuel et matériel) découvert. Des temps d'accrochage collectif sont donc prévus ainsi que des discussions sur les moyens de diffusions de ces travaux. Des ateliers d'une journée en collaboration avec d'autres enseignants ou intervenants sont prévus. Ceux-ci se développent à partir de problématiques soulevées lors du séminaire ou en résonance avec les thèmes abordés par d'autres ateliers de recherches. Les moyens de diffusions des travaux réalisés lors de ces ateliers sont alors pensés en amont. (Action, communication, expositions, sites, blogs, mails, etc.)

<http://www.lavenusbrisee.wordpress.com>

Enseignant: Julien Pastor.

Les ARC du site de Tourcoing

ARC 1: Netporello, laboratoire d'éditions

Conçu et animé par un collègue d'enseignants théoriciens et artistes de l'école, Netporello est un espace de création et de recherche diffusant les projets les plus inventifs conduits par les étudiants. Il a également comme objectif de rendre public un certain nombre d'œuvres visuelles et sonores ainsi que de publications ayant été produites ou pouvant être produites par des artistes et théoriciens invités au sein de l'école ou issues de collaboration entre l'école et nos différents partenaires, au premier rang desquels l'Université Lille 3.

Des documents pédagogiques – textes dus à des enseignants ou sélection des meilleurs mémoires d'étudiants – seront également rendus par ce biais accessibles. Enfin, Netporello a vocation à stimuler et exposer l'activité créative et réflexive intervenant en continu le grand corps infatigable de l'ESA.

Atelier Thirty 6, le livre d'artiste

Le livre d'artiste contemporain, dont se sont saisis de nombreux artistes depuis Ed Rusha et Marcel Broodthaers, peut faire l'objet d'une recherche non seulement plastique mais également théorique (mémoires). L'esthétique et l'histoire du livre d'artiste font partie de l'enseignement dispensé dans le cadre de l'atelier Thirty6, intégré à l'ARC «Netporello, laboratoire

d'éditions».

En répondant à des exigences et des contraintes originales, le livre d'artiste contemporain, tel qu'il est défini, notamment, par Anne Moeglin-Delcroix et Leszek Brogowski, ouvre un territoire de création singulier que nous proposons aux étudiants d'explorer. Pluridisciplinaire, puisqu'il fait aussi bien appel à la sérigraphie, à la gravure, à la reliure, à l'infographie qu'aux diverses pratiques de l'écriture, l'Atelier Thirty6 s'adresse à tous les étudiants qui souhaitent utiliser le livre comme moyen de développer autrement des expérimentations liées à leur pratique. Dans le cadre de cet atelier, il leur est proposé de réaliser un livre par semestre, en respectant certaines modalités d'évaluation et de procédure. D'autre part, les étudiants sont invités à concevoir une exposition dans un lieu externe à l'école. Cette exposition comprendra, outre la présentation des livres qui auront été réalisés, des lectures performatives et, éventuellement, des propositions d'ateliers ouverts au public.

La participation ponctuelle d'intervenants extérieurs permettra de compléter l'enseignement fourni au sein de l'école, tant sur le plan théorique (histoire et esthétique du livre d'artiste) que pratique.

ARC 2: Production, exposition, espace critique

Cet ARC regroupe un certain nombre d'ateliers, de workshops et d'expositions, relatifs à la ligne de recherche «Pratique-Public-Critique» portée par le site de Tourcoing. Ces ateliers ont pour objet de mettre en œuvre la production de pièces, réalisées par les étudiants ou des artistes invités, de penser et de réaliser leur exposition, leur scénographie et enfin d'exercer une réflexion critique, en termes esthétiques, traduite par la production de textes, de catalogues, de publications ou sous la forme de colloques, conférences et séminaires.

Réalisations et mise en espace

Cet atelier est conçu pour amener l'étudiant à s'interroger sur les dispositifs d'exposition de son travail en faisant prendre conscience que ces derniers participent entièrement au sens de sa pratique. L'atelier alterne des phases théoriques, visant à transmettre une culture de l'histoire de l'art et des expositions, sensibiliser les étudiants à l'actualité artistique, en axant l'analyse sur les dispositifs d'installation et des phases pratiques (ateliers, workshops), consistant à faire « jouer » et « rejouer » la conception de dispositifs, dans des environnements diversifiés. Les travaux des étudiants sont confrontés aux regards d'intervenants extérieurs tels des artistes, des directeurs-trices de structures institutionnelles, des curateurs, etc. Il s'agit aussi de les conduire à développer des argumentaires solides et justifiés qui présentent leurs recherches. À la fin de chaque semestre, une exposition des projets les plus aboutis sera envisagée.

Média Émoi

Intégré à l'ARC «Réalisations et mises en espace», Dans le cadre de la participation de l'ESÀ à « Watch this Space », Biennale de la jeune création du réseau 50° nord, nous invitons l'artiste Emmanuel Van der Auwera à exposer ces travaux en novembre /décembre sur le site de Tourcoing (Galerie Commune)

Dans la Mention « corps et contextes : arts visuels, du son et de la scène », l'atelier se déroulera au 1er semestre de l'année 2013-2014. Nous demanderons aux étudiants de réagir plastiquement et d'aiguiser leur regard critique sur les problématiques que soulèvera l'exposition telles que la mutation de nos perceptions des mondes virtuels, des nouvelles technologies de communications et du motif complexe de la catastrophe omniprésent dans l'œuvre de l'artiste.

Un voyage en Belgique de deux jours sera organisé au mois d'octobre, pour une première immersion in vivo dans l'œuvre de l'artiste, tout d'abord à l'Ikob à Eupen (Allemagne) où une visite de l'exposition et une rencontre seront proposés avec Maïté Vissault (démarches en cours) directrice du lieu, docteur en Histoire de l'art contemporain, critique et commissaire d'exposition.

Le deuxième jour sera consacré à la visite de l'Iselp à Bruxelles où nous accueillera Catherine Henkinet, (démarches en cours) et où nous assisterons à une conférence d'Emmanuel van der Auwera.

En novembre Emmanuel van der Auwera proposera un workshop (programme en cours) en prémices du montage de l'exposition où il associera les enseignants et les participants à l'atelier.

Rencontre avec l'univers singulier de l'artiste mixed media Emmanuel Van der Auwera (<http://emmanuelvanderauwera.blogspot.fr/>). En écho aux problématiques de l'artiste, réalisations d'objets artistiques personnels faisant appel au mix media dont la photographie la vidéo, le son, l'installation. Les travaux des étudiants seront mis en espace lors d'une confrontation au public dans la galerie pédagogique « 36 bis ».

Un travail de recherche documentaire portant sur le travail d'Emmanuel De Awera et les concepts qui le préoccupent notamment sur le rapport entre art et technologie sera mené. Les étudiants seront incités à produire un travail réflexif conduisant à l'élaboration de textes pouvant prendre la forme d'un catalogue accompagnant l'exposition présentée en 36 Bis.

De l'objet à l'objet (en partenariat avec Lille Design)

Intégré à l'ARC «Réalisation et mises en espaces» Tout le monde parle des objets. C'est un mot courant qu'on utilise sans même réfléchir à ce qui différencie un « objet » d'une « chose ».

Il est pourtant des usages qui devraient

attirer l'attention. On parle d'« objets d'art » mais pas de « choses d'art » on parle d'« objet design » et pas de « chose design » et on utilise la locution « quelque chose » quand on veut désigner ce qui est à peine designable est-ce un hasard. En fait dès qu'on s'y attarde un tant soit peu, on réalise qu'il y a là une question. C'est à la manière des artistes, des poètes des philosophes que nous interrogeons ces objets au sein de l'atelier.

Design for change est un concours international annuel qui invite des étudiants d'écoles d'art et de design à proposer des projets sur des questions contemporaines de société (agriculture urbaine, nouvelles sociabilités etc.). Il est co-organisé par Lille Design promoteur du design dans la métropole lilloise, dont le siège est à Tourcoing. Les étudiants de troisième année sont invités au sein de notre atelier pluridisciplinaire associant artiste, designer, philosophe à concevoir, structurer et proposer des projets répondant aux conditions de ce concours, à en réaliser des maquettes et, pour certains d'entre eux, l'installation à échelle 1 d'un prototype sur le territoire urbain. Cet atelier fonctionne sur le mode de l'accompagnement d'une réponse à appel d'offres, il comporte donc une forte dimension professionnalisante. La question du design est en effet importante pour l'ensemble des écoles supérieures d'art. Les créateurs contemporains dépassent, souvent avec bonheur, les limites et les genres avec lesquels nous tentons de les catégoriser. Toutefois, le point de vue qu'ils adoptent est toujours le fruit de choix et d'engagements précis. Ainsi est-ce avec une position d'artistes que les étudiants de l'esä participent au concours «Design for change», parce que le design est une chose trop sérieuse pour le laisser aux designers, parce qu'il n'y a pas de concours «Art for change», parce qu'avant toute chose, les questions et objets produits au sein de cet atelier de l'école sont pertinents au regard de la création et du monde contemporains. Plutôt que la dimension technique, ce sont les dimensions critiques et poétiques qui président à nos recherches sur les thématiques proposées, sans trop de naïveté et avec le souci partagé de participer à l'enchantement du monde.

ARC 3: Arts plastiques et arts vivants

Cet ARC regroupe un ensemble de cours, d'ateliers, de conférences qui s'associent, autour des rapports qu'entretiennent les arts vivants et les arts plastiques, en étroite relation avec les partenariats engagés par le site de Tourcoing.

« Théâtre des opérations »

Intégré à l'ARC «Arts plastiques et arts vivants», l'atelier «Théâtre des opérations» étudie la performance et la pratique dans l'espace public.

En relation avec l'école de Scarborough, enseignants : Christophe Alix, Maria Chatzichristodoulou. Enseignants : Hervé Lesieur et Alexis Troussel.

En partenariat avec le Théâtre du Grand Bleu à Lille, le Phenix à Valenciennes, Lille Art fair

Artistes invités : Agnes Sajaloli, directrice du Grand Bleu ; Damien Bouvet ; clown acteur, Gilles Bouly ; membre du Collectif Organum, acteur, scénographe.

Relations pédagogiques avec Brouillon, ESÀ Dunkerque, cours de Philippe Robert et Bertrand Gadenne.

Workshop « Latitudes »

Intégré à l'ARC «Arts plastiques et arts vivants», Latitudes Contemporaines est un des principaux festivals européens dans le domaine des formes transversales entre arts visuels et arts vivants. La convention partenariale qui lie l'ESÀ avec Latitudes et le département danse de Lille 3 se décline sous plusieurs formes dont la mise en place de workshops avec des artistes de haut niveau. Tout au long de l'année, des interventions ponctuelles des artistes invités par Latitudes prod permettent un contact permanent des étudiants avec la création contemporaine dans ce domaine. Pour 2013-2014, Alain Buffard dirigera

un atelier autour de sa performance « Good Boy », Latifa Laabisi suivra ensuite pour terminer l'année avec Nadia Lauro, avec comme point de mire les métiers du spectacle vivant.

Résidence le vivat/ESÀ

Intégré à l'ARC «Arts plastiques et arts vivants». Le vivat, à Armentières est un de ces acteurs partenaires privilégiés qui questionne les nouvelles formes du spectacle, et accompagne les jeunes compagnies et les plasticiens qui développent leur recherche sur ces passerelles. Pour la première fois en 2013-2014, l'opportunité sera offerte à un étudiant de l'ESÀ par le vivat d'accéder à une résidence dite de laboratoire au sein de l'EPSM d'Armentières, vivier où travaillent des artistes en résidence tout au long de l'année.

Workshop «repérages photographiques »

Intégré à l'ARC «Arts plastiques et arts vivants», La collaboration entre le gymnase/CDC et l'ESÀ débutée depuis 2009 se poursuit cette saison, en proposant aux étudiants une approche transversale du corps du danseur, de l'image au mouvement. Prises de vue, expositions, stages, ateliers, rencontres, les étudiants se mêlent de danse contemporaine, par le regard, le geste, les sens.

Les séminaires

Un programme de séminaires complète l'enseignement régulier de l'école.

À Dunkerque

Un programme de séminaires d'une journée est mis en place un vendredi par mois. Ces séminaires sont directement liés aux ARCs ou plus généralement à la mention

« Pratiques émergentes et expositions ». Certains séminaires seront consacrés à une réflexion sur le mémoire de cinquième année et dirigés par un intervenant extérieur. Ils s'adressent prioritairement au second cycle mais l'emploi du temps a été aménagé pour que les étudiants de troisième année puissent y participer.

Séminaire, «*Pour une esthétique de l'exposition*»

proposés par Cyril Crignon, enseignant en Esthétique et Philosophie de l'art.

La plupart du temps, nous parlons des œuvres d'art en faisant abstraction des conditions sous lesquelles elles se présentent, comme si nous pouvions les saisir telles qu'en elles-mêmes. Force est pourtant d'admettre que nous ne saurions en prendre connaissance en dehors des présentations qui en sont données, et qu'aussi nous ne les rencontrons jamais que dans des contextes bien particuliers. Par ailleurs, à de rares exceptions près, parmi lesquelles on dénombre les expériences faites dans le secret de l'atelier, les genres dits «privés» de l'esquisse ou de la feuille d'étude, les créations faites pour un cercle d'intimes, telles que mail art et cadavres exquis, ou encore les productions de l'art brut, l'exposition est le destin de l'œuvre d'art. Qu'est-ce en effet qu'une œuvre d'art, qu'un artefact d'un genre tel que son créateur se soucie de le faire parvenir à un certain degré d'achèvement pour l'inscrire dans le monde, offert à une communauté? Nous constaterons donc, – avec Louis Marin – que «l'accrochage n'est pas une opération secondaire indifférente à l'œuvre d'art, mais une des séquences de sa production, le terme même de production – emmener ou conduire l'œuvre d'art «en avant» d'elle-même, la pousser à être – désigne la monstration comme l'une de ses composantes.» (in *Les Cahiers du Musée National d'Art Moderne*, n° 17-18, Paris: Centre Pompidou, p. 207.)

Ainsi l'exposition s'avère-t-elle essentielle au mode d'existence de l'œuvre d'art. L'art

conceptuel en témoigne: si théorique soit-elle, une œuvre d'art reste une proposition qui s'énonce dans l'élément du sensible; elle ne flotte pas en suspension, comme une idée pure dans l'infini des possibles. En assignant à l'œuvre d'art des limites, dans l'espace et dans le temps, l'exposition ainsi l'achève: elle lui confère un sens de lecture et en fait résonner les significations variées. Mais, par là-même, fait-elle apparaître que l'achèvement auquel peut prétendre une œuvre n'est jamais que temporaire et que ses significations sont largement contextualisables. Une œuvre est en effet susceptible de plusieurs présentations différentes; et ainsi apparaîtra-t-elle différemment au fil de ses expositions successives. En chacune d'elles, et le temps que dure celle-ci, elle se verra redéfinie, selon des opérations scénographiques précises. Aucune exposition n'est neutre, en effet. Toutes supposent des partis-pris; toutes transcrivent des discours, implicites ou non, sur ce que l'art devrait être et sur la place qu'il devrait occuper dans la société. Une exposition ne se borne pas à encadrer les œuvres et à les agencer pour mieux les mettre en valeur, ni même à les mettre en relation avec les publics. Elle enveloppe une interprétation des œuvres qu'elle donne à voir et à comprendre, en indiquant ce qui est à voir et comment le regarder. Elle construit autour d'elles un dispositif de monstration mais aussi de médiation qui oriente le jugement que nous portons sur elles et la compréhension que nous avons de l'art. Et puisqu'il n'est pas d'accrochage qui ne soit soumis à des réévaluations et à des modifications, – pas même ceux des collections que l'on dit «permanentes» – ce sont les expositions et non les œuvres seules, que nous ne pouvons de toute manière isoler qu'en pensée, qui suscitent et renouvellent une pensée sur l'art. Les choix dont elles procèdent, quant à la manière de présenter les œuvres et de les articuler les unes avec les autres, peuvent s'avérer déterminants. Or, ils sont plus souvent le fait de commissaires et de scénographes que des artistes eux-mêmes. Accorder aux conditions concrètes de présentation des œuvres l'attention qu'elles mé-

ritent nous incite ainsi à étendre notre conception de l'agir artistique, de sorte qu'elle le distribue parmi plusieurs agents : parce que les œuvres ne se présentent jamais d'elles-mêmes, les artistes en partagent, dans une certaine mesure, l'autorité et la responsabilité avec les architectes de musée, les conservateurs, les commissaires d'exposition, les muséographes, les scénographes, — mais aussi avec les critiques d'art et les publics. Tous, en effet, contribuent à ce qu'une œuvre voie le jour et se maintienne dans l'existence, — ne serait-ce qu'en l'interprétant. Aussi sommes nous amenés à considérer que l'art se définit plutôt par ses modes de fonctionnement et par les usages ou les expériences qui en sont faites, que par une essence, réputée universelle et absolue, mais dont il s'avère qu'elle est inapprochable. Nous avancerons dans cette réflexion en nous appuyant sur quelques propositions muséographiques ou scénographiques jugées exemplaires, dont nous nous demanderons quels présupposés esthétiques et, plus largement, philosophiques, — quelle vision de l'art et du monde autrement dit — elles mettent en jeu. Puis nous étudierons certaines pratiques — l'installation, le happening, le Land Art, l'In Situ — qui manifestent un rejet, de la part des artistes, de l'instrumentalisation dont leur travail peut faire l'objet dans la pratique habituelle des institutions d'art, ainsi qu'une volonté de se réapproprier les moyens d'exposition et de les intégrer à leurs œuvres. Nous nous interrogerons enfin sur ce qu'il est ressorti des contestations dont l'institution muséale a fait l'objet et, au regard des propositions alternatives qui ont été avancées, sur ce que représente aujourd'hui le musée d'art contemporain. En dépit de la diversification inimaginable dont elle fait l'objet depuis plus d'une vingtaine d'années, — faisant, qu'aujourd'hui, il y a très peu de principes communément admis dans le monde de l'art qui la sous-tendent — force est en effet de constater que l'idée de musée continue à exercer une autorité et un attrait durables.

Séminaires « Identité(s) de l'Art »

Proposé par Emmanuel Tugny/Ronan Prigent, directeur pédagogique de l'ESÄ et directeur du site de Dunkerque, philosophe et écrivain.

« D'une direction du vide »

« Le grand amour enfin »

« Le Roman de l'art »

« Portrait de l'artiste en passeur »

« Dévastation/Sidération »

« Présence du lointain-Justification du temps »

Série de six conférences suivies d'un débat (premier semestre 2013) à destination de l'ensemble des années d'études.

Transpositions philosophiques et littéraires d'œuvres du patrimoine pictural (XIVe-XXe siècles), les six interventions proposées s'attachent à circonscrire la nature de l'émergence, au cœur de l'acte pictural reconstitué par l'exercice d'une « fiction herméneutique », d'une « hypotypose », d'une ipséité complexe de l'art comme « éthique du présent ».

Conférences

Un cycle de conférences est organisé alternativement certains mardi et jeudi soir de 17h30 à 19h. Ces conférences sont ouvertes au public et peuvent être en relation avec les recherches liées à la mention mais aborder également d'autres sujets.

Pédagogie de la recherche documentaire

L'offre pédagogique structurée, proposée dans le cadre des cours de méthodologie à la recherche documentaire sur les sites des bibliothèques de l'ESÀ Tourcoing/Dunkerque, permet actuellement aux étudiants d'acquérir des outils favorisant une autonomie dans leur activité de recherche, parallèlement à leurs pratiques plastiques. En effet les centres de documentation de l'ESÀ sont actuellement des lieux « stratégiques » incontournables, de véritables « carrefours des connaissances » au cœur de la pédagogie de l'établissement, qui permettent aux étudiants de construire progressivement une réflexion et une pensée nourrie par un champ référentiel personnel ouvert, non seulement sur l'Art, mais également sur l'ensemble des grands domaines du savoir (Sciences, Sciences humaines, etc.)

Acquérir des techniques qui permettent de trouver des sources documentaires cohérentes, développer une certaine distance critique face aux œuvres ou aux documents sur l'art, découvrir l'offre éditoriale du patrimoine écrit de l'humanité, affiner son jugement esthétique et son regard sur les multiples sources documentaires par la recherche de références personnelles, savoir écrire ou s'exprimer sur un sujet artistique choisi ou proposé, construire progressivement une réflexion approfondie qui pourra être finalisée au cours des études, par l'écriture d'un mémoire, tels sont les enjeux qui caractérisent cet enseignement à la recherche documentaire au sein de nos bibliothèques.

Enseignements spécifiques, FLEA, filières intégrées, classe déconcentrée

Semaine de rentrée

La semaine de rentrée est un temps fort. elle permet échange, mixage, informations sur les temps forts de l'année. Y sont proposés des ateliers concentrés, des voyages, des workshops, des visites d'exposition.

Voyages d'études

Les voyages d'études en France et à l'étranger nourrissent les recherches et les réflexions des étudiants. Liés à l'actualité de la création contemporaine ou à des villes et espaces spécifiques, ils ponctuent le parcours de l'étudiant pour des durées et formes variables.

Ils sont liés à des relations conventionnées créées entre partenaires.

Les stages

En lien avec les projets artistiques des étudiants, les stages complètent et renforcent les mises en relation avec le milieu professionnel effectuées au sein des ARCs et différents workshops. Ils sont accessibles à partir d'un catalogue de propositions de stages établies avec différentes structures

locales, régionales ou nationales ou sur proposition de l'étudiant validée par un enseignant. L'étudiant doit effectuer un stage obligatoire durant son premier cycle et un autre en 4ème année. Il est accompagné par un enseignant référent dans l'école.

La classe FLEA, classe de mise à ni- veau Français Langue étrangère-Art

L'École Supérieure d'Art du Nord-Pas-de-Calais Dunkerque/Tourcoing met en place, pour le mois de septembre 2013 une classe de mise à niveau FLE-art, la classe « FLEA ».

Cette classe est la première en France à proposer aux élèves étrangers une double formation : un apprentissage intensif du français écrit et parlé, et une préparation à l'intégration aux cursus des écoles supérieures d'art, sous la forme d'ateliers de pratiques plastiques diversifiés et complets (dessin, volume, vidéo, photo, peinture, édition, design graphique, design d'espace, informatique).

Certificat d'Enseignement en École d'Art (CE2A)

Présentation

L'ESÄ ouvre en septembre 2013 sur le site de Dunkerque une formation d'une année universitaire permettant à des étudiants titulaires d'un diplôme de fin de 5ème année en École d'Art, d'acquérir les compétences nécessaires à l'enseignement de l'art, en France ou à l'étranger.

Ce diplôme d'école communique un savoir-faire de moniteur en arts plastiques, avec des compétences transversales et polydisciplinaires.

Organisation des études

L'enseignement, développé sur une année universitaire, comportera trois volets :

- un enseignement général sous forme de cours initiant les étudiants à la maîtrise du système européen LMD, le système ECTS, les diplômes...

(2h par semaine)

- un enseignement pratique : les étudiants seront mis en situation d'enseignement en devenant assistants d'un professeur en titre. Les étudiants circuleront par groupe de deux dans les différents ateliers de l'école : peinture, volume, dessin, photographie, vidéo, édition, culture générale, histoire de l'art, TIC.

(20h par semaine)

- un enseignement des langues : l'anglais et le chinois, délivrés par des enseignants spécialisés.

(2h d'anglais ou 2h de chinois)

Mécanisme de mise en place

Les étudiants préparant ce diplôme d'école seront intégrés administrativement à une cinquième année développant une option

différente (mention de site ou d'école) de celle de leur DNSEP ou de leur diplôme de fin d'étude pour les étudiants étrangers. Ils auront ainsi, de plein droit le statut d'étudiant, l'accès à la couverture sociale et aux bourses d'études.

Ils régleront le montant d'une inscription annuelle à l'école et bénéficieront des ressources de l'école. Ils pourront participer aux séminaires, voyages d'études et activités extérieures de l'école dans le cadre de ses partenariats institutionnels en France et à l'étranger.

Filières d'enseignement intégrées (ARTIMAGE, SONART)

Au sein de son cursus, l'ESÄ propose, en outre, aux étudiants des filières d'enseignement intégrées congruentes à ses mentions de sites, à ses lignes de recherche et à ses axes de développement généraux : ARTIMAGE et SONART. Ce sont des filières complètes d'enseignement, comprenant des Classes Préparatoires portées par l'ESÄ en partenariat avec des lycées, des formations post-bac et des établissements d'enseignement du supérieur (Lycée Jean Rostand, à Roubaix, Lycée Gambetta à Tourcoing, Lycée du Noordover à Dunkerque, Le Studio National des Arts du Fresnoy). La nature même de ces partenariats implique, au niveau des classes préparatoires, la validation et le contrôle du rectorat et au niveau des passerelles supérieures, que ce soit à l'issue du DNSEP ou de la classe propédeutique ARTIMAGE, la participation d'un représentant de l'équipe du Fresnoy dans le jury du diplôme des étudiants concernés.

Ainsi, les étudiants inscrits dans le cursus ARTIMAGE de l'ESÄ en 4ème et 5ème année se voient proposés, s'ils obtiennent le DNSEP art avec les félicitations, de passer directement le grand oral du Fresnoy,

leur diplôme valant présélection. Les autres, en suivant une année de classe propédeutique ARTIMAGE, en 6ème année, bénéficient d'une immersion dans les différents workshops et ateliers du Fresnoy, de modules d'enseignement concertés entre l'ESĀ et le Studio National des Arts, de manière à présenter le concours d'entrée dans des conditions optimales.

À tous autres égards, le cursus ARTIMAGE interne à l'ESĀ répond aux mêmes exigences, en terme d'obtention des crédits ECTS et de validation des acquis pédagogiques que l'ensemble du cursus.

Prévues pour une ouverture en 2015-2016, ces filières sont d'ores et déjà préfigurées par un workshop ESĀ - Fresnoy au FRAC Nord-Pas de Calais en avril 2014 et l'ouverture d'un studio son de l'ESĀ au CMAD de Dunkerque depuis septembre 2013.

Classe de DNAP déconcentrée en Algérie (Annaba)

L'ESĀ - site de Dunkerque et la Chambre de commerce et d'industrie d'Annaba créent à la rentrée universitaire 2013-2014 une classe déconcentrée préparant au DNAP, Diplôme national d'Arts Plastiques français.

cursus

L'ESĀ et la Chambre de commerce et d'industrie de Annaba proposent aux étudiants disposant d'un niveau BAC+2, de préparer ce diplôme en trois ans, à raison de cinq ateliers de quinze jours par an, répartis sur toute l'année universitaire. Ce diplôme, à caractère généraliste est essentiellement axé sur l'enseignement pratique et théorique de l'art, mais offre également des ouvertures sur les pratiques de la communication et du design. A ce titre, il oriente

les étudiants vers des pratiques professionnelles variées ou vers la poursuite d'études en cycle Master dans les écoles supérieures d'art françaises, option art, communication ou design. »

admission

Cette formation s'adresse à des étudiants en fin de cursus des Écoles des Beaux-arts algériennes, mais aussi à des étudiants issus de l'Université ayant une pratique artistique déjà engagée et qui désirent compléter leur formation. Le niveau de base requis est le niveau BAC+2. Les candidats devront présenter un dossier de travaux plastiques et passer un entretien auprès d'une commission d'équivalence qui statuera sur leur admission dans le cursus. Pour cela, ils devront s'inscrire auprès de l'ESA et de la Chambre de commerce et d'industrie de Annaba et, s'ils sont admis, régler des frais d'inscription de 1600 euros pour les trois années d'étude (soit 160000 Dinars convertibles).

programme

Le programme des études se développe sur trois années universitaires et comporte les enseignements pratiques et théoriques nécessaires au passage du DNAP: peinture, volume, édition, dessin, photographie, vidéo, histoire de l'art, philosophie/esthétique, culture générale, préparation au mémoire de fin de cycle.

calendrier

Dépôt des dossiers de candidature:
2 décembre 2013

Commission d'équivalence:
10 et 11 décembre 2013

Inscriptions: Semaine du 16 au 21 décembre 2013

Début des cours: janvier 2014

Informations pratiques

Organigramme

Directeur général par intérim et directeur des études

Ronan Prigent

Équipe administrative

Fabrice THUILLIEZ, coordinateur administratif et financier.
Martial CHMIELINA, coordinateur du site de Tourcoing.
Christophe ATABEKIAN, communication.
Christine SZLEZAK, administratrice pédagogique.
Annick LETEMPLE, administration.
Halima MEDJAHEDI, secrétariat de direction, ressources humaines.
Catherine DELVIGNE, relations internationales.
Catherine BONTE, comptabilité

Accueil

Marie Thérèse BLONDEAUX (Tourcoing),
Claude POLLET (et responsable de la sécurité, Tourcoing),
Martine SEVERAC (Dunkerque)

Bibliothèques

Eric HARASYM, bibliothécaire Tourcoing
Maria VOLANT, bibliothécaire Dunkerque
Anne DANJOU, assistante-bibliothécaire Tourcoing
Delphine RICHE, assistante-bibliothécaire Dunkerque

Équipe pédagogique Les professeurs

Albert CLERMONT, photographie
Bertrand GADENNE, vidéo
Lætitia LEGROS, dessin
Jean-Claude MOUTON, photographie
Cyril CRIGNON, esthétique, philosophie
Julien PASTOR, volume/Installation
Dominique PAUTRE, peinture
Jean-Luc POIVRET, peinture
Delphine RICHE, culture générale

Philippe ROBERT, éditions, expositions
Richard SKRYZAK, vidéo
Maria VOLANT, culture générale
Christophe ATABEKIAN, vidéo et son.
Pierre Yves BOHM, pratiques plastiques.
Gérard BRICHE, philosophie.
Magali CLAUDE, vidéo et installation.
Nathalie DELBARD, histoire de l'art.
Jean-Claude DEMEURE, peinture.
Pascal DUTHOIT, photo argentique.
Gilles FROGER, art et écriture.
Éric HARASYM, pédagogie documentaire
Éric HELLUIN, sérigraphie.
Hervé LESIEUR, sculpture.
Benoît MENEBOO, photo numérique.
Vassilios MICHAÏL, dessin.
Dominic OCKENDEN, anglais.
Daniel PATIN, pratique des matériaux.
Pierre PETIT, graphisme de communication.
Nathalie POISSON-COGEZ, histoire de l'art.
Nathalie STEFANOV, histoire de l'art.
Janusz STEGA, couleur.
Ming TONG, art du trait.
Alexis TROUSSET, gravure.
Jacques VAN GORP, infographie

Les assistants

Nicolas CABOS, édition
Audrey CHARLET, vidéo
Arnaud DELBEKE, photographie
Patrice SMAGGE, volume
Stéphane CABEE, volume.
Martial CHMIELINA, live media.
Williams THERY, vidéo

Équipe technique

René SCHEPENS, pôle informatique et magasin de prêt, Dunkerque
Fabrice DESMARECAUX, responsable technique
Jean Paul LEMAN, agent technique
Alexandre Pierreyre, agent technique, Dk
Jeannine DEPONDY, entretien Tourcoing
Nathalie HOSTE, entretien Tourcoing
Maryem MAZZOLENI, entretien Tourcoing
Ludivine LANDY, entretien Dunkerque
Sandrine DECLERCK, entretien Dunkerque

La coordination

La coordination pédagogique par année d'étude est assurée par des enseignants de l'école sous l'autorité du directeur des études. Elle concerne les 5 années du cursus ainsi que les diplômés DNAP, DNSEP et les ECTS. Elle a pour but de faire le lien entre la direction, l'équipe pédagogique et les étudiants. Les coordinateurs d'année sont désignés en concertation en réunion pédagogique.

Les coordinateurs des diplômes sont désignés en concertation à l'issue du premier semestre de l'année.

Les coordinateurs 2012/2013 **Coordinateurs généraux :**

Bertrand Gadenne DK Martial Chmiéline
Verschaeve TG

Année 1 : Arnaud Delbecke, DK

Année 1 : Williams Thery, TG

Année 2 : Albert Clermont DK

Année 2 : Nathalie Stefanov, TG

Année 3 : Philippe Robert, DK

Année 3 : Alexis Troussset, TG

Année 4 : Jean-Luc Poivret, DK

Année 4 : Nathalie Poisson-Cogez, TG

Année 5 (DNSEP) : Bertrand Gadenne, DK

Année 5 (DNSEP) : Pierre Petit, TG

Coordinateur Mémoire : Nathalie Poisson-Cogez DK-TG

Correspondant pour les pratiques d'écriture : Nathalie Stefanov, TG

Coordination Exo : Nicolas Cabos et Delphine Riche, DK

Classe FLEA : Catherine Delvigne DK

Représentants étudiants

Les étudiants sont représentés au sein des diverses instances pédagogiques locales et régionales. Lors de la rentrée universitaire, ces dernières leur sont présentées. Ils sont invités dans un délai de 15 jours à organiser

des élections qui leur permettent de désigner un représentant titulaire et un suppléant pour chaque année, pour le conseil des études, le conseil d'administration de l'EPCC.

Chaque représentant étudiant est élu pour un an. Une entrevue hebdomadaire réunit le directeur pédagogique et les représentants étudiants.

suivi de mémoire

ANNÉE 1

Le dossier de 1ère année est un document de présentation qui synthétise les recherches menées par l'étudiant au cours de l'année.

Il a pour objectif de mettre en place une méthodologie théorique et pratique pour dégager des pistes de projets et acquérir les outils nécessaires à leur présentation. Son élaboration et sa réalisation sont suivies par un binôme d'enseignants de l'école, enseignant du champ théorique et enseignant plasticien au cours de rendez-vous individuels et collectifs. Le dossier est présenté au bilan de fin de second semestre et donne lieu à l'attribution de crédits.

Arnaud Delbecke et Delphine Riche sont les coordinateurs du dossier de 1ère année à Dunkerque, William Théry à Tourcoing.

ANNÉE 3 /DNAP

Le mémoire présenté lors du DNAP est un document qui rend compte et analyse les recherches fondatrices de l'étudiant au cours de son premier cycle. Il permet de situer l'évolution du travail et d'indiquer l'orientation du projet personnel qui sera développé durant le second cycle. Son élaboration et sa réalisation sont suivies par un binôme d'enseignants de l'école – enseignant du champ théorique, enseignant plasticien – au cours de rendez-vous individuels et collectifs. Le mémoire donne lieu à l'attribution de crédits. Il est communiqué aux membres du jury de diplôme et peut

faire l'objet d'une discussion lors du DNAP.

Philippe Robert est le coordinateur du mémoire de 3ème année, à Tourcoing, c'est Eric Helluin qui endosse ce rôle.

ANNÉE 5 /DNSEP

Le mémoire présenté lors du DNSEP intègre une production théorique textuelle (30 à 80 feuillets de 1500 signes par feuille, hors annexes et citations d'œuvres), accompagnée de toute autre documentation dont le contenu, tout en trouvant sa source dans le travail personnel de l'étudiant, en élargit les enjeux et les interrogations pour exprimer une pensée structurée et préciser une problématique. Le mémoire ne doit pas être un simple commentaire sur le travail plastique (ce serait une redondance par rapport à la soutenance devant le jury lors de la présentation du travail plastique). Il requiert au contraire une prise de distance critique de la part de son auteur et répond à une démarche de recherche problématisée et à des exigences d'objectivation et de conceptualisation (on peut dire que c'est aussi le sens de la soutenance devant le travail plastique où est attendu de l'étudiant qu'il ait un regard critique et distancié sur son travail). Il doit porter sur un sujet arrêté en commun par l'étudiant et son directeur de recherche et validé par un enseignant titulaire d'un doctorat. Il pourra traiter soit une pratique artistique, soit une réflexion artistique, soit une approche historique ou théorique de l'art. Il doit être rédigé selon un plan raisonné et utiliser une bibliographie respectant les normes requises pour les travaux de recherche universitaire.

Un vade-mecum détaille la méthodologie de rédaction du mémoire, il est disponible sur le site Internet de l'ESÁ.

Au moment du passage du DNAP, les étudiants présentent une note d'intention pour indiquer les directions de recherche qu'ils souhaiteraient développer. Ils précisent leurs problématiques de recherche au semestre 7 et proposent un

plan de travail. La direction du mémoire est effectuée par quatre enseignants de l'école : deux docteurs, un enseignant théoricien et un enseignant plasticien. Elle consiste en un travail de conseil et de validation de la méthodologie, du lien de la problématique au travail plastique ; enfin, de la validation avant la soutenance du mémoire. L'étudiant qui le souhaite peut choisir un conseiller extérieur au sein des enseignants et chercheurs de l'ESÁ Dunkerque-Tourcoing. Le mémoire est soutenu par l'étudiant au plus tard un mois avant le passage du diplôme.

Cyril Crignon et Delphine Riche sont les coordinateurs du mémoire de 5ème année pour Dunkerque.

Cyril Crignon représente le site de Dunkerque lors de la soutenance du mémoire de 5ème année.

À Tourcoing, c'est Magali Claude, Gilles Froger, Nathalie Poisson Cogez, Nathalie Stefanov (Pierre Petit en soutenance de mémoire).

Tous les mémoires sont considérés comme des productions éditoriales à part entière. Leur conception et leur réalisation formelle font partie intégrante de leur constitution et de leur compréhension. Ils font l'objet d'un accompagnement particulier au sein du pôle Édition de l'école.

Un vade-mecum annuel de gouvernance du mémoire est produit en début d'année par les responsables de recherche de l'école.

Le supplément au diplôme :

Le supplément au diplôme est un document joint au DNSEP qui vise à améliorer la « transparence » internationale et à faciliter la reconnaissance académique et professionnelle des qualifications (diplômes, acquis universitaires, certificats, etc.). Il est destiné à décrire la nature, le niveau, le contexte, le contenu et le statut des études accomplies avec succès par la personne désignée par la qualification originale à laquelle ce supplément est annexé.

Le supplément au diplôme est délivré par les établissements nationaux selon un modèle élaboré par un groupe de travail conjoint de la Commission européenne,

du Conseil de l'Europe et de l'UNESCO, qui l'a testé et parachévé. Le supplément au diplôme se compose de huit parties (informations sur le titulaire du diplôme, informations sur le diplôme, informations sur le niveau de qualification, informations sur le contenu et les résultats obtenus, informations sur la fonction de la qualification, informations complémentaires, certification du supplément, informations sur le système national d'enseignement supérieur).

Les conseils

Les réunions de fin de semestre

Elles rassemblent l'ensemble du corps enseignant et le directeur pédagogique pour étudier le cas de tous les étudiants, l'évaluation de ses recherches et de son travail plastique, l'avis de passage d'un semestre à un autre, l'organisation des rattrapages éventuels. Les représentants étudiants de chaque année assistent et participent à ces réunions. Fréquence : deux réunions par an.

Les réunions de concertation pédagogique

Elles ont pour objectifs la mise en place de nouveaux projets, la coordination des projets en cours, l'articulation des orientations pédagogiques de l'école à partir des propositions du directeur et des enseignants. Elles permettent une information actualisée sur diverses questions concernant l'école (préconisations du ministère, relations avec les collectivités territoriales, matériels, investissement, locaux...). Fréquence : trois à cinq réunions par an.

Les réunions de bilans intermédiaires ARC

Elles réunissent les enseignants impliqués dans les différents ARC du programme et le directeur pédagogique, si cela est nécessaire. Elles permettent de faire le point sur le travail accompli et de prévoir les différentes phases de la démarche. Elles favorisent, en cours de réalisation, les complémentarités nécessaires et la coordination des actions communes (conférences, expositions, déplacements...). Fréquence : trois réunions par an.

Les conseils thématiques

Il existe cinq conseils spécifiques présidés par l'un des directeurs l'école. Chacun de ces conseils rassemble des enseignants responsables de chacun des sites de Tourcoing et Dunkerque et des représentants étudiants. Annick Letemple centralise les informations, les équipes et les calendriers en ce qui concerne l'ensemble des conseils thématiques.

Conseil « Administration »

Membres du conseil : Le directeur, le directeur des études, les coordinateurs pédagogiques, le secrétaire général, le responsable RH et un représentant des personnels techniques de chaque site, représentants étudiants de chaque site. Tous les derniers jeudis du mois de 11h à 12h à partir du 19 septembre

Conseil « Parcours professionnels et orientations pédagogiques »

Membres du conseil : Le directeur, le directeur des études, les coordinateurs pédagogiques, et un représentant étudiant

de chaque site.

Conseil « Vie étudiante et insertion citoyenne »

Membres du conseil : Le directeur, le directeur des études, le secrétaire général, le responsable RH, les délégués étudiants de chaque site. Tous les derniers jeudis du mois de 12h à 12h30 à partir de novembre.

Conseil « Recherche » (conseil scientifique de l'ESÄ)

Membres du conseil : Le directeur, le directeur des études, deux à trois enseignants chargés de la recherche et des mémoires et un représentant étudiant de chaque site.

Conseil « Relations internationales »

Membres du conseil : Le directeur, le directeur des études, un enseignant et un représentant étudiant de chaque site.

Conseil « Communication »

Membres du conseil : Le directeur, le directeur des études, la responsable de la communication, un enseignant du domaine et un représentant étudiant de chaque site.

Ces conseils se réunissent trois fois chaque semestre.

Le conseil d'administration de l'ESÄ

L'établissement est administré par un conseil d'administration et son président. Il est dirigé par un directeur, qui a la responsabilité générale de l'EPCC.

En outre, chaque site d'enseignement est dirigé par un directeur de site qui prend le titre de directeur adjoint et qui a la qualité de chef de service.

Les directeurs adjoints sont invités au conseil d'administration de l'EPCC, sauf si l'affaire en cause les concerne personnel-

lement.

Le conseil d'administration est composé comme suit :

Pour le premier collège : deux représentants de l'État, deux représentants de la Région Nord-Pas-de-Calais, quatre représentants de la ville de Dunkerque, quatre représentants de la ville de Tourcoing.

Pour le second collège : deux personnalités qualifiées, quatre représentants du personnel (dont deux enseignants), deux représentants des étudiants

Pour chacun des représentants élus, un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire et pour la même durée (trois ans renouvelable pour le personnel administratif, technique et pédagogique, un an renouvelable pour les représentants étudiants).

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an. Il délibère sur toutes les questions relatives au fonctionnement de l'établissement.

Le réseau partenarial

Réseau régional et national

Nourrie par les projets artistiques, culturels et urbains des villes et soutenue dans ses initiatives, l'école participe pleinement à la réflexion et à la dynamique générale du territoire régional grâce à des relations conventionnées avec les principaux acteurs territoriaux (villes, communautés urbaines, métropole, région, euro-région).

Professionnalisation Mention Pratiques de l'exposition

– *FRAC Nord-Pas-de-Calais* : le partena-

riat privilégié se consolide et se renforce cette année ; le projet « éxo » engage les étudiants dans la présentation publique d'œuvres du FRAC. La réflexion s'engage sur la conception et la préparation d'un post-diplôme autour de nouvelles pratiques curatoriales (entre autres) qui sera accueilli dans l'AP2 en 2013.

– Les musées : *muBA Eugène Leroy* (Tourcoing), *LAM* (Villeneuve d'Ascq), *Palais des Beaux-arts* (Lille), *LAAC* et *MBA* (Dunkerque) : la dynamique expérimentale de ces musées offre une plateforme de recherches et d'actions inépuisables où se combinent autant l'appréhension de collections, la compréhension de projets muséaux que la confrontation de pratiques artistiques de nos étudiants aux contraintes, aux espaces et aux publics liés aux musées (Nuit des musées, exposition Dessiner/Tracer...).

– *Le Centre Régional de la Photographie* (CRP, Douchy-les-Mines) est un partenaire régulier s'agissant des propositions regardant la photographie et plus généralement l'image. Workshops, stages, présentations d'artistes sont organisés en collaboration.

– *50 degrés Nord*, association qui regroupe les lieux de diffusion de l'art contemporain en eurorégion (Centres d'art, galeries, musées du Nord de la France, de la Belgique et du sud de l'Angleterre). L'évènement bienal Watch This Space offre, au sein de ces structures, une première expérience d'exposition professionnelle dans un contexte international.

Mention « corps et contextes : arts visuels, du son et de la scène »

– *Latitudes contemporaines/Latitudes prod*, est l'association d'un festival européen : Latitudes Lille/Bruxelles (ou l'art et la danse contemporaine comme antidote aux diverses formes d'aliénation et de prêt-à-penser !) et une structure de production artistique originale qui souhaite apporter un témoignage vivant de l'époque,

accordant leur place aux questions les plus actuelles induites par la définition de l'art, la place du corps dans la société, via les perceptions sensibles, le rôle des individus en tant que spectateur et créateur, les identités, les discours qui nous animent...

Latitudes est un partenaire structurant de la

mention Corps et contexte (workshops, stages, présentation des artistes et participation à leurs projets, journées d'étude, projets de recherche...).

– D'autres partenaires comme *le Théâtre du Nord*, *le Gymnase/Centre de Développement Chorégraphique* à Roubaix, *le VI-VAT* à Armentières, scène conventionnée, *le Grand Bleu*, *le Bateau Feu* sont associés plus ponctuellement avec des collaborations professionnelles lors de festivals ou pour l'accueil de workshops.

Recherche

– *CUE (ex PRES) Université Lille Nord de France*, établissement d'enseignement supérieur culture, l'Esä adhère au PRES et participe ainsi pleinement du schéma régional des enseignements supérieurs et de la recherche, cette démarche fait suite à une longue collaboration avec l'Université (principalement l'Université Lille 3, l'Université du Littoral et l'Université d'Artois) qui a permis de nombreux projets communs (workshops, expositions, publications, séminaires, journées d'étude). Et marque la volonté de l'établissement de s'insérer dans le panorama de la recherche par une approche basée sur la pratique artistique et la création.

– *Le Fresnoy, Studio National des Arts Contemporains* est un partenaire important dans notre réflexion sur l'identification de créations artistiques de recherche. La qualité des productions et les innovations qu'elles proposent qualifient ce lieu exceptionnel comme une référence dans le domaine de la recherche-création. Depuis 2012 LE Fresnoy a mis en place une formation doctorale en partenariat avec l'UQAM (Université du Québec à Montréal).

– *Le CEAC, Centre d'Étude des Arts Contemporains*, laboratoire de recherche qui se définit selon trois axes : la pluridisciplinarité, le rapport indissociable entre théorie et pratique, l'expérience artistique et l'humain.

C'est un partenaire pour l'ensemble des structures d'enseignement supérieur culture de la Région (et au-delà) et assure que nos projets de recherche sont solidement adossés.

– *Écoles Supérieures Culture. L'École Nationale Supérieure d'Architecture et du Paysage de Lille* qui dispose de son propre laboratoire de recherche est un partenaire important notamment dans une vision de la recherche basée sur la création artistique.

– Les départements supérieurs des conservatoires de Musique, *l'École Professionnelle Supérieure d'Art Dramatique* (Théâtre du Nord, Lille) et autres écoles supérieures culture sont également des partenaires pour des workshops ou des collaborations plus ponctuelles, ou, dans le cas du conservatoire de Dunkerque, de mutualisation d'espaces consacrés aux musiques actuelles.

Le réseau international

Académie des Beaux Arts de Tournai

Dès cette année une réflexion commune est mise en place sur l'exposition et les échanges transfrontaliers, une grappe de workshops et d'échanges ayant pour thème la frontière amènera à la mise en place d'une exposition en octobre 2014 sur les deux territoires. Une réflexion sur les enseignements de l'art et les passerelles possibles à l'échelle européenne voit aussi le jour dans les instances pédagogique.

HISK, Institut d'art contemporain à Gand

Post-diplôme : 25 jeunes artistes belges ou étrangers y sont accueillis dans un atelier individuel durant 2 ans. Ils bénéficient d'un programme pédagogique et artistique spécifique mené par une équipe internationale d'intervenants artistes, critiques, commissaires et théoriciens, et bénéficient d'outils de production technique et de diffusion de leurs recherches. Mise en place d'un projet d'échange pédagogique sur la base de participation de certains de nos étudiants à des séminaires d'intervenants et rencontre des résidents HISK avec certains de nos enseignants artistes.

Réseau d'écoles supérieures d'art africaines

Ce réseau (Abidjan, Dakar, Ouagadougou, Bamako, Niamey, Conakry) est lié par convention au réseau des écoles françaises, et la signature de la convention entre le CAMM (Conservatoire des arts et métiers multimédias, Bamako, Mali), la Ville de Dunkerque et l'école supérieure d'art, en juillet 2010, formalise un projet ambitieux de coopération pédagogique et professionnelle. Dans le cadre de ce réseau élargi (écoles d'art françaises, africaines, espagnole : Université de Valencia), une Web TV a été créée : bois-sacre.tv (détails dans la présentation des ARC). Elle est le support de travaux conçus en « résonance » : programmation vidéo, expositions virtuelles, actualité artistique, conférences ou conversations « feuillets » autour d'une question posée et qui suppose des réponses et des approches différentes selon les pays, les écoles, les étudiants.

School of Fine art and design, University Ulster, Belfast

Ce département très important de l'Université d'Ulster à Belfast, l'école propose 2 masters : « Art in public » et « Master of fine art », ainsi que des post-diplômes en design et arts appliqués. Elle est liée à l'Institut de recherche en art et design de

l'université et son laboratoire Interface. Les axes développés par l'école et l'institut croisent les questionnements de l'ESÄ Dunkerque sur les problématiques de l'exposition, ses relations aux publics et à l'espace public.

École d'art de Mont Cotton à Bagnols-sur-Cèze (Gard), département de la Hållands Folkhögskola (Undersåker, Suède)

L'ESÄ a signé une convention avec cette école, dirigée par l'artiste Hélène Schmidt et l'écrivain-vidéaste Alain Bourges. L'enseignant-référent de l'ESÄ est Richard Skryzak (assisté d'Audrey Charlet). Le but de cette coopération pédagogique est d'apporter aux étudiants de chacune des deux écoles l'opportunité de bénéficier des offres de chacune et de collaborer dans un cadre international (voir plus haut).

Collaboration à divers niveaux d'intervention : échanges d'étudiants mais également échanges pédagogiques et mise en communauté de sujets de recherche pour la création d'une équipe bilatérale.

Académie d'Art, d'Architecture et de Design de l'Oural, Ekaterinbourg (Russie)

Projet en partenariat avec l'École d'Architecture et de Paysage de Lille, portant sur des interventions «art et architecture» en milieu urbain, dirigées par des équipes et des étudiants des trois établissements sur différents sites.

Instituto de Artes de l'Université Fédérale du Rio Grande do Sul, Porto Alegre (Brésil).

Projets collaboratifs à distance par visioconférence («Naines Rouges»).

Chambre de Commerce et d'Industrie d'Annaba (Algérie)

Ouverture d'une classe de DNAP déconcentrée à Annaba, en partenariat avec la

CCI (voir «enseignements spécifiques»)

Tianjin Academy of Fine Arts (Chine)

Des échanges bilatéraux d'étudiants et d'enseignants sont organisés pour des semestres d'enseignement. L'ESÄ dispose, à Tianjin, d'un atelier et d'espaces d'exposition.

Dalian Polytechnic University (Chine), département art et design

L'ESÄ et la DPU ont signé une convention engageant des relations d'ordre pédagogique et culturel. Des étudiants chinois viendront ainsi se présenter à l'entrée du FleA, invitation est faite pour que des étudiants français suivent des enseignements sur place. Des échanges d'enseignants sont aussi prévus pour 2014.

Scarborough School of Arts and New Media, University of Hull.

Partenariat de recherche: deux enseignants-docteurs de l'université de Scarborough coopèrent au studio de recherche «la performance comme expérience du déplacement», porté par le site de Tourcoing.

UCA, University for Creative Arts (Kent: Canterbury, Maidstone, Farnham)

L'ESÄ et UCA pratiquent des échanges d'étudiants et d'enseignants. Les deux établissements organisent ensemble cette année la première édition du festival de vidéo d'art «D3/Sound» à Dunkerque, en juin 2014.

La Machinerie de l'Art, ateliers en Haïti

Mise en place d'ateliers à l'attention des étudiants haïtiens. Ces ateliers menés par des équipes de deux enseignants à raison de trois par an, se dérouleront sur des pé-

riodes de dix jours à deux semaines.

Les partenaires:

L'École Supérieure d'Art du Nord-Pas-de-Calais, Dunkerque-Tourcoing (ESÁ).

Septante-cinq, école d'art, Bruxelles

L'École d'Art de Haïti.

L'École Supérieure d'Art du Nord-Pas-de-Calais, Cambrai.

L'École Supérieure d'Art et de Design de Valenciennes.

Le Conservatoire des Arts et Métiers Multimédia Balla Fasséké Kouyaté de Bamako au Mali (CAMM).

L'Institut des Arts de Porto Alegre au Brésil.

Annexes

Calendrier 2013 - 2014

Rentrée

Journée de pré-rentrée : 20 septembre

2013

Rentrée universitaire : 23 septembre 2013

Semestres

semestre 1 : 23 septembre 2013

semestre 2 : 3 février 2014

Horaires

Établissement

L'école est accessible aux étudiants du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 19h.

Tourcoing : de 8h à 20h sauf le vendredi jusque 18h.

L'accès à l'école n'est autorisé qu'aux heures d'ouverture. Cependant, il peut être étendu sur autorisation exceptionnelle accordée par la direction de l'établissement.

Administration

Les accueils pédagogique et administratif sont ouverts du lundi au vendredi de 14 à 17h.

Vacances

L'école est fermée pendant les vacances de Noël, ouverte de 9h à 11h30 et de 14h à 17h30 pendant la semaine de vacances de Toussaint, les vacances d'hiver et de printemps.

Tourcoing : l'école est fermée pendant les vacances de Noël, ouverte de 8h30 à 16h30 durant les vacances d'hiver et de printemps.

Bibliothèque

La bibliothèque est ouverte du lundi au vendredi de 10h à 17h30.

Tourcoing : la bibliothèque est ouverte du lundi au jeudi de 8h30 à 17h30 (sauf le mercredi fermé entre 12h et 13h) et le vendredi de 8h30 à 17h.

Espace informatique

L'espace informatique de Dunkerque est ouvert le lundi et le mardi de 9h à 12h et de 14h à 18h, le mercredi de 9h à 19h, le jeudi et le vendredi de 9h à 18h.

Salle infographie à Tourcoing est en libre accès en dehors des cours, le wifi est accessible dans une partie des bâtiments.

Magasin de prêt

Accessible aux étudiants du lundi au jeudi de 9h30 à 11h30 et de 14h à 17h30, et le vendredi de 9h30 à 11h30.

Tourcoing : ouvert du lundi au vendredi de 12h à 12h30.

Outils et documents

Le livret de l'étudiant, les relevés de crédits, le dossier pédagogique, le calendrier pédagogique constituent l'ensemble des outils et documents de l'évaluation.

Les documents d'enregistrement de l'évaluation et de suivi du parcours de l'étudiant comportent :

- le nombre de crédits obtenus
- les notes qualitatives
- des appréciations écrites pour la plupart des cours
- une appréciation générale, et un avis sur la poursuite des études.

Le dossier pédagogique regroupe l'ensemble des documents et des informations du parcours de l'étudiant.

**Emplois du
temps, ECTS,
fiches de
cours**

FLEA

**Année 1
Dunkerque
Tourcoing**

**Année 2
Dunkerque
Tourcoing**

**Année 3
Dunkerque
Tourcoing**

**Année 4
Dunkerque
Tourcoing**

**Année 5
Dunkerque
Tourcoing**

A young girl with blonde hair in a ponytail, wearing a brown hooded coat and black pants, is smiling and holding a long, curved, abstract sculpture. The sculpture is painted with various colors like green, blue, and purple. To her left, there is a large, colorful sculpture of a dog, also painted with yellow, blue, and purple. The background is a plain, light-colored wall, and the floor is made of light-colored tiles with a grid pattern.

p. 54 - 55

p. 56 - 74

p. 76 - 97

p. 98 - 115

p. 116 - 131

p. 132 - 149

FLEA

Emploi du temps

Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi
9h 13h groupe 1 semaine 1 Dessin Laetitia Legros Semaine 2 Volume Julien Pastor	9h 13h groupe 4 Sound Design Audrey Charlet Patrice Smaghe Arnaud Delbeke	9h 13h Français, langue étrangère	9h 13h groupe 2 Vidéo Bertrand Gadenne	9h 13h Français, langue étrangère
14h 18h Groupe 1 semaine 1 Dessin Laetitia Legros Semaine 2 Volume Julien Pastor	14h 18h Tous les groupes Peinture Dominique Pautre	14h 18h Français, langue étrangère	14h 18h groupe 3 Photographie Arnaud Delbeke	14h 18h Français, langue étrangère

FLEA Permutation des groupes

Période 1 : Octobre-Novembre

Groupe 1 : Dessin, Volume, Peinture
Groupe 2 : Vidéo, Peinture
Groupe 3 : Photographie, Peinture
Groupe 4 : Sound Design, Peinture

Période 2 : Décembre-Janvier

Groupe 1 : Vidéo, Peinture
Groupe 2 : Photographie, Peinture
Groupe 3 : Sound Design, Peinture
Groupe 4 : Dessin, Volume, Peinture

Période 3 : Février-Mars

Groupe 1 : Photographie, Peinture
Groupe 2 : Sound Design, Peinture
Groupe 3 : Dessin, Volume, Peinture
Groupe 4 : Vidéo, Peinture

Période 4 : Avril-Mai-Juin

Groupe 1 : Sound Design, Peinture
Groupe 2 : Dessin, Volume, Peinture
Groupe 3 : Vidéo, Peinture
Groupe 4 : Photographie, Peinture

***Année 1
Dunkerque
Tourcoing***

Grille des Crédits ECTS

Année 1, semestres 1 et 2

ENSEIGNEMENTS	SEMESTRE 1: 30 crédits ECTS	SEMESTRE 2: 30 crédits ECTS
<i>Initiation aux pratiques artistiques</i>	18	16
<i>Histoire, théorie des arts et langue étrangère</i>	10	10
<i>Bilan du travail plastique et théorique</i>	2	4

Année 1 / Grille ECTS

Année 1 / Dunkerque

Emploi du temps

Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi
9h 13h semaine 1 Dessin Laëtitia Legros	9h 13h semaine A Peinture Jean-Luc Poivret Semaine B Peinture Dominique Pautre	9h 11h Anglais	9h 13h Ateliers techniques Édition/PAO Nicolas Cabos Photographie Arnaud Delbeke	9h 13h Vidéo Bertrand Gadenne
14h 18h Volume Julien Pastor	14h 16h Culture générale Jean-Luc Poivret 16h 18h Philosophie Cyril Crignon	14h 18h Ateliers Techniques Vidéo Audrey Charlet Volume Patrice Smagge	14h 18h Histoire de l'art Catherine Delvigne 1 fois par mois : Podium Beatrice Delorme	14h 18h Photographie Arnaud Delbeke

Année 1 / Tourcoing

Emploi du temps

Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi
08h30 10h30 Recherche documentaire Eric Harasym	9h 11h Histoire de l'Art Nathalie Poisson-Cogez	9h 13h en alternance Translab : Volumel'objet/prototype Stéphane Cabee	9h 13h en alternance Photographie « la petite peau » Pascal Duthoit	9h 13h en alternance Expérimentations plastiques Janusz Stega
10h30 11h30 Philosophie Gérard Briche	11h 13h Techniques de l'audio visuel, voir calendrier Williams Thery	9h 13h en alternance Documentis numériques Jacques Van Gorp	8h30 11h en alternance Initiation gravure Alexis Troussel	9h 13h en alternance Glass-Blister Mélanie Lecoïnte
13h 17h Dessin-Morphologie Vassilios Michail	13h30 17h30 en alternance Dessin Espace - Perspective Vassilios Michail	14h 18h en alternance Projet Numérique Stéphane Cabee & Jacques Van Gorp	11h 13h en alternance Le développement numérique Benoît Meneboo	14h 18h Introduction à l'art contemporain Nathalie Stefanov
17h 19h Chinois LVE Ming Tong		14h 18h00 en alternance « PEINDRE/ Saison I » Jean Claude Demeure	14h 18h en alternance RVBA Martial Chmiélna	
			16h 20h en alternance Techniques de l'audio visuel Williams Thery	

Année 1 / Dunkerque

Cours théoriques (semestres 1 et 2)

Histoire de l'art

Les fondamentaux

Catherine Delvigne

Semestre 1 et 2

Méthodes: cours, analyses d'œuvres, exposés, visites d'expositions

Objectifs et contenus

Vision en perspective de la modernité dans l'art occidental à travers la Renaissance et la première moitié du XXème siècle.

Les 15ème et 16ème siècles seront étudiés à partir de plusieurs entrées:

- l'émergence de l'individu
- la résurrection de l'Antiquité
- la découverte du monde et de l'homme
- la religion
- le rôle des donateurs et commanditaires
- la perspective
- les relations pratique/théorie
- la notion de style
- les relations Nord/Sud
- l'image et le statut de l'artiste

La première partie du XXème siècle sera étudié principalement à travers les avant-gardes historiques. L'accent sera mis sur les notions suivantes:

- programme et manifeste
- notion de groupe
- théorie et pratique
- la relation à l'Histoire
- l'innovation
- le statut et l'image de l'artiste

Évaluation

Modes: contrôle continu, écrits, exposés, bilans.
Critères: assiduité, capacité d'analyse et de compréhension des enjeux historiques de l'art, maîtrise des recherches.

Esthétique et Philosophie

de l'Art

Cyril Crignon

Semestre 1 et 2

Niveau requis: pas de pré-requis

Objectifs et contenus

Aujourd'hui qu'il est «techniquement possible et institutionnellement légitime de faire de l'art avec n'importe quoi, — selon la formule de Thierry de Duve — que valent les distinctions entre les arts ? Esthétique du XVIIIème siècle à nos jours. Étude de textes de référence en Esthétique

Méthodes

Cours magistraux/Cours interactifs.

Évaluation et critères

Assiduité, contrôle continu (exposés, planches d'analyses, dossiers...). Un devoir sur table à chaque fin de semestre. Cohérence du raisonnement, pertinence du point de vue, richesse et maîtrise des références, qualité du travail rédactionnel

Bibliographie sélective

Johann Joachim Winckelmann : L'Histoire de l'art dans l'Antiquité (1764)
Gotthold Ephraïm Lessing: Laocoon ou Des frontières respectives de la peinture et de la poésie (1766)
Friedrich Nietzsche, La Naissance de la tragédie (1872)
Aby Warburg, Le Rituel du serpent: récit d'un voyage en pays Pueblo (1923)
Theodor W. Adorno: L'Art et les arts (1968)
Thierry de Duve: Résonances du ready made. Du champ entre avant-garde et tradition (1989)

jeudi 14h - 18h

mardi 16h - 18h

Culture générale
Art et enjeux mondiaux:
l'art de la paix
Jean-Luc Poivret

Semestres 1 et 2 (puis 3 et 4, 5 et 6)

Objectifs et contenus

L'art à la rencontre des grands enjeux mondiaux contemporains (1. L'art et la paix) : Cinéma, arts plastiques, littérature, poésie, théâtre, dessin de presse, design, tous les arts ont voulu et su confronter leurs réseaux symboliques, sémiotiques, à ceux en œuvre au cœur des conflits mondiaux, militaires ou « froids ».

Méthodes

Cours théorique participatif mutualisé, avec le réseau «Bois sacré».

Bibliographie sélective

Emmanuel Jaffelin, *Éloge de la gentillesse*, Paris, François Bourin, 2010.
Sun Tzu, *L'art de la guerre*, 1999.
Catalogue Camille Morineau (dir.), Gerhard Richter - Panorama, Éditions du Centre Georges Pompidou, 6 juin-24 septembre 2012.
Claire Garnier, Laurent Lebon (dir.), 1917, Metz, Éditions du Centre Georges Pompidou Metz, 26 mai - 24 septembre 2012.
Guido Braun (dir), *L'art de la Paix*, Münster, Aschendorff, 2011.
Marc Dachy, *Journal du mouvement Dada*, Genève, Skira, 1989.
Christiane Hoffmans, *Beuys-Bilder eines Leben*, Leipzig, Seemann, 2009.
Maurizio Serra, *Marinetti et la révolution futuriste*, Paris, Carnets de L'Herne, 2008.
Stéphane Guégan (dir.), *Les arts sous l'occupation*, *Chronique des années noires*, Paris, Beaux-arts Magazine, 2012.

mardi 14h - 16h

Anglais, langue étrangère
au CUEEP Dunkerque

Semestres 1 et 2

Objectifs et contenus

Approche spécifique du monde de l'art et de la culture en langue anglaise, au moyen de conversations, documents, commentaires d'expositions et d'œuvre.

Les cours sont dispensés à l'Université du Littoral, Côte d'Opale (CUEEP)

220 Avenue Université, 59140 Dunkerque

mercredi 9h - 11h

Année 1 / Dunkerque

Pratiques plastiques (semestres 1 et 2)

Peinture 1

Objets de la représentation/ Représentations de l'objet

Dominique Pautre

Semestres 1 et 2

Objectifs et Contenu

Utilisation et construction d'instruments de musique comme objets de représentation et comme vecteurs et supports de la représentation. Relations entre mise en œuvre, représentation et modes de construction. Accrochages, concerts, expérimentations.

Évaluation et critères

Assiduité, contrôle continu, rendus.
Qualité plastique des réalisations, capacité critique et analytique, maîtrise des outils et des références artistiques, méthodologie.

Bibliographie

John M. Armleder, *At any speed*, New York, Hatje Cantz, 2000.
Alfred Pacquement, Frank Stella, Paris, Flammarion, 1988.
Alan Charlton *selected paintings 1969-1981*, Eindhoven, Stedelijk van Abbemuseum, 1982.
Philippe Decrauzat, Genève, Centre d'art contemporain, 2007.
Karen Wilkin, Kenneth Noland, Paris, Cerele d'art, 1994.
M. Grynstein, Richard Tuttle, San Francisco Museum, 2000.
Ellsworth Kelly, Paris, Centre Georges Pompidou, 1980.
Jean-Yves Bosseur, *Musique, passion d'artiste*, Genève, Skira, 1992.
Imi Knoebel, *Werke von 1966 bis 2006*, Leipzig, Kreber Verlag, 2007

Peinture 2

Le Belvédère

Jean Luc Poivret

Semestres 1 et 2

Objectifs, contenus, méthode

En suivant les exemples de François Dufrène avec ses « dessous d'affiches » et des palimpsestes du Moyen Âge, mais aussi en s'intéressant à la charpente en architecture ou la composition en peinture, on s'intéressera à l'ossature fondamentale des matériaux. Pour constituer un répertoire de différents types de charpentes spécifiques, étudier les méthodes d'assemblages, aborder la question artiste-artisan-compagnon, produire dessins-peintures, photographies et expérimentations diverses, étudier, observer, également les instruments de levage ainsi que les échafaudages, indispensables, à toute construction. C'est le prétexte à consulter les dessins de Villard de Honnecourt, lire *Le temps des cathédrales* de Gimpel, voir les gravures de Piranèse, les « ficelages » de Christo (*Le Pont Neuf à Paris*), lire également *Les dix livres d'architecture* de Vitruve.

Nous visiterons la maison du compagnonnage à Arras, prétexte à rencontrer des compagnons, possesseurs de l'Art du tracé, découvrir leur philosophie, leur mode de vie, comment ils assimilent tradition et nouvelles technologies (matériaux, soudures...).

Évaluations

Présence permanente. Une attente de multiplicité de travaux plastiques (dessins, peintures, photographies, carnets, interviews, bilan hebdomadaire).

mardi 9h - 13h semaines A

mardi 9h - 13h semaines B

Initiation à la sculpture
L'étude (sem 1)
L'Expérimentation (sem 2)
La perception en pratique
Julien Pastor

Semestres 1 et 2

Méthodes

Exercices pratiques

Objectifs et contenus

Développer la sensibilité aux formes. Enseignement volume.
À travers la relation arts/sciences, définir l'étude comme de la perception mise en œuvre: percevoir et faire, être et agir. Historiquement, une étude est une figure académique des Beaux-arts qui sert, dans certain cas, à préparer une œuvre de plus grande dimension. Au XXe siècle alors que l'on considère de «simples» gestes de déplacements (ready-made) ou d'enregistrements (photographie) comme des œuvres d'art, elle communique à celui qui la regarde, l'écoute ou la lit, une conscience nouvelle de son sujet. Peut-on encore faire une étude aujourd'hui et quelle forme peut-elle prendre ? Nous nous appliquerons à produire des études avec différents outils (dessin, photographie, etc.) sur des sujets divers avant d'appliquer le langage de l'étude aux objets et aux formes en 3 dimensions. Nous parlerons à ce moment d'expérimentations (et non plus d'études) utilisant des formes, des matériaux empruntés à « la réalité ». S'opposant à l'idée de travail abouti, l'expérimentation, entre profusion et légèreté, résiste également au discours, c'est-à-dire, au « vouloir dire quelque chose ».

Évaluation

Réponse aux exercices, présence et implication.

lundi 14h - 18h

Dessin
Perspectives
intérieur, extérieur
Laetitia Legros

Semestre 1

Méthode : Cours pratiques, ateliers..

Objectifs et contenus

Maîtrise des fondamentaux du dessin d'espace (perspective, proportions, techniques), sensibilité au point de vue, évaluation des distances, de la lecture qu'on en donne, en 3D et 2D, présence graphique sur un format choisi, appréhension des qualités du dessin. Au regard des origines de la perspective et de différents dispositifs inventés à cette époque, nous reverrons les fondamentaux d'une représentation, nourrie par des visites en extérieur (FRAC Nord-Pas de Calais, nouveau bâtiment de la Scène nationale) et la tenue de carnets de dessin, support visuel susceptible de voyager entre plusieurs disciplines.

Évaluation et critères

Rendu des sujets ou exercices et bilan de fin de semestre (présentation visuelle, orale et écrite). Contrôle continu, évaluation individuelle et collective. Compréhension des enjeux de l'exercice. Suivi du carnet de recherche. Capacité à varier les recherches, à développer des propositions personnelles, à manifester une curiosité. Qualité de réalisation des propositions. Assiduité.

Bibliographie

Denis Favennec, Emmanuel Riboulet-Deyris, Douce perspective, une histoire de science et d'art, Paris, Ellipses, 2007.
Daniel Arasse, L'homme en perspective, les primitifs d'Italie, Paris, Hazan, 2011.
Céline Flécheux, L'horizon, des traités de perspective au land art, Rennes, PU Rennes, 2009.
Italo Calvino, Les villes invisibles, Paris, Points, Seuil, 1996.
Frédéric Migayrou (dir.), La Tendenza, architectures italiennes 1965-1985, Paris, Centre Georges Pompidou, 2012.

lundi 9h - 13h

Dessin **Modèle vivant** Laetitia Legros

Semestre 2
Méthode : Cours pratiques, ateliers.

Objectifs et contenus

Précision du regard et intention de la représentation. Sensibilité du trait, saisie graphique du vivant. Être en mesure de confronter l'exercice du dessin à différents sujets, différentes vitesses, situations. Adapter la technique et le support à la situation et à l'intention. Dessin d'après modèle vivant. Mouvement : il est envisageable d'inviter un chorégraphe ou danseur sur plusieurs séances. Tenue de carnets de dessin.

Évaluation et critères

Rendu des sujets ou exercices et bilan de fin de semestre (présentation visuelle, orale et écrite). Contrôle continu, évaluation individuelle et collective. Compréhension des enjeux de l'exercice. Suivi du carnet de recherche. Capacité à varier les recherches, à développer des propositions personnelles, à manifester une curiosité. Qualité de réalisation des propositions. Assiduité.

Bibliographie

Philippe Comar (dir.), *Figures du corps*, une leçon à l'école des Beaux-arts, Paris, ENSBA, 2008.
Jean-Luc Nancy, *Le plaisir au dessin*, Paris, Hazan, 2007.
Cat. d'exposition : *Matisse Rodin*, Paris, Réunion des musées nationaux, Musée Rodin, 2009.
Danser sa vie, art et danse de 1900 à nos jours, Paris, Centre Georges Pompidou, 2011.
Nadeije Laneyrie-Dagen, *L'invention du corps*, Paris, Flammarion, 2006.

lundi 9h - 13h

Vidéo **Devenir Monstre** Bertrand Gadenne

Semestre 1
Méthodes : ateliers, cours, workshop

Objectifs et contenu

À travers l'élaboration de différentes attitudes performatives fondamentales, nous étudierons la question de la monstrosité dans l'art, le cinéma, l'art vidéo. Étude des liens de la vidéo avec d'autres univers, phénomènes de métamorphose, de transformation, d'hybridation. Acquisition des bases techniques et méthodologiques de la production vidéo. Développer un projet personnel et collectif par différents projets de mise en scène. Expérimentations, cahier de recherche, dossier de références culturelles, story-board, tournage, montage, postproduction, diffusion.

Évaluation et critères

Rendu de travaux, contrôle continu et bilan semestriel, réunions. Motivation, aptitude à l'analyse, à l'expérimentation, à la méthodologie et à l'autonomie ; qualité plastique ; maîtrise des outils d'expression ; faculté de présenter clairement les réalisations.

Bibliographie

LMichael Rush, *L'art vidéo*, Paris, Thames & Hudson, 2012.
Michael Rush, *Les nouveaux médias dans l'art*, Paris, Thames & Hudson, 2005.
Florence Mèredieu, *Art et nouvelles technologies*, Paris, Larousse, 2005.
Gilbert Lascault, *Le monstre dans l'art occidental*, Klincksieck, 1973.
Jean Clair, *Hubris*, Paris, Gallimard, 2012.

vendredi 9h - 13h

Vidéo **La Temporalité** Bertrand Gadenne

Semestre 2
Méthodes : ateliers, cours, workshop

Objectifs et Contenu

Est-ce que la temporalité fabriquée et transformée peut devenir source de création ? Avec le médium vidéo, qu'en est-il du temps réel, fictionnel, présent, passé, futur ? Les étudiants réaliseront des vidéos mettant en situation un parti pris de temporalité. Le cours sera accompagné par la présentation de documents filmiques.

Évaluation et critères

Rendu de travaux, contrôle continu et bilan semestriel, réunions. Motivation, aptitude à l'analyse, à l'expérimentation, à la méthodologie et à l'autonomie ; qualité plastique ; maîtrise des outils d'expression ; faculté de présenter clairement les réalisations.

Bibliographie

Michael Rush, L'art vidéo, Paris, Thames & Hudson, 2012.
Michael Rush, Les nouveaux médias dans l'art, Paris, Thames & Hudson, 2005.
Florence Mèredieu, Art et nouvelles technologies, Paris, Larousse, 2005.
Paul Virilio, Esthétique de la disparition, Paris, Galilée, 2001.
Martin Heidegger, Être et Temps, Paris, Gallimard, 1927.
DVD :
Stéphane Paoli, Paul Virilio, Penser la vitesse, Paris, La générale de Production, 2008

vendredi 9h - 13 h

Photographie Arnaud Delbeke

Semestres 1 et 2

Objectifs et contenus

Base culturelle photographique essentielle
Initiation à la pratique photographique, expérimentations, laboratoire, prise de vue argentique et numérique. Au deuxième semestre: contraintes et évaluation de l'emboîtement des pratiques.
Rapport de la photographie avec d'autres media: l'installation, la peinture, le volume. Écrire, dessiner avec la lumière.

Méthode

Cours pratiques réguliers au sein de l'atelier photo. Workshop d'initiation technique.
Cours théorique, conférences, participations aux séminaires de recherche, une pratique régulière de l'atelier photo.
Technique, formation continu.

Évaluation

En continu et lors du bilan semestriel avec un jury d'enseignants.
Engagement de l'étudiant dans le projet. Recherche documentaire, carnet de croquis.

Références artistiques

Élina Brothèrus, Mona Hatoum, Roni Horn, Georges Rousse, Shirin Neshat...

Bibliographie

Roni Horn, Collection Lambert en Avignon, Paris, Phébus, 2009.
Michel Poivert, La photographie contemporaine, Paris, Flammarion, 2009.
Élina Brothèrus, The new painting, Paris, Thames & Hudson, 2005.
Charlotte Cotton, La photographie dans l'art contemporain, Paris, Thames & Hudson, 2005.

vendredi 14h - 18h

Initiation technique et technologiques Vidéo

Audrey Charlet

Semestre 1 et 2

Objectifs et contenus

Acquisition des bases techniques et méthodologiques du langage cinématographique et vidéo. Réflexion sur les choix des techniques de production et les moyens de diffusions adaptés au projet.

Semestre 1

Contenu : Initiation à la méthodologie générale (prise de vue, prise de son, éclairage, écriture synopsis, storyboard, montage, encodage, diffusion). Réalisation d'un film collectif et participation au concours vidéoformes 2014 (concours vidéo une minute Janvier 2014).

Semestre 2

Contenu : Perfectionnement au montage et au tournage. Initiation au compositing vidéo et à la technique de l'incrustation.

Parallèlement aux découvertes techniques présentation de divers artistes vidéo et réalisations cinématographiques.

Logiciels utilisés : Final-cut pro, Adobe première pro, after effect, adobe encode, adobe encore, dvd studio pro.

Méthode

Atelier par groupe en alternance avec PAO.

Évaluation

Contrôle continu, présentation des réalisations et réalisation d'un carnet de recherches qui devra documenter l'élaboration des différents projets menés durant l'année.

Critères d'évaluation

Qualité et pertinence des projets.
Investissement et participation dans l'atelier.

Atelier technique édition/PAO

Nicolas Cabos

Semestres 1 et 2

Objectifs et contenus

Acquisition des connaissances techniques nécessaires à l'autonomie de l'étudiant au développement de ses projets.

Ouvrir les connaissances de l'édition papier et numérique aux étudiants et atteindre une autonomie en fin de cursus par l'apprentissage des logiciels de la PAO, mais aussi par les procédés qui lui sont associés. L'édition imprimée étant un médium essentiel pour la retranscription, la diffusion et la postérité ; mais aussi un espace de création à part entière. L'étudiant devra être en mesure d'analyser et d'argumenter un projet éditorial simple et de produire une maquette aboutie de plusieurs pages. Initiation aux différents outils de la PAO et de l'édition en général (informatique, imprimerie, typographie), aperçu de l'ensemble de la chaîne graphique (mise en page, règles typographiques de base, retouche photo), développer les connaissances de l'étudiant concernant le livre d'artiste, la micro-édition, le livre photographique, etc. Discussion et présentation de références. Accompagnement technique à la réalisation des projets.

Méthodes

Ateliers par groupe en alternance avec vidéo, pratiques, travaux dirigés et travail personnel.

Évaluations

Modes : Contrôle continu et présentation des travaux.

Critères d'évaluation : Aptitude à la maîtrise des outils, présence active aux ateliers et qualité des réalisations. Capacité à mettre en place une méthode de travail appropriée, présentation orale des choix opérés.

mercredi 14h - 18h

mercredi 14h - 18h

Année 1 / Tourcoing

Cours théoriques (semestres 1 et 2)

Initiation à l'art moderne et contemporain

Nathalie Stefanov

Semestres 1 et 2

Objectif

Transmettre aux étudiants les repères historiques et théoriques majeurs de l'histoire de l'art du XIXe et XXe siècle, en s'appuyant sur un corpus d'auteurs bien identifiés. Il s'agit d'approcher les pratiques artistiques majeures de cette période à partir de textes ou d'entretiens de théoriciens, critiques d'art ou d'artistes.

Contenu

Ce cours est conçu sous la forme d'une initiation à l'art moderne et contemporain. Il couvre la période allant de 1863 (Déjeuner sur l'herbe, Manet) à nos jours. Tout en respectant la chronologie, ce cours fait de fréquents renvois aux pratiques artistiques contemporaines, en évoquant notamment les théories du genre et la participation des artistes femmes à la transformation de la scène artistique contemporaine.

Méthode

Cours théorique avec participation active des étudiants.

Évaluation

Devoir écrit et devoirs sur table 1er et 2ème semestre.

Critères

Satisfaire aux critères demandés

Initiation à la recherche documentaire

Éric Harasym

Semestres 1 et 2

Objectifs et contenu

Découverte des collections de la bibliothèque et de ses ressources documentaires.

Approche méthodologique des outils documentaires et initiation à la recherche lexicographique et iconographique sur les catalogues bibliographiques spécialisés en art. Approche descriptive, analytique et critique des documents sur l'art.

Rendre l'étudiant autonome dans ses activités de recherche et d'écriture d'un futur mémoire de diplôme. Histoire des schémas de pensée et des méthodes arborescentes, initiation à la classification Dewey, recherche sur le catalogue informatisé et une approche approfondie du « Thésaurus » ou listing du vocabulaire lié à l'art moderne et contemporain. Monographies et catalogues d'artistes majeurs de l'art moderne ou de l'art actuel. Paysage éditorial des revues d'art contemporain (françaises et étrangères).

Méthode

Cours magistraux, travaux dirigés, présentation des outils informatiques (catalogue) et suivi des recherches personnelles, participation active des étudiants lors des exposés oraux (échanges et débats).

Évaluation

Rendu d'un premier dossier de recherche complété d'une bibliographie type. Exposé oral basé sur l'analyse descriptive et critique d'une monographie, accompagné d'un texte écrit.

vendredi 14h - 18h

lundi 8h30 - 10h30

Philosophie

Gérard Briche

Semestres 1 et 2

Objectifs

Savoir questionner philosophiquement.

Contenu

Analyse et exploitation textes et documents philo fondamentaux.

Méthode

Cours magistral.

Évaluation et critères

Évaluation en continu/rattrapage possible en fin de semestre.

Pertinence et engagement.

Mode d'évaluation par les étudiants

Vérification, assimilation, questions abordées.

Chinois, langue étrangère

Ming Tong

Semestres 1 et 2

Objectifs et contenus

Approche spécifique du monde de l'art et de la culture en langue chinoise, au moyen de conversations, documents, commentaires d'expositions et d'œuvre.

Le cours vise à communiquer les bases fondamentales de l'écriture calligraphique (mandarin moderne simplifié) et de la conversation courante en chinois. Il aborde l'Histoire, la culture et la civilisation chinoise moderne.

Les cours sont ouverts aux étudiants de toutes les années du cursus en auditeurs libres.

lundi 10h30 - 11h30

lundi 17h - 19h

Histoire de l'art

Nathalie Poisson-Cogez

Semestres 1 et 2

Méthodes

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

Objectifs

Bases de l'histoire de l'art sur la période du XIVe au XVIIe siècle. Grands courants, principaux artistes, enjeux et articulations des mutations formelles. Constitution d'un répertoire visuel à partir de l'analyse d'œuvres majeures de la période, en prenant appui sur les textes de référence d'auteurs anciens ou contemporains.

Évaluation et critères

Assiduité, contrôle continu, devoir sur table à chaque fin de semestre
Semestre 1 : Analyse plastique et commentaire de documents.
Semestre 2 : Dissertation sur une problématique transversale du cours.
Capacité d'analyse. Pertinence des références.
Qualité du travail rédactionnel.

Bibliographie sélective

Nadeije Lancyrie-Dagen, Lire la peinture, dans l'intimité des œuvres, Paris, Larousse, 2002.
Collectif, Histoire de l'art (peinture, sculpture, architecture), Paris, Hachette éducation, 1995.
John Fleming, Hugh Honour, Histoire mondiale de l'art, Paris, Bordas, 1993.
Collectif, Histoire de l'art en occident de l'antiquité au XXe siècle, Paris, Flammarion, 1998.
Ernst Hans Gombrich, Histoire de l'art, Paris, Phaidon, 2001.
Claude Mignot, Daniel Rabreau, Histoire de l'art, Les Temps modernes, Paris, Flammarion, 2005.

mardi 9h - 11h

Année 1 / Tourcoing

Pratiques plastiques (semestres 1 et 2)

Photographie numérique
« Aire numérique »,
évolution ou révolution...
Benoît Ménéboo

Semestres 1

Objectifs et contenus

Sensibilisation aux formes visuelles actuelles et aux nouveaux usages des pratiques numériques. Aborder, construire et partager la photographie avec les outils du laboratoire numérique. Apprentissage méthodique des techniques et du flux de travail.

Évaluation

Exercices et corrections de rendus. Présence au cours, qualité de l'engagement et des réalisations. Contrôle continu et évaluation de la capacité de mettre en place les différentes procédures dans une construction de l'image.

Bibliographie

Michel Poivert, La Photographie contemporaine, Paris, Flammarion, 2002.
Qu'est-ce que la photographie aujourd'hui, Paris, Beaux-Arts Éditions, 2002.
Patrick Moll, Le format RAW, Paris, Compétence Micro, Les guides pratiques / hors séries n° 2, 2012.
Scott Kelby, Lightroom 4 pour les photographes du numérique, Pearson, 2012.

jeudi 11h - 13h

Volume - Simulation 3D -
CAO Trans'Lab/Objet-Mo-
dèle-Prototype
Jacques van Gorp, Stéphane Cabée

Semestres 1 et 2, en alternance avec Peindre / saison 1

Objectifs et contenus

Initiation au logiciel de modélisation et de simulation 3D. Acquisition des notions fondamentales de volume et d'espace simulés. Initiation aux outils de prototypages numériques. Sensibilisation aux enjeux liant technologies numériques et médium artistique. L'étudiant est invité à concevoir un modèle numérique basé sur les thèmes et expérimentations développés en atelier Volume Espace. Le modèle 3D est ensuite réalisé à l'aide d'outils de prototypage rapide et peut être envisagé comme objet plastique ou comme support au déploiement d'autres disciplines numériques. L'étude de travaux d'artistes permettra à l'étudiant d'enrichir sa réflexion et ses réalisations en intégrant dans sa démarche les propriétés et codes des environnements digitaux.

Méthodes

Cours, tutoriels, atelier. Visite d'expositions.

Évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.
Critères d'évaluation : Investissement personnel, pertinence et qualité des réalisations, capacité d'analyse.

mercredi 14h - 18h

Expérimentation Plastique

Janusz Stega

Semestres 1 (Groupe A) et 2 (Groupe B) en alternance avec Céramique

Objectifs et contenu

Trouver son individualité à partir d'expérimentations de techniques diverses et de matériaux hétéroclites. Travail sur thème à réaliser en 2 semaines.

1re semaine : Thème et développement.
1re heure : Proposition d'un thème issu de découverte soit artistique, soit philosophique. Suit les discussions en groupe pour le développement du thème.

2e et 3e heure : Réalisation pratique par le biais de matériaux simples et disponibles

4e heure : Analyse en groupe, citations et exemples.

2e semaine : Réalisation finale du travail d'après les recherches de la semaine précédente.

Travail constant avec la bibliothèque et apport constant du professeur

Présence hebdomadaire indispensable

Participation à l'échange

Pertinences des réponses réfléchies et plastiques

Méthode

Proposition – Réflexion – Action.

Évaluation

Contrôle continu des travaux qui doivent être réalisés pendant les cours.

Peindre / saison 1

Jean-Claude Demeure

Semestre 1 et 2 en alternance avec 3D - CAO

Objectifs et contenu

Dessin et couleur. Passage de la récréation à une initiation à la création.

Incitation à la curiosité artistique, éducation à la perception. Techniques picturales de base (acrylique, tempéra et ses variations, etc.), fabrication de la pâte, pigments, différents médiums, supports. Thèmes pris dans l'histoire de la peinture et permanents à travers les siècles : la nature morte, les objets, les choses, le paysage, le nu, etc.

Méthode

Séances de travaux en atelier, exercices techniques et travaux dirigés, visites d'expositions.

Évaluation et critères

Contrôle continu, bilan semestriel (présentation des travaux réalisés), argumentation orale, face à l'ensemble du groupe. Assiduité en cours, acquisition des savoirs techniques, capacité d'expérimentation, qualité d'écoute et réactivité, capacité critique et progression, richesse et générosité des propositions, pertinence de l'inscription culturelle des propositions plastiques, engagement et originalité de la production, aptitude à documenter le travail.

Bibliographie sélective

Charles Harrison, Paul Wood, Art en théorie 1900-1990 une anthologie, Paris, Hazan, 1997.

Ernst Hans Gombrich, Histoire de l'art, Paris, Phaidon, 2001.

Henri Matisse, Écrits et propos sur l'art, Paris, Hermann éditeur, 2000.

Vincent van Gogh, Lettres à Théo, Paris, Gallimard, L'imaginaire, 1988.

Pierre Ryckmans, Shitao les propos sur la peinture du moine citrouille-amère, Paris, Hermann éditeur, Collection savoir, 1984.

Jean-Pierre Jouffroy, Trajectoires de la peinture, Paris, Delga, 2010.

vendredi 9h - 13h

mercredi 14h - 18h

RVB - art numérique

Martial Chmiéline

Semestres 1 et 2

Première partie (1) en classe plénière, deuxième (2) en alternance avec Techniques de l'Audio-visuel

Objectifs et contenus

1 - Introduction aux arts numériques.

Cours, diffusion de documentaires, visite d'expositions, soirées découvertes autour du spectacle vivant et des technologies numériques.

2 - Initiation aux logiciels. Traitement de l'image numérique. Initiation au son et au multimédia.

Cours, tutoriels, diffusion de documentaires, visite d'expositions.

Évaluation et critères

Exercices, dossier sur artistes. Blog.

Assiduité, rendu du travail selon les critères et dates, qualités des réalisations.

Dessin

Vassilios Michail

Semestres 1 et 2

Objectifs et contenus

Observer, découvrir, analyser, initier, sensibiliser, ordonner, structurer, organiser, combiner (la relation du tout aux parties et des parties au tout), configurer, pratiquer, réfléchir et créer d'après une réduction radicale des moyens représentant le dessin. Affirmer une pensée (une idée), une sensibilité, une individualité, au travers des multiples liens conscients et inconscients qui nous relient aux autres, à notre environnement, à une collectivité. C'est par la reprise de ce questionnement et de ces exigences que je développe mon enseignement, là où pour chaque étudiant s'exprime une singularité qui n'oublie jamais la présence de la multiplicité dont elle est partie prenante. L'objectif de la première et de la deuxième année est de sensibiliser, d'initier et d'orienter l'étudiant(e) en lui donnant une formation générale et des bases solides.

Méthode

Une grande attention est apportée à la capacité de l'étudiant(e) à maîtriser un grand nombre de supports, d'outils et de différentes techniques.

Lui seront enseignés une approche de la lumière (gradation des valeurs), la notion de volume, la notion de composition et de décomposition, les rapports entre les formes et l'étude des proportions en utilisant des modèles vivants.

En parallèle, il étudiera les différentes techniques de mise en espace grâce à la perspective.

Évaluation

Contrôle continu hebdomadaire et présentation des travaux réalisés à la fin de chaque semestre synthétisant les aptitudes acquises.

jeudi 14h - 18h

mardi 13h - 17h

Photographie argentique

Pascal Duthoit

Semestre 1 (groupe A), semestre 2 (groupe B)

Objectifs et contenus

Maîtrise des données techniques : l'appareil, le développement, les planches contacts, épreuves d'étude. Apprentissage technique toujours mis en perspective avec l'historicité du médium. Méthode de sélection des images.

Évaluation et critères

Contrôle continu : analyse des planches contacts. Travail régulier de comparaison des images.

Bibliographie

Michel Frizot, Nouvelle Histoire de la photographie, Paris, Larousse, 2001.

Jean-François Chevrier, La photographie entre les Beaux-Arts et les médias : photographie et art moderne, Paris, Arachnéen, 2010.

PAO

Jacques Van Gorp

Semestre 1 (groupe B), semestre 2 (groupe A) en alternance avec Espace Volume.

Objectifs et contenus

Le document, définition, support physique support immatériel, volatile, but(s) matériaux, caractères : typographie, plomb, électronique... Texte : livre, thèse, mémoire, journaux, dépliants, etc. Graphiques : photographies, dessins, vidéo, son, recherches documentaires, approche légale : copyright, droits d'auteur, etc. Mise en œuvre formats des fichiers graphiques, des fichiers textes, logiciels, traitement de texte, éditeur de maquette (pour l'imprimerie, pour le web), traitement d'image, sorties (impression, cd, dvd, écran, etc.).

Après les apprentissages basiques : vocabulaire, capacités et fonctionnement des logiciels et appareils. Choix de texte(s), soit en le composant, soit en le récupérant de manière électronique pour le mettre en page et l'illustrer. Outils à mettre en œuvre : micro-ordinateur, scanner, appareil photo numérique, etc. OCR, traitement de texte, traitement des images, éditeur de maquette pour la mise en page. Approche de tous les moyens appropriés nécessaires à la fabrication d'une reliure après impression. Processus de recherches documentaires, illustratives, particulières quant aux règles typographiques à mettre en œuvre : Internet, bibliothèques, etc. Création du document : adéquation entre textes, illustrations, format de page, polices de caractères et couleurs choisies ; vérifications orthographique et typographique ; technique (fonctionnement de l'ensemble par rapport aux intentions de départ) ; impression sur papier par l'intermédiaire de fichiers au format Adobe pdf™, reliure.

Évaluation et critères

L'attribution des crédits ECTS est fonction de la cohérence entre les intentions et les moyens techniques et plastiques mis en œuvre, ainsi que de l'autonomie de l'étudiant dans ses démarches.

jeudi 9h - 13h

mercredi 9h - 13h

Techniques de l'audio-visuel

Williams Thery

Semestres 1 et 2
en alternance ¼ Groupe

Objectifs et contenu

Réalisation, post-production, diffusion de vidéos.
Réflexion sur les choix artistiques et techniques.
- phase théorique et pratique : techniques de la vidéo et du montage;
- visionnage des travaux des anciens diplômés;
- phase de production sur un sujet donné;
- présentation collective et mise en espace du rendu;
- argumentation méthodologique.

Méthodes

Exercices pratiques, réalisation personnelle.

Évaluation

Contrôle continu, participation active, assiduité, rendu du travail, qualité des réalisations.

Bibliographie

Frank Popper, Art action et participation, l'artiste et la créativité, Paris, Klincksieck, 1982.
Françoise Parfait, La vidéo, un art contemporain, Paris, Éditions du Regard, 2007.
Vittorio Fagone (dir.), L'art vidéo 1980-1999, Vingt ans du VideoArt festival, Locarno : recherches, théories, perspectives, Milan, Nuova Mazzotta, 2000.
Sylvia Martin, Art Vidéo, Paris, Taschen, 2006.
Cahiers du cinéma
Dominique Belloir, Vidéo art explorations, Paris, Cahiers du cinéma, hors série n° 10, Éditions de l'Étoile, 1981.
Stéphanie Moisdon, Qu'est-ce que l'art vidéo aujourd'hui ?, Paris, Beaux-arts Magazine, 2008.
Panorama 14 – Élasticités, Le Fresnoy, Studio national des arts contemporains, Dijon, Les presses du réel, 2012.
Laurent Gervereau, Voir comprendre, analyser les images, Paris, Édition La découverte, 2004.

lundi 11h-13h et jeudi 16h-20h

Espace Volume

Stéphane Cabée

alternance avec PAO.

Objectifs et contenu

Initiation au volume et à l'espace par la manipulation des matières par la modélisation et l'installation. Acquisition des notions élémentaires liant volume et espace par la conception et la réalisation de maquettes et prototypes ;
Sensibilisation aux différents matériaux, traitements de surface, composition.
Approche du volume par la manipulation des matières et des matériaux.
- modelage sur un thème donné avec un matériau imposé;
- en suivant individuellement la manière et les moyens employés par chacun pour répondre au sujet donné, dégager les prémices d'un processus de travail et engager une démarche personnelle pour la construction d'un nouveau volume sur le même thème à l'aide d'un matériau nouveau, choisi;
- méthodes de présentation d'un espace imaginaire maquettes 2D et maquettes 3D;
- connexion avec le cours de modélisation 3D et initiation à la notion de projet;
- initiation aux techniques, outils et usages spécifiques;
- voyages et visites d'expositions.

Méthodes

Cours, pratiques, travaux dirigés et travail personnel.

Évaluation et critères

Modes : Contrôle continu, bilan hebdomadaire, présentation en fin de semestre.
Présence active aux ateliers, qualité des réalisations, capacité à mettre en place une méthode de travail appropriée, présentation orale des choix opérés.

mercredi 9h - 13h

Glass - Blister (céramique)

Mélanie Lecoïnte

Objectifs et contenu

Découverte du matériau verre et des techniques qui y sont liées. Technique du thermofonnage. Notions d'enveloppe, d'emballage, de creux et de bas-relief. Panorama de la création contemporaine en verre, base de références à approfondir par une recherche personnelle. Informations historiques, techniques, physiques et chimiques:

- acquisition des bases techniques du verre : coupe, cuissons, traitement des surfaces;
- acquisition d'éléments de référence historique et contemporaine en verre (art, design, techniques & applications);
- formulation d'un projet personnel par la mise en œuvre de ces techniques.

Méthodes

Chaque cours est introduit par des éléments de référence historique et contemporaine. Des informations techniques ponctuent le déroulement de la mise en œuvre (courbe de cuisson, coupe du verre, fabrication d'un moule, sablage etc.) L'atelier Glass Blister est conduit de manière à mettre en lumière le projet de l'étudiant qui rebondit avec cohérence sur l'exercice donné. Les recherches et l'évolution des projets sont présentées chaque semaine collectivement.

Évaluation et critères

Contrôle continu, bilan hebdomadaire.
Assiduité et investissement, cohérence du projet avec l'exercice donné, formulation pertinente du propos et des intentions.

vendredi 9h - 13h

*Année 2
Dunkerque
Tourcoing*

Grille des Crédits ECTS

Année 2, semestres 3 et 4

Année 2 / Grille ECTS

ENSEIGNEMENTS	SEMESTRE 3: 30 crédits ECTS	SEMESTRE 4: 30 crédits ECTS
Méthodologie, techniques et mises en œuvre	16	14
Histoire, théorie des arts et langue étrangère	8	8
Recherches et expérimentations personnelles	2	4
Bilan	4	4

Année 2 / Dunkerque Emploi du temps

Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi
9h 13h Volume Julien Pastor	9h 13h Peinture Semaine A Dominique Pautre Semaine B Jean-Luc Poivret	9h 10h30 Anglais	9h 13h Photographie Jean-Claude Mouton	9h 13h Édition Typographie Philippe Robert
14h 18h Dessin Laëtitia Legros	14h 16h Philosophie Cyril Crignon 16h 18h Culture générale Jean-Luc Poivret	14h 18h Édition Typographie Nicolas Cabos	14h 18h Vidéo Bertrand Gadenne	14h 18h Histoire de l'art Nathalie Poisson-Cogez

Année 2 / Tourcoing

Emploi du temps

Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi
9h 13h Travail en atelier	9h 13h Dessin Vassilios Michaïl ou 9h 13h Live Media Martial Chmiélina ou 8h30 12h30 Vidéo Richard Skryzak	9h 13h PEINDRE/saison II JeanClaude Demeure ou 9h 13h Photographie argentine Pascal Dutthoit	9h30 12h30 Séigraphie Éric Helluin ou 09h 13h Duets, image et mouvements Benoît Meneboo Williams Théry	9h30 11h00 Art et théâtre Nathalie Stefanov
14h 16h Histoire de l'Art Nathalie Poisson Cogez	14h 18h Sculpture Hervé Lesieur ou 13h30 15h30 Installation et espaces d'investigation Magali Claude	14h 18h Expérimentations plastiques Pierre Yves Bohm 14h 18h Visibilités sem1 /images autonomes sem2 Roland Decaudin	14h 16h L'écrit dans l'oeuvre d'art Gilles Froger 16h 20h Expérimentation plastique/performance Alexis Troussel ou vendredi Art et théâtre Nathalie Stefanov	13h 17h Graphisme de communication Pierre Petit ou 13h 17h Céramique contemporaine Mélanie Lecoïnte

Année 2 / Dunkerque

Cours théoriques (semestres 3 et 4)

Histoire de l'art Nathalie Poisson-Cogez

Semestres 3 et 4

Objectifs et contenu

Problématiques transversales des enjeux de la création artistique. Histoire de l'art (supports visuels : powerpoint, vidéos documentaires, photocopiés...) Thématiques abordées : L'objet, usage du réel ; le corps ; le paysage ; la lumière ; La copie, de l'interprétation à la transgression... Méthode d'analyse d'une œuvre picturale (exercices d'application). Étude de textes de référence en Histoire de l'art.

Méthodes

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

Évaluation

Assiduité, Contrôle continu, devoir sur table à chaque fin de semestre

Bibliographie

Nadejce Lancyrie-Dagen, Lire la peinture, dans l'intimité des œuvres, Paris, Larousse, 2002.
Collectif, Histoire de l'art (peinture, sculpture, architecture), Paris, Hachette éducation, 1995.
John Fleming, Hugh Honour, Histoire mondiale de l'art, Paris, Bordas, 1993.
Collectif, Histoire de l'art en occident de l'antiquité au XXe siècle, Paris, Flammarion, 1998.
Ernst Hans Gombrich, Histoire de l'art, Paris, Phaidon, 2001.
Claude Mignot, Daniel Rabreau, Histoire de l'art, Les Temps modernes, Paris, Flammarion, 2005.
Françoise Hamon, Philippe Dagen, Histoire de l'art, Époque contemporaine, Paris, Flammarion, 2005.

vendredi 14h - 18h

Esthétique et théorie des arts Cyril Crignon

Semestre 3 et 4

Objectifs et contenu

En énonçant la célèbre thèse selon laquelle «l'art est pour nous une chose du passé», Hegel a déployé une vision de la modernité dont nous sortons à peine. L'art moderne a poursuivi l'histoire philosophique en livrant les résultats successifs de l'histoire de la fin de l'art. Nous discuterons du rapport qu'Hegel établit entre l'art et la philosophie. Assujettissement philosophique de l'art ? Libération de la philosophie ? Que retiennent les artistes modernes de leurs lectures des philosophes ? Comment en font-ils fermenter les acquis ? Et en quelles occurrences ces influences se manifestent-elles dans leur travail ? Quelle nécessité guide ce recours à la philosophie ? Deux notions, saisies comme modèles théoriques, sont susceptibles de nous aider à repérer dans l'art moderne ces usages artistiques de la philosophie : la notion de «forme de vie», développée par Ludwig Wittgenstein, et celle de «bricolage», thématisée par Claude Lévi-Strauss.

Esthétique du XVIIIe siècle à nos jours (supports visuels : powerpoint, vidéos documentaires, photocopiés...). Étude de textes de référence en Esthétique

Évaluation

Assiduité, contrôle continu (exposés, planches d'analyses, dossiers...), devoir sur table à chaque fin de semestre.

mardi 14h - 16h

Culture générale
Art et enjeux mondiaux:
l'art de la paix
Jean-Luc Poivret

Semestres 3 et 4

Objectifs et contenus

L'art à la rencontre des grands enjeux mondiaux contemporains (r. L'art et la paix) : Cinéma, arts plastiques, littérature, poésie, théâtre, dessin de presse, design, tous les arts ont voulu et su confronter leurs réseaux symboliques, sémiotiques, à ceux en œuvre au cœur des conflits mondiaux, militaires ou « froids ».

Méthodes

Cours théorique participatif mutualisé, avec le réseau «Bois sacré».

Bibliographie sélective

Emmanuel Jaffelin, *Éloge de la gentillesse*, Paris, François Bourin, 2010.
Sun Tzu, *L'art de la guerre*, 1999.
Catalogue Camille Morineau (dir.), Gerhard Richter - Panorama, Éditions du Centre Georges Pompidou, 6 juin-24 septembre 2012.
Claire Garnier, Laurent Lebon (dir.), 1917, Metz, Éditions du Centre Georges Pompidou Metz, 26 mai - 24 septembre 2012.
Guido Braun (dir), *L'art de la Paix*, Münster, Aschendorff, 2011.
Mare Dachy, *Journal du mouvement Dada*, Genève, Skira, 1989.
Christiane Hoffmans, *Beuys-Bilder eines Leben*, Leipzig, Seemann, 2009.
Maurizio Serra, *Marinetti et la révolution futuriste*, Paris, Carnets de L'Herne, 2008.
Stéphane Guégan (dir.), *Les arts sous l'occupation*, *Chronique des années noires*, Paris, Beaux-arts Magazine, 2012.

Anglais langue
étrangère
au CUEEP

Semestres 3 et 4

Objectifs et contenus

Approche spécifique du monde de l'art et de la culture en langue anglaise, au moyen de conversations, documents, commentaires d'expositions et d'œuvre.

Les cours sont dispensés à l'Université du Littoral, Côte d'Opale (CUEEP)

220 Avenue Université, 59140 Dunkerque

mardi 14h - 16h

mercredi 9h - 11h

Année 2 / Dunkerque

Pratiques plastiques (semestres 3 et 4)

Peinture: Prospectives / Compositions 1 «Transparences» Dominique Pautre

Semestre 3
(semaine A en alternance avec Jean-Luc Poivret)

Objectifs et contenu

Élaborer un ensemble de réalisations visuelles et sonores à partir des modes de superposition, de surimpression d'images et de matières sonores. L'utilisation conjointe des médiums informatiques et traditionnels permettront à la fois, des manipulations du temps, du plan, de la hauteur, du rythme, de l'échelle et des articulations de combinaisons stylistiques. L'étudiant interrogera les notions de référence et de citation et l'apport historique d'autres médiums dans la pratique picturale. Favoriser une esthétique et une écriture hétérogènes jouant sur des registres plastiques différenciés. Mettre en forme une lecture et une appropriation entrecroisées des références historiques. Interroger de manière spécifique les questions des seuils de perceptions visuelles et sonores et les enjeux de leurs mises en œuvre matérielles.

Bibliographie

La transparence dans l'art du XXe siècle, Editeur : Musée des Beaux Arts A.Malraux, Le Havre, 1988
D.Raw et R.Slutsky, Transparences réelles et virtuelles, Editeur Édition du demi cerle, 1992
F.Picabia, Editeur Assouline, 2003
S.Polke, Editeur Musée d'art Moderne Paris, 1988
M.Bochner : « Thought made visible », éditeur : Palais des Beaux Arts Bruxelles, 1995

mardi 9h - 13h

Peinture: Prospectives / Compositions 2: «Échantillonnage / Auto construction» Dominique Pautre

Semestre 4
(semaine A en alternance avec Jean-Luc Poivret)

Objectifs et contenu

Mise en œuvre de dispositifs visuels et sonores composites et leurs inscriptions dans l'espace à partir des notions d'auto construction et d'échantillonnage. Statuts des supports, de la mobilité des formats, de la fluidité des composants plastiques et de l'expansion des territoires de présentation. Les notions d'échantillonnage et d'auto construction sont envisagées comme prolongement historique du montage et du collage. Inscrire la question de la composition dans l'organisation et la transformation des sources utilisées comme dans la fabrication des limites physiques de sa forme finale. Il initie par un rapport spécifique à l'espace de présentation aux potentialités d'installation de la peinture.

Évaluation

Contrôle continu, assiduité, rendu des travaux..

Bibliographie

O.C.Jensen : « Panorama » Walther König, 2009
Philip Taaffe " Das Leben der Formen " , Editeur Kunstmuseum Wolfsburg, 2008
Juan Usle 'Open Rooms', Editeur SMAK, 2003
S.Berg, Franz Ackerman éditeur : Snoek Verlagsgesellschaft, 2010
J.Stockholder ; éditeur : Phaidon, 1995
C.Van Bruggen, J.Baldassari, Rizzoli, 1991
Vitamine P, éditeur : Phaidon, 2011
David Toop : « Ocean of sound » éditeur Kargos et l'éclat, 2008

mardi 9h - 13h

Peinture: Astrolabe

Jean - Luc poivret

Semestre 4

(semaine B en alternance avec Dominique Pautre)

Objectifs et contenu

Intégré à l'ARC « Interventions », l'atelier « ASTROLABE » », destiné à associer, à titre expérimental aux ARCs, des étudiants de premier cycle (année 2). Ce workshop, intégré aux enseignements réguliers et faisant l'objet de rencontres proposées au cours des semaines atypiques, met en relation l'ESĀ et les collections du LAAC et du Musée des Beaux-Arts de Dunkerque.

Il invite la pratique artistique à se refléter sur l'œuvre observée par le biais d'un commissariat opérant sur trois collections (Arts premiers, art classique, histoire naturelle). Une exposition des réalisations curatoriales des étudiants se tiendra au Musée des Beaux-Arts en avril 2014.

Méthodes

Workshop, visites, scénographie d'exposition, pratique d'atelier.

Évaluation

Contrôle continu, assiduité, rendu des travaux..

Volume: L'expérience des relations au corps, à l'espace

Julien Pastor

Semestre 3

Méthodes

Exercices pratiques

Objectifs et contenu

S'engager dans une pratique d'investigation. Quand nous disons qu'une oeuvre est le produit de notre expérience, nous simplifions à l'extrême un processus complexe, subjectif si bien que nous n'en disons rien. Ce que nous disons seulement, c'est que l'oeuvre est au plus près de ce qui nous arrive dans la vie. Qu'elle en est le témoignage, le récit, la trace. En ayant conscience de ce processus, l'artiste peut produire volontairement de l'expérience. Il en décide certains paramètres sans forcément en maîtriser la totalité. Il fait de cette expérience quelque chose qui s'apparente à de l'art ou inversement. Nous verrons au cours de cette année comment faire de l'art à partir de son expérience et comment une expérience peut elle être de l'art. D'une part, en étudiant des oeuvres réalisées à partir de faits réels et d'autre part en expérimentant diverses situations que nous aurons la charge de transposer en oeuvres.

Méthodes

Exercices pratiques

Évaluation

Réponse aux exercices, présence et implication.

mardi 9h - 13h

lundi 9h - 13h

Volume: L'expérience. De la destruction.

Julien Pastor

Semestre 4

Objectifs et contenus

Faire l'expérience des limites, développer une sensibilité aux gestes politiques.
À la suite du semestre 3 entièrement tourné vers le corps et la relation à l'autre, le cours s'orientera vers la pratique de gestes performatifs que nous instaurerons grâce à la mise en place d'un vocabulaire de la destruction. Nous adopterons une posture radicale inspirée des avant-gardes dadaïstes, fluxus mais aussi de personnalités moins connus et plus isolées telles que Gustav Metzger (Manifeste de l'art auto-destructif) ou Rafael Ortiz (Manifeste du théâtre de la destruction). Nous tenterons de savoir en quoi cette posture peut être encore d'actualité aujourd'hui dans une relation aux médias, au capitalisme et au politique. Ces gestes performatifs ne seront pas seulement l'occasion de produire des formes documentaires (photographies, vidéos) mais aussi des traces matérielles, résiduelles, d'ordre sculptural. Nous chercherons lors de séances dédiées à la présentation de ces objets, des dispositifs adaptés à leur présentation.

Méthode

Exercices pratiques

Évaluation

Réponse aux exercices, présence et implication.

lundi 9h - 13h

Dessin Impression

Laetitia Legros

Semestre 3

Objectifs et contenus

Remettre en jeu conception et pratique du dessin. Mise en place et développement d'un processus de travail. L'étudiant travaille à partir de sujets qui l'invitent à s'ouvrir à une démarche expérimentale et personnelle par le biais de processus graphiques, générés dans une articulation entre pensée, expression, et formulation. Le premier semestre privilégie le travail en deux dimensions. Les questionnements se ramifient en invitant des pratiques singulières sur des temps de workshops (un artiste invité par semestre – dessin contemporain, cinéma d'animation expérimental...). Collaboration avec le Musée de Gravelines (Musée du Dessin et de l'Estampe Originale). Carnets de dessin : L'étudiant doit par ailleurs maintenir une pratique régulière du dessin comme outil de pensée, et comme outil de travail transdisciplinaire. Pratique de l'écriture : Le rendu d'un sujet s'accompagne simultanément d'un écrit synthétique développant les principaux enjeux de la proposition.

Méthode

Cours pratiques, workshops et conférences, ateliers, visites d'expositions.

Évaluation

Contrôle continu, et évaluations collectives
Capacité à varier les recherches, suivi d'un carnet de recherche, argumentation et réflexion, cohérence des propositions et qualité des réalisations

Bibliographie

Vitamine D, nouvelles perspectives en dessin,
Éd. Phaidon / Revues de dessin contemporain/
Robert Morris estampes et multiples, 1952-1998,
Éd. Musée d'art et d'histoire, Genève/ Être crâne,
Georges Didi-Huberman, Les éditions de Minuit/
La méthode de Zadig, Claudine Cohen, Éd. Seuil.

lundi 14h - 18h

Dessin Projection

Laetitia Legros

Semestre 4

Objectifs et contenus

Déploiement du dessin, travail à l'échelle du corps, convocation de l'espace. Développement d'une démarche inventive pouvant impliquer d'autres médiums, outils, supports, d'autres espaces que ceux impartis au cours. Trouver des repères personnels parmi les différentes formes et enjeux du dessin contemporain. Le second s'ouvre davantage aux expériences hors papier, par une appréhension de l'espace, de supports et de contextes variés qui mèneront souvent le dessin dans le champ d'autres disciplines. Le dessin est envisagé en terme de projection. Collaboration avec le Musée de Gravelines (Musée du Dessin et de l'Estampe Originale) qui accueillera en résidence l'artiste Françoise Pétrovitch. Carnets de dessin. Pratique de l'écriture.

Méthode

Cours pratiques, workshops et conférences, ateliers, visites d'expositions.

Évaluation

Contrôle continu, et évaluations collectives
Capacité à varier les recherches, suivi d'un carnet de recherche, argumentation et réflexion, cohérence des propositions et qualité des réalisations

Bibliographie

Le dessin hors papier, Richard Conte, publications de la Sorbonne/ Revues de dessin contemporain/ Histoires animées, Éd. Le Fresnoy / On line, catalogue d'exposition, MOMA / Brève histoire de l'ombre, Victor I. Stoichita, Éd. Droz / L'invention de Morel, Adolfo Bioy Casares, Éd. 10-18

Photographie: le portrait

modalités, contextes, fictions

Jean-Claude Mouton

Semestres 3 et 4

Objectifs et contenus

Acquisition de connaissances en histoire de la photographie, valorisation d'une culture personnelle et maîtrise des outils. Jonctions avec d'autres disciplines. Appropriation des concepts afin de développer des projets spécifiques.

Dans une approche à la fois pratique et théorique, la proposition consistera à questionner le concept de portrait, présent dans l'histoire de la photographie depuis ses origines. Dans le champ de l'art contemporain, mais aussi dans un contexte social ou historique. Ce travail photographique se prolongera par une réflexion sur les modes de présentation au public, de l'exposition d'épreuves papier aux flux d'images sur écran, et ouvrira sur le portrait en image animée.

Méthode

Workshops, séminaires, conférences, cours théoriques et pratiques. Séances de prises de vues en studio et à l'extérieur. Traitements de l'image

Évaluation

En continu, bilan semestriel. Engagement, recherche documentaire. Ebauche d'un projet personnel.

Références et bibliographie

Nadar, Julia Margaret Cameron, Claude Cahun, August Sanders, Walker Evans, Cindy Sherman, Nan Goldin, Philip-Lorca diCorcia, Thomas Ruff, Annie Leibovitz, Patrick Tosani, Pierre et Gilles, Valérie Belin, Orlan, Gérard Courant, Valérie Mržjen, Miguel Gomes...

Dominique Baqué, Visages, 2007 Charlotte Cotton, La photographie dans l'art contemporain, 2005 Michel Poivert, La photographie contemporaine, 2009 Monographies des artistes cités

lundi 14h - 18h

jeudi 9h - 13h

Vidéo 1: *La métamorphose* Bertrand Gadenne

Semestre 3

Objectifs et contenus

Réalisation d'une vidéo (bande ou installation) autour du thème de « La métamorphose ». Acquisition des bases techniques et méthodologiques de la production vidéo. Maîtrise des différentes étapes de l'élaboration (story-board, cahier de recherches, dossier pédagogique, tournage, montage, post-production, diffusion). Participation au concours « 1 mn vidéo » du festival Vidéoformes de Clermont-Ferrand. Ensembles polysensoriels, multiplication des supports, des lieux, des architectures et des références artistiques. La métamorphose comme figure fantasmagorique, comme « vision ». Syntaxe métamorphique, métissage, hybridation, cultures hétérogènes. Cahier de notes afin de contribuer à la rédaction d'un mémoire.

Méthodes

Ateliers, cours, workshop

Évaluation

Rendu de travaux, contrôle continu et bilan semestriel. Motivation, aptitude à l'analyse, à l'expérimentation, à la méthodologie et à l'autonomie ; qualité plastique ; maîtrise des outils d'expression ; faculté de présenter clairement ses réalisations.

Bibliographie

L'art vidéo, M. Rush, Thames & Hudson, 2012
Les nouveaux médias dans l'art, Michael Rush, Thames & Hudson, 2005
Art et nouvelles technologies, Florence Mèredieu, Larousse, 2005
Eloge du cinéma expérimental, Dominique Noguez, Centre Georges Pompidou, 1979
Vie et mort de l'image, Régis Debray, Gallimard, Folio, 1992
Les Métamorphoses, Ovide, Acte Sud, 2001
De rerum natura, Lucrèce, Flammarion, 1998
La Métamorphose, Kafka, édition Gallimard, 1991

jeudi 14h - 18h

Vidéo 2: *Comme des bêtes* Bertrand Gadenne

Semestre 4

Objectifs et contenus

En question, la place des figures animales dans l'histoire de l'art, notre rapport à l'animal et à notre animalité. Réalisation progressive d'un cahier de notes afin de contribuer à la rédaction d'un mémoire. Réalisation d'une vidéo (bande ou installation) autour du thème de « L'animalité ». Acquisition des bases techniques et méthodologiques de la production vidéo.

Méthodes

Ateliers, cours, workshop

Évaluation et critères

Rendu de travaux, contrôle continu et bilan semestriel. Motivation, aptitude à l'analyse, à l'expérimentation, à la méthodologie et à l'autonomie ; qualité plastique ; maîtrise des outils d'expression ; faculté de présenter clairement ses réalisations.

Bibliographie

L'art vidéo, Michael Rush, Thames & Hudson, 2012
Les nouveaux médias dans l'art, Michael Rush, Thames & Hudson, 2005
Art et nouvelles technologies, Florence Mèredieu, Larousse, 2005
Eloge du cinéma expérimental, Dominique Noguez, Centre Georges Pompidou, 1979
Fables, La Fontaine, édition Le Livre de Poche, n.1198
L'animal que je ne suis plus, Etienne Bimbenet, Folio essais, 2011
L'animal que donc je suis, Jacques Derrida, édition Galilée, 2006
Le parti pris des animaux, Jean-Christophe Bailly, édition Bourgeois, 2013

Jeudi 14h - 18h

Semestres 3 et 4

Objectifs et contenu

Langage typographique, règles de base de mise en page et d'impression, à fin d'autonomie lors de la réalisation de projets éditoriaux (projets personnels, rédaction de mémoires...)

Cours théoriques

1. Acquisition du langage et des règles de composition typographique (du signe au pavé).
2. Acquisition des bases de la mise en page (de la marge à l'imposition).
3. Les différents types d'impression. Aperçu des techniques de reliure.

Cours pratiques

4. Exercices pratiques, jeux d'écritures.
5. Réalisation d'un objet (livre, affichette, livret, recueil...) en fin d'année lors d'un workshop d'une semaine.

Méthodes

Cours théoriques et mise en pratique des acquis, en relation avec Éditions / PAO.

Évaluation

Suivi et contrôle continus, présentation documentée de la recherche et des réalisations. Assiduité, engagement, aptitude à l'analyse, à l'esprit critique, à l'expérimentation, à la méthodologie et à l'autonomie.

Bibliographie

- La Chose imprimée, Histoire, techniques, esthétique et réalisation de l'imprimé.
- Lexique des règles typographiques en usage à l'imprimerie nationale.
- Mise en page Bases, formation en arts graphiques appliqués à l'édition.
- Traité de la ponctuation française, Jacques Drillon, éd. Tel Gallimard.

Vendredi 9h - 13h

Semestres 3 et 4

Objectifs et contenu

À partir d'un apprentissage et de travaux purement typographiques nous développerons les connaissances de l'étudiant quand au support papier et numérique. Amener l'étudiant à réaliser lui-même ses projets éditoriaux. Faire prendre conscience de ce qu'est la typographie, de la lettre au texte. Quelles sont ses règles et pourquoi. Faire prendre conscience des enjeux et du bénéfice de la connaissance de la typographie.

Travail en collaboration avec le professeur d'édition entre autres. Approfondissement des connaissances et expérimentations de l'étudiant. Développer les connaissances de l'étudiant concernant le graphisme à travers différents supports. Discussion et présentation de références. Accompagnement technique à la réalisation des projets personnels.

Méthodes

En continuité, ou en réaction, du cours de typographie donné par Philippe Robert, cet atelier entend poursuivre les recherches des étudiants dans le domaine de la typographie d'abord, puis les étendre à l'informatique et à l'édition en général. Ateliers, pratique, travail personnel, workshops.

Évaluation

Modes : Contrôle continu et présentation des travaux. Critères d'évaluation : Aptitude à la maîtrise des outils, présence active aux ateliers et qualité des réalisations. Capacité à mettre en place une méthode de travail appropriée, présentation orale des choix opérés.

Jedi 9h - 13h

Année 2 / Tourcoing

Cours théoriques (semestres 3 et 4)

Théorie/Pratique
Art et théâtre
Nathalie Stefanov

Semestres 3 et 4

Au premier semestre, les étudiants seront tenus d'assister à trois représentations théâtrales programmées par la Rose des Vents, scène nationale de Lille Métropole, un théâtre qui dans sa définition même met l'accent sur la recherche de nouvelles écritures dramatiques et scéniques et sur l'émergence des formes nouvelles et des jeunes générations d'artistes.

À partir de ces trois pièces, auxquelles s'ajouteront plusieurs rencontres avec acteurs et metteurs en scène, il leur sera demandé de réaliser une production plastique qui sera présentée à l'occasion d'une exposition collective pour laquelle les étudiants seront également formés (installation, conception graphique de la communication, etc.). Le second semestre sera consacré à un cours portant sur l'actualité des expositions. Ce cours professionnalisant est en partenariat avec la Rose des Vents.

vendredi 9h - 11h

Vidéo
Théorie des arts visuels
Richard Skryzak

Semestres 3 et 4

Objectif et contenu

Réalisation d'un écrit (dissertation, note, exposé ou autre) portant sur un sujet, une idée ou une problématique abordés en cours ou au choix. Approfondir l'histoire et l'esthétique de la télévision, de l'art vidéo, du cinéma commercial et expérimental. Consolider les fondamentaux théoriques du médium vidéographique et de l'archéologie de l'audiovisuel. Développement du sens critique, des champs référentiels et culturels, des amorces de projets personnels. Préfiguration et préparation à la question de la rédaction d'un mémoire de recherche sur un sujet donné.

Méthodes

cours théoriques, workshops, conférences

Évaluation et critères

Contrôle continu. Qualités de réflexion, d'argumentation et d'écriture, énoncé écrit et oral des enjeux, distance critique, champs référentiels, ouverture sur un projet personnel.

Bibliographie restreinte

- Marshall Mac Luhan, Pour comprendre les médias, Point Seuil, 1968
- Roland Barthes, L'obvie et l'obtus, Seuil, 1982
- Françoise Parfait, Vidéo, un art contemporain, Regard, 2001
- Marc Mercier, Le temps à l'œuvre, F (r) iction, Incidences, 2006
- Régis Debray, Vie et mort de l'image, Gallimard, Folio, 1992

mardi 8h - 12h

Semestres 3 et 4

Objectif et contenu

Il s'agit de préparer les étudiants à parler d'un mouvement artistique en anglais et de le situer dans son époque et pas (en occurrence les états-unis dans les années 50 et angleterre dans les années 70) . Dans un premier temps l'enseignant présente quelques œuvres de mouvements contestataires. À la fin une film de l'époque permet de créer des liens entre des formes d'expression artistique : Shadows pour les États-Unis, the Great Rock and Roll Swindle pour la Grande-Bretagne. Les étudiants présentent des textes, sketches et images inspirés par celle-ci.

- 1/Présentation orale (+ support écrit) d'un œuvre/artiste
- 2/Bref exposé sur l'influence de cet artiste sur l'art plus récent ;
- 3/Resumé écrit en langue anglaise.

Méthodes

Travail sur textes/images de l'art contemporain autour du thème : art et contestation USA dans les années 50 angleterre dans les années 70/80. Production par les étudiants de textes, sketches, images inspirés par les œuvres étudiées.

Évaluation et critères

Contrôle continu sur les bases d'un fort investissement personnel. Exposé, présence, participation.

lundi 16h - 18h

Semestres 3 et 4

Objectif et contenu

Bases de l'histoire de l'art du XVIIIe au début du XXe siècle. Histoire de l'art du XVIIIe au début du XXe siècle (supports visuels : powerpoint, vidéos documentaires, photocopies...). Méthode d'analyse d'une œuvre picturale (exercices d'application) Étude de textes de référence en Histoire de l'art Visites de musées (notamment au Musée d'Orsay)

Méthodes

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

Évaluation et critères

Assiduité au cours, contrôle continu (exposés, planches d'analyses, dossiers...). Devoir sur table à chaque fin de semestre s. Capacité d'analyse; pertinence des références, qualité du travail rédactionnel.

Bibliographie sélective

- Nadeije Lancyrie-Dagen, Lire la peinture, dans l'intimité des œuvres, Paris, Larousse, 2002.
Collectif, Histoire de l'art (peinture, sculpture, architecture), Paris, Hachette éducation, 1995.
John Fleming, Hugh Honour, Histoire mondiale de l'art, Paris, Bordas, 1993.
Collectif, Histoire de l'art en occident de l'antiquité au XXe siècle, Paris, Flammarion, 1998.
Ernst Hans Gombrich, Histoire de l'art, Paris, Phaidon, 2001.
Claude Mignot, Daniel Rabreau, Histoire de l'art, Les Temps modernes, Paris, Flammarion, 2005.
Françoise Hamon, Philippe Dagen, Histoire de l'art, Époque contemporaine, Paris, Flammarion, 2005.

lundi 14h - 16h

Histoire de l'art De la Renaissance à l'art conceptuel, l'écrit dans l'œuvre d'art

Gilles Froger

Semestres 3 et 4

Objectifs et contenu

Histoire de l'art ancien et contemporain
Liens entre art et écriture, présence de l'écriture dans les œuvres d'art. De l'Antiquité grecque en passant par la conception renaissance de l'Ut pictura poesis jusqu'à l'utilisation des mots comme œuvres par les artistes conceptuels, l'écriture n'a jamais cessé de figurer dans les diverses formes créées par les artistes.

Méthodes

Cours magistral, exposés

Évaluation

contrôle continu

Bibliographie sélective

- Schapiro Meyer, Les Mots et les images, Ed. Macula, 2000
- Rensselaer-W Lee, Ut pictura poesis. – Humanisme et théorie de la peinture : XVe-XVIIIe siècles, Ed. Macula, 1998
- Morley Simon, L'Art les mots, Hazan, 2004
- Butor Michel, Les mots dans la peinture, Skira-Flammarion, 1994
- Artstudio, Hors série, n° 15 : L'Art et les mots, 1989
- Blistène Bernard, Poésure et peinture « d'un art l'autre », RMN, 1998

Jeudi 14h - 18h

Année 2 / Tourcoing

Pratiques plastiques (semestres 3 et 4)

Art Vidéo

Richard Skryzak

Semestres 3 et 4

Objectifs et contenu

Réalisation de vidéos (bandes ou installations) en maîtrisant les différentes étapes de son élaboration. Diffusion des productions vidéo (festivals, partenariats institutionnels et professionnels). Apprentissages techniques (prise de vue, montage) et acquisition des fondamentaux du langage et de l'esthétique audiovisuels et cinématographiques (plans, cadrages, mouvements de caméra, lumière, son, montage,...). Cahier de notes, de cours, journal de bord, rédaction d'un mémoire.

Évaluation

contrôle continu et bilan semestriel
Critères : qualités plastiques, énoncé écrit et oral des enjeux, distance critique, champs référentiels, ouverture sur un projet personnel.

Bibliographie restreinte

Antonin Artaud : Œuvres, Gallimard, 2004
Daniel Buren, Limites critiques, Yvon Lambert, 1970
James Joyce, Ulysse, Folio, 1957
Van Gogh, Lettres à Théo, Grasset, 1937
Dominique Noguez, Eloge du cinéma expérimental, Centre Georges Pompidou, 1979
Daniel Arasse, Histoires de peintures, Gallimard, 2004
Taisen Deshimaru, Zen et Arts Martiaux, Albin Michel, 1983
Claude Lévi-Strauss, Race et Histoire, Gonthier, 1961
Kakuzō Okakura, Le livre du thé, Picquier Poche, 2006
Junichirō Tanizaki, Eloge de l'ombre, Verdier, 2011

vendredi 9h - 11h

Visibilités numériques

Roland Decaudin

Semestre 3

Objectifs et contenu

En référence aux travaux, entre autres, de Nathalie Heinrich et Scott Mac Cloud
prendre conscience de la notion de visibilité dans le domaine artistique – réflexion sur les stratégies envisageables – acquisition des compétences nécessaires (recherche, lecture, rédaction ; blog, tweet, site, newsletter, réseaux sociaux...)
La question de la visibilité est posée « à nouveau » avec le développement des médias sociaux et des usages numériques. Une stratégie de visibilité apparaît comme composante incontournable d'un parcours artistique contemporain. Une analyse des stratégies et moyens développés par un certain nombre d'artistes et créateurs contemporains permet de définir les outils et compétences nécessaires. L'atelier visera à les acquérir et les mettre en oeuvre en « grandeur réelle ».

Méthodes

Cours magistral et travaux dirigés

Évaluation

Qualité des réalisations, formulation du questionnement

Bibliographie minimale

De la visibilité, excellence et singularité en régime médiatique, Nathalie Heinrich, Gallimard, 2012 – L'art invisible, Scott Mac Cloud, Delcourt, 2007 – à compléter – analyse des espaces numériques de visibilité des artistes (réseaux sociaux, sites, blogs, galeries etc.)

mercredi 14h - 18h

Duets, images et mouvements Benoît Meneboo, Williams Thery

Semestres 3 et 4

Objectifs et contenu

Cours technique et de perfectionnement sur les matériels et les outils de prise de vue en photographie et vidéo. Lumière, couleur, chromie. Exercices pratiques de prise de vue autour du corps et du mouvement. Approfondissement de la chaîne de traitement et d'analyse d'image, vidéo et photographique. Mise en œuvre de problématiques plastiques liées à l'image autour d'expérimentations, en partenariat avec le CDC Le Gymnase, le Vivat d'Armentières. Rencontres avec des professionnels, ainsi qu'avec des danseurs et des chorégraphes de la scène artistique internationale. Dialectique de l'image. Mutations de l'image, modifications de perception esthétique de la photographie et de la vidéo. Changements d'outils, référentiels, statuts, nouveaux espaces de diffusion, nouvelles pratiques, langages. Dossiers, exposés.

Méthodes

Pratique et expérimentations de la photographie et la vidéo autour du corps, du mouvement et de la danse.

Évaluation

Assiduité, participation, rendus.

jeudi 9h - 13h

Peindre Saison II Jean-Claude Demeure

Semestres 3 et 4

Objectifs et contenu

Consolider les connaissances et le regard critique sur la peinture. Formation du jugement esthétique et à l'analyse d'une œuvre dans sa composition, sa technique et sa déstructuration à travers des artistes comme Matisse, Braque, Cézanne... Quatre sujets par semestre. Travaux d'observation (objets, modèle vivant) techniques mixtes, interprétation d'une œuvre, sous forme d'esquisses peintes et en série. Sujet libre à déterminer par l'élève (formats, techniques, sujets).

Méthodes

Séances de travaux en atelier, exercices techniques et travaux dirigés, expérimentations picturales, suivi de production personnelle – visites d'expositions.

Évaluation

Contrôle continu, bilan de fin de semestre (présentation des travaux réalisés), argumentation orale, face à l'ensemble du groupe. Assiduité, acquisition des savoirs techniques, capacité d'expérimentation, qualité d'écoute et réactivité, capacité critique, et progression, richesse et générosité des propositions, pertinence de l'inscription culturelle des propositions plastiques, engagement et originalité de la production, aptitude à documenter le travail.

mercredi 9h - 13h

Images autonomes

Roland Decaudin

Semestre 4

Objectifs et contenu

Avec l'ordinateur, une troisième catégorie d'images apparaît, celle des images autonomes, autopoïétiques pourrait-on dire, qui se produisent en autonomie, c'est-à-dire que le créateur délègue, programme un automate pour qu'il produise de nouvelles images ou, ne produit pas une image mais un processus de génération d'une image faisant appel à une part d'aléatoire.

Initiation à la programmation graphique à l'aide de Processing, la présentation d'autres environnements comme Cinder ou Open Framework sont envisageables selon les projets ou encore des moteurs de jeu (Blender Game Engine par exemple) permettra d'envisager des projets plus exigeants dans les années suivantes.

Méthodes

Cours magistral et travaux dirigés

Évaluation

Qualité des réalisations, formulation du questionnaire

Bibliographie minimale

www.processing.org – Art++, David Olivier Lartigaud

Expérimentation et préparation à la performance

Alexis Troussel

Semestres 3 et 4

Objectifs et contenu

Permettre à l'étudiant une rencontre plastique et théorique pour lui donner l'occasion de se fabriquer une boîte à outils d'analyse, de méthodes d'approche de la performance, du texte et du multiple. Approche de documents, de méthodes de travail, initiation à certaines formes de l'art actuel et découverte de moyens plastiques et productions individuelles.

Méthodes

Lecture, textes, volumes, documents, cinéma, dessin, improvisation.

Évaluation

Contrôle continu, rendu d'un dossier de recherche. Pertinence du propos par le biais d'une recherche personnelle.

Bibliographie

Qu'est-ce que le contemporain, Giorgio

Agamben, éd. Rivage

Le corps utopique, les hétérotopies, Foucault, éd. lignes

Survivance des lucioles, Georges didi-Huberman, les éditions de minuit

Nouvelle méthode pour assister l'invention dans le dessin des compositions originales de paysages, Alexandre Cozens, éd. Allia

Lipstick traces, une histoire secrète du vingtième siècle, Greil Marcus, éd. Allia ; folioacuel, éd. Callimard

Art à contre corps, revue quasimodo, n° 5, 1999

Vision machine, éd. Somogy, co-édité avec le musée des Beaux-Arts de Nantes

mercredi 14h - 18h

jeudi 16h - 18h

Processus graphiques

Sérigraphie

Éric Helluin

Semestres 3 et 4

Objectifs et contenu

Apprentissage de la chaîne graphique allant du projet à l'impression en passant par le prépresse et l'infographie. Expérimentation de la couleur par juxtapositions/superpositions, cacher/monttrer, le mat/le brillant, l'opaque/le transparent. Exploration graphique du médium par le trait, les aplats, les dégradés, le tramage photographique. Sensibilisation aux différents supports d'impression : papier, cartons, tissus, plastiques, verre, terre, métal...

Apprendre à développer graphiquement une idée par la réflexion autour d'un sujet imposé.

Méthodes

Atelier, travaux dirigés

Évaluation

Contrôle continu par entretiens et corrections personnelles au fil de l'élaboration du projet de l'étudiant et par le suivi technique lors de sa réalisation. Rendu et évaluation définitive du travail en fin de semestre, présence et participation en cours régulière obligatoire sur tout le semestre.

jeudi 9h30 - 12h30

Dessin

Vassilios Michail

Semestres 3 et 4

Objectifs et contenu

Observer, découvrir, analyser, initier, sensibiliser, ordonner, structurer, organiser, combiner (la relation du tout aux parties et des parties au tout), configurer, pratiquer, réfléchir et créer d'après une réduction radicale des moyens représentant le dessin.

Affirmer une pensée (une idée), une sensibilité, une individualité, au travers des multiples liens conscients et inconscients qui nous relient aux autres, à notre environnement, à une collectivité. C'est par la reprise de ce questionnement et de ces exigences que je développe mon enseignement, là où pour chaque étudiant s'exprime une singularité qui n'oublie jamais la présence de la multiplicité dont elle est partie prenante.

L'objectif de la première et de la deuxième année est de sensibiliser, d'initier et d'orienter l'étudiant (e) en lui donnant une formation générale et des bases solides.

Méthodes

Une grande attention est attribuée à la capacité de l'étudiant (e) de maîtriser un grand nombre de supports, d'outils et de différentes techniques. Il lui sera enseigné une approche de la lumière (gradation des valeurs), la notion de volume, la notion de composition et de décomposition, les rapports entre les formes et l'étude des proportions en utilisant des modèles vivants. En parallèle, il étudiera les différentes techniques de mise en espace grâce à la perspective.

Évaluation

Contrôle continu hebdomadaire et présentation des travaux réalisés à la fin de chaque semestre synthétisant les aptitudes acquises.

mardi 9h - 13h

Atelier Graphisme de communication

Pierre Petit

Semestres 3 et 4

Objectifs et contenu

Questionner le graphisme dans ses champs d'applications et sa diversité

Réfléchir sur des problématiques liées aux graphismes. Cours théoriques et exercices.

Comment mettre en œuvre son travail et réalisation après analyse du sens de la démarche graphique.

Bibliographie : Le choix des ouvrages se fera en fonction de chaque élève et en relation avec la bibliothèque de l'ESÁ.

Méthodes

temps collectifs de présentation et de bilan des travaux. Suivi individuel des projets

Objectifs Une approche du graphisme qui permette à l'étudiant d'accroître ses champs d'expressions dans tous les domaines que le graphisme offre, sans oublier la communication.

Évaluation et critères

Présence régulière indispensable. Résultats plastiques. Bonne adéquation entre le propos et la réalisation.

Photographie argentine

Pascal Duthoit

Semestres 3 et 4

Objectifs et contenu

Approfondissement de la pratique : prises de vue. Autonomie de production : réalisation d'épreuves de qualité

Planche contacts – épreuves d'études – épreuves finalisées (sélection)

Réflexion sur le médium : photographie anonyme ou photographie trouvée/le calotype/les préraphaélites.

Méthode

Mise en perspective du travail pratique.

Évaluation

Contrôle continu : comparaison des images, comparaison des épreuves

Critères : présence et travail.

Bibliographie

Histoire de la photographie (Michel Frizot)

Scrapbook (Henri Cartier Bresson)

Henri Cartier Bresson par Peter Galassi (Moma)

Jean Luc Moulène : Fénautrigues

vendredi 13h - 17h

mercredi 9h - 13h

Installation et espaces d'investigation

Magali Claude

Semestres 3 et 4

Objectifs et contenu

Interroger l'espace en y inscrivant une œuvre. Attester de son existence ici et maintenant en affirmant une position esthétique. Apprendre à utiliser toutes les phases de recherche au sein des réalisations.

Approche historique de l'installation (art minimal/conceptuel et vidéo historique). Pratique : recherche du site à investir : vidéo ou photographies et croquis/production d'un dispositif plastique en regard de la spécificité du site.

Sources documentaires locales : Heure Exquise/ Centre de Documentation du Fresnoy.

Et au-delà : études d'œuvres de D. Hammons (usa), Mickael Rakowitz(usa), ou encore d'expositions Con altri occhi, (Milan 2005).

Méthodes

Cours, atelier de recherche et de production.

Évaluation

Contrôle continu sur les bases d'un fort investissement personnel, pertinence des réalisations et volonté d'expérimentation.

Live Media

Martial Chmiéline

Semestres 3 et 4

Objectifs et contenu

Utilisation des media numériques lors de présentations, actions en « live », en direct, en présence. L'atelier aborde la diffusion vidéo-projetée dans les espaces scénique et public.

Approche du motion design, du compositing, et de la projection dans l'espace. Scénographie, installation vidéo. Exercices, tutoriels, diffusion de documentaires, visites d'exposition (comme se STRP festival, malaupixel et cette année l'exposition de Tony Oursler au Grand Hornu > [http://www.mac-s.be/fr/8/58/...](http://www.mac-s.be/fr/8/58/)), vues de spectacles usant de technologies numériques, participations aux festivals selon les calendriers comme désert numérique...).

Méthodes

Pratique logicielle, vidéo projection sur volume, dans l'espace.

Évaluation

Contrôle continu. Assiduité. Le travail sera évalué selon des critères plastiques et les dates de rendus.

mardi 13h - 15h30

mardi 9h - 13h

Sculpture, installation et mise en espace

Hervé Lesieur

Semestres 3 et 4

Objectifs et contenu

Travail en atelier : développer une méthode de réflexion autour de la pratique des matériaux et de la mise en oeuvre par le corps ou par la machine. Assemblage et installation d'objets dans l'espace. Permettre un regard croisé sur les pratiques différenciées de la sculpture contemporaine, ses relations à l'espace et aux corps. Pratique en atelier autour des notions : matière, matériau, objet artisanal, objet manufacturé, installation, le corps de l'artiste, le corps du spectateur, l'oeuvre artistique, mises en espace et accrochages des réalisations, visite du LehmbruckMuseum à Duisburg en Allemagne et du Middelheim à Anvers.

Méthodes

Pratiques en ateliers et recherches personnelles.

Évaluations et critères

Assiduité, adéquation entre la qualité de la réalisation et le propos, évaluations hebdomadaires. Présentation orale en fin de semestre du travail terminé.

Expérimentation plastique

Pierre-Yves Bohm

Semestres 3 et 4

Objectifs et contenu

Mettre son individualité en action à partir d'un sujet collectif par la pratique et la mise en oeuvre à l'aide de techniques plastiques diverses. Travail à réaliser en atelier . Proposition d'un sujet lié soit une pratique artistique, soigne questionnements philosophiques ou sociologique ou politique. Réalisation plastique, matériaux utilisés selon les sujets. Analyse en groupe. Réalisation finale du travail. Un carnet de recherche, de réflexions par écrit, le dessin, accompagnera ce travail d'atelier.

Méthodes

Présentation du sujet, réflexion, action, réflexion

Évaluations et critères

Présence hebdomadaire indispensable
Activité aux échanges et réflexion
Pertinence des réalisations plastiques
Contenu du carnet de recherche

mardi 14h - 18h

mercredi 14h - 18h

**Année 3 / DNAP
Dunkerque
Tourcoing**

Grille des Crédits ECTS, année 3

Année 3 / Grille ECTS

ENSEIGNEMENTS	SEMESTRE 5: 30 crédits ECTS	SEMESTRE 6: 30 crédits ECTS
Méthodologie, techniques et mises en œuvre	10	4
Histoire, théorie des arts et langue étrangère	8	5
Stage	2	
Bilan (sem 5) et diplôme (sem 6)	4	15
Expérimentations et recherches personnelles	6	6

Année 3 / Dunkerque

Emploi du temps

Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi
9h 13h Peinture Jean-Luc Poivret	9h 13h Dessin Laëtitia Legros	9h 10h30 Anglais/Fle	11h-13h Histoire de l'art Delphine Riche	9h 13h Vidéo Christophe Atabekian
14h 16h Culture générale Maria Volant	14h 18h Travail en atelier	14h 18h Photographie Albert Clermont	14h 18h Edition Philippe Robert	14h 18h Travail en atelier
16h 18h Philosophie Cyril Crignon		14h 18h Suivi mémoire Jean-Claude Mouton		

Année 3 / DNAP Tourcoing

Année 3 / Tourcoing Emploi du temps

Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi
10h30 13h Enquête et projection : le travail Magali Claude	9h 13h Pratiques volume/ espace Hervé Lesieur	8h30 12h30 Cross media Roland Decaudin	8h00 11h30 Peinture Le jardin des délices Jean-Claude Demeure	11h 13h Histoire de l'art Nathalie Stefanov
	9h 12h La vérité en question Magali Claude	9h 13h Théâtre des opérations Hervé Lesieur & Alexis Troussel	11h 13h Méthodologie/Pratique de l'écriture Nathalie Stefanov	semestre 2 09h30 11h Texte en scène Gilles Froger
	9h 13h Atelier Céramique Mélanie Lecointe	14h 18h Photo argentine Pascal Duthoit	14h 16h Art et dispositif Nathalie Stefanov	14h 17h Atelier Thirty6 Gilles Froger & Éric Helluin
14h 18h Travail en atelier	13h30 17h30 Rhétoriques de l'image Richard Skrizak et Williams Thery	14h 18h Théâtre des opérations Hervé Lesieur & Alexis Troussel	14h 18h Présence de l'objet Pierre Petit, Daniel Pa- stin, Gérard Briche	13h30 17h30 Imaginaires des réseaux Roland Decaudin
18h 20h Anglais Dominic Ockenden	14h 18h Arts vivants & Arts visuels, CONTAMINA- TIONS Martial Chmiélna		16h30 19h30 Réalisation et mises en espace Jean Claude Demeure, Éric Helluin, Nathalie Stefanov	14h 18h Cinéma et arts plas- tiques Janusz Stega

Année 3 / Dunkerque

Cours théoriques (semestres 5 et 6)

Histoire de l'art Lire et écrire les expositions

Delphine Riche

Semestres 5 et 6

Objectifs et contenu

Lire et contextualiser les expositions. Évolution historique, nouveaux enjeux de la monstration des œuvres d'art. Étude d'expositions emblématiques et de textes de références. Réflexion sur les différentes médiations à adopter et à inventer, rôle du commissaire d'exposition, auteur et curator. Rappel sur l'évolution muséale et les caractéristiques qui constituent « l'exception française ». « Montrer » est le point de départ d'une réflexion sur la forme d'un discours, d'un propos. C'est donc à des textes théoriques, littéraires et sociologiques, qui ont bouleversé l'art de la présentation et de la représentation que cette première partie de cours fera appel (« musée imaginaire » d'André Malraux, « L'œuvre d'art à l'heure de sa reproductibilité technique » de Walter Benjamin, « L'amour de l'art » de Pierre Bourdieu et Alain Darbel).

Méthodes

Conférences, cours théoriques, exposés

Évaluation

Analyse théorique et historique d'une exposition choisie par l'étudiant et présentée lors d'un exposé oral.

Dissertation sur une thématique travaillée en cours Contrôle continu, exposé et bilan de fin de semestre

Esthétique et philosophie de l'art L'art et la marchandise

Cyril Crignon

Semestres 5 à 6

Objectifs et contenu

Le capitalisme, – industriel puis « financier », comme on dit aujourd'hui – a profondément modifié les conditions concrètes de la réalisation et de la réception des œuvres d'art et, plus généralement, les conditions de l'expérience esthétique. En quoi une œuvre d'art se distingue-t-elle d'une marchandise ? Comment échappe-t-elle à sa réification ? En quoi l'industrie culturelle met-elle en péril la création artistique et l'expérience esthétique ? Quelle différence y a-t-il entre la culture de masse et la culture populaire ? Qu'en est-il du kitsch ? Esthétique du XIXe siècle à nos jours, Théorie critique (supports visuels : powerpoint, vidéos documentaires, polycopiés...) Étude de textes de référence en Esthétique

Méthode

Séminaire théorique et rendez-vous à distance ; interventions d'artistes et théoriciens
Cours magistraux/Cours interactifs.

Évaluation

Assiduité, contrôle continu (exposés, planches d'analyses, dossiers...), devoir sur table à chaque fin de semestre.

Bibliographie sélective

Une bibliographie est distribuée en début d'année.

jeudi 11h - 13h

lundi 16h - 18h

Culture générale: **«L'homme qui écrit** *Maria G. Vitali-Volant*

Semestres 5 à 6

Objectifs et contenu

Surmonter les préjugés de l'écriture, voir en palimpseste le temps de l'écriture et lui donner sens. Considérer « L'homme qui écrit » comme « soi-même » partant du silence et arrivant au dialogue avec la communauté et la société.

Acte de la sociabilité, l'écriture vit dans un espace
Étude et analyse des supports de l'écriture avec une attention particulière aux nouvelles technologies.

Centrer ou recentrer le travail sur l'histoire et l'épistémologie. Synchronies et diachronies.

Méthode

Atelier, cours, discussions. Cours dédié à l'écriture, en synchronie avec le cours « L'homme qui lit » proposé aux étudiants de 4ème et de 5ème années. Parcourant le labyrinthe des métamorphoses de l'écriture étudiante, l'enseignante prendra la fonction de guide ironique et d'accompagnateur « mercurien et dionysiaque » tout au long des phases de la découverte, avec les outils de son expérience d'écriture et de recherche.

Évaluation

Contrôle continu. Bilan semestriel.

Critères d'évaluation

Assiduité, respect et intérêt vis-à-vis de la communauté du cours. Participation active aux suggestions de l'atelier ; autonomie, capacité de rebondir face aux difficultés et partage des enjeux du cours. Capacité de concentration.

Bibliographie

Cv des étudiants et de l'enseignante, voir de la communauté ESÅ. Repérage de ses écrits. Études des parcours et choix de textes selon les exigences de l'atelier, à débattre au sein de la communauté cours.

lundi 14h - 16h

Année 3 / Dunkerque

Pratiques plastiques (semestres 5 et 6)

Peinture(s)

« Les Commanches »

Jean-Luc Poivret

Semestres 5 et 6

Objectifs, contenu et méthode

Au début des années 70 avait été prédite la disparition de la presse écrite, remplacée par une presse lue sur écran, mais la lecture du journal est un rituel : « on épiluche la presse ». Elle peut être un plaisir.

Débarqué, le 6 juin 1944, au matin, avec les premières vagues d'assaut, un curieux groupe d'Indiens, appelés « les codeurs Navajos », est assigné aux transmissions.

Leur langage secret étant intraduisible permet aux Américains de communiquer sans être interceptés. Décrypter demande un savoir, une méthode. Les œuvres de Dürer, Holbein (Les Ambassadeurs) de Raymond Hains sont codées.

Le décodage d'un journal impose une rigueur car il renferme ses propres règles. Il offre pour l'artiste des surprises (images inédites, recadrées). Par sa tactilité, il peut être recomposé, découpé, détourné. La lecture du journal demande donc un regard proustien et peut, ce qui est souhaité, susciter le désir de créer son propre journal.

Évaluation

Bilan hebdomadaire. Analyse, production de maquettes. Travail collectif. Techniques d'accrochage. Question : Comment montrer et communiquer son « travail » ?

Préparation au DNAP

Atelier éditions

Philippe Robert

Semestres 3 et 4

Objectifs et contenu

Réaliser un ou plusieurs « objets imprimés » comme autant de pièces présentables lors du DNAP. Aide à la conception et à la mise en forme du mémoire. Chaque parution sera conçue comme un travail personnel ou comme l'accompagnement d'une pièce spécifique. L'écrit pourra prendre toutes sortes de formes possibles (poétique, de fiction, de commentaire ou d'analyse...).

Enfin, il sera demandé aux étudiants de réfléchir à la présentation de ces éditions.

Méthodes

Sur rendez-vous : chaque étudiant propose un projet éditorial, un livre ou un multiple.

Lors des entretiens, nous évaluons toutes les possibilités techniques afin de réaliser le projet.

Évaluation et critères

Suivi et contrôle continus, présentation documentée de la recherche et des réalisations.

Assiduité, engagement, aptitude à l'analyse, à l'esprit critique, à l'expérimentation, à la méthodologie et à l'autonomie.

lundi 9h - 13h

jeudi 14h - 18h

Photographie. Déplacement et détournement de l'image

Albert Clermont

Semestres 5 et 6

Objectifs et contenu

Notre mémoire est nourrie par un réservoir d'images qui ont marqué notre existence : photo de famille, de publicités de magazine, d'actualité, d'image scientifique, d'image de création artistique ancienne et contemporaine.

L'étudiant définira les contours de ce qu'il considère comme étant son stock d'images-mémoire pour réaliser des propositions plastiques à partir de ce stock. On se propose de questionner la narration dans l'image. Réflexion sur les principes de mise en scène, le choix d'images et le dispositif d'exposition.

Collectionner et sélectionner des images :

Constituer une banque de données d'images.

Analyser les images et les détourner de leur usage formel.

Produire et finaliser.

Évaluation et critères

Contrôle continu et bilan semestriel Qualités plastiques, pertinence du discours, distance critique et ouverture sur les champs référentiels

Bibliographie restreinte

John Baldessari, Jean-Pierre Krief, Contacts, (France, 2002, 29 min), Arte France
Christian Boltanski, Compositions, ARC-Musée d'art moderne de la Ville de Paris, 1981
Cindy Sherman, Flammarion, 2006
Joan Fontcuberta, PHOTO POCHE, Actes Sud, 2008
Joan Fontcuberta de Christian Caujolle, Phaidon, 2001

mercredi 14h - 18h

Conduite de projet vidéo

Christophe Atabekian

Semestres 5 et 6

Objectifs et contenu

Consolidation des acquis techniques : adapter les moyens au projet/les projets aux moyens. Ouvrir sur des pratiques transversales (installation, performance). Méthodologies personnelles et productives. Genèse des projets, développement, réalisation. Développer une distance critique, une approche analytique. Décrire, réfléchir, échanger. Travail sur la parole (langue et parole), l'espace de la parole et du corps. Exposition et catalogue d'une sélection de travaux Projections et présentations d'œuvres. Histoire de l'art et histoire du cinéma. Analyse de séquences filmiques, d'objets et installations vidéos, audiovisuelles et multimédia (cours et semaines atypiques, rendus ponctuels d'écrits (mini-mémoires)). – Conception, réalisation et production de séquences vidéo, en fonction de contraintes formelles précises (exercices hebdomadaires, workshops). – Présentation collective hebdomadaire des projets personnels. – Projets spécifiques liés à la performance, collectifs et individuels.

Méthodes

Exercices vidéos hebdomadaires. Production de textes (scénarios, textes analytiques, essais). Tournage, montage et diffusion d'un travail collectif (pilote d'une série TV).

Évaluation

Assiduité, rendus obligatoire, participation active au cours.

vendredi 9h - 13h

Drawing room Espaces et territoires du dessin

Laetitia Legros

Semestres 5 et 6

Objectifs et contenus

Développer, nourrir, engager une démarche singulière, des méthodes de travail personnelles et cohérentes, aller vers une prise d'autonomie. Croisement des disciplines. Ouverture à une démarche prospective quant aux territoires et espaces du dessin dans un contexte contemporain. Sensibilisation aux projets de recherche de second cycle et notamment à la notion d'exposition. Drawing room tend à repenser le cabinet de dessin, le salon privé du collectionneur, ou encore la camera obscura. Mais drawing room est aussi l'espace où les choses se dessinent, où s'active la pensée, où s'agencent les images. Un espace d'assemblage, de montage, questionnant la persistance de l'image dans le dessin.

Méthode

Cours pratiques, ateliers, workshops et conférences, visites d'expositions

Évaluation

Recherches et l'aboutissement des propositions
Contrôle continu, et évaluation collective en fin de semestre. Méthode de travail, capacité à varier les recherches, à faire des choix, à orienter les propositions vers des problématiques personnelles. Développement d'un discours cohérent autour des réalisations
Qualité des réalisations

Bibliographie

Le dessin hors papier, Richard Conte, publications de la Sorbonne/ Revues de dessin contemporain/ Activité artistique et spatialité, sous la direction d'Anne Boissière, Éd. l'Harmattan/ On line, catalogue d'exposition, MOMA / Aby Warburg et l'image en mouvement, Philippe-Alain Michaud, Éd. Macula

mardi 9h - 13h

Éxo

Nicolas Cabos (en collaboration avec le cours d'histoire de l'art de Delphine Riche)

Semestres 5 à 10

Objectifs et contenus

Le programme « éxo » inauguré en 2010 sous le titre « Fragmen Frac », est un projet phare de l'école, conçu et réalisé avec le FRAC Nord-Pas de Calais. Il est le fruit d'une réflexion nourrie et d'une collaboration originale entre les deux structures qui évoluent dans une proximité géographique privilégiée depuis plusieurs années.

Il réunit les étudiants de 3ème, 4ème et 5ème années autour d'un projet pédagogique et de recherche inédit inscrit dans les contextes scientifique et professionnel du FRAC en combinant aussi les notions variées de « désir » de l'œuvre, de sa découverte, de son appropriation.

Cours, conférences, ateliers et interventions sur la pratique du métier de commissaire d'exposition et de la médiation.

Cours théorique et historique « Lire et écrire les expositions » proposé par Delphine Riche.

Conception d'une exposition/médiation originale à partir d'un texte issu d'un corpus qui sera proposé aux étudiants (George Perec, Remy Zaugg, Ray DiPalma, Olivier Cadiot, Bernadette Meyer, Lawrence Weiner).

Intégration de travaux des étudiants dans le processus de « fabrication » de l'exposition/médiation
Travail éditorial, pendant et après l'exposition/médiation

Méthode

Laboratoire d'expérimentation et de recherche exposition/médiation/édition

Évaluation

Contrôle continu et présentation de l'avancement des travaux. Assiduité, qualité des réalisations. Méthode de travail appropriée, présentation orale des choix opérés. Capacité au travail en groupe.

mardi 14h - 18h

Année 3 / Tourcoing

Cours théoriques (semestres 5 et 6)

Esthétique / Histoire des arts / Sérigraphie
Texte en scène
Gilles Froger, en lien avec Éric Helluin

Semestres 5 à 9

Objectifs et contenus

Apprendre à concevoir et réaliser des projets artistiques personnels faisant appel à diverses pratiques (dont l'écriture).

Apprendre à mener, dans toutes ses phases, des projets d'expositions.

Cet atelier, bâti sur le partenariat créé d'une part avec L'Atelier lyrique de Tourcoing et, d'autre part, avec Le Théâtre du Nord, invite les étudiants à découvrir des spectacles – pièces de théâtre et opéras – auxquels ils sont invités à réagir plastiquement. L'axe de travail qui sera développé dans cet Atelier de Recherche et de Création porte particulièrement sur la mise en scène du texte – citations, extraits, titres, choix de mots, formes discursives brèves... – par des moyens plastiques trouvant leur développement en sérigraphie (impression d'estampes ou d'objets), afin de produire des accrochages ou des installations in situ. Ce travail graphique peut être, suivant les projets, enrichi par la vidéo, le son ou divers autres moyens.

Évaluation

Engagement personnel et qualité des réalisations

Théorie et pratique
Art & Dispositifs
Nathalie Stefanov

Semestres 5 à 10

Objectifs et contenus

Par une relecture historique enracinée dans les années 60, ce cours vise à rendre compte de l'importance grandissante du dispositif dans la présentation de l'art aujourd'hui. À la dématérialisation des supports rendue possible par la révolution numérique, la scène artistique contemporaine semble répondre en terme d'« Environnements », « Installations participatives », « Situations artistiques », qui se matérialisent physiquement dans l'espace réel. Comment penser ces dispositifs qui nous font accéder physiquement à l'œuvre ; quels rôles jouent-ils dans l'interprétation d'une œuvre ? Suite à cette introduction, le cours se poursuit sous la forme d'un parcours qui entend conduire l'étudiant à la rencontre directe de l'art contemporain, par le biais de visites d'expositions en région. Ces visites d'exposition comprennent à chaque séance une présentation de l'institution publique ou privée qui les accueille. Ces visites d'exposition comprennent une présentation par les professionnels de l'institution concernée. Institutions : Fresnoy, Espace Croisé, Muba, Artconnexion, Heure exquise, etc.

Méthode

Cours théorique au premier semestre/Analyse de l'exposition en semestre 2

Évaluation

Présence/Participation/rendu des travaux

vendredi 9h30 - 11h

jeudi 14h - 16h

Méthodologie, pratique de l'écriture.

Suivi de mémoires

Nathalie Stefanov

Semestres 5 à 10

Objectifs et contenu

Amener l'étudiant à formuler clairement par écrit sa recherche plastique. Lui apporter des éléments méthodologiques pour la rédaction de sa note d'intention. Suivi du mémoire DNSEP.

Cours de méthodologie de la recherche, suivi de projet personnel. Aide à l'émergence de problématiques pertinentes, aide à l'acquisition de références plastiques et théoriques et suivi de la recherche.

Méthode

Rencontres collectives puis individuelles autour du projet de recherche visé pour le DNAP, DNSEP.

Évaluation

Sur rendu régulier des étapes du projet par écrit

jeudi 11h - 13h

Année 3 / Tourcoing

Pratiques plastiques (semestres 5 et 6)

Le théâtre des opérations

Alexis Trouset, Hervé Lesieur,
Gérard Briche

Semestres 5 à 10

Objectifs et contenu

Atelier de culture artistique (documents historiques, analyse de performances issues des divers domaines d'expression (théâtre, musique...), documentation de la performance.

Pratique artistique : écriture et lecture de textes, préparation physique (exercices, méthodes d'improvisation verbales et corporelles). Rôle du hasard et de l'intuition, de la réflexion, de l'initiation. Analyse des contextes

Examen et analyse des formes : procédés, instruments, matériaux, moyens, supports d'action Organisation et diffusion d'événements. Rencontre avec le milieu professionnel.

Cours mensuel : Notions artistiques, historiques, philosophiques, sociologiques du théâtre et de la performance. À partir de ces expériences, des éditions seront réalisées.

Méthode

Atelier hebdomadaire, cours mensuel

Évaluation

Création d'une partition écrite et recherches (synopsis, story-board, vidéo)
Engagement et parti pris du concepteur Implication (culture artistique fréquentation de spectacles vivants, des performances musicales, plastiques)
Dossier personnel d'étude composé de références artistiques, de recherches, d'analyse de spectacles, de projets...

mercredi 9h - 18h

Arts visuels / Danse contemporaine, contaminations

Martial Chmiéline

Semestre 5

Objectifs et contenu

La volonté est avant tout de permettre la rencontre entre étudiants et artistes pour que chacun confronte son regard et sa perception de la création à l'autre.

Dans le cadre de « Corps et contexte arts visuels, du son et de la scène », dans lequel pourront s'engager les étudiants le semestre suivant, en relation avec « latitudes contemporaines » (<http://www.latitudescontemporaines.com/>) comme partenaire privilégié, il s'agit pour les étudiants de réfléchir aux relations qui peuvent exister entre les arts du temps et les arts de l'espace, et plus précisément la danse et les arts plastiques. Durant le semestre les étudiants analyseront des documentaires, films et spectacles (liste non arrêtée) autour de créateurs à la marge de différentes médiations de leur travail, ou usant de formes hybrides dans leur réalisation. Ils proposeront à leur tour des formes en réaction à ce qui aura été inculqué.

Méthode

Documentation, diffusion, recherches et atelier.

Évaluation

Contrôle continu. Investissement personnel, volonté d'expérimentation et pertinence des réalisations.

mardi 14h - 18h

Cinéma et Arts plastiques

Janusz Stega

Semestres 5 - 10

Objectifs et contenu

Permettre à l'étudiant une rencontre plastique et théorique d'oeuvres filmiques de référence et ainsi acquérir des notions de l'histoire du cinéma.

Puïser dans cette culture les bases de nouvelles productions personnelles.

Acquisition de méthodes d'analyse filmique appliquées à un choix d'oeuvres spécifiques, suivi d'une création originale de chaque étudiant dans des techniques variées et personnelles.

Méthodes

Théorie, pratique, critiques et commentaires

Évaluation

Contrôle continu. Évaluation des travaux des étudiants.

mercredi 14h - 18h

Vidéo Rhétoriques de l'image : lectures, écritures

Richard Skryzak, Williams Thery

Semestre 5

Objectifs et contenu

Productions écrites et orales de textes critiques et analytiques sur des créations artistiques au choix et sur la production personnelle de l'étudiant en articulation avec la réalisation du mémoire. Présentation orale et collective de ce travail. « Rhétorique de l'image » est le titre d'un texte célèbre de Roland Barthes de 1964.

Sur ses traces, l'atelier proposera une série de lectures prises dans le corpus de la peinture, du cinéma expérimental et commercial, de la vidéo et de l'art, en vue de mettre en place certaines données méthodologiques et sémiotiques ; et de soulever quelques problématiques essentielles liées à la perception critique du visuel. Seront ainsi évoqués (entre autres) : Barthes, Marin, Didi-Huberman, Francastel, Damisch, Arasse, Avron, Bellour, Duchamp, Bunuel, Anger, Warhol, Godard, Tati, Hitchcock, Lang, Wenders, Paik, Viola, Greenaway, Masaccio, Le Caravage, Magritte,...

Évaluation

Contrôle continu. Articulations sémiotiques d'une création, formulation écrite et orale. Distance critique.

Bibliographie restreinte

- Roland Barthes : Rhétorique de l'image in Communications n° 4, Seuil, 1964
- Numéro spécial Vidéo, Communications n° 48, Seuil, 1988
- Pierre Francastel : Peinture et société, Denoël, 1977
- Louis Marin : Études sémiologiques, Écritures, peintures, Klincksieck, 1971
- Serge Dancy ; Le salaire du Zappeur, P.O.L., 1993

mardi 13h30 - 17h30

Vidéo. Ce que montrer veut dire

Richard Skryzak

Semestre 6

Objectifs et contenu

Choix de pièces et accrochage ; définir les emplacements et les lieux en fonction des pièces ; articulation de l'ensemble. Dans la perspective de la préparation au DNAP, il est demandé aux étudiants de choisir et présenter un ensemble de productions qui leur semblent significatives de leur démarche pédagogique et personnelle. Des fragments du livre d'Hubert Damisch : « L'amour m'expose » alimenteront notre réflexion, notamment les notions « exposer/s'exposer », « montrer/cacher ».

Évaluation

Contrôle continu. Capacité à structurer et formuler les enjeux plastiques et sémiotiques d'une présentation de travaux, à en dégager les diverses articulations. Aptitude à adopter une distance critique sur son propre accrochage.

Bibliographie restreinte

- Jean Clair , Considérations sur l'état des beaux-arts, Gallimard, 1983
- Hubert Damisch : L'amour m'expose, Yves Cevaert, 2000
- Jean-Yves Jouanais, Artistes sans œuvres, Hazan, 1997
- Yves Michaux, La crise de l'art contemporain, PUF, 1997

mardi 13h30 - 17h30

Installation Enquête et projections. Le travail

Magali Claude

Semestres 5 et 6

Objectifs et contenus

Apprentissage du projet et identification des procédures de production. .

Mise-en-place d'une situation d'émulation par la réalisation collective.

Décryptage d'œuvres et de gestes artistiques orientés sur la question du travail, et en particulier du geste à l'œuvre.

Immersion dans le monde du travail et enquête sur ses modalités.

Réalisation d'installations comme résultante des investigations.

Sources documentaires locales : Archives du monde du travail, association sise à Roubaix et nationales : l'association Art to be créée par Raphaële Jeune met en relation le monde de la création, les artistes, et le monde du travail.

Méthodes

Atelier de production, recherche et confrontation.

Évaluation

Contrôle continu sur les bases d'un fort investissement personnel, pertinence des réalisations et volonté d'expérimentation.

lundi 10h30 - 13h

Photographie argentique **décrire ou inscrire** Pascal Duthoit

Semestres 5 et 6

Objectifs et contenus

Approfondissement dans les usages de la photographie. La photographie comme outil pour mieux définir notre position au réel. Mise en forme du travail. Évaluation de celui-ci : qualité plastique, autonomie...

Après avoir acquis, en années 1 et 2, une certaine maturité dans les manipulations photographiques et une certaine souplesse dans l'adaptabilité aux contraintes physiques exercées par l'environnement mais aussi très vraisemblablement engendrées par leur activité les étudiants essayeront de déterminer si, dans leur pratique, la photographie peut être un moyen de connaissance ou alors plutôt induire un processus de reconnaissance. Dans le débat instauré, qui devra être nourri par le travail plastique de l'étudiant, aucun à priori ne sera posé. La question de la sélectivité naturelle au processus photographique devra être particulièrement clarifiée. Si les technologies nouvelles modifient fondamentalement les niveaux et les processus de sélection, il paraît important d'évaluer la façon dont la finitude des systèmes analogiques induit une compréhension particulière de l'opérateur. En ce sens on essaiera de mettre à profit l'exemplarité des données historiques. Le décalage temporel rendant celles-ci particulièrement signifiantes. La justesse des choix plastiques devra être étayée. La validation de ces choix ne pouvant s'effectuer que par l'expérience il sera fondamental pour l'étudiant de nourrir et de rendre visible l'ensemble des processus.

Évaluation

Contrôle continu

mercredi 14h - 18h

English /anglais Dominic Ockenden

Semestres 5 et 6

Objectifs et contenus

Professionnels. Il s'agit de préparer les étudiants à présenter un travail en anglais, tenant compte du travail antérieur des l'artiste et de la scénographie d'une exposition.

Dans un premier temps l'enseignant présente des expositions et des lieux d'exposition pour retravailler la vocabulaire spécifique. Ensuite Les étudiants présentent une exposition relativement pres de Lille (en anglais) suivi par une petit rédaction en anglais. Ils doivent cibler le travail d'un artiste contemporain en particulier et présenter leur recherches.

1/Présentation orale (+ support écrit) d'une exposition en langue anglaise.

2/Bref exposé sur un des artistes contemporain dans l'exposition

3/Resumé écrit en langue anglaise.

Méthodes

Présentation de l'actualité culturelle régionale, y compris Londres/Brussels/Paris surtout les expositions des artistes contemporains qui s'exprime en anglais.

Exposé sur une exposition, présentations des artistes. Biographie/écrits...

Fin d'année/Voyage à Londres : visites d'expositions.

Evaluation

Contrôle continu sur les bases d'un fort investissement personnel. Exposé, présence, participation.

lundi 18h - 20h

Réalisations et mises en espace

Jean-Claude Demeure, Éric Helluin, Nathalie Stefanov

Semestres 5 à 9

Objectifs et contenus

Phase théorique = Transmettre aux étudiants les repères historiques et théoriques majeurs sur l'histoire de l'exposition. Les sensibiliser à l'actualité de l'exposition.

Phase pratique = Les faire « jouer » et « rejouer » la mise en espace de leurs propres travaux, dans des espaces diversifiés. Les amener à s'interroger sur les enjeux des dispositifs de mise en vue de leur travail. Les travaux des étudiants seront en outre confrontés aux regards d'intervenants extérieurs tels des artistes, des directeurs//trices de structures institutionnelles, des curateurs, etc. Il s'agit aussi de les conduire à développer des arguments solides et justifiés qui présentent leurs recherches. À la fin de chaque semestre, une exposition des projets les plus aboutis sera envisagée.

Méthode

Cours pratique/théorique avec participation active des étudiants. Introduction à l'histoire et l'actualité des expositions. Exercices pratiques et diversifiés de mises en espace du travail. Interventions orales et pratiques de conférencier.

Évaluation

Présence obligatoire au cours et pertinence de la participation. Respect du calendrier des passages. Modes : Contrôle continu
Rattrapage : Accrochage et présentation écrite du travail

jeudi 16h30 - 19h30

Pratiques de la peinture Le jardin des délices

Jean-Claude Demeure

Semestres 5 et 6

Objectifs et contenus

Confronter la peinture avec d'autres médiums et la positionner dans le champ des arts contemporains en développant des stratégies inventives de mise en œuvre. Questionner les supports. Inventorier les nouveaux espaces de la peinture. Répondre à la question que peindre et pourquoi peindre aujourd'hui ? Partenariats régionaux, musées, centres d'arts, associations, stages, collaborations et expositions. Accrochages réguliers, présentations orales des travaux.

Évaluation

Semestrielle, contrôle continu et bilan de fin de semestre (présentation argumentée des travaux réalisés). Assiduité, capacité d'expérimentation, qualité d'écoute et réactivité, capacité critique, et progression, pertinence de l'inscription culturelle des propositions plastiques, aptitude à documenter le travail

Bibliographie sélective

Art en théorie 1900-1990 une anthologie par Charles Harrison et Paul Wood, ed. Hazan
Histoire de l'art d'Ernst Gombrich
Écrits et propos sur l'art, Henri Matisse, Hermann éditeur
Ils ont regardés Matisse, une réception abstraite États-Unis/Europe 1948-1968, catalogue musée Matisse 2009
Vincent van Gogh, lettres à Théo, l'imaginaire Callimard
Shitao les propos sur la peinture du moine citrouille-amère collection savoir, Hermann éditeur
Trajectoires de la peinture, Jean-Pierre Jouffroy édition Delga

jeudi 8h - 11h

Atelier Thirty6 - Livres d'artistes

Gilles Froger, Éric Helluin, Jean-Claude Demeure

Semestres 5 à 9

Objectifs et contenus

Apprendre à concevoir et réaliser des projets artistiques personnels faisant appel à diverses pratiques (dont l'écriture).

Apprendre à mener, dans toutes ses phases, un projet d'exposition.

Concevoir des lectures performatives.

En répondant à des exigences et des contraintes originales, le livre d'artiste contemporain, tel qu'il est défini, notamment, par Anne Moeclin-Delcroix et Leszek Brogowski, ouvre un territoire de création singulier que nous proposons aux étudiants d'explorer. Pluridisciplinaire, puisqu'il fait aussi bien appel à la sérigraphie, à la gravure, à la reliure, à l'infographie qu'aux diverses pratiques de l'écriture, l'Atelier Thirty6 s'adresse à tous les étudiants qui souhaitent utiliser le livre comme moyen de développer autrement des expérimentations liées à leur pratique. Dans le cadre de cet atelier, il leur est proposé de réaliser un livre par semestre, en respectant certaines modalités d'évaluation et de procédure.

D'autre part, les étudiants sont invités à concevoir une exposition dans un lieu externe à l'école. Cette exposition pourra comprendre, outre la présentation des livres qui auront été réalisés, des lectures performatives et des propositions d'ateliers ouverts au public.

La participation ponctuelle d'intervenants extérieurs permettra de compléter l'enseignement fourni au sein de l'école, tant sur le plan théorique (histoire et esthétique du livre d'artiste) que pratique.

Évaluation

Engagement et qualité des réalisations

Pratiques Plastiques, Volumes/Espace/ Performances

Hervé Lesieur

Semestres 5 - 10

Objectifs et contenu

Mise en relation du corps de l'espace et de l'objet :
1- Le corps, gestes et savoirs faire ; Le corps montré dans la représentation, propre ou figuré, réel ou sublimé dans l'art et la société.

2- l'espace : l'espace, figuré sur la feuille de papier, la toile, l'écran, et l'espace réel de la monstration ; l'espace comme un corps, un décor

3- l'objet : l'objet comme outil, matériau de composition, accessoire, instrument, costume, prothèse.

Analyse plastique des travaux : mise en espace ou accrochage,

Aide à la réalisation technique des travaux. Requérir des savoir-faire professionnels dans le domaine de la réalisation. Choisir et négocier ses matériaux en fonction de leur spécificité plastique ou technique, en fonction des fournisseurs, mettre en place des partenariats avec des ateliers de réalisations, des industries, ou des institutions culturelles..

Rendez-vous individuels : évaluation de la démarche plastique, réflexion sur les méthodes et processus techniques engagés, évaluation par l'accrochage et mise en espace des travaux.

Méthodes

sous la forme de rendez-vous individuels, par l'installation, la discussion ou la pratique spécifique.

Évaluation

Un minimum de 5 rendez-vous par semestre sera exigé pour donner lieu à une évaluation créditée.

Pertinence du propos dans le contexte.

Qualité des réalisations.

vendredi 14h - 17h

mardi 9h - 13h

**Année 4
Dunkerque
Tourcoing**

Grille des Crédits ECTS, année 4

Année 4 / Grille ECTS

ENSEIGNEMENTS	SEMESTRE 7: 30 crédits ECTS	SEMESTRE 8: 30 crédits ECTS
Initiation à la recherche. Suivi du mémoire. Philosophie et Histoire des arts.	9	9
Projet plastique. Prospective, méthodologie, production.	20	20
Langue étrangère.	1	1

Année 4 / Dunkerque

Emploi du temps

Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi
<p>9h 13h Rendez-vous mémoires Dominique Pautre</p> <p>9h 13h Pour une esthétique de l'exposition Cyril Crignon</p>	<p>9h 13h Exo (4, 5) Nicolas Cabos, Delphine Riche</p> <p>9h 13h Rendez-vous Julien Pastor</p>	<p>9h 10h30 Anglais/Fle</p> <p>9h 13h Rendez vous Albert Clermont</p>	<p>9h 13h Rendez-vous Christophe Atabekian Bertrand Gadenne Philippe Roberr</p>	<p>9h 13h Suivi de mémoires Nathalie Poisson-Cogez</p>
<p>14h 16h Rendez-vous 4, 5 Cyril Crignon</p> <p>14h 18h Rendez-vous 4, 5 Dominique Pautre Jean-Luc Poivret</p> <p>14h 16h Histoire de l'art 4, 5 Delphine Riche</p> <p>16h 18h Culture générale 4, 5 Maria Volant</p>	<p>14h 18h La Venus Brisée Julien Pastor ou Cafétéria (3, 4, 5)</p> <p>14h 18h Rendez-vous Laëtitia Legros</p> <p>14h 18h Exo (3, 4, 5) Nicolas Cabos, Delphine Riche</p>	<p>14h 18h Travail en ateliers</p>	<p>14h 18h Sound Design 4, 5 Christophe Atabekian Audrey Charlet Philippe Smaghe</p> <p>14h 18h Photographie 4, 5 Albert Clermont</p>	<p>14h 18h Interventions 4, 5 Philippe Robert Bertrand Gadenne</p>

Année 4 / Tourcoing Emploi du temps

Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi
<p>11h 13h Anglais, RDV Dominic Ockenden</p> <p>11h30 12h30 Philosophie, RDV Gérard Briche</p>	<p>9h 13h Pratiques volume/espace Hervé Lesteur</p> <p>9h12h La vérité en question Magali Claude</p> <p>9h 13h Atelier Céramique Mélanie Lecoimte</p>	<p>8h30 12h30 Cross media Roland Decaudain</p> <p>9h 13h Théâtre des opérations Hervé Lesteur Alexis Troussel</p>	<p>9h 11h30 Séminaire Initiation recherche Nathalie Delbard Gilles Froger</p> <p>11h30 13h Texte en scène Gilles Froger</p>	<p>09h30 12h30 semestre 1 Analyse d'œuvres /Ap- proches critiques Valérie Boudier, Gilles Froger</p> <p>semestre 2 09h30 – 11h30 Texte en scène Gilles Froger</p>
<p>13h30 15h30 Follow me on my art tracks Magali Claude Dominic Ockenden</p> <p>16h30 20h Installation – Mise en espace – Vassilios Michail</p>	<p>13h30 16h Travail en atelier</p>	<p>14h 18h écriture ou inscrite Photo argentique Pascal Duthoit</p> <p>14h 18h Théâtre des opérations Hervé Lesteur Alexis Troussel</p>	<p>14h 16h Texte en scène Eric Helluin</p> <p>14h 16h Atelier Thiryó Jean-Claude Demeure</p> <p>14h 18h Présence de l'objet Pierre Petit, Daniel Patin, Gérard Briche</p> <p>14h 18h médias/émoi Pascal Duthoit, Benoît Me- nebo, Nathalie Poisson Cogez et Williams Théry</p> <p>16h30 19h30 Réalisation et mises en espace Jean Claude Demeure, Eric Helluin, Nathalie Stefanov</p>	<p>14h 17h Atelier Thiryó Gilles Froger & Eric Helluin</p> <p>13h30 17h30 Imaginaires des réseaux Roland Decaudain</p> <p>14h 18h Cinéma et arts plastiques Janusz Stega</p>

Année 4 / Dunkerque

Cours théoriques (semestres 7 et 8)

Histoire de l'art Lire et écrire les expositions Delphine Riche

Semestre 7

Objectifs et contenu

Ici nous étudierons l'art de l'exposition sous un angle subversif. De nombreuses expositions ont marquées l'histoire de l'art par un scandale ou une prise de position qui a bouleversé les codes et « la façon de faire ». Ces expositions ont marqué de véritables avancées dans le domaine de l'histoire de l'art. En quoi le medium « exposition » est-il la parfaite réponse à un contexte historique et artistique ? Du Salon des indépendants de 1884, de l'exposition les maîtres de l'art indépendant (1937) à l'exposition Dada au centre Pompidou, en passant par les quelques expositions qui ont bouleversé l'histoire de l'art moderne (Armory Show, le vide, l'exposition internationale du surréalisme, la documenta de 1955...) Comment comprendre les enjeux théoriques et historiques dans le rapprochement d'œuvres ? L'exposition constitue-t-elle la sacralisation d'artistes et les entrées d'autorité dans l'histoire de l'art ?

Méthodes

Conférences, cours théoriques, exposés

Évaluation

Analyse théorique et historique d'une exposition choisie par l'étudiant et présentée lors d'un exposé oral. Dissertation sur une thématique travaillée en cours Contrôle continu, exposé et bilan de fin de semestre

Histoire de l'art Lire et écrire les expositions Delphine Riche

Semestre 8

Objectifs et contenu

Commissaires, Curator, auteurs ou artistes ? Cette partie sera consacrée à l'étude de quelques commissaires marquant du XXe siècle. D'Harald Szeeman, d'Alfred Barr, de Jean Cassou ou encore de William Rubin nous étudierons quelques manifestations marquantes par la diversité de leurs ressources et par leurs approches innovantes plaçant ces personnalités comme commissaires et auteurs à par entière.

Bibliographie sélective

- L'art de l'exposition. Une documentation sur trente expositions exemplaires du XXe siècle, Paris : Regard, 1998
- Nathalie Heinrich, Harald Szeemann, un cas singulier, entretien, Paris : L'Échoppe, 1995
- Glicenstein, Jérôme, L'art : une histoire d'expositions, Presses universitaires de France, 2009
- Obrist, Hans-Ulrich, A Brief History of Curating, Zurich, JRP | Ringier, 2008
- [Dossier « Oublier l'exposition »]. Art Press, 2000, n° spécial 21. 4° 89
- Le Musée éphémère : les maîtres anciens et l'essor des expositions, trad. de l'anglais par Pierre-Emmanuel Dauzat, Paris, Gallimard, 2002.
- Poinsot, Jean-Marc. Quand l'œuvre a lieu. L'art exposé et ses récits autorisés. Genève :
- Xavier Greffé et Sylvie Pflieger, La Politique culturelle en France, Paris, La Documentation française, 2009
- Jacques Rigaud, L'Exception culturelle. Culture et pouvoir sous la Ve République. Paris : Grasset, 1996.

lundi 14h - 16h

lundi 14h - 16h

Esthétique et Philosophie de l'art Pour une esthétique de l'exposition

Cyril Crignon

Semestre 7 - 10

Objectifs et contenus

Montrer en quoi l'exposition participe pleinement de la production et en constitue une composante essentielles. Les œuvres ne se présentant jamais d'elles-mêmes, l'artiste en partage, dans une certaine mesure, l'autorité et la responsabilité avec les architectes de musée, les conservateurs, les commissaires d'exposition, les muséographes, les scénographes, – mais aussi avec les critiques d'art et les publics. L'art se définit plutôt par ses modes de fonctionnement et par les usages et les expériences qui en sont faites que par une essence, réputée universelle et absolue, mais dont il s'avère qu'elle est inapprochable.

Évaluation

Assiduité, dossier à remettre à la fin de chaque semestre. Cohérence du raisonnement
Pertinence du point de vue. Richesse et maîtrise des références. Qualité du travail rédactionnel

Bibliographie sélective

Mary Anne Staniszewski: *The Power of Display: a history of exhibition installations at the Museum of Modern Art*, Cambridge: MIT Press, 1998.
Alfred Gell: *L'Art et ses agents* (1998), trad. fr. S. et O. Renaut, Dijon: Les Presses du Réel, coll. « Fabula », 2009.
Jean Davallon: *L'Exposition à l'œuvre: stratégies de communication et médiation symbolique*, Paris et Montréal: L'Harmattan, 1999.
Jean-Marc Poinot: *Quand l'œuvre a lieu: l'art exposé et ses récits autorisés* (1999), Dijon: Les Presses du Réel, coll. « Mamco », 2008.
Victoria Newhouse: *Art and the Power of Placement*, New York: Monacelli Press, 2005.
Jérôme Glicenstein: *L'Art: une histoire d'expositions*, Paris: P.U.F., 2009.

lundi 9h - 13h

Culture générale L'homme qui lit

Maria G. Vitali-Volant

Semestre 7 - 10

Objectifs et contenus

Approche étudiée et rapprochée du mystère de l'acte de lecture. Interrogations multiples et sociologiques du monde des documents. Les lieux des documents, l'architecture de l'espace de lecture, de pensée, de conservation et d'archivage, dans leurs formes multiples, jusqu'au billet amoureux et galant, en passant par la lettre ou les listes des courses.

Méthode

Atelier, cours, discussions. Lectures à voix haute et en chuchotant, le silence des salles de lecture, définitions du silence, postures et gymnastique de la lecture ; supports : la cire, les peaux, le papier, etc. ; les design des supports : le lutrin, le pupitre, le banc, le bureau (Marat lisant dans sa salle de bain, probablement au siècle des Lumières la lecture pouvait être aussi aquatique ou aérienne, à vérifier) « sur les planches », la table, la tablette, le téléphone portable, l'ordinateur ; les positions : verticale, horizontale, couchée, debout... La respiration, le souffle, l'étude de la voix, son positionnement ainsi que des mains, de la tête etc. Une étude particulière sera dédiée aux lunettes et leurs précurseurs, de Galilée à nos jours. Le cours se tiendra en bibliothèque et dans un gymnase.

Évaluation

Contrôle continu. Bilan semestriel.
Assiduité, respect et intérêt vis-à-vis des collègues et de l'enseignante, bonne volonté, bienveillance, curiosité/s, questionnements, prises de risque, capacité d'ironie et de détachement du contingent, concentration et autonomie.

Bibliographie

Une bibliographie de la bibliographie qui est l'essence de ce cours sera donnée à chaque étudiant, de manière personnalisée et « secrète »

lundi 16h - 18h

Année 4 / Dunkerque

Pratiques plastiques (semestres 7 et 8)

Photographie **Itinéraire des possibles** Albert Clermont, Jean Claude Mouton

Semestres 7, 8, 9 et 10

Objectifs et contenu

Rencontrer des imaginaires : des corps, des villes, des industries. Expérimenter le paysage du littoral Nord-Pas de Calais. Son espace industriel, son site balnéaire et dunaire. Expérimentation photographique avec des prolongements transdisciplinaires: Le paysage, la performance, l'installation... Partenariat avec le Musée portuaire.

Méthode

Séminaire de recherche, cours théoriques, ateliers pratiques, présentations orales et collectives, workshops, visites d'expositions, conférences.

Évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel

Bibliographie restreinte

Industrial Landscapes, Bernd & Hilla Becher, MIT Press, 2002
Stéphane Couturier Photographie, Matthieu Poirier, Adam Biro, 2004
Architecture, Andreas Gursky, illustrated edition, 2008
Dunkerque, Jurgen Nefzger, Archibooks, 2007
Yvan Salomone, Bernard Lamarche-Vadel, Yannick Miloux, La Criée, 1992
Uncommon Places: The Complete Works, Stephen Shore, Aperture, 2004
Roni Horn Phébus, Paris, 2009.
Élina Brothéus the new painting, Thames & Hudson, 2005.

jeudi 14h - 18h

Atelier Brouillon **Atelier Exposer/S'exposer** Bertrand Gadenne et Philippe Robert

Semestres 7 et 8 (9 et 10)

Objectifs et contenu

1. Mise en place et continuité du projet artistique
2. Conceptualisation de l'accrochage
3. « Petites formes » d'expositions
4. Organisation d'une exposition collective

Méthode

Ateliers de recherche et de création, séminaires, workshops, interventions, cours théoriques et de pratiques plastiques.

Partenaires associés

- Le Bateau Feu, scène nationale de Dunkerque
- Le LAAC, Dunkerque
- Les 4 Écluses, Dunkerque
- Direction des Musées, Département Art et Médiation, Mission Art et Espace Public, Patrick Le Bellec et Anne Rivollet.
- Association Fructôse, direction Anna Czapski, Dunkerque

Évaluation et critères

Suivi et contrôle continus, présentation documentée de la recherche et des réalisations. Assiduité, engagement, aptitude à l'analyse, à l'esprit critique, à l'expérimentation, à la méthodologie et à l'autonomie ; qualité plastique des réalisations ; faculté de présenter clairement ses projets personnels.

vendredi 14h - 18h

Sound Design / SONART

Audrey Charlet, Patrice Smagge,
Christophe Atabekian

Semestres 7, 8, 9 et 10

Objectifs et contenu

Sensibilisation au son comme matériau plastique. – Approfondissement d'une culture sonore spécifique (musicale, poétique, documentaire, plastique) – Mise en œuvre de projets. – Initiation technique à la prise de son, l'édition sonore, au mixage et à la diffusion. – Soutien aux projets liés à la performance – Développement du studio son comme ressource locale du réseau. Mise en œuvre de projets. Initiation technique : prise de son, montage et édition, mixage, diffusion. Interventions d'artistes et de techniciens (workshops) Ecoute d'œuvres sonores, musicales. Histoire de la musique et du son (semaine atypique). Projets éditoriaux, didactiques. Production musicale. Préfiguration de la filère SONART.

Méthodes

Ateliers pratiques, expérimentations, présentation orale et collective de l'évolution de la démarche. Le studio son est installé au Conservatoire de Musique et d'Art Dramatique de Dunkerque (CMAD).

Évaluation et critères

Assiduité, production personnelle, investissement.

Workshop CafeTeria

Julien Pastor

Semestres 7, 8, 9 et 10

Objectifs et contenu

Ouvert à toutes les années sur inscription
Ce workshop vise à développer chez l'étudiant l'idée que des espaces relationnels puissent être investis artistiquement, tant dans le projet que dans sa fabrication (cf. L'Art Relationnel, J.L. Vilmouth, M. Pistoletto, V. Acconci). Qu'il existe des passerelles entre arts dits appliqués (graphisme, architecture, design) et les arts plastiques.
En collaboration avec le designer et néanmoins artiste Dominique Mathieu, les étudiants inscrits au workshop auront la charge de concevoir, de proposer et de réaliser un espace de convivialité pour le public et les étudiants de l'école. Lieu de restauration et de pause quotidien pour les étudiants, cet espace sera un lieu de rencontre occasionnelles avec des artistes et des personnalités invités par l'école. Il pourra être également un lieu de présentation d'œuvres (multiples, vidéos, etc).

jeudi 14h - 18h

mardi 14h - 18h

La Vénus brisée

Julien Pastor

Semestres 7, 8, 9 et 10

Objectifs et contenus

Faire émerger une pratique singulière dans une dynamique de recherche en lien avec l'imaginaire littéraire, visuel et audiovisuel d'un territoire.
Développer les liens entre différentes disciplines
Rendre autonome les étudiants dans leur recherche personnelle
Permettre aux étudiants de s'approprier et d'utiliser dans leur œuvre toute forme de documents visuels, textuels, sonores, audiovisuels.

Méthode

Séminaire, présentation des projets individuels et de réflexions sur les moyens de présentations de la recherche.

Moyens de diffusion

Blog:
<http://www.lavenusbrisee.wordpress.com>

mardi 14h - 18h

Éxo

Nicolas Cabos (en collaboration avec le cours d'histoire de l'art de Delphine Riche)

Semestres 5 à 10

Objectifs et contenu

Le programme « éxo » inauguré en 2010 sous le titre « Fragm Frac », est un projet phare de l'école, conçu et réalisé avec le FRAC Nord-Pas de Calais.

Il réunit les étudiants de 3ème, 4ème et 5ème années autour d'un projet pédagogique et de recherche inédit inscrit dans les contextes scientifique et professionnel du FRAC en combinant aussi les notions variées de « désir » de l'œuvre, de sa découverte, de son appropriation.

Cours, conférences, ateliers et interventions sur la pratique du métier de commissaire d'exposition et de la médiation.

Cours théorique et historique « Lire et écrire les expositions » proposé par Delphine Riche.

Conception d'une exposition/médiation originale à partir d'un texte issu d'un corpus qui sera proposé aux étudiants (George Perec, Remy Zaugg, Ray DiPalma, Olivier Cadiot, Bernadette Meyer, Lawrence Weiner).

Intégration de travaux des étudiants dans le processus de « fabrication » de l'exposition/médiation
Travail éditorial, pendant et après l'exposition/médiation

Méthodes

Laboratoire d'expérimentation et de recherche exposition/médiation/édition

Évaluation

Modes : Contrôle continu et présentation de l'avancement des travaux.

Critères d'évaluation : présence active aux ateliers et qualité des réalisations. Capacité à mettre en place une méthode de travail appropriée, présentation orale des choix opérés. Capacité au travail en groupe.

mardi 14h - 18h

Année 4 / Tourcoing

Cours théoriques (semestres 7 et 8)

Esthétique / Histoire des arts / Sérigraphie

Texte en scène

Gilles Froger, en lien avec Éric Helluin

Semestres 5 à 9

Objectifs et contenus

Apprendre à concevoir et réaliser des projets artistiques personnels faisant appel à diverses pratiques (dont l'écriture).

Apprendre à mener, dans toutes ses phases, des projets d'expositions.

Cet atelier, bâti sur le partenariat créé d'une part avec L'Atelier lyrique de Tourcoing et, d'autre part, avec Le Théâtre du Nord, invite les étudiants à découvrir des spectacles – pièces de théâtre et opéras – auxquels ils sont invités à réagir plastiquement.

L'axe de travail qui sera développé dans cet Atelier de Recherche et de Création porte particulièrement sur la mise en scène du texte – citations, extraits, titres, choix de mots, formes discursives brèves...

– par des moyens plastiques trouvant leur développement en sérigraphie (impression d'estampes ou d'objets), afin de produire des accrochages ou des installations in situ. Ce travail graphique peut être, suivant les projets, enrichi par la vidéo, le son ou divers autres moyens.

Évaluation

Engagement personnel et qualité des réalisations

Théorie et pratique Art & Dispositifs

Nathalie Stefanov

Semestres 5 à 10

Objectifs et contenus

Par une relecture historique enracinée dans les années 60, ce cours vise à rendre compte de l'importance grandissante du dispositif dans la présentation de l'art aujourd'hui. À la dématérialisation des supports rendue possible par la révolution numérique, la scène artistique contemporaine semble répondre en terme d'« Environnements », « Installations participatives », « Situations artistiques », qui se matérialisent physiquement dans l'espace réel. Comment penser ces dispositifs qui nous font accéder physiquement à l'œuvre : quels rôles jouent-ils dans l'interprétation d'une œuvre ? Suite à cette introduction, le cours se poursuit sous la forme d'un parcours qui entend conduire l'étudiant à la rencontre directe de l'art contemporain, par le biais de visites d'expositions en région. Ces visites d'exposition comprennent à chaque séance une présentation de l'institution publique ou privée qui les accueille. Ces visites d'exposition comprennent une présentation par les professionnels de l'institution concernée. Institutions : Fresnoy, Espace Croisé, Muba, Artconnexion, Heure quixise, etc.

Méthode

Cours théorique au premier semestre/Analyse de l'exposition en semestre 2

Évaluation

Présence/Participation/rendu des travaux

vendredi 9h30 - 11h

jeudi 14h - 16h

Initiation à la Recherche Cycle 2

Nathalie Delbard, Gilles Froger

Semestre 7

Objectifs et contenu

Ce séminaire a pour objectif l'acquisition d'outils méthodologiques et critiques permettant de maîtriser la présentation orale et écrite de travaux plastiques de second cycle et d'un projet de recherche théorique aboutissant au mémoire de fin d'études. Chaque étudiant sera invité à présenter, selon une procédure précisément définie, le projet artistique d'un autre étudiant de 4ème ou de 5ème année. Cette présentation doit être un véritable projet de recherche : il ne s'agit, en aucun cas, d'adhérer sans réserve aux propos de l'étudiant dont le travail est présenté et de s'en faire le simple porte-parole. Chacun devra, au contraire, établir des mises en relation inédites avec divers travaux d'artistes, apporter des éléments bibliographiques, adopter un regard critique, c'est-à-dire argumenté, amenant un utile et nouvel éclairage sur le travail choisi.

Déroulement de chaque séance :

4 étudiants par semaine (2 binômes)

1 - Accrochage des travaux et des documents : 15'

2 - Retour par les enseignants sur la séance précédente (œuvres, notions théoriques, points de méthode...) : 30'

3 - Présentation orale : 2 x 30' = 60'

4 - Discussion avec les 2 étudiants dont les travaux sont présentés : 2 x 10' = 20'

5 - Débat avec l'ensemble des étudiants : 25'

Évaluation

Présence, participation, qualité de la présentation orale et écrite (qualité de l'analyse/pertinence des références/qualité de l'expression)

In english, Please ! (Follow me on my art tracks)

Magali Claude, Dominik Ockenden

Semestres 7 à 10

Objectifs et contenu

Professionnels. Il s'agit de préparer les étudiants à faire circuler leur production artistique dans une langue internationale.

Les étudiants présentent leurs productions et soutiennent un échange oral doublé d'une proposition rédactionnelle en anglais. Ils produisent un exposé sur un artiste contemporain en lien avec leur recherche et interviennent dans les échanges collectifs qui suivent les présentations de leurs camarades.

1/Présentation orale (+ support écrit) d'une de leurs productions plastiques en langue anglaise.

2/Bref exposé sur un artiste contemporain en lien avec leur recherche.

3/Présentation orale (+ support écrit) de l'articulation et des enjeux de sa production artistique en langue anglaise.

Méthodes

Présentation orale + support écrit de son travail.

Exposé sur un artiste.

Diffusion d'entretiens d'artistes.

Voyage à Londres : visites d'expositions.

Évaluation

contrôle continu sur les bases d'un fort investissement personnel.

jeudi 9h30 - 11h

lundi 13h30 - 15h30

Année 4 / Tourcoing

Pratiques plastiques (semestres 7 et 8)

La vérité en question

Pratique d'une écriture vidéographique
Magali Claude

Semestres 7 à 10

Objectifs et contenu

Faire émerger une production qui relève de l'individu artiste dans un contexte historique et géopolitique précis.

Présentation d'œuvres s'articulant avec des échanges oraux et la mise en œuvre de propositions vidéographiques et rédactionnelles.

Regard appuyé sur la création contemporaine via une visite au moins virtuelle sinon de visu d'expositions proposées par des commissaires d'envergure internationale (O. Enwezor) et de lieux innovants, en particulier c/o Argos (Bruxelles), Serpentine Gallery (Londres), Documenta (Kassel), Biennale d'Istanbul, de Sharja et Manifesta.

* Atelier d'écriture et Vidéo en compagnie de l'auteur Daniel Foucard en semaine technique.
Déconstruction/construction/mix

Évaluation

Contrôle continu sur les bases d'un fort investissement personnel, pertinence des réalisations et volonté d'expérimentation.

vendredi 9h30 - 11h

Atelier en convergence autour des photographies

Pascal Duthoit - Benoît Meneboo

Semestres 7 à 9

Objectifs et contenu

Reconnaissance de l'ensemble du potentiel d'un éventuel projet photographique. Repérage de tous les artefacts induits par cette activité. Mise en place de la logistique et des moyens techniques les plus adaptés.

Cet atelier s'adressera à des étudiants déjà impliqués dans un travail au moyen des techniques photographiques. Celui-ci fera, dans un premier temps, l'objet d'une relecture collective pour définir un nouveau protocole possible, très vite être soumis à l'expérience. Rapport au temps : réel, différé. Champs de perception : iconique ou fluide.

Méthodes

Atelier d'analyse, de critique et de soutien à tout projet photographique

Évaluation

Présence aux ateliers, qualités de l'engagement et des réalisations. Contrôle continu et évaluation de la capacité à mettre en place les différentes procédures dans une construction du travail plastique.

jeudi 14h - 16h

Atelier Thirty6 - Livres d'artistes

Gilles Froger, Éric Helluin, Jean-Claude Demeure

Semestres 5 à 9

Objectifs et contenus

Apprendre à concevoir et réaliser des projets artistiques personnels faisant appel à diverses pratiques (dont l'écriture).

Apprendre à mener, dans toutes ses phases, un projet d'exposition.

Concevoir des lectures performatives.

En répondant à des exigences et des contraintes originales, le livre d'artiste contemporain, tel qu'il est défini, notamment, par Anne Moeglin-Delcroix et Leszek Brogowski, ouvre un territoire de création singulier que nous proposons aux étudiants d'explorer. Pluridisciplinaire, puisqu'il fait aussi bien appel à la sérigraphie, à la gravure, à la reliure, à l'infographie qu'aux diverses pratiques de l'écriture, l'Atelier Thirty6 s'adresse à tous les étudiants qui souhaitent utiliser le livre comme moyen de développer autrement des expérimentations liées à leur pratique. Dans le cadre de cet atelier, il leur est proposé de réaliser un livre par semestre, en respectant certaines modalités d'évaluation et de procédure.

D'autre part, les étudiants sont invités à concevoir une exposition dans un lieu externe à l'école. Cette exposition pourra comprendre, outre la présentation des livres qui auront été réalisés, des lectures performatives et des propositions d'ateliers ouverts au public.

La participation ponctuelle d'intervenants extérieurs permettra de compléter l'enseignement fourni au sein de l'école, tant sur le plan théorique (histoire et esthétique du livre d'artiste) que pratique.

Évaluation

Engagement et qualité des réalisations

médias/émoi

Pascal Duthoit, Benoît Ménéboo, Nathalie Poisson-Cogez, Williams Thery

Semestres 5 – 7 – 9 pour 10 à 15 étudiants

Objectifs et contenus

Rencontre avec l'univers singulier de l'artiste mixed media Emmanuel Van der Auwera. En écho aux problématiques de l'artiste, réalisations d'objets artistiques personnels faisant appel au mix media dont la photographie la vidéo, le son, l'installation. Les travaux des étudiants seront mis en espace lors d'une confrontation au public dans la galerie pédagogique « 36 bis ».

Un voyage de deux jours est organisé au mois d'octobre, à l'Ikob à Eupen (Allemagne) et à l'Iselp à Bruxelles Un travail de recherche documentaire portant sur le travail d'Emmanuel De Avera et les concepts qui le préoccupent, notamment sur le rapport entre art et technologie sera mené. Les étudiants seront incités à produire un travail réflexif conduisant à l'élaboration de textes pouvant prendre la forme d'un catalogue accompagnant les expositions présentées en Galerie commune et en 36 Bis

Méthodes

Ateliers de création, visites d'expositions, conférences, Workshop, montage d'exposition.

Évaluation

Présence aux ateliers, qualités de l'engagement et des réalisations.

Contrôle continu et évaluation de la capacité à mettre en place les différentes procédures dans une construction du travail plastique et d'une approche critique.

vendredi 14h - 17h

jeudi 14h - 18h

Le théâtre des opérations

Alexis Troussel, Hervé Lesieur,
Gérard Briche

Semestres 5 à 10

Objectifs et contenu

Atelier de culture artistique (documents historiques, analyse de performances issues des divers domaines d'expression (théâtre, musique...), documentation de la performance.

Pratique artistique : écriture et lecture de textes, préparation physique (exercices, méthodes d'improvisation verbales et corporelles). Rôle du hasard et de l'intuition, de la réflexion, de l'initiation. Analyse des contextes

Examen et analyse des formes : procédés, instruments, matériaux, moyens, supports d'action Organisation et diffusion d'événements. Rencontre avec le milieu professionnel.

Cours mensuel : Notions artistiques, historiques, philosophiques, sociologiques du théâtre et de la performance À partir de ces expériences, des éditions seront réalisées.

Méthode

Atelier hebdomadaire, cours mensuel

Évaluation

Création d'une partition écrite et recherches (synopsis, story-board, vidéo)

Engagement et parti pris du concepteur Implication (culture artistique fréquentation de spectacles vivants, des performances musicales, plastiques)

Dossier personnel d'étude composé de références artistiques, de recherches, d'analyse de spectacles, de projets...

Imaginaire des réseaux

Roland Decaudin

Semestres 7 à 8 (ouvert 9 & 10)

Objectifs et contenu

De tout temps les réseaux ont suscité l'imaginaire. Leur forme généralement intangible et leur structure multidimensionnelle impliquent le recours aux analogies et aux métaphores, à la réduction de leurs dimensions, à des simplifications et des représentations parcellaires. Cette résistance à la représentation totale en fait un objet privilégié de la recherche artistique notamment dans le domaine de la création de formes.

Étude de représentations, étude de réseaux et propositions de représentations, utilisation d'images dynamiques.

Évaluation

Qualité des réalisations, formulation du questionnement

Bibliographie minimale

La Graphique : réseaux, diagrammes, cartes, Jacques Bertin, 1980 – Map Art – George Maciunas – Bureau d'étude – George Legrady – Le site et le Paysage, Anne Cauquelin, 2012 – analyse de représentations et visualcomplexity.com, Edward Tufte.)

mercredi 9h - 18h

vendredi 13h30 - 17h30

Réalisations et mises en espace

Jean-Claude Demeure, Éric Helluin, Nathalie Stefanov

Semestres 5 à 9

Objectifs et contenus

Phase théorique = Transmettre aux étudiants les repères historiques et théoriques majeurs sur l'histoire de l'exposition. Les sensibiliser à l'actualité de l'exposition.

Phase pratique = Les faire « jouer » et « rejouer » la mise en espace de leurs propres travaux, dans des espaces diversifiés. Les amener à s'interroger sur les enjeux des dispositifs de mise en vue de leur travail. Les travaux des étudiants seront en outre confrontés aux regards d'intervenants extérieurs tels des artistes, des directeurs//trices de structures institutionnelles, des curateurs, etc. Il s'agit aussi de les conduire à développer des argumentaires solides et justifiés qui présentent leurs recherches. À la fin de chaque semestre, une exposition des projets les plus aboutis sera envisagée.

Méthode

Cours pratique/théorique avec participation active des étudiants. Introduction à l'histoire et l'actualité des expositions. Exercices pratiques et diversifiés de mises en espace du travail. Interventions orales et pratiques de conférencier.

Évaluation

Présence obligatoire au cours et pertinence de la participation. Respect du calendrier des passages.
Modes : Contrôle continu
Rattrapage : Accrochage et présentation écrite du travail

jeudi 16h30 - 19h30

Cinéma et Arts plastiques

Janusz Stega

Semestres 5 - 10

Objectifs et contenu

Permettre à l'étudiant une rencontre plastique et théorique d'oeuvres filmiques de référence et ainsi acquérir des notions de l'histoire du cinéma.

Puiser dans cette culture les bases de nouvelles productions personnelles.

Acquisition de méthodes d'analyse filmique appliquées à un choix d'oeuvres spécifiques, suivi d'une création originale de chaque étudiant dans des techniques variées et personnelles.

Méthodes

Théorie, pratique, critiques et commentaires

Évaluation

Contrôle continu. Évaluation des travaux des étudiants.

mercredi 14h - 18h

Pratiques Plastiques, Volumes/Espace/ Performances

Hervé Lesieur

Semestres 5 - 10

Objectifs et contenu

Mise en relation du corps de l'espace et de l'objet :
1- Le corps , gestes et savoirs faire ; Le corps montré dans la représentation, propre ou figuré, réel ou sublimé dans l'art et la société.

2- l'espace : l'espace, figuré sur la feuille de papier, la toile, l'écran, et l'espace réel de la monstration ; l'espace comme un corps, un décor

-3- l'objet : l'objet comme outil, matériau de composition, accessoire, instrument, costume, prothèse.

Analyse plastique des travaux : mise en espace ou accrochage,

Aide à la réalisation technique des travaux. Requérir des savoir-faire professionnels dans le domaine de la réalisation. Choisir et négocier ses matériaux en fonction de leur spécificité plastique ou technique, en fonction des fournisseurs, mettre en place des partenariats avec des ateliers de réalisations, des industries, ou des institutions culturelles..

Rendez-vous individuels : évaluation de la démarche plastique, réflexion sur les méthodes et processus techniques engagés, évaluation par l'accrochage et mise en espace des travaux.

Méthodes

sous la forme de rendez-vous individuels, par l'installation, la discussion ou la pratique spécifique.

Évaluation

Un minimum de 5 rendez-vous par semestre sera exigé pour donner lieu à une évaluation créditée.

Pertinence du propos dans le contexte.

Qualité des réalisations.

mardi 9h - 13h

***Année 5 / DNSEP
Dunkerque
Tourcoing***

Année 5 / Grille ECTS

Grille des Crédits ECTS, année 5

ENSEIGNEMENTS	SEMESTRE 9: 30 crédits ECTS	SEMESTRE 10: 30 crédits ECTS
Méthodologie de la recherche (dont suivi de mémoire)	20	
Mise en forme du projet personnel	10	
Epreuves du diplôme	1	mémoire: 5 travailplastique: 25

Année 5 / Dunkerque

Emploi du temps

Année 5 / DNSEP Dunkerque

Lundi	Mardi	Mercredi	Judi	Vendredi
9h 13h Rendez-vous mémoires Dominique Pautre	9h 13h Exo (4,5) Nicolas Cabos, Delphine Riche 9h 13h Rendez-vous Julien Pastor	9h 10h30 Anglais/Fle 9h 13h Rendez vous Albert Clermont	9h 13h Rendez-vous Christophe Atabekian Bertrand Gadenne Philippe Robert 9h 13h Web TV Audrey Charlet Christophe Atabekian Albert Clermont	9h 13h Suivi de mémoires Nathalie Poisson-Cogez
14h 16h Rendez-vous 4, 5 Cyril Crignon 14h 18h Rendez-vous 4, 5 Dominique Pautre Jean-Luc Poivret	14h 18h La Venus Brisée Julien Pastor ou Cafétéria (3, 4, 5) 14h 18h Rendez-vous Laëtitia Legros 14h 18h Exo (3, 4,5) Nicolas Cabos, Delphine Riche	14h 18h Travail en ateliers	14h 18h Sound Design 4, 5 Christophe Atabekian Audrey Charlet Philippe Smaghe 14h 18h Photographie 4, 5 Albert Clermont	14h 18h Interventions 4, 5 Philippe Robert Bertrand Gadenne
14h 16h Histoire de l'art 4, 5 Delphine Riche 16h 18h Culture générale 4, 5 Maria Volant				

Année 5 / Tourcoing Emploi du temps

Année 5 / DNSEP Tourcoing

Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi
<p>11h 13h Anglais, RDV Dominic Ockenden</p> <p>11h30 12h30 Philosophie, RDV Gérard Briche</p>	<p>9h 13h Pratiques volume/es- pace Hervé Lesieur</p> <p>09h 12h Sound Design Hervé Lesieur</p> <p>09h 12h La vérité en question Magali Claude</p> <p>9h 13h Atelier Céramique Mélanie Lecointe</p>	<p>8h30 12h30 Cross media Roland Decaudin</p> <p>9h 13h Théâtre des opérations Hervé Lesieur Alexis Troussel</p>	<p>9h 11h30 Séminaire Initiation re- cherche Nathalie Delbard Gilles Froger</p> <p>11h30 13h Texte en scène Gilles Froger</p>	<p>semestre 1 seulement 09h30 12h30 Analyse d'oeuvres/Ap- proches critiques Valérie Boudier, Gilles Froger</p> <p>semestre 2 09h30 11h30 Texte en scène Gilles Froger Eric Helluin</p>
<p>13h30 15h30 Follow me on my art tracks Magali Claude Dominic Ockenden</p> <p>16h30 20h Installation - Mise en espace - Vassilios Michail</p>	<p>14h 18h Photo argentine Pascal Duthoit</p> <p>14h 18h Théâtre des opérations Hervé Lesieur Alexis Troussel</p>	<p>14h 16h Texte en scène Eric Helluin</p> <p>14h 16h Atelier Thirty6 Jean-Claude Demeure</p> <p>14h 18h Présence de l'objet Pierre Petit, Daniel Pa- tin, Gérard Briche</p> <p>14h 18h ARC médias/émoi Pascal Duthoit, Benoît Meneboo, Nathalie Pois- son Cogez et Williams Théry</p> <p>16h30 19h30 Réalisation et mises en espace Jean Claude Demeure, Eric Helluin, Nathalie Stefanov</p>	<p>14h 17h Atelier Thirty6 Gilles Froger</p> <p>13h30 17h30 Imaginaires des réseaux Roland Decaudin</p> <p>14h 18h Cinéma et arts plastiques Janusz Stega</p>	

Année 5 / Dunkerque

Cours théoriques (semestres 9 et 10)

Histoire de l'art Lire et écrire les expositions Delphine Riche

Semestre 9

Objectifs et contenu

Ici nous étudierons l'art de l'exposition sous un angle subversif. De nombreuses expositions ont marquées l'histoire de l'art par un scandale ou une prise de position qui a bouleversé les codes et « la façon de faire ». Ces expositions ont marqué de véritables avancées dans le domaine de l'histoire de l'art. En quoi le médium « exposition » est-il la parfaite réponse à un contexte historique et artistique ? Du Salon des indépendants de 1884, de l'exposition les maîtres de l'art indépendant (1937) à l'exposition Dada au centre Pompidou, en passant par les quelques expositions qui ont bouleversé l'histoire de l'art moderne (Armory Show, le vide, l'exposition internationale du surréalisme, la documenta de 1955...) Comment comprendre les enjeux théoriques et historiques dans le rapprochement d'œuvres ? L'exposition constitue-t-elle la sacralisation d'artistes et les entrées d'autorité dans l'histoire de l'art ?

Méthodes

Conférences, cours théoriques, exposés

Évaluation

Analyse théorique et historique d'une exposition choisie par l'étudiant et présentée lors d'un exposé oral. Dissertation sur une thématique travaillée en cours Contrôle continu, exposé et bilan de fin de semestre

lundi 14h - 16h

Histoire de l'art Lire et écrire les expositions Delphine Riche

Semestre 10

Objectifs et contenu

Commissaires, Curator, auteurs ou artistes ? Cette partie sera consacrée à l'étude de quelques commissaires marquant du XXe siècle. D'Harald Szeeman, d'Alfred Barr, de Jean Cassou ou encore de William Rubin nous étudierons quelques manifestations marquantes par la diversité de leurs ressources et par leurs approches innovantes plaçant ces personnalités comme commissaires et auteurs à par entière.

Bibliographie sélective

- L'art de l'exposition. Une documentation sur trente expositions exemplaires du XXe siècle, Paris : Regard, 1998
- Nathalie Heinrich, Harald Szeemann, un cas singulier, entretien, Paris : L'Échoppe, 1995
- Glicenstein, Jérôme, L'art : une histoire d'expositions, Presses universitaires de France, 2009
- Obrist, Hans-Ulrich, A Brief History of Curating, Zurich, JRP | Ringier, 2008
- [Dossier « Oublier l'exposition »]. Art Press, 2000, n° spécial 21. 4° 89
- Le Musée éphémère : les maîtres anciens et l'essor des expositions, trad. de l'anglais par Pierre-Emmanuel Dauzat, Paris, Gallimard, 2002.
- Poinsot, Jean-Marc. Quand l'œuvre a lieu. L'art exposé et ses récits autorisés. Genève :
- Xavier Greffe et Sylvie Pflieger, La Politique culturelle en France, Paris, La Documentation française, 2009
- Jacques Rigaud, L'Exception culturelle. Culture et pouvoir sous la Ve République. Paris : Grasset, 1996.

lundi 14h - 16h

Esthétique et Philosophie de l'art Pour une esthétique de l'exposition

Cyril Crignon

Semestre 7 - 10

Objectifs et contenus

Montrer en quoi l'exposition participe pleinement de la production et en constitue une composante essentielles. Les œuvres ne se présentant jamais d'elles-mêmes, l'artiste en partage, dans une certaine mesure, l'autorité et la responsabilité avec les architectes de musée, les conservateurs, les commissaires d'exposition, les muséographes, les scénographes, – mais aussi avec les critiques d'art et les publics. L'art se définit plutôt par ses modes de fonctionnement et par les usages et les expériences qui en sont faites que par une essence, réputée universelle et absolue, mais dont il s'avère qu'elle est inapprochable.

Évaluation

Assiduité, dossier à remettre à la fin de chaque semestre. Cohérence du raisonnement
Pertinence du point de vue. Richesse et maîtrise des références. Qualité du travail rédactionnel

Bibliographie sélective

Mary Anne Staniszewski: *The Power of Display: a history of exhibition installations at the Museum of Modern Art*, Cambridge: MIT Press, 1998.
Alfred Gell: *L'Art et ses agents* (1998), trad. fr. S. et O. Renaut, Dijon: Les Presses du Réel, coll. « Fabula », 2009.
Jean Davallon: *L'Exposition à l'œuvre: stratégies de communication et médiation symbolique*, Paris et Montréal: L'Harmattan, 1999.
Jean-Marc Poinot: *Quand l'œuvre a lieu: l'art exposé et ses récits autorisés* (1999), Dijon: Les Presses du Réel, coll. « Mamco », 2008.
Victoria Newhouse: *Art and the Power of Placement*, New York: Monacelli Press, 2005.
Jérôme Glicenstein: *L'Art: une histoire d'expositions*, Paris: P.U.F., 2009.

lundi 9h - 13h

Culture générale L'homme qui lit

Maria G. Vitali-Volant

Semestre 7 - 10

Objectifs et contenus

Approche étudiée et rapprochée du mystère de l'acte de lecture. Interrogations multiples et complexes du monde des documents. Les lieux des documents, l'architecture de l'espace de lecture, de pensée, de conservation et d'archivage, dans leurs formes multiples, jusqu'au billet amoureux et galant, en passant par la lettre ou les listes des courses.

Méthode

Atelier, cours, discussions. Lectures à voix haute et en chuchotant, le silence des salles de lecture, définitions du silence, postures et gymnastique de la lecture ; supports : la cire, les peaux, le papier, etc. ; les design des supports : le lutrin, le pupitre, le banc, le bureau (Marat lisant dans sa salle de bain, probablement au siècle des Lumières la lecture pouvait être aussi aquatique ou aérienne, à vérifier) « sur les planches », la table, la tablette, le téléphone portable, l'ordinateur ; les positions : verticale, horizontale, couchée, debout... La respiration, le souffle, l'étude de la voix, son positionnement ainsi que des mains, de la tête etc. Une étude particulière sera dédiée aux lunettes et leurs précurseurs, de Galilée à nos jours. Le cours se tiendra en bibliothèque et dans un gymnase.

Évaluation

Contrôle continu. Bilan semestriel.
Assiduité, respect et intérêt vis-à-vis des collègues et de l'enseignante, bonne volonté, bienveillance, curiosité/s, questionnements, prises de risque, capacité d'ironie et de détachement du contingent, concentration et autonomie.

Bibliographie

Une bibliographie de la bibliographie qui est l'essence de ce cours sera donnée à chaque étudiant, de manière personnalisée et « secrète »

lundi 16h - 18h

Année 5 / Dunkerque

Pratiques plastiques (semestres 9 et 10)

Photographie **Itinéraire des possibles** Albert Clermont, Jean Claude Mouton

Semestres 7, 8, 9 et 10

Objectifs et contenu

Rencontrer des imaginaires : des corps, des villes, des industries. Expérimenter le paysage du littoral Nord-Pas de Calais. Son espace industriel, son site balnéaire et dunaire. Expérimentation photographique avec des prolongements transdisciplinaires: Le paysage, la performance, l'installation... Partenariat avec le Musée portuaire.

Méthode

Séminaire de recherche, cours théoriques, ateliers pratiques, présentations orales et collectives, workshops, visites d'expositions, conférences.

Évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel

Bibliographie restreinte

Industrial Landscapes, Bernd & Hilla Becher, MIT Press, 2002
Stéphane Couturier Photographie, Matthieu Poirier, Adam Biro, 2004
Architecture, Andreas Gursky, illustrated edition, 2008
Dunkerque, Jurgen Nefzger, Archibooks, 2007
Yvan Salomone, Bernard Lamarche-Vadel, Yannick Miloux, La Criée, 1992
Uncommon Places: The Complete Works, Stephen Shore, Aperture, 2004
Roni Horn Phébus, Paris, 2009.
Élina Brothéus the new painting, Thames & Hudson, 2005.

jeudi 14h - 18h

Atelier Brouillon **Atelier Exposer/S'exposer** Bertrand Gadenne et Philippe Robert

Semestres 7 et 8 (9 et 10)

Objectifs et contenu

1. Mise en place et continuité du projet artistique
2. Conceptualisation de l'accrochage
3. « Petites formes » d'expositions
4. Organisation d'une exposition collective

Méthode

Ateliers de recherche et de création, séminaires, workshops, interventions, cours théoriques et de pratiques plastiques.

Partenaires associés

- Le Bateau Feu, scène nationale de Dunkerque
- Le LAAC, Dunkerque
- Les 4 Écluses, Dunkerque
- Direction des Musées, Département Art et Médiation, Mission Art et Espace Public, Patrick Le Bellec et Anne Rivollet.
- Association Fructôse, direction Anna Czapski, Dunkerque

Évaluation et critères

Suivi et contrôle continus, présentation documentée de la recherche et des réalisations. Assiduité, engagement, aptitude à l'analyse, à l'esprit critique, à l'expérimentation, à la méthodologie et à l'autonomie ; qualité plastique des réalisations ; faculté de présenter clairement ses projets personnels.

vendredi 14h - 18h

Sound Design / SONART

Audrey Charlet, Patrice Smagge,
Christophe Atabekian

Semestres 7, 8, 9 et 10

Objectifs et contenu

Sensibilisation au son comme matériau plastique. – Approfondissement d'une culture sonore spécifique (musicale, poétique, documentaire, plastique) – Mise en œuvre de projets. – Initiation technique à la prise de son, l'édition sonore, au mixage et à la diffusion. – Soutien aux projets liés à la performance – Développement du studio son comme ressource locale du réseau. Mise en œuvre de projets. Initiation technique : prise de son, montage et édition, mixage, diffusion. Interventions d'artistes et de techniciens (workshops) Ecoute d'œuvres sonores, musicales. Histoire de la musique et du son (semaine atypique). Projets éditoriaux, didactiques. Production musicale. Préfiguration de la filère SONART.

Méthodes

Ateliers pratiques, expérimentations, présentation orale et collective de l'évolution de la démarche. Le studio son est installé au Conservatoire de Musique et d'Art Dramatique de Dunkerque (CMAD).

Évaluation et critères

Assiduité, production personnelle, investissement.

Workshop CafeTeria

Julien Pastor

Semestres 7, 8, 9 et 10

Objectifs et contenu

Ouvert à toutes les années sur inscription
Ce workshop vise à développer chez l'étudiant l'idée que des espaces relationnels puissent être investis artistiquement, tant dans le projet que dans sa fabrication (cf. L'Art Relationnel, J.L. Vilmouth, M. Pistoletto, V. Acconci). Qu'il existe des passerelles entre arts dits appliqués (graphisme, architecture, design) et les arts plastiques.
En collaboration avec le designer et néanmoins artiste Dominique Mathieu, les étudiants inscrits au workshop auront la charge de concevoir, de proposer et de réaliser un espace de convivialité pour le public et les étudiants de l'école. Lieu de restauration et de pause quotidien pour les étudiants, cet espace sera un lieu de rencontre occasionnelles avec des artistes et des personnalités invités par l'école. Il pourra être également un lieu de présentation d'œuvres (multiples, vidéos, etc).

jeudi 14h - 18h

mardi 14h - 18h

La Vénus brisée

Julien Pastor

Semestres 7, 8, 9 et 10

Objectifs et contenus

Faire émerger une pratique singulière dans une dynamique de recherche en lien avec l'imaginaire littéraire, visuel et audiovisuel d'un territoire.
Développer les liens entre différentes disciplines
Rendre autonome les étudiants dans leur recherche personnelle
Permettre aux étudiants de s'approprier et d'utiliser dans leur œuvre toute forme de documents visuels, textuels, sonores, audiovisuels.

Méthode

Séminaire, présentation des projets individuels et de réflexions sur les moyens de présentations de la recherche.

Moyens de diffusion

Blog:
<http://www.lavenusbrisee.wordpress.com>

Éxo

Nicolas Cabos (en collaboration avec le cours d'histoire de l'art de Delphine Riche)

Semestres 5 à 10

Objectifs et contenus

Le programme « éxo » inauguré en 2010 sous le titre « Fragu Frac », est un projet phare de l'école, conçu et réalisé avec le FRAC Nord-Pas de Calais.

Il réunit les étudiants de 3ème, 4ème et 5ème années autour d'un projet pédagogique et de recherche inédit inscrit dans les contextes scientifique et professionnel du FRAC en combinant aussi les notions variées de « désir » de l'œuvre, de sa découverte, de son appropriation.

Cours, conférences, ateliers et interventions sur la pratique du métier de commissaire d'exposition et de la médiation.

Cours théorique et historique « Lire et écrire les expositions » proposé par Delphine Riche.

Conception d'une exposition/médiation originale à partir d'un texte issu d'un corpus qui sera proposé aux étudiants (George Perec, Remy Zaugg, Ray DiPalma, Olivier Cadiot, Bernadette Meyer, Lawrence Weiner).

Intégration de travaux des étudiants dans le processus de « fabrication » de l'exposition/médiation
Travail éditorial, pendant et après l'exposition/médiation

Méthodes

Laboratoire d'expérimentation et de recherche exposition/médiation/édition

Évaluation

Modes : Contrôle continu et présentation de l'avancement des travaux.

Critères d'évaluation : présence active aux ateliers et qualité des réalisations. Capacité à mettre en place une méthode de travail appropriée, présentation orale des choix opérés. Capacité au travail en groupe.

mardi 14h - 18h

mardi 14h - 18h

Année 5 / Tourcoing

Cours théoriques (semestres 9 et 10)

Esthétique / Histoire des arts / Sérigraphie
Texte en scène
Gilles Froger, en lien avec Éric Helluin

Semestres 5 à 9

Objectifs et contenus

Apprendre à concevoir et réaliser des projets artistiques personnels faisant appel à diverses pratiques (dont l'écriture).

Apprendre à mener, dans toutes ses phases, des projets d'expositions.

Cet atelier, bâti sur le partenariat créé d'une part avec L'Atelier lyrique de Tourcoing et, d'autre part, avec Le Théâtre du Nord, invite les étudiants à découvrir des spectacles – pièces de théâtre et opéras – auxquels ils sont invités à réagir plastiquement. L'axe de travail qui sera développé dans cet Atelier de Recherche et de Création porte particulièrement sur la mise en scène du texte – citations, extraits, titres, choix de mots, formes discursives brèves... – par des moyens plastiques trouvant leur développement en sérigraphie (impression d'estampes ou d'objets), afin de produire des accrochages ou des installations in situ. Ce travail graphique peut être, suivant les projets, enrichi par la vidéo, le son ou divers autres moyens.

Évaluation

Engagement personnel et qualité des réalisations

Théorie et pratique
Art & Dispositifs
Nathalie Stefanov

Semestres 5 à 10

Objectifs et contenus

Par une relecture historique enracinée dans les années 60, ce cours vise à rendre compte de l'importance grandissante du dispositif dans la présentation de l'art aujourd'hui. À la dématérialisation des supports rendue possible par la révolution numérique, la scène artistique contemporaine semble répondre en terme d'« Environnements », « Installations participatives », « Situations artistiques », qui se matérialisent physiquement dans l'espace réel. Comment penser ces dispositifs qui nous font accéder physiquement à l'œuvre ; quels rôles jouent-ils dans l'interprétation d'une œuvre ? Suite à cette introduction, le cours se poursuit sous la forme d'un parcours qui entend conduire l'étudiant à la rencontre directe de l'art contemporain, par le biais de visites d'expositions en région. Ces visites d'exposition comprennent à chaque séance une présentation de l'institution publique ou privée qui les accueille. Ces visites d'exposition comprennent une présentation par les professionnels de l'institution concernée. Institutions : Fresnoy, Espace Croisé, Muba, Artconnexion, Heure quixote, etc.

Méthode

Cours théorique au premier semestre/Analyse de l'exposition en semestre 2

Évaluation

Présence/Participation/rendu des travaux

vendredi 9h30 - 11h

jeudi 14h - 16h

Initiation à la Recherche Cycle 2

Nathalie Delbard, Gilles Froger

Semestre 7 à 10

Objectifs et contenu

Ce séminaire a pour objectif l'acquisition d'outils méthodologiques et critiques permettant de maîtriser la présentation orale et écrite de travaux plastiques de second cycle et d'un projet de recherche théorique aboutissant au mémoire de fin d'études. Chaque étudiant sera invité à présenter, selon une procédure précisément définie, le projet artistique d'un autre étudiant de 4ème ou de 5ème année. Cette présentation doit être un véritable projet de recherche : il ne s'agit, en aucun cas, d'adhérer sans réserve aux propos de l'étudiant dont le travail est présenté et de s'en faire le simple porte-parole. Chacun devra, au contraire, établir des mises en relation inédites avec divers travaux d'artistes, apporter des éléments bibliographiques, adopter un regard critique, c'est-à-dire argumenté, amenant un utile et nouvel éclairage sur le travail choisi.

Déroulement de chaque séance :

4 étudiants par semaine (2 binômes)

1 - Accrochage des travaux et des documents : 15'

2 - Retour par les enseignants sur la séance précédente (œuvres, notions théoriques, points de méthode...) : 30'

3 - Présentation orale : 2 x 30' = 60'

4 - Discussion avec les 2 étudiants dont les travaux sont présentés : 2 x 10' = 20'

5 - Débat avec l'ensemble des étudiants : 25'

Évaluation

Présence, participation, qualité de la présentation orale et écrite (qualité de l'analyse/pertinence des références/qualité de l'expression)

In english, Please ! (Follow me on my art tracks)

Magali Claude, Dominik Ockenden

Semestres 7 à 10

Objectifs et contenu

Professionnels. Il s'agit de préparer les étudiants à faire circuler leur production artistique dans une langue internationale.

Les étudiants présentent leurs productions et soutiennent un échange oral doublé d'une proposition rédactionnelle en anglais. Ils produisent un exposé sur un artiste contemporain en lien avec leur recherche et interviennent dans les échanges collectifs qui suivent les présentations de leurs camarades.

1/Présentation orale (+ support écrit) d'une de leurs productions plastiques en langue anglaise.

2/Bref exposé sur un artiste contemporain en lien avec leur recherche.

3/Présentation orale (+ support écrit) de l'articulation et des enjeux de sa production artistique en langue anglaise.

Méthodes

Présentation orale + support écrit de son travail.

Exposé sur un artiste.

Diffusion d'entretiens d'artistes.

Voyage à Londres : visites d'expositions.

Évaluation

contrôle continu sur les bases d'un fort investissement personnel.

jeudi 9h30 - 11h

lundi 13h30 - 15h30

Analyse d'oeuvres /

Approches critiques

Gilles Froger (en collaboration avec Valérie Boudier, Maître de conférences en Histoire de l'art, Dép. Arts Plastiques, Lille 3)

Semestres 7 et 9

Objectifs et contenu

- Acquérir des connaissances en histoire de l'art ancien et contemporain
- Appréhender les conditions, méthodes et outils de la recherche

Ce séminaire a lieu au premier semestre de l'année 2013-2014. Il comprend deux axes : d'une part, l'analyse d'un certain nombre d'œuvres d'art ancien ou contemporain ; d'autre part, les conditions dans lesquelles ces analyses ont fait l'objet d'interventions orales ou de publications. Ce second point inclut la présentation détaillée de l'approche méthodologique qui a été utilisée pour opérer chacune des études de cas publiées.

Évaluation

Contrôle continu

Bibliographie sélective

- Daniel Arasse, *On n'y voit rien*. Descriptions, Denoël, 2001 (Folio Essais, 2000)
- Louis Marin, « Mimesis et description », *De la représentation*, Seuil, 1993
- Hubert Damisch, *Fenêtre jaune cadmium ou Les dessous de la peinture*, Seuil, 1984
- Michel Foucault, *Les Mots et les choses. Une archéologie des sciences humaines*, 1966, Gallimard
- Philippe Sollers, *La Guerre du goût*, 1994 ; *Eloge de l'infini*, 2001 ; *Discours parfait*, 2010 ; *Fugues*, 2012 (tous chez Gallimard, les trois premiers publiés dans la collection Folio)

vendredi 9h30 - 12h30

Année 4 / Tourcoing

Pratiques plastiques (semestres 7 et 8)

La vérité en question

Pratique d'une écriture vidéographique
Magali Claude

Semestres 7 à 10

Objectifs et contenu

Faire émerger une production qui relève de l'individu artiste dans un contexte historique et géopolitique précisé.

Présentation d'œuvres s'articulant avec des échanges oraux et la mise en œuvre de propositions vidéographiques et rédactionnelles.

Regard appuyé sur la création contemporaine via une visite au moins virtuelle sinon de visu d'expositions proposées par des commissaires d'envergure internationale (O. Enwezor) et de lieux innovants, en particulier c/o Argos (Bruxelles), Serpentine Gallery (Londres), Documenta (Kassel), Biennale d'Istanbul, de Sharja et Manifesta.

* Atelier d'écriture et Vidéo en compagnie de l'auteur Daniel Foucard en semaine technique.
Déconstruction/construction/mix

Évaluation

Contrôle continu sur les bases d'un fort investissement personnel, pertinence des réalisations et volonté d'expérimentation.

Atelier en convergence autour des photographies

Pascal Duthoit - Benoît Meneboo

Semestres 7 à 9

Objectifs et contenu

Reconnaissance de l'ensemble du potentiel d'un éventuel projet photographique. Repérage de tous les artefacts induits par cette activité. Mise en place de la logistique et des moyens techniques les plus adaptés.

Cet atelier s'adressera à des étudiants déjà impliqués dans un travail au moyen des techniques photographiques. Celui-ci fera, dans un premier temps, l'objet d'une relecture collective pour définir un nouveau protocole possible, très vite être soumis à l'expérience. Rapport au temps : réel, différé. Champs de perception : iconique ou fluide.

Méthodes

Atelier d'analyse, de critique et de soutien à tout projet photographique

Évaluation

Présence aux ateliers, qualités de l'engagement et des réalisations. Contrôle continu et évaluation de la capacité à mettre en place les différentes procédures dans une construction du travail plastique.

vendredi 9h30 - 11h

jeudi 14h - 16h

Atelier Thirty6 - Livres d'artistes

Gilles Froger, Éric Helluin, Jean-Claude Demeure

Semestres 5 à 9

Objectifs et contenus

Apprendre à concevoir et réaliser des projets artistiques personnels faisant appel à diverses pratiques (dont l'écriture).

Apprendre à mener, dans toutes ses phases, un projet d'exposition.

Concevoir des lectures performatives.

En répondant à des exigences et des contraintes originales, le livre d'artiste contemporain, tel qu'il est défini, notamment, par Anne Moeglin-Delcroix et Leszek Brogowski, ouvre un territoire de création singulier que nous proposons aux étudiants d'explorer. Pluridisciplinaire, puisqu'il fait aussi bien appel à la sérigraphie, à la gravure, à la reliure, à l'infographie qu'aux diverses pratiques de l'écriture, l'Atelier Thirty6 s'adresse à tous les étudiants qui souhaitent utiliser le livre comme moyen de développer autrement des expérimentations liées à leur pratique. Dans le cadre de cet atelier, il leur est proposé de réaliser un livre par semestre, en respectant certaines modalités d'évaluation et de procédure.

D'autre part, les étudiants sont invités à concevoir une exposition dans un lieu externe à l'école. Cette exposition pourra comprendre, outre la présentation des livres qui auront été réalisés, des lectures performatives et des propositions d'ateliers ouverts au public.

La participation ponctuelle d'intervenants extérieurs permettra de compléter l'enseignement fourni au sein de l'école, tant sur le plan théorique (histoire et esthétique du livre d'artiste) que pratique.

Évaluation

Engagement et qualité des réalisations

vendredi 14h - 17h

médias/émoi

Pascal Duthoit, Benoît Ménéboo, Nathalie Poisson-Cogez, Williams Thery

Semestres 5 - 7 - 9 pour 10 à 15 étudiants

Objectifs et contenus

Rencontre avec l'univers singulier de l'artiste mixed media Emmanuel Van der Auwera. En écho aux problématiques de l'artiste, réalisations d'objets artistiques personnels faisant appel au mix media dont la photographie la vidéo, le son, l'installation. Les travaux des étudiants seront mis en espace lors d'une confrontation au public dans la galerie pédagogique « 36 bis ».

Un voyage de deux jours est organisé au mois d'octobre, à l'Ikob à Eupen (Allemagne) et à l'Isel à Bruxelles Un travail de recherche documentaire portant sur le travail d'Emmanuel De Avera et les concepts qui le préoccupent, notamment sur le rapport entre art et technologie sera mené. Les étudiants seront incités à produire un travail réflexif conduisant à l'élaboration de textes pouvant prendre la forme d'un catalogue accompagnant les expositions présentées en Galerie commune et en 36 Bis

Méthodes

Ateliers de création, visites d'expositions, conférences, Workshop, montage d'exposition.

Évaluation

Présence aux ateliers, qualités de l'engagement et des réalisations.

Contrôle continu et évaluation de la capacité à mettre en place les différentes procédures dans une construction du travail plastique et d'une approche critique.

jeudi 14h - 18h

Le théâtre des opérations

Alexis Troussel, Hervé Lesieur,
Gérard Briche

Semestres 5 à 10

Objectifs et contenu

Atelier de culture artistique (documents historiques, analyse de performances issues des divers domaines d'expression (théâtre, musique...), documentation de la performance.

Pratique artistique : écriture et lecture de textes, préparation physique (exercices, méthodes d'improvisation verbales et corporelles). Rôle du hasard et de l'intuition, de la réflexion, de l'initiation. Analyse des contextes

Examen et analyse des formes : procédés, instruments, matériaux, moyens, supports d'action Organisation et diffusion d'événements. Rencontre avec le milieu professionnel.

Cours mensuel : Notions artistiques, historiques, philosophiques, sociologiques du théâtre et de la performance À partir de ces expériences, des éditions seront réalisées.

Méthode

Atelier hebdomadaire, cours mensuel

Évaluation

Création d'une partition écrite et recherches (synopsis, story-board, vidéo)

Engagement et parti pris du concepteur Implication (culture artistique fréquentation de spectacles vivants, des performances musicales, plastiques)

Dossier personnel d'étude composé de références artistiques, de recherches, d'analyse de spectacles, de projets...

Imaginaire des réseaux

Roland Decaudin

Semestres 7 à 8 (ouvert 9 & 10)

Objectifs et contenu

De tout temps les réseaux ont suscité l'imaginaire. Leur forme généralement intangible et leur structure multidimensionnelle impliquent le recours aux analogies et aux métaphores, à la réduction de leurs dimensions, à des simplifications et des représentations parcellaires. Cette résistance à la représentation totale en fait un objet privilégié de la recherche artistique notamment dans le domaine de la création de formes.

Étude de représentations, étude de réseaux et propositions de représentations, utilisation d'images dynamiques.

Évaluation

Qualité des réalisations, formulation du questionnement

Bibliographie minimale

La Graphique : réseaux, diagrammes, cartes, Jacques Bertin, 1980 – Map Art – George Maciunas – Bureau d'étude – George Legrady – Le site et le Paysage, Anne Cauquelin, 2012 – analyse de représentations cf visualcomplexity.com, Edward Tufte.)

mercredi 9h - 18h

vendredi 13h30 - 17h30

Réalisations et mises en espace

Jean-Claude Demeure, Éric Helluin, Nathalie Stefanov

Semestres 5 à 9

Objectifs et contenus

Phase théorique = Transmettre aux étudiants les repères historiques et théoriques majeurs sur l'histoire de l'exposition. Les sensibiliser à l'actualité de l'exposition.

Phase pratique = Les faire « jouer » et « rejouer » la mise en espace de leurs propres travaux, dans des espaces diversifiés. Les amener à s'interroger sur les enjeux des dispositifs de mise en vue de leur travail. Les travaux des étudiants seront en outre confrontés aux regards d'intervenants extérieurs tels des artistes, des directeurs//trices de structures institutionnelles, des curateurs, etc. Il s'agit aussi de les conduire à développer des arguments solides et justifiés qui présentent leurs recherches. À la fin de chaque semestre, une exposition des projets les plus aboutis sera envisagée.

Méthode

Cours pratique/théorique avec participation active des étudiants. Introduction à l'histoire et l'actualité des expositions. Exercices pratiques et diversifiés de mises en espace du travail. Interventions orales et pratiques de conférencier.

Évaluation

Présence obligatoire au cours et pertinence de la participation. Respect du calendrier des passages.
Modes : Contrôle continu
Rattrapage : Accrochage et présentation écrite du travail

jeudi 16h30 - 19h30

Cinéma et Arts plastiques

Janusz Stega

Semestres 5 - 10

Objectifs et contenu

Permettre à l'étudiant une rencontre plastique et théorique d'oeuvres filmiques de référence et ainsi acquérir des notions de l'histoire du cinéma. Puiser dans cette culture les bases de nouvelles productions personnelles. Acquisition de méthodes d'analyse filmique appliquées à un choix d'oeuvres spécifiques, suivi d'une création originale de chaque étudiant dans des techniques variées et personnelles.

Méthodes

Théorie, pratique, critiques et commentaires

Évaluation

Contrôle continu. Évaluation des travaux des étudiants.

mercredi 14h - 18h

**Pratiques Plastiques,
Volumes/Espace/
Performances**
Hervé Lesieur

Semestres 5 - 10

Objectifs et contenu

Mise en relation du corps de l'espace et de l'objet :

1- Le corps , gestes et savoirs faire ; Le corps montré dans la représentation, propre ou figuré, réel ou sublimé dans l'art et la société.

2- l'espace : l'espace, figuré sur la feuille de papier, la toile, l'écran, et l'espace réel de la monstration ; l'espace comme un corps, un décor

-3- l'objet : l'objet comme outil, matériau de composition, accessoire, instrument, costume, prothèse.

Analyse plastique des travaux : mise en espace ou accrochage,

Aide à la réalisation technique des travaux. Requérir des savoir-faire professionnels dans le domaine de la réalisation. Choisir et négocier ses matériaux en fonction de leur spécificité plastique ou technique, en fonction des fournisseurs, mettre en place des partenariats avec des ateliers de réalisations, des industries, ou des institutions culturelles..

Rendez-vous individuels : évaluation de la démarche plastique, réflexion sur les méthodes et processus techniques engagés, évaluation par l'accrochage et mise en espace des travaux.

Méthodes

sous la forme de rendez-vous individuels, par l'installation, la discussion ou la pratique spécifique.

Évaluation

Un minimum de 5 rendez-vous par semestre sera exigé pour donner lieu à une évaluation créditée.

Pertinence du propos dans le contexte.

Qualité des réalisations.

mardi 9h - 13h

Biographie des enseignants

Christophe ATABEKIAN

Christophe Atabekian est né en 1970, diplômé en réalisation cinématographique à la FEMIS (6ème promo, 1995), il a réalisé des films de court, moyen et long-métrage, à la frontière du cinéma et des arts plastiques. Musicien, performeur, il collabore à plusieurs projets dans le domaine de la danse, de la musique, du théâtre et de la performance. Il est également l'auteur de pièces radiophoniques, d'installations vidéo et multimédia et de scénarios pour le cinéma et la télévision. Il enseigne depuis 1999 le cinéma et la vidéo à l'école des beaux-arts de Tourcoing.

Pierre-Yves BOHM

Pierre-Yves Bohm est né en 1951. Il est peintre après des études artistiques à l'école des Beaux-Arts de Tourcoing (DNSEP). Son travail de peinture est liée à la station d'éléments étrangers à cette matière sur la toile (Éléments céramiques, éléments organiques, fils brodés, perçage de la toile). Nombreuses expositions personnelles à Paris C. Gaillard, à Besançon, B. Hory, au musée de Tourcoing, et collectives au musée de Lyon à la Maison Rouge à Paris, au musée Ludwig à Cologne, à Berlin.

Gérard BRICHE

Gérard Briche privilégie en philosophie la question du sens dans une culture moderne largement dominée par les logiques commerciales, en s'appuyant sur des pensées qui vont de l'héritage classique à l'extrême contemporain.

Stéphane CABEE

Alias CabSii, démarre son activité créatrice en 2002 suite à une formation scientifique (mathématique et informatique) puis artistique à l'école supérieures d'art de Tourcoing. Ses œuvres, polymorphes (sculptures, interven-

tions, net-art, œuvres participatives), proposent une réflexion critique sur les relations entre création et technologies du numérique. Ses travaux confrontent les potentiels créatifs des systèmes génératifs programmés aux champs artistiques plus établis comme la peinture, la sculpture, la musique ou la danse. Stéphane Cabée vit à Lille et partage son temps entre son activité artistique, l'enseignement et le développement web.

Nicolas CABOS

Nicolas Cabos est né en 1980. DNSEP en poche il devient graphiste indépendant, travaille pour le centre d'art contemporain le bbb (Toulouse), la publicité, l'imprimerie, crée des maquettes pour Le Journal de Montréal (Québec). Il réalise aussi des clips vidéos pour des groupes de musique, des installations et publie ses propres livres. En 2011 il lance le projet ONE INK, structure éditoriale indépendante qui publie régulièrement de jeunes artistes (photographes essentiellement). Il est assistant d'enseignement pour le pôle édition à l'École Supérieure d'Art du Nord-Pas de Calais / Dunkerque depuis 2010.

Audrey CHARLET

Audrey Charlet est née le 23 juin 1982 à Cambrai où elle a obtenu son DNSEP option communication/design graphique.

Elle a travaillé comme cadreuse/monteuse dans un studio de communication où elle réalisait des clips vidéo de grandes marques pour le net, est intervenue en milieu scolaire et diverses structures associatives afin de monter des projets créatifs liés à la vidéo et aux arts plastiques.

C'est en Novembre 2008 qu'elle a rejoint l'équipe pédagogique de l'école d'art de Dunkerque en qualité d'assistante d'enseignement artistique spécialisée.

Elle a récemment collaboré au montage des images de la compagnie de danse « Contour Progressif » avec Mylène Benoit et Bertrand Gadenne au Phénix de Valenciennes.

Martial CHMIÉLINA VERSCHAEVE

Martial Chmiéline Verschaeve est né en 1969. Il vit à Salomé. Titulaire du DNSEP et d'un post diplôme, cet artiste pluridisciplinaire collabore à divers projets utilisant l'audio visuel comme média de prédilection. Les arts du temps l'intéressent aussi comme la performance et la danse ; il crée en collaboration en 2011-2012, *wŃguzhŃxŃn*. Dans ce projet les relations geste/son, image/trace/mémoire, technologies et transduction sont les champs de cette recherche. Il enseigne à l'école de Tourcoing depuis 2000.

Magali CLAUDE

Magali Claude enseignante en art (vidéo/installation) à l'ESÁ de Tourcoing. Diplômée de Paris 1 (Centre Saint-Charles ; Panthéon-Sorbonne) en arts plastiques & en esthétique et sciences de l'art (D.E.A. de 3ème cycle). Artiste multimédia : la spécificité du projet décide du ou des media exploités. Vidéo, dessin, photographie, son, modelage, installation d'objets... s'organisent pour évoquer ma perception du monde. L'orientation de mes recherches s'ancre dans le travail d'exploration des préjugés. Questionner le prêt-à-penser. La rumeur alimente nombre de mes projets tant dans sa teneur (définir l'origine, la modifier, la créer) que comme mode de circulation de l'information.

Albert CLERMONT

Albert Clermont est né en 1954 à Rennes. Il vit et travaille à Dunkerque. Photographe et vidéaste, le projet artistique s'est développé entre documentaire et fiction autour des problématiques liées aux formes expérimentales de l'image et profondément nourries par la culture malienne. Il est co-responsable de la mise en place d'un atelier pour la création d'une Web TV entre plusieurs écoles d'art de France et d'Afrique. Il est membre fondateur de La Plate-Forme, ateliers d'artistes à Dunkerque depuis 2001, et de l'association Le Bois Sacré (échanges artistique et pédagogique avec l'Afrique) depuis 2003. Il est membre du comité d'Arts plastiques du Conseil Régional du Nord-Pas de Calais depuis 2006 et du comité de lecture du CRAAV Nord-Pas de Calais depuis 2008. Il enseigne la photographie à l'ESÁ Dunkerque depuis 1990.

Cyril CRIGNON

Docteur en philosophie de l'Université Paris 1 - Panthéon-Sorbonne. Ses travaux universitaires portent essentiellement sur les artistes américains abstraits du XXème siècle, avec notamment une thèse intitulée «Le dripping de Jackson Pollock et le zip de Barnett Newman: les deux pôles de la construction du lieu dans la peinture «à l'américaine». Pour une approche philosophique de la question.»

Chercheur affilié au CEPA (Centre d'esthétique et de philosophie de l'art) de l'Université Paris 1, ses principaux thèmes de recherche embrassent la mise en jeu de l'espace et la place du spectateur dans les arts-plastiques aux États-Unis, en particulier depuis 1945; les enjeux mémoriels de pareille entreprise; l'incidence de la philosophie américaine classique (transcendantalisme et pragmatisme) sur cet art.

Chargé de cours de «Culture Générale» au Département des Arts Plastiques de l'université Lille III depuis 2006, il intervient régulièrement par des conférences, des publications, des contributions à des colloques et séminaires en France et à l'étranger.

Nathalie DELBARD

Nathalie Delbard est critique d'art et maître de conférences en arts plastiques à l'Université Lille 3. Ses recherches portent principalement sur les dispositifs de production, d'exposition et de diffusion de la photographie contemporaine, considérés notamment dans leurs dimensions historique, juridique et politique. Membre du CEAC (Centre d'étude des arts contemporains de Lille 3), elle développe actuellement une réflexion sur les modalités de mise en espace et de perception de l'image fixe. Elle a publié en 2009 un ouvrage sur l'œuvre de Jean-Luc Moulène (éditions Pétra), et prépare un livre sur les rapports entre images et vision binoculaire.

Catherine DELVIGNE

Catherine Delvigne est née en 1955. Elle vit à Roubaix. Titulaire d'une maîtrise et d'un CAPES d'arts plastiques, elle écrit de nombreux textes de catalogues d'expositions (Entretiens avec Daniel Buren, Daniel Dezeuze, Pierre Mercier, Jean-Sylvain Bieth et Alain Buyse, publication qui a accompagné la réouverture du Musée d'Art Moderne Lille Métropole (Hazan) en janvier 2011 ;

catalogue Résonances, Musée d'Arras en 2006 ; catalogue Mohamed El Baz, Centre d'art Meymac en 2001 ; catalogue L'Envers du décor, Musée de Villeneuve d'Ascq en 1998...). Elle est présidente de l'association Le Bois Sacré qui réunit des enseignants de 12 écoles d'art françaises autour d'un projet d'échanges artistiques et pédagogiques avec le Conservatoire des Arts et Métiers Multimédia à Bamako.

Elle enseigne l'histoire de l'art à l'ESÄ Dunkerque depuis 1991.

Jean-Claude DEMEURE

Jean Claude Demeure est artiste plasticien, il vit et travaille à Bavay (59). Après des études de mathématiques et de sciences physiques, université des sciences et techniques de lille (U.S.T.L. Lille 1) ainsi que des études artistiques à l'École Régionale Supérieure d'Expression Plastique de Tourcoing. Il entreprend depuis 1990 un travail liant à la fois la peinture, l'estampe et le livre d'artiste.

Il y questionne le conflit entre la ligne et la couleur. Enseignant les arts du feu, verre et céramique à l'ESÄ N-PDC Dunkerque-Tourcoing depuis septembre 2003 à raison de 12 heures hebdomadaire. Parallèlement, chargé de cours en aménagement paysager à l'I.A.H de Genech depuis 1994 : enseigne la communication visuelle appliqué à un projet d'aménagement paysager et la formation aux concours des écoles d'architectes paysagers. Médiateur culturel auprès du musée Matisse de la Cateau-Cambrésis depuis 2000, il intervient au sein du service pédagogique pour l'accueil et la mise en place d'ateliers réservés à un public scolaire et en charge de la valorisation de la collection Tériade auprès du public adulte par le biais d'animations d'ateliers d'écritures, de livre d'artistes et de conférences.

Pascal DUTHOIT

« Je cherche à donner à voir à travers mes photographies comme je vois le réel. Celui-ci m'offre toujours un premier niveau de perception, un niveau de « mise au point » de mon regard. Mais un deuxième niveau me donne l'intuition d'une autre image, un nouvel ajustement de mon esprit me procure d'autres réminiscences avec toujours, s'imposant de plus en plus fortement, le sujet même de ma première perception. »

Gilles FROGER

Soudeur, ouvrier agricole, découpeur de bâches, vendeur de robinetterie, barman, libraire, doc-ker, enquêteur, animateur (etc.) avant d'avoir été conseiller littéraire, correcteur et éditeur, Gilles Froger, diplômé en « Esthétique, Pratique et Théorie des arts contemporains », enseigne les relations entre art et littérature à l'ESÄ depuis 2002. Il a créé la revue d'art et de littérature Parade avec Nathalie Stefanov.

Collaborateur régulier de la revue Critique d'art, il publie également dans diverses revues ou dans des catalogues d'expositions des textes portant aussi bien sur des ouvrages littéraires que sur des travaux d'artistes contemporains. Il mène une recherche sur la notion de brièveté en art dont les résultats sont aussi publiés ou en cours de publication (cf. bibliographie succincte ci-dessous). Il est membre de l'Association Internationale des Critiques d'Art (AICA) et chercheur associé du Centre d'Étude des Arts Contemporains (CEAC, laboratoire de recherche de l'université Lille 3).

Bertrand GADENNE

Bertrand Gadenne est né en 1951. Il est diplômé de l'École Nationale Supérieure d'Art de Nancy en 1979. Il débute son travail d'artiste à la fin des années 70 par un engagement dans le domaine du cinéma expérimental. À partir de 1983, il développe un travail d'installations avec projections de diapositives, en explorant les grandes catégories de la représentation du monde naturel (l'humain, l'animal, le végétal, le minéral). Il crée par des moyens insolites un émerveillement qui engage le regardeur dans une réflexion sur l'expérience du temps : l'impermanence de l'être, la caducité des choses, l'apparition et l'évanouissement de l'image. Depuis 1999, il utilise le principe de la projection vidéo afin d'affirmer la prise en compte de l'apparition fictionnelle de l'image en fonction des lieux d'expositions et l'investissement de l'espace public qui devient le théâtre d'étranges apparitions nocturnes. Il enseigne la vidéo à l'ESÄ Dunkerque depuis 1985.

Éric HARASYM

Né en 1966 à Tourcoing, vit en Belgique. Éric Harasym est bibliothécaire titulaire, responsable des collections de la bibliothèque de l'ERSEP depuis 1992. Diplômé de l'École des beaux-arts de Tourcoing (DNSEP), titulaire d'une Licence d'histoire de l'art et d'une maîtrise d'arts plastiques

à l'Université Lille 3. Fondateur de l'association Relieurs, réseau des lieux de ressources documentaires en art, qui regroupe l'ensemble des bibliothèques spécialisées en art de la région Nord Pas-de-Calais (écoles d'art, musées). Membre de l'ABF (association des bibliothécaires de France). Collectionneur d'estampes du XXe siècle. Domaines de prédilection : Histoire du livre et de la poésie contemporaine, histoire de l'art (particulièrement la peinture et l'estampe), design, histoire de la pensée (philosophie, sociologie, ethnologie, histoire des religions).

Éric HELLUIN

Éric HELLUIN développe un travail de dessin, d'installation et d'estampe (gravure, sérigraphie, lithographie). Cette pratique l'entraîne dans une suite d'allers-retours métaphoriques entre la gravure à l'eau-forte, le temps qui passe et qu'il fait, la navigation à la voile et la nécessité de se situer. Son travail a fait l'objet de différentes aides du ministère de la culture, de conseils régionaux et d'acquisitions en collections publiques et privées. Il a enseigné principalement 14 ans à l'École Supérieure d'Art et de Design d'Amiens, 5 ans à l'université Jules Vernes de Picardie, 2 ans à l'École des Métiers d'Art d'Arras, avant d'être recruté à l'École Supérieure d'Art de Tourcoing en 2002.

Laetitia LEGROS

Laetitia Legros est née en 1979. Elle vit à Lille. Diplômée de l'École des Beaux-Arts de Bourges en 2003 (DNSEP Art) et du Fresnoy-Studio national des arts contemporains en 2008, son travail actuel se construit au croisement du dessin et de l'image, photographique ou filmique, par des dispositifs mettant en jeu le processus de réalisation de l'image-dessin. Après un premier court-métrage, « Entre un oeil et l'autre – Variation chorégraphique #1 pour tracé » (2007), elle réalise en 2008 un dispositif de dessin sensible à la lumière : « Machine à dessiner ». Son travail a été présenté en France et à l'étranger dans le cadre de festivals et expositions, notamment le salon du dessin contemporain (Paris). « Dans la nuit des images » (Grand Palais, Paris), le festival Zinebi ExLS (Bilbao), le festival IDN (Barcelone). Elle enseigne le dessin à l'ESÄ Dunkerque depuis 2009.

Hervé LESIEUR

Hervé Lesieur est un artiste plasticien, sculpteur installateur et performer. Il collabore aussi à de nombreux projets théâtraux en réalisant les scénographies, les accessoires, les décors, les marionnettes et les objets animés. Ces pratiques artistiques protéiformes l'amènent au croisement des disciplines plastiques et théâtrales comme pour : Le repas électrique ; Dimanche 3 octobre 1999, le picotage de la trousse ; Les bras de la Vénus de Milo.

Benoît MÉNÉBOO

Benoît Ménéboo est né en 1969, il vit à Maroilles, ses recherches Plastiques se développent depuis quinze ans autour de propositions plurielles in situ questionnant l'image sous des formes fixes et animées. Il a collaboré avec bon nombre d'auteurs, de metteurs en scène, et musiciens sur des propositions croisées et transversales. Il est également codirecteur et responsable artistique de La chambre d'eau, structure de résidence d'artiste, création artistique, diffusion de productions transdisciplinaires contemporaines et développement culturel des territoires. Il enseigne la photographie à Tourcoing depuis 2003.

Vassilios MICHAÏL

Vassilios MICHAÏL est né à Kotas Florina (Grèce) en 1950, vit et travaille en France depuis 1982. Diplômé de l'enseignement supérieur artistique en Grèce et en France. De 1973 à 1978, École Nationale Supérieure des beaux-arts d'Athènes, section sculpture. De 1982 à 1983, École Nationale Supérieure des beaux-arts de Paris atelier de dessin de Marcel Gili. De 1983 à 1986, École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de Paris section volume. Le travail de Vassilios MICHAÏL se base sur un ensemble de rapports complémentaires, exprimé par les modèles rythmiques et mathématiques répétés dans l'environnement architectural ou dans le milieu naturel jouant un rôle intégral dans son travail. Il tient compte du corps humain dans l'espace, de la dimension du temps, des relations entre les volumes et les couleurs, et des réflexions sur les surfaces de ses sculptures. De cette façon, il produit les travaux qui s'engagent dans le dialogue avec l'environnement et demeurent ouverts de

différents points de vue. Il a également conçu des scénographies pour des performances théâtrales telles que Savannah Bay de Marguerite DURAS au Théâtre National de la Grèce du Nord de Salonique et au Théâtre National d'Athènes en 1990, et pour des opéras tels que il ritorno d'Ulysse in patria de Monteverdi au Palais de la musique à Athènes en 1991.

Dominic OCKENDEN

Dominic Ockenden was born in London. He has worked as an English teacher in France for a number of years, specializing in History and History of Art, subjects which he studied in the UK in the universities of York and Manchester. After initially coming to the region to work on a project for the Museum of Modern Art, Villeneuve d'Ascq, Mr Ockenden started teaching, notably at the Art School in Dunkirk and the Arts Plastiques department of Lille III University. He has also translated catalogues for museum exhibitions. He is now based in Lille, but works in several town in the region.

Daniel PATIN

Daniel Patin a reçu une formation de sculpteur statuaire aux Beaux Arts et un diplôme présenté en 5ème année orienté uniquement vers le mobilier contemporain. Il allie une pratique continue de la sculpture qui ne nie ni l'artisanat ni ses débuts de menuisier en bâtiment.

Julien PASTOR

Julien PASTOR est né en 1977. Il vit à Paris. Diplômé de l'École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris en 2006 et de l'École Nationale des Beaux-Arts de Lyon en post-diplôme, son travail procède d'une expérience sensible de l'environnement. Constructions, dessins, collages ou photographies constituent un corpus de recherche qui déborde le territoire spécifique dont il est issu. C'est à partir de rencontres fortuites d'objets, d'architectures ou d'événements auxquels il associe les imaginaires qui l'agitent que se développe sa pratique. En prise avec l'histoire de l'art, la philosophie ou les sciences, ces assemblages, conceptuels et formels, tentent de faire partager une approche du monde où les espaces (physiques et imaginaires) s'interpénètrent, révélant ainsi la complexité de notre environnement. Il enseigne le volume à l'ESÅ depuis 2009.

Dominique PAUTRE

Dominique Pautre est né à Paris en 1955. Il vit et travaille en Picardie. Études d'art et d'architecture à UP6 (Paris) et Paris VIII. Il pratique le dessin, la peinture depuis 1975. Il crée un atelier expérimental liant la peinture à la typographie avec les éditions Aencrages & Co (de 1981 à 1984). Il mène de nombreux travaux de recherche et de réalisations sur la couleur en architecture et en art ainsi que des développements picturaux de techniques propres au médium acrylique. Les travaux expérimentaux récents lient l'image informatique et l'impression jet d'encre à la peinture. L'ensemble des recherches génère de nombreuses collaborations avec des architectes, des musiciens, des écrivains et des poètes, quelques expositions et publications (S. Calais, Basserode, J.L.L. Bigot, J.Y. Bosseur...). Il enseigne la peinture à l'ESÅ depuis 1984.

Pierre PETIT

Objets de bazar, objets de supermarché, objets industriels sont employés par Pierre Petit. Dans ses réalisations, il utilise cette production mondiale tant pour les standards internationaux de la couleur que pour l'accumulation répétitive de leurs formes. Ce travail insère dans la globalisation des objets la globalisation des poncifs. Il utilise le collage d'objets, l'assemblage ou la modification d'objets. Dans ses installations, il recherche l'interface entre son espace et l'espace d'approbation du spectateur. Ses expositions sont des lieux d'échanges interactifs qui fonctionnent comme les hypertextes.

Nathalie POISSON COGEZ

Nathalie Poisson-Cogez est titulaire d'un Doctorat en histoire de l'art contemporain (Université Charles de Gaulle - Lille 3). Son approche théorique est nourrie d'une formation initiale en arts appliqués (BTS de plasticien de l'environnement architectural à l'École Supérieure d'Arts Appliqués Duperré - Paris) et en architecture (DEFA à l'École supérieure d'architecture de Lille). Qualifiée aux fonctions de Maître de conférences en 18e section du GNU, elle est chargée de cours à l'Université Charles de Gaulle Lille 3 depuis septembre 2000 et Professeur d'Enseignement Artistique à l'École Supérieure d'Art du Nord - Pas de Calais (Dunkerque-Tourcoing) depuis septembre 2009. Elle dispense des cours d'histoire de l'art ancien et contemporain, assure le suivi de projets et de mémoires, organise des workshops et des voyages en concertation avec d'autres enseignants ou des par-

tenaires extérieurs. Chercheur associé au CEAC (Centre d'étude des arts contemporains – Lille 3), ses recherches s'articulent autour de la question du dessin dans les pratiques actuelles ; des processus de création ; de la présence artistique en territoire. De 2009 à 2012, elle a fait partie du comité scientifique de l'Espace Culture de l'Université des sciences et techniques de Lille 1 et du comité de rédaction de la revue Les Nouvelles d'Archimède dont elle animait la rubrique « L'art et la manière ». Elle est secrétaire de rédaction de la revue Déméter, revue électronique du CEAC. Elle contribue régulièrement à la revue 50° Nord (réseau d'art contemporain du Nord-Pas de Calais et de l'euro-région Nord). Membre de comités scientifiques de journées d'étude et de symposiums, elle en assure aussi le suivi éditorial, à l'instar du symposium Dessiner-Tracer co-organisé au LAM de Ville-neuve d'Ascq en décembre 2011 par le CEAC, le laboratoire IRHIS (Lille 3), l'Université Libre de Bruxelles et l'Association des conservateurs de la région Nord-Pas de Calais ; dont les actes sont à paraître aux éditions Septentrion (Lille 3) fin 2013. Elle travaille actuellement au sein d'une équipe pluridisciplinaire sur un projet « Chercheurs-Citoyens » : Développement Humain et milieu de vie : quel partenariat Université/ Monde associatif à travers l'acte artistique ?

Jean-Luc POIVRET

Jean-Luc Poivret est né en 1950. Il vit à Dunkerque. Études à l'École Estienne à Paris et à l'École Normale Supérieure de l'Enseignement Technique (section art) à Cachan. Il travaille comme maquettiste pour la presse et le livre, comme directeur artistique dans la communication. En 1984, boursier, il part pour New York. Sa peinture est exposée depuis 1980 (Biennale de Paris, Galerie Zabriskie, Nice, PS 1 New York...). Depuis 1978, date où il fonde la revue, il édite des textes poétiques et participe au comité de rédaction de la revue « Fusées ».

Il enseigne la peinture à l'ESÄ Dunkerque depuis 1990.

Philippe ROBERT

Philippe Robert est né en 1957. Il vit à Steenvoorde. Études d'arts graphiques à Roubaix et à l'École régionale des Beaux-Arts de Tourcoing où le travail s'oriente rapidement vers l'écriture et la publication (création de la revue A rebours avec B. Marcadé, et de la revue Appellblauwzegroen). Entre 1980 et 1990, il associe la création de décors pour

le théâtre, le montage d'expositions d'art contemporain, l'édition contemporaine et la conception de nombreux catalogues. Il crée avec Didier Cattoen la revue BU et développe un travail autour du texte, de la performance et de la vidéo. Fondateur de l'atelier édition de l'ERBA, les recherches expérimentales y sont menées selon trois axes : livres d'étudiants, livres d'artistes et « livres vite », forme éditoriale expérimentale et rapide s'exportant hors les murs. Il enseigne les pratiques éditoriales et expérimentations de l'exposition à l'ESÄ NPDC/Dunkerque depuis 1986.

Richard SKRYZAK

Richard Skryzak est né en 1960. Il vit à Valenciennes. Titulaire d'une maîtrise d'arts plastiques et d'un DEA d'analyses littéraires et d'histoire de la langue française. Il s'intéresse à la vidéo depuis 1980 et a réalisé de nombreuses bandes et installations. Ses recherches théoriques et artistiques interrogent les qualités esthétiques inhérentes à l'image électronique, notamment dans son rapport au concept de vanité. Son travail est montré régulièrement dans de nombreux festivals, centres d'art et musées en France (Lille, Manosque, Paris, Musée de l'Orangerie...) et à l'étranger (Allemagne, Argentine, Pays Bas, Brésil...) et diffusé sur Arte. Il publie des essais sur l'art et la vidéo dans différentes revues (turbulences Vidéo, les Acharnistes). Il enseigne la vidéo à l'ESÄ NPDC/Dunkerque depuis 1988.

Nathalie STEFANOV

Professeur d'enseignement artistique à l'École Supérieure d'Art du Nord-Pas de Calais, Tourcoing et membre de l'Association Internationale des Critiques d'Art (AICA Belgium), Nathalie Stefanov est également curatrice. Ses recherches et ses activités portent sur la scène artistique contemporaine belge et française. De 1998 à 2000, elle a fondé puis dirigé l'espace d'exposition Le Trapèze, à Amiens. En 2003, avec Gilles Froger, elle a fondé Parade, revue d'art et de littérature, publiée par l'école supérieure d'art de Tourcoing. Entre autres articles, elle a publié sur Marcel Duchamp en tant que curateur d'expositions. En Belgique, où elle réside, elle collabore à L'art Même, revue des arts vivants, à Exporevue.com ainsi qu'au blog de l'AICA Belgium. A également préfacé plusieurs catalogues d'exposition présentant la pratique d'artistes contemporains. En avril 2011, elle a organisé le colloque L'atelier en question, en partenariat avec

l'ESĀ et le Centre d'Étude des Arts Contemporains, Lille 3.

Maria VITALI-VOLANT

Maria Giuseppina Vitali-Volant vit à Dunkerque. Docteur en Littérature et civilisations étrangères (spécialité études italiennes), enseignante chercheur du laboratoire de recherche sur l'industrie et l'innovation de l'Université de la Côte d'Opale, est la bibliothécaire titulaire du centre de documentation de l'ERBA depuis 1990. Elle est en charge d'un module de recherche documentaire et d'initiation à la recherche depuis 2004. Elle collabore aux projets de recherche de l'école (ateliers déplacés, séminaires). Cette année, elle est chargée des cours de Culture Générale en première et deuxième année.

Janusz STEGA

Janusz Stega né le 26 Septembre 1958 à Cracovie (Pologne), est artistes, peintre, coloriste, après des études artistiques supérieures en Pologne, il poursuit sa formation en France à l'école des Beaux-arts de Tourcoing (D.N.S.E.P). Sont travail a bénéficié d'expositions personnelles à la Galerie Ucher, Cologne, au Musée d'Arras, au Japon ou en Pologne... et il participe à de nombreuses expositions collectives en France, Belgique, Allemagne, Norvège, Corée, Japon...

En 2003 il est résident à la Villa Kujoyama, Kyoto, Japon (Villa médicis hors les murs).

Ming TONG

Ming Tong est artiste sculpteur, peintre et calligraphe. Il est diplômé du Département Sculpture Environnemental de l'Académie des Beaux-Arts de Tianjin, en Chine (ville jumelée avec la Région Nord/Pas-de-Calais et l'ESĀ), où il a enseigné la sculpture pendant six années. Il vit et travaille en France depuis 1995. Sa création artistique est caractérisée par des techniques mixtes sur différents supports, des œuvres peintes à l'huile sur toile, des encres de Chine sur papier xuan et des sculptures en terre cuite.

Williams THÉRY

Après des études scientifiques en électronique, Williams Théry assume la fonction de technico-commercial en photo numérique. Par la suite, il fait le choix de travailler comme formateur autour

de l'accessibilité et la production sur le réseau web. Passionné par les pratiques des outils numériques pour la production et l'informatique au sens large. Il participe, d'une part, à la mise en place au sein de l'école d'un « Live Media », espace d'expérimentation et de recherche orienté vers la production « interactive » et « électronique ». Il suit d'autre part les projets dans le domaine de la production vidéo.

Alexis TROUSSET

Alexis Troussel est né le 02 décembre 1969 à Valenciennes. DUPERRÉ : Art et Impression à Paris ; Beaux-Arts de Tourcoing ; Université Arts Plastiques Lille III ; plasticien ; association Présomption du timbre ; Co fondateur du groupe Pire Fiction. Travaille comme plasticien autour de la gravure, du dessin, du texte. Nombreuses expositions personnelles et collectives.

4.Ressources étudiantes

Ressources étudiantes

Magasin de prêt

Le dépôt d'un chèque de caution de 250 euros à l'administration pédagogique est indispensable pour tout emprunt.

Toute demande de matériel doit être validée par un enseignant.

L'emprunt et la restitution du matériel se fait impérativement auprès du responsable du magasin de prêt.

La durée du prêt ne peut être supérieure à 1 semaine.

Le responsable du magasin peut refuser le prêt si l'une des conditions citées n'est pas remplie.

Les piles et batteries doivent être chargées lors du retour.

Les accessoires (câbles, chargeurs, cartes, sa-coches...) sont restitués en même temps que le matériel ou rachetés aux frais de l'emprunteur en cas de perte.

Toute anomalie doit être signalée au responsable du magasin.

L'état du matériel est contrôlé au moment de son emprunt et de son retour.

Le non-respect de ces modalités ou des négligences répétées peuvent entraîner la suppression temporaire ou définitive du droit à l'emprunt.

Casiers/box

Des casiers individuels sont mis à disposition des étudiants de la 1ère à la 3ème année.

Des box/ateliers sont réservés aux 4ème et 5ème années. TG : des casiers individuels sont mis à la disposition des étudiants.

les boxes sont réservés aux étudiants de 3ème à 5ème années.

Les ateliers techniques

En lien avec toutes les problématiques engagées dans l'école, les ateliers permettent aux étudiants d'acquérir et de développer des connaissances techniques les plus larges possibles au service de leurs projets.

Selon les modalités de déroulement déterminées par les enseignants et assistants d'enseignement, des modules d'initiation et de perfectionnement techniques sont dispensés aux étudiants des 1ère et 2ème années en volume, peinture, édition, photographie, vidéo et gravure.

Volume

Atelier/Dunkerque

Volume

Il regroupe les ateliers de moulage, modelage, bois et métal. Il est équipé de machines, matériels et outillages professionnels : combinés à bois, compresseur, défonceuse, lime électrique, masticot, meuleuses, perceuses à colonne, plieuse, ponceuses à bande ou excentrique, scies diverses, soudure à l'arc, etc.

Atelier/Tourcoing

Métal

L'atelier métal de l'école accueille les étudiants sur une surface de 280m². Il est équipé des différents postes nécessaires au travail de l'acier : découpe (scie à ruban automatique, plasma-découpeur, meuleuses...) ; assemblage (soudure à l'arc, brasage oxylo-acétylène, assemblage mécanique) ; pliage (plieuse à main) et usinage (perceuse à colonne et à main, meule...).

Atelier/Tourcoing

Bois

L'atelier bois d'une surface de 110 m², est équipé d'une scie à panneaux (panneau de 2,5x2m), d'un combiné raboteuse-dégauchisseuse-scie à panneau, d'une scie à ruban et de l'ensemble de l'outillage électroportatif nécessaire à l'élaboration des projets d'étudiants ; défonceuse, ponceuses (à bandes, plates et excentriques), pigeonneuse,

mortaiseuse, perceuse-visseuse...

Médias graphiques

Atelier/Dunkerque Édition

Cet atelier regroupe un ensemble d'outils permettant l'impression d'objets divers tels que le livre, l'affiche, l'invitation... dans différentes techniques : numérique, typographique, offset. Il dispose de 2 IMAC 27", de 2 imprimantes A3 et d'un scanner A3 pour le secteur PAO (publication assistée par ordinateur), d'un parc important de polices de caractères tant en bois qu'en plomb, d'une presse à épreuve, de 2 presses à gravure pour celui de la typographie et d'une presse KORD Heidelberg, 1 couleur, 4 poses : 62x45 cm en offset. 2 IMAC 27", de 2 imprimantes et d'un scanner A3

Atelier/Tourcoing Gravure

L'atelier gravure propose une vision contemporaine de l'estampe liée à la production de port plastiques (théoriques et pratiques). Celle-ci est destinée aux étudiants et chercheurs. La richesse de son fonds est actuellement constituée par la fusion de deux collections spécialisées en art (Université Lille 3 et l'ESÅ). Cette collection est régulièrement enrichie et complétée par de nouvelles acquisitions en relation aux programmes universitaires, à l'actualité du livre ou aux grandes expositions temporaires, françaises et étrangères. L'ensemble des ouvrages de la collection est accessible sur une surface de 200 m² en rez-de-chaussée. Une salle d'étude et de consultation permet aux étudiants de travailler sur place (60 places).

Bibliothèques

Présentation du fonds

La bibliothèque de l'ESÅ constitue un fonds de références et de ressources documentaires unique et exceptionnel, principalement axé sur les arts visuels et plus particulièrement sur l'art du XXe siècle. Le fonds est composé de 37 000 ouvrages (monographies, catalogues d'expositions, et ouvrages théoriques), de 5000 ouvrages anciens du 19e siècle en architecture et en art décoratif ainsi que d'une centaine de vidéos VHS, 50 DVD, 31 Cd-rom.

La bibliothèque possède également une collection de 450 livres d'artistes et catalogues rares
Abonnements : 30 titres de périodiques d'art français et étranger, revue de presse quotidienne, avec un accès au bulletin signalétique de dépouillement de la presse artistique (BSAP) pour des recherches d'articles. Les ouvrages sont classés selon la classification décimale Dewey.

Horaires d'ouverture : Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h 30

Dans le hall de l'entrée principale, un espace « salon de lecture » a été aménagé, pour la lecture des revues spécialisées en art contemporain, ainsi qu'un espace d'exposition.

Un espace audiovisuel clos et insonorisé permet aux étudiant(e)s et chercheurs de visionner des vidéos d'artistes ou des CD roms.

Une connexion Internet et un accès au catalogue de la bibliothèque sont mis à la disposition des étudiants.

Expositions

À l'instar du célèbre écrivain français Agrippa d'Aubigné qui, au seizième siècle, écrivit à son ami le roi Henri IV : « Nous sommes ennuyés des livres qui n'ont pour seule vocation que l'enseignement, donnez-nous-en pour émouvoir », la Bibliothèque du Pôle Arts Plastiques de Tourcoing s'est fixée pour objectif d'inciter les étudiants à découvrir d'autres formes de livres que les ouvrages théoriques et encyclopédiques consultés dans le cadre de leurs études.

Depuis 1999, la bibliothèque organise donc régulièrement des expositions de livres originaux créés par des artistes contemporains utilisant le livre comme support artistique.

Accueil

En période scolaire, la bibliothèque est en libre accès pour les étudiants de l'enseignement supérieur. Fermée durant les vacances scolaires.

Ouverture

Du lundi au jeudi de 8h30 à 17h30, (fermeture le mercredi entre 12 h et 13 h)

Le vendredi de 8h30 à 17h00.

La bibliothèque est accessible sur rendez-vous pour le public extérieur.

Contact : Eric Harasym, bibliothécaire

Email : eric.harasym@esa-n.info

Tel : 03 59 63 43 28

Workshops

Comme on l'a vu plus avant, la dynamique expérimentale du workshop est très présente dans l'école : artistes, cinéastes, chorégraphes, philosophes, musiciens, critiques, scientifiques... sont invités régulièrement dans le cadre des projets pédagogiques pour stimuler l'échange, la confrontation, le partage de compétences au sein de processus de travail collectif dans lesquels les projets personnels trouvent toujours à se nourrir dans une perspective de clarification de la relation des pratiques de l'école à la recherche.

Voyages d'études

Les voyages d'études en France et à l'étranger nourrissent les recherches et les réflexions des étudiants. Liés à l'actualité de la création contemporaine ou à des villes et espaces spécifiques, ils ponctuent le parcours de l'étudiant pour des durées et formes variables.

Ils sont liés à des relations conventionnées créées entre partenaires.

Galerie/Expositions

Les expositions dans et hors l'école sont produites dans le cadre des projets pédagogiques, avec et par les étudiants au sein de l'établissement avec et par les étudiants au sein de l'établissement ou en partenariat avec des institutions de nature culturelle ou non. Elles mettent l'étudiant au cœur des modes et des dispositifs d'existence de la création. Elles sont liées à des relations conventionnées créées entre l'école et des partenaires territoriaux. Le hall de l'école est régulièrement investi par les étudiants et artistes pour des expérimentations d'accrochages et expositions ouvertes au public.

Règlement intérieur

Le fonctionnement de l'école et l'ensemble des conditions d'utilisation des locaux sont mentionnés dans le règlement intérieur qui est remis à chaque étudiant à la rentrée et affiché dans l'école.

esö

École supérieure d'Art du
Nord-Pas de Calais
Dunkerque-Tourcoing

36 bis rue des Ursulines
59200 Tourcoing
+33 (0)3 59 63 43 20

5bis, rue de l'Esplanade
59140 Dunkerque
+33 (0)3 28 63 72 93