

HISTOIRE DE L'ART DU XXe SIÈCLE

Jean-Baptiste CAROBOLANTE

OBJECTIFS ET CONTENUS

L'objectif de ce cours est d'offrir aux étudiants de 1e année une vue d'ensemble de l'histoire de l'art et de sa théorie depuis le début du XXe siècle. À la fin de l'année, les étudiants seront en mesure de repérer, de comprendre et d'analyser les grandes interrogations de l'art de notre époque, de ses mouvements, ainsi que les démarches de nombreux artistes.

MÉTHODES

Cours

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Devoir sur table à chaque fin de semestre

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web

AA.VV., Art conceptuel, une entologie, Paris, Mix, 2008

Paul Ardenne, Un art contextuel, Paris, Flammarion, 2009

Anne Bertrand et Anne Michel (dir.), Art en théorie, 1900-1990, une anthologie par Charles Harrison et Paul Wood, Paris, Hazan, 1997.

Nicolas Bourriaud, L'esthétique relationnelle, Paris, Les Presses du réel, 1998

Nicolas Bourriaud, L'exforme, Paris, Les Presses du réel, 2018

Nathalie Heinich, Le paradigme de l'art contemporain, Paris, Gallimard, 2014

Rosalind Krauss, Originalité de l'avant-garde. Et autres mythes modernistes, Paris, Macula, 1992.

Rosalind Krauss, Passages : une histoire de la sculpture de Rodin à Smithson, Paris, Macula, 1997

DUNKERQUE

année 1

HISTOIRE DE L'ART

Nathalie POISSON-COGEZ

OBJECTIFS ET CONTENUS

L'objectif est de donner aux étudiants les bases d'une culture générale dans le domaine de l'histoire de l'art. Il s'agit de repérer les grands courants, de connaître les principaux artistes, de comprendre les enjeux et les articulations des mutations formelles. Le cours propose d'approcher de manière théorique le langage plastique. Un répertoire visuel sera constitué à partir de l'analyse approfondie des œuvres majeures de la période. Les notions théoriques seront étudiées en prenant appui sur les textes de référence d'auteurs anciens ou contemporains. Des visites d'expositions et de musées pourront compléter le programme en fonction de l'actualité.

MÉTHODES

Cours

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

- Assiduité au cours, participation aux activités (sorties, conférences...)
- Contrôle continu (exposés, planches d'analyses, dossiers...)
- Un devoir sur table à chaque fin de semestre qui permettra de vérifier pour chaque étudiant : l'acuité du regard, l'acquisition des connaissances, la pertinence de la réflexion, la qualité de l'expression écrite.

Pour tous les travaux, une attention particulière sera portée à la maîtrise de l'expression écrite

- Structuration de la pensée suivant un plan cohérent
- Qualité de la syntaxe, de la grammaire et de l'orthographe

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web

LANEYRIE-DAGEN Nadeije, Lire la peinture, dans l'intimité des œuvres, Paris Larousse, 2002
ARASSE Daniel, On n'y voit rien. Descriptions, Paris, Denoël 2000
ARASSE Daniel, Histoires de peintures, Paris, Denoël, 2004
GOMBRICH Ernst Hans, Histoire de l'art, Paris, Phaidon 2001

DUNKERQUE

année 1

ART & PHILOSOPHIE : SUR DE BONNES BASES

Cyril CRIGNON

OBJECTIFS ET CONTENUS

Depuis plus d'un siècle, l'art envisage son propre dépassement : il refuse de se cantonner à un domaine spécialisé ; il brouille les frontières le séparant des autres champs de symbolisation comme de la vie ; il souligne enfin la relativité historique et culturelle de son concept. Voilà qui nous dissuade de vouloir répondre définitivement à la question « qu'est-ce que l'art ? ». Mais, dès lors, qu'est-ce que la philosophie a à en dire ? Qu'a-t-elle, surtout, à lui dire ; et, réciproquement, quel enseignement peut-elle en tirer ? Pour envisager leur relation autrement que dans les termes d'un « assujettissement philosophique de l'art », selon le mot de Danto, nous privilégierons ici l'option pragmatiste, à la fois tournure d'esprit et mode de vie : en inventant une méthode de problématisation impliquant une redéfinition de l'expérience, cette philosophie nous invite à considérer nos idées comme les instruments avec lesquels agir dans un monde pluriel toujours en train de se faire.

MÉTHODES

Cours

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

- Assiduité au cours, participation aux activités (conférences...)
- Un dossier à remettre à la fin de chaque semestre, dont les attendus seront précisés lors de la séance inaugurale, et qui permettra de vérifier pour chaque étudiant : l'acuité du regard, l'acquisition des connaissances, la pertinence de la réflexion, la qualité de l'expression écrite.

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web

DANTO Arthur, L'Assujettissement philosophique de l'art, Paris, Seuil, coll. « Poétique » 1993

DEWEY John, L'Art comme expérience, Paris, Gallimard, coll. « Folio-Essais », 2010

KAPROW Allan, Essays on the Blurring of Art and Life Berkeley et Los Angeles : University of California, Press 2003

SHUSTERMAN Richard, L'Art à l'état vif. La pensée pragmatiste et l'esthétique populaire, Paris, éditions de Minuit, coll. « Le sens commun » 1992

GOODMAN Nelson, Manières de faire des mondes, Paris, Gallimard, coll. « Folio/Essais » 2006

DUNKERQUE

année 1

INTERNATIONAL RESEARCH LAB 1

Melissa RYKE

OBJECTIFS ET CONTENUS

A project based course that engages the students in written, oral, listening and reading skills around creative activities that complement their studies. By using open-ended methodologies and inquiry-based approaches, contemporary art and ideas will be introduced in an ESL classroom. The aim of the program is to advance the students English language skills while discovering contemporary art practices and developing critical thinking.

The course will be constructed around themed lessons using; - historical and contemporary texts on art and culture - videos and media on art, artists and culture - making creative projects - analysis and critique of artworks

Objectives

- To improve English diction in art and cultural subjects
- To develop critical thinking
- To express ones practice and ideas orally and in writing
- To discover current art affairs
- To analyse artworks
- To foster visual literacy
- To conduct independent research

MÉTHODES

Cours

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Semester One Assessment Items Crits 30% (individual) Performance 40% (group) Participation 30% (individual)

Semester Two Assessment Items Crits 30% (individual) Artist book / Zine 50% (individual) Participation 20% (individual) Extra curriculum Homework (for students who need to refresh their English grammar)

MATÉRIEL POUR L'ATELIER

All texts and media content provided in class throughout the semester either as hard copies or digital files. Students will need a dedicated notebook for class activities and to provide their own materials for creative projects. Personal computers may be used in class occasionally. Students are highly encouraged to conduct independent research on the subjects and materials discussed in class.

DUNKERQUE

année 1

PEINTURE

Phoebe DINGWALL

OBJECTIFS ET CONTENUS

L'objectif de cette première année est que l'étudiant expérimente les différentes techniques de la peinture en les pratiquant : huile, acrylique, aquarelle et gouache. Cette pratique, instaurée sous forme de projets, s'accompagnera de notions sur l'histoire de la peinture et de la couleur. À partir de la récolte d'informations visuelles (photo, vidéos), de notes, d'esquisses, de croquis et de conversations, l'étudiant sera amené à créer son propre regard et processus de travail, c'est-à-dire, construire à partir de ces éléments, une peinture ou projet à plus grande échelle. L'expérimentation de différents formats et supports sera mise en place pour réfléchir sur le corps dans l'espace. Cette thématique sera approfondie avec des cours de modèles vivants. Tout au long de l'année, l'alternance du travail en groupe et du travail individuel poussera l'étudiant à s'organiser, à être davantage autonome tout en développant ses aptitudes à communiquer avec un vocabulaire adéquat et s'entraîner aux « groupes critiques » et accrochages. De plus, inciter les étudiants à visiter musées et galeries d'art seront au cœur de cette première année de peinture pour que ces stimulations aient des répercussions dans leurs réflexions et dans leur propre travail. Les cours se dérouleront en français et anglais ; une base de vocabulaires artistiques dans cette deuxième langue présente un atout dans le monde actuel de l'art.

MÉTHODES

Peinture à l'huile, acrylique, aquarelle, gouache.

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Les critères pris en compte pour l'évaluation de l'étudiant seront : la capacité à élaborer un projet du début à la fin et savoir en parler, sa présence continue au long de l'année, sa participation orale au sein du groupe et le fait de pouvoir citer les références données en cours. À la fin de chaque semestre, le carnet de bord de chaque étudiant sera noté (voir matériel) ainsi que sa production, c'est-à-dire 4 peintures qui correspondent aux projets principaux.

MATÉRIEL POUR L'ATELIER

- un carnet ou cahier individuel, dit "de bord", format et papier au choix, pour inscrire l'évolution des projets (esquisses, croquis), les idées et les comptes rendus (noté chaque semestre).
- peinture à l'huile et/ou acrylique ou gouache : jaune cadmium citron, jaune cadmium, blanc titane, cobalt cerulean (teinte bleue), rouge cadmium, bleu outremer, terre de Sienna brûlée, gris de Payne, cramoisi d'Alizarin, une boîte d'aquarelle (Windsor Newton ou autre marque)
- papier de 200 et 300 gr/m²
- 3 mètres de toile brut
- agrafeuse murale
- fusain
- 5 pinceaux de différentes tailles comprenant un pinceaux de bâtiments de 5 cm de largeur
- chiffons, éponges, palettes,...
- tenue adéquate c'est-à-dire vêtements qui peuvent être salis, ou tablier
- encre de Chine noire, 500ml
- supports de récupérations ; cartons, bois, isorel...

DUNKERQUE

année 1

PHOTOGRAPHIE

Arnaud DELBEKE

OBJECTIFS ET CONTENUS

Initiation aux différentes pratiques photographiques. Prise de vue avec des appareils photo argentiques et numériques. Initiation développement et tirage noir et blanc en chambre noire. Utilisation de la photographie afin d'appréhender d'autres médias pratiqués dans l'école : peinture, volume, édition, performance... Il sera question de se familiariser avec la lumière naturelle et artificielle. Les sujets proposés aux étudiants serviront de base aux divers problèmes techniques rencontrés en photographie.

MÉTHODES

Cours

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

L'évaluation se fera en continu et lors des bilans de fin d'année afin d'apprécier la qualité du travail et la recherche personnelle des étudiants.

MATÉRIEL POUR L'ATELIER

Tout matériel pouvant enregistrer des images : appareil photo argentique, numérique, téléphone portable. Il est indispensable que chaque étudiant puisse venir en cours avec une clé USB ou un disque dur afin d'enregistrer son travail.

DUNKERQUE

année 1

DESSIN - ESPACES, PROJECTION

Laetitia LEGROS

OBJECTIFS ET CONTENUS

En prolongement des repères et acquis du semestre 1, il s'agira d'appréhender en plusieurs étapes la conception d'un espace d'exposition en considérant différents paramètres liés à la représentation, tant qu'à la lecture d'un projet. Nous travaillerons au croisement de situations et enjeux réels quant aux pratiques de l'exposition, et de perspectives imaginaires ou utopiques. Les objectifs tiennent au développement d'une capacité à jouer des facultés du dessin à nous projeter dans un espace, à le penser, le construire, et à maîtriser la lecture qu'on en donne. Les différentes étapes de cet exercice sont propres à initier une méthode de travail et un processus de recherche que l'étudiant pourrait être amené à reconduire dans des circonstances professionnelles nécessitant la présentation d'un projet (recherches, esquisses, combinaison de points de vue pour une lecture optimale des intentions, storyboard, maquette).

MÉTHODES

Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Contrôle continu et bilans de fin de semestre. Critères d'évaluation : compréhension et appropriation des enjeux de l'exercice, méthodologie, travail régulier et évolutif, implication personnelle dans le développement du projet, qualité des réalisations, pertinence et singularité des choix, argumentation.

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web

Georges Pérec, Espèces d'espaces 1974

Wassily Kandinsky, Point et ligne sur plan 1926

André Malraux, Le musée imaginaire 1947

Raymond Rouse, Locus Solus 1914

Sous la dir. de Frédéric Migayrou, La Tendenza, architectures italiennes 1965-1985, Éd.

Centre Pompidou 2012

DUNKERQUE

Semestre 2

DESSIN OBSERVATION, PERSPECTIVE(S)

Laetitia LEGROS

OBJECTIFS ET CONTENUS

Au regard des origines et de l'histoire de la perspective, nous reverrons les fondamentaux d'une représentation de l'espace par une suite d'exercices en extérieur et en intérieur. Différentes situations de dessin seront proposées et soumises à une expérience individuelle. Des cours de dessin d'après modèle vivant permettront de développer une approche plus intuitive, dynamique, et personnelle du trait, jusqu'à la saisie du mouvement. Les objectifs du semestre visent une prise de repères collectifs et personnels quant à l'exercice du dessin en situation d'observation, le développement d'une acuité du regard et d'une sensibilité graphique. Il s'agira de tendre à une maîtrise des fondamentaux du dessin d'observation par une appréhension de l'espace, des distances et du point de vue, en considérant progressivement la dynamique visuelle d'une planche, tant que les qualités du trait. Une pratique régulière du dessin est attendue, également comme outil de travail transdisciplinaire.

MÉTHODES

Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Contrôle continu et bilans de fin de semestre. Critères d'évaluation : basés sur les objectifs énoncés et la compréhension des enjeux de l'exercice. Capacité à varier les recherches, à développer des propositions personnelles, à manifester une curiosité. Qualité de réalisation des propositions. Présence régulière, évolution du travail, méthodologie.

MATÉRIEL POUR L'ATELIER

Une liste de matériel sera distribuée lors du premier cours : l'étudiant doit s'équiper d'outils de dessin appropriés (crayons variés, carnets de croquis A4 et A3, feuilles format raisin, règle, cutter, carton pour le rangement des dessins).

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web

Denis Favennec, Douce perspective, une histoire de science et d'art, Éd. Ellipses 2007
Hubert Damisch, L'origine de la perspective, Éd. Flammarion 2007
Daniel Arasse, L'homme en perspective, Éd. Hazan 2008
Philippe Comar, ouvrage collectif, Figures du corps, Éd. Beaux-Arts de Paris 2010
Jean-Luc Nancy, Le plaisir au dessin, Éd. Galilée 2009

DUNKERQUE

Semestre 1

ATELIER ÉDITION

Nicolas CABOS

OBJECTIFS ET CONTENUS

En partant de propositions énoncées de manière collective, nous arriverons à des projets personnels qui mettront en œuvre les différentes techniques d'édition possibles. L'atelier s'appuiera en outre sur des références d'auteurs et d'artistes ayant un rapport avec les pratiques éditoriales.

MÉTHODES

Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

L'étudiant sera évalué sur la pertinence de ses propositions et sur son engagement.

ATELIER D'INITIATION TECHNIQUE ÉDITION

Nicolas CABOS

OBJECTIFS ET CONTENUS

Aperçu des techniques possibles et apprentissage de leur mise en œuvre.
(Logiciels informatiques : In Design et Photoshop). Sérigraphie.

MÉTHODES

Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Présence active nécessaire.

VOLUME

Donovan LE COADOU

OBJECTIFS ET CONTENUS

Le cours a pour objectif d'initier les étudiants à expérimenter physiquement la matière (bois, carton, plâtre, terre...) et d'acquérir les techniques basiques de construction avec économie de moyens. Analyser et expérimenter le volume en relation avec un contexte. Autour de discussions et d'ateliers seront abordées les notions d'objets, leurs représentations dans l'espace par le dessin et la maquette, leurs principes de fabrication et d'assemblage.

MÉTHODES

Cours

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Engagement dans les ateliers, participation, accrochage collectif et individuel.

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web

Vitamin 3-D : New Perspectives in Sculpture and Installation, PHAIDON 2009

Francys Alÿs, A Story Of Deception, LANNOO Nv 2010

Les Frères Chapuisat, Centre Culturel Suisse 2011

Daniel Buren, Ponctuations, statue / sculpture, Le Nouveau Musée 1980

ATELIERS TECHNIQUES : VOLUME

Donovan LE COADOU

OBJECTIFS ET CONTENUS

Initiation à la connaissance des ateliers , à l'utilisation des matériaux (bois, dérivé composite, métal...), des outils et des machines outils. Exercices pratiques liés à la découverte des outils et à l'apprentissage des techniques contemporaines de la sculpture. Accompagnement technique à la réalisation des projets

MÉTHODES

Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Travail continu, engagement dans les ateliers, maîtrise des outils.

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web

Philippe Clérin, Toutes les techniques, Dessain et Tolra 1999

Matériology ,Matériaux et technologies : L'essentiel à l'usage des créateurs, Birkhauser 2005

Material World 2: Innovative Materials for Architecture and Design, Birkhauser 2005

VIDÉO

Audrey CHARLET

OBJECTIFS ET CONTENUS

Expérimentations multiples à partir de divers thèmes proposés (le temps, l'autoportrait, la fiction...).

Découverte, écoute et visionnage de diverses œuvres et extraits de film.

MÉTHODES

Cours

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

contrôle continu , élaboration d'un carnet de recherche.

MATÉRIEL POUR L'ATELIER

Clef USB ou DISQUE DUR EXTERNE.

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web

BILL VIOLA, SNOECK VERLAGSGESELLSCHAFT, MBH 2017

Pierrick SORIN, Pierre piquet, HAZAN 1999

ART VIDéo, Sylvia Martin / taschen

DUNKERQUE

année 1

ATELIER TECHNIQUE VIDÉO

Audrey CHARLET

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. Initiation à la méthodologie générale (prise de vue, prise de son, éclairage, écriture synopsis, storyboard, montage, encodage, diffusion). Réalisation d'une création sonore et visuelle. Perfectionnement au montage et au tournage. Initiation au compositing vidéo et à la technique de l'incrustation.

MÉTHODES

Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

contrôle continu, présentation collective des réalisations.

MATÉRIEL POUR L'ATELIER

CLEF USB ou DISQUE DUR EXTERNE. Optionnel/ ordinateur portable, appareil photo numérique ou caméra numérique.

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web

Michael RUSH L'art vidéo (nouvelle édition), Thames & Hudson 2007

Qu'est-ce que l'art vidéo aujourd'hui? Beaux Art magazine 2008

Sylvia Martin, Art vidéo, TASCHEN

Térésa Faucon, Penser et expérimenter le montage, Les fondamentaux de la Sorbonne nouvelle 2009

Michael Rush, L'art vidéo Thames & Hudson 2003

DUNKERQUE

année 1

THÉORIE DE L'IMAGE

Jean-Baptiste CAROBOLANTE

OBJECTIFS ET CONTENUS

L'objectif de ce cours est d'offrir aux étudiants de 2e année une courte histoire de la photographie, à partir de ses évolutions techniques et artistiques, mais aussi en lien avec d'autres phénomènes de l'histoire de l'art. Cette invention majeure de notre modernité sera alors placée dans une généalogie plus vaste de nos systèmes de croyance afin de l'appréhender par le biais d'une théorie plus générale des images.

MÉTHODES

Cours

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Un devoir d'analyse à rendre par semestre

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web

Roland Barthes, La chambre claire, Paris, Cahiers du cinéma, 1980
François Brunet, La naissance de l'idée de photographie, Paris, PUF, 2012
Pierre Bourdieu, Un art moyen, Paris, Minuit, 1965
Horst Bredekamp, Théorie de l'art d'image, Paris, La découverte, 2015
André Rouillé, La photographie, Paris, Gallimard, 2005
Susan Sontag, Sur la photographie, Paris, Christian Bourgeois, 2008
Serge Tisseron, Le mystère de la chambre claire, Paris, Flammarion, 1996

DE L'INTERPRÉTATION ESTHÉTIQUE

Cyril CRIGNON

OBJECTIFS ET CONTENUS

Il importe à l'artiste de délimiter la signification de ce qu'il fait, pour mieux avancer dans son travail. D'où l'intérêt pour lui de réfléchir à ce qu'implique l'interprétation de l'œuvre d'art, étant entendu qu'interpréter ne consiste pas simplement à appliquer une règle qui nous ferait passer d'une chose sensible à sa signification, puisque l'on porte alors un jugement sur ce que veut dire la chose en question, et que ce jugement doit être motivé.

S'agirait-il d'entrer dans les intentions de celui qui l'a faite ? Mais comment les reconstituer ? La bonne interprétation, c'est celle qui se centre sur l'œuvre plutôt que sur les intentions affichées par l'artiste, et cela afin de saisir une signification qui se trouve en elle mais excède ce que l'artiste a voulu y mettre. S'il est plusieurs interprétations correctes de la même œuvre, elles se distinguent néanmoins les unes des autres à proportion de ce qu'elles donnent à penser, mais aussi à percevoir et à apprécier.

MÉTHODES

Cours

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

- Assiduité au cours, participation aux activités (conférences...)
- Un dossier à remettre à la fin de chaque semestre, dont les attendus seront précisés lors de la séance inaugurale, et qui permettra de vérifier pour chaque étudiant : l'acuité du regard, l'acquisition des connaissances, la pertinence de la réflexion, la qualité de l'expression écrite.

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web

- DANTO Arthur, La Transfiguration du banal. Une philosophie de l'art, Paris éd. du Seuil, coll. « Poétique » 1989
- FREUD Sigmund, L'Interprétation du rêve, Paris, éd. du Seuil 2010
- GOODMAN Nelson, Langages de l'art : une approche de la théorie des symboles, Paris Hachette, coll. « Littératures » 2005
- CAVELL Stanley, Dire et vouloir dire, Paris éditions du Cerf, coll. « Passages » 2009

DUNKERQUE

année 2

MÉTHODOLOGIE

Delphine RICHE

OBJECTIFS ET CONTENUS

Objectifs :

- Autonomie.
- Savoir utiliser les outils de recherche. Savoir identifier les sources et les citer.
- Savoir présenter une bibliographie.
- Comprendre et évaluer les documents ; savoir extraire les informations nécessaires d'un document en vue de leur réutilisation. Savoir rédiger une fiche de lecture.
- Savoir analyser un texte. Déterminer les mots-clefs d'une recherche et positionner un cadre.

Contenu :

- Présentation de la bibliothèque et des outils de recherche documentaire.
- Présentation du catalogue en ligne de la bibliothèque et du réseau Les balises.
- Présentation des différents supports de documentation, les sites web de références, les ressources en ligne.
- Atelier d'écriture.
- Mettre en place un carnet de références : l'étudiant devra de manière autonome visiter des expositions et fournir à l'issue du semestre un carnet de notes, de croquis, de références et d'analyses personnelles donnant à voir ses expériences durant ce premier semestre.

MÉTHODES

Cours

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Contrôle en fin de semestre. Implication et assiduité. Restitution et présentation orale du carnet de références. Pertinence des documents sélectionnés et de l'explication fournie. Variété des supports documentaires sélectionnés.

DUNKERQUE

Semestre 3

MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

Delphine RICHE

OBJECTIFS ET CONTENUS

Objectifs :

- Savoir délimiter un sujet de recherche, définir les mots-clés et le cadre d'une recherche ;
- Savoir mettre en place une méthode de travail de plus en plus individualisée.
- Savoir se constituer un socle théorique personnel de références.
- Se familiariser avec les notions de base du droit à l'image, du droit d'auteur.
- Savoir rédiger, organiser et mettre à jour un dossier de travaux personnels.

Contenu :

- Identifier les différents supports de documentation, les sites web de références, les ressources en ligne. Atelier de recherche en bibliothèque et en salle informatique. - Présentation des règles fondamentales du droit à l'image et du droit d'auteurs.
- Mettre en place un carnet de références : l'étudiant devra de manière autonome visiter des expositions et fournir à l'issue du semestre un carnet de notes, de croquis, de références et d'analyses personnelles donnant à voir ses expériences.
- Atelier d'écriture.
- Création d'un dossier personnel.

MÉTHODES

Cours

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Contrôle continu. Assiduité. Restitution et présentation orale du carnet de références et du portfolio. Pertinence des documents sélectionnés et de l'explication fournie. Variété des supports documentaires sélectionnés.

DUNKERQUE

Semestre 4

INTERNATIONAL RESEARCH LAB 2

Melissa RYKE

OBJECTIFS ET CONTENUS

A project based course that engages the students in written, oral, listening and reading skills around creative activities that complement their studies. By using open-ended methodologies and inquiry-based approaches, contemporary art and ideas will be introduced in an ESL classroom. The aim of the program is to advance the students English language skills while discovering contemporary art practices and developing critical thinking. The course will be constructed around themed lessons using; - historical and contemporary texts on art and culture - videos and media on art, artists and culture - making creative projects - analysis and critique of artworks

Objectives
To improve English diction in art and cultural subjects
To develop critical thinking
To express ones practice and ideas orally and in writing
To discover current art affairs
To analyse artworks
To foster visual literacy
To conduct independent research

MÉTHODES

Cours

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Semester One Assessment Items Crits 30% (individual) Performance 40% (group) Participation 30% (individual) Semester Two Assessment Items Crits 30% (individual) Artist book / Zine 50% (individual) Participation 20% (individual) Extra curriculum Homework (for students who need to refresh their English grammar)

MATÉRIEL POUR L'ATELIER

All texts and media content provided in class throughout the semester either as hard copies or digital files. Students will need a dedicated notebook for class activities and to provide their own materials for creative projects. Personal computers may be used in class occasionally. Students are highly encouraged to conduct independent research on the subjects and materials discussed in class.

DUNKERQUE

année 2

PHOTOGRAPHIE L'INVENTION DU SITE

Jean-Claude MOUTON

OBJECTIFS ET CONTENUS

Si cet atelier puise son intitulé dans le titre d'un ouvrage consacré au travail de Robert Smithson, les propositions qui en découleront ne seront pas seulement en lien avec le land art. Il s'agira de puiser dans la formidable diversité de lieux possibles offerts par le territoire de Dunkerque pour mettre en œuvre des processus de création qui pourront se rapprocher de la photographie documentaire, de l'intervention in situ, de la mise en scène, etc. Les étudiant-es devront se saisir des espaces pour y déployer un imaginaire personnel.

MÉTHODES

Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Contrôle continu et bilan semestriel sur la base des qualités plastiques, l'énoncé des enjeux et la pertinence du discours, la distance critique et l'ouverture sur les champs référentiels.

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web

ARKESTEIJN Roel Robert Smithson : L'invention du site, Gand, Snoek 2012

DAVILA Thierry, Marcher, créer, Paris, Editions du Regard 2007

VIRILIO Paul Bunker, archéologie, Paris, Les éditions du demi-cercle 1994

DUNKERQUE

année 2

ATELIER CABANE D'ÉDITIONS

Philippe ROBERT

OBJECTIFS ET CONTENUS

Ce qui est placé devant / Ce qui est soumis / Quel sera mon sujet ? Quel en sera l'objet ? Quel sera votre objet ? Quel en sera le sujet ? Ceci posé, nous pourrons improviser – afin de livrer de l'édité – autour d'une bouteille, d'une promenade, d'une action, d'une image, d'une intention.

MÉTHODES

Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Suivi et présentation des recherches et réalisations. Assiduité, engagement, aptitude à l'esprit critique, à l'expérimentation, à la méthodologie et à l'autonomie.

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web

Ponge Francis, Le Savon

Mœglin-Delcroix Anne, Esthétique du livre d'artiste

DUNKERQUE

année 2

PRATIQUE ET HISTOIRE DE L'IMAGE EN MOUVEMENT

Christophe ATABEKIAN

OBJECTIFS ET CONTENUS

L'atelier aborde, par la projection et l'analyse d'objets cinématographiques, audiovisuels ou d'œuvres plastiques et par des exercices pratiques de mise en œuvre, les enjeux essentiels permettant de concevoir et d'appréhender dans un discours critique de tels objets. Un certain nombre de notions incontournables seront abordées, de la conception à la postproduction : écriture de scénario, découpage, mise en scène, cadrage, éclairage, prise de son, montage, mixage, étalonnage. L'objectif est de doter les étudiants de méthodologies, notamment d'une culture du partage des tâches et du travail en équipe, d'un bagage conceptuel leur permettant d'aborder de tels projets en autonomie.

MÉTHODES

Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Assiduité, rendu des exercices, observation, écoute et participation

MATÉRIEL POUR L'ATELIER

De quoi écrire. Tout matériel utilisable.

PARTENARIAT

Studio 43

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web

BAZIN André, Qu'est-ce que le cinéma, Paris, Editions du Cerf 1962

RENOIR Jean, Ma Vie et Mes Films, Paris, Flammarion 1974

CHION Michel, La Musique au Cinéma, Paris, Fayard 1995

DELEUZE Gilles, L'image-Mouvement & L'image-Temps, Paris, Minuit 1983

DANEY Serge, Ciné-Journal, Paris, Cahiers du Cinéma 1986

BERGMAN, Ingmar, Laterna Magica, Gallimard - Folio 1985

DUNKERQUE

année 2

VIDÉO - ATELIER TECHNIQUE

Audrey CHARLET

OBJECTIFS ET CONTENUS

Proposer et expérimenter divers dispositifs de monstration, penser l'image dans et pour l'espace architectural, s'interroger sur le sens et adapter le support au propos. Perfectionnement au montage, à la prise de son et au tournage. Pratique de la chaîne complète de la fabrication et de la diffusion d'un film, objet vidéo ou objet sonore.

MÉTHODES

Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Contrôle continu, présentation collective des réalisations.

MATÉRIEL POUR L'ATELIER

Clef USB ou Disque dur externe. Optionnel/ ordinateur portable, appareil photo numérique ou caméra numérique.

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web

Michael Rush Les nouveaux médias dans l'art, Thames& Hudson 2005

Michael Rush, L' Art Vidéo/ L'Art vidéo nouvelle édition, Thames & Hudson 2003 2007

Art Press, Christophe Kihm 2010

Sylvia Martin, Art vidéo, TASHEN

DUNKERQUE

année 2

PEINTURE

Phoebe DINGWALL

OBJECTIFS ET CONTENUS

Les élèves sont amenés vers une plus grande autonomie en 2e année et vont approfondir leurs connaissances et leur regard critique à propos de la peinture. Formation au jugement esthétique et à l'analyse d'une œuvre dans sa composition, sa technique et sa structuration à travers l'étude de travaux artistiques. La 2e année en peinture vise à accompagner l'étudiant pour acquérir les outils méthodologiques et pratiques dans la construction de son identité artistique. Il tend à favoriser une approche personnelle et sensible de l'art, autour de problématiques de recherche singulières ouvrant sur le champ artistique d'aujourd'hui, après avoir assimilé l'histoire de la peinture. Les cours de peinture se consacrent aux questions plastiques et artistiques liées à la pratique de la peinture, l'installation dans l'espace et l'usage de différents médiums.

MÉTHODES

Peinture

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

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

MATÉRIEL POUR L'ATELIER

Peinture à l'huile, acrylique, gouache : jaune citron, jaune cadmium, blanc titane, bleu cerulean, rouge cadmium, bleu outremer, terre de Sienne, gris de Payne, cramoisi d'Alizarine, vert. Boîte d'aquarelle Sennelier. Papier 200 & 300 gr/m². Toile brute. Agrafeuse murale. Fusain.

DUNKERQUE

année 2

SCULPTURE ET INSTALLATION DE PROCHE EN PROCHE

Julien PASTOR

OBJECTIFS ET CONTENUS

Objectifs : développement d'un processus de recherche, expérimentations multiples, élargissement de l'environnement culturel.

Contenus : vous travaillerez à partir de formes issues de votre quotidien, de votre environnement.

Objets, espaces, images, matériaux seront les sources de multiples expérimentations sculpturales.

Vous développerez pendant l'année un ensemble composite qui, d'une part, témoignera de vos centres d'intérêt, de votre culture et de votre sensibilité et, d'autre part, vous engagera à aller plus loin et à en découvrir de nouveaux.

Vous essaierez au fur et à mesure de l'année de pratiquer une forme d'auto-ethnographie en relevant dans votre environnement (espace domestique et espace public) des éléments (lieux, objets, outils, etc.) susceptibles de faire l'objet d'un processus de production artistique.

Ethnographie : étude descriptive des activités d'un groupe humain déterminé (techniques matérielles, organisation sociale, croyances religieuses, mode de transmission des instruments de travail, d'exploitation du sol, structures de la parenté). Larousse

MÉTHODES

Exercices pratiques individuels et collectifs, présentations suivies d'analyses critiques.

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

présence et implication.

Pertinence, originalité et qualité des propositions

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web

Claude Levi Strauss, La pensée sauvage, Plon , 1962

Michel de Certeau, Luce Giard, Pierre Mayol, L'invention du Quotidien, Gallimard, 1994

Keith Basso, L'eau se mêle à la boue dans un bassin à ciel ouvert, Zones Sensibles, 2016

Coll., Site-Specificity The Ethnographic turn, Black Dog publishing, 2000

NB : Des textes photocopiés seront distribués en début de cours.

DUNKERQUE

année 2

DESSIN - COLIMAÇON

Laetitia LEGROS

OBJECTIFS ET CONTENUS

L'atelier se développera ce semestre en concordance avec le programme de l'AIRC Colimaçon. Par le biais de différentes pistes de travail, explorations, sujets, nous serons amenés à questionner notamment la pratique et l'expérience du tracé. Au regard de ses usages et de l'évolution de ses outils et enjeux, il s'agira de prendre le temps de l'appréhender individuellement selon différentes approches tout en interrogeant collectivement ses sources et perspectives, ses ressorts. L'intention reste de voir émerger, au fil des recherches et propositions de l'étudiant, un positionnement personnel s'affirmant tant par ses qualités graphiques que par l'intention qui porte le développement du travail. L'étudiant sera amené à inscrire son travail et ses réflexions en écho aux pratiques du dessin contemporain. La réalisation des projets s'accompagnera d'un écrit synthétique développant les principaux enjeux de la proposition.

MÉTHODES

Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Contrôle continu et évaluations de fin de semestres : suivi individuel et restitutions collectives. Critères d'évaluation : appropriation des sujets proposés, variété des recherches, évolution constructive des projets, suivi d'un carnet de recherche, argumentation et réflexion, cohérence des propositions et qualité des réalisations. Un travail écrit est attendu en complément des réalisations.

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web

Catherine de Zegher, Cornelia H. Butler, On line, drawing through the twentieth century, catalogue d'exposition, MOMA 2010

Tim Ingold, Une brève histoire des lignes, Éd. Zones sensibles 2011

Ouvrage collectif, Trait papier, un essai sur le dessin contemporain, Éd. L'apage - Atrabile 2012

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

Ouvrage collectif sous la direction de Emma Dexter, Vitamine D, nouvelles perspectives en dessin, Éd. Phaidon 2006

DESSIN - RÉSERVES

Laetitia LEGROS

OBJECTIFS ET CONTENUS

En prolongement et suite de l'AIRC Colimaçon qui nous conduira à une approche de différentes méthodes, techniques et outils propres au tracé ou génératrices de tracés, ainsi que différents contextes et supports de travail, nous en viendrons à une prospection ouverte sur la notion de réserve. Si l'enjeu du tracé tend vers une forme d'enregistrement, le tracé peut-il être collecté, faire l'objet d'une réserve ? Dans le creux du tracé ou dans les replis du réseau, la réserve ne serait-elle pas le motif du dessin ? En s'appropriant différentes approches de la notion de réserve, l'étudiant sera amené à développer une recherche personnelle questionnant les enjeux et le potentiel d'une expérience graphique tout en cernant progressivement ce qui pourrait faire l'objet de son travail.

MÉTHODES

Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Contrôle continu et évaluations de fin de semestres : suivi individuel et restitutions collectives. Critères d'évaluation : appropriation des sujets proposés, variété des recherches, évolution constructive des projets, suivi d'un carnet de recherche, argumentation et réflexion, cohérence des propositions et qualité des réalisations. Un travail écrit est attendu en complément des réalisations.

PARTENARIAT

Musée du dessin et de l'estampe originale, Gravelines

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web

Françoise Viatte, Réserves, les suspens du dessin, Édition de la Réunion des musées nationaux 1995

Werner Spies, Leïla Jarbouai, Les archives du rêve, Musée d'Orsay, Éd. Hazan 2014

Jacques Derrida, À dessein, le dessin, Éd. Les presses du réel 2013

Ouvrage collectif sous la direction de Craig Garrett, Vitamine D2, nouvelles perspectives en dessin, Éd. Phaidon 2013

Revue de dessin contemporain

COLIMAÇON

Laetitia LEGROS, Cyril CRIGNON

OBJECTIFS ET CONTENUS

Tout part d'un texte intitulé *L'Internet des escargots*, où le philosophe Justin E. H. Smith réinscrit le Web au sein d'une histoire naturelle des systèmes de communication. Si le Web est bien l'acteur majeur de cette « révolution documédiale » qui a cours aujourd'hui, comme l'appelle de son côté Maurizio Ferraris, ce n'est là qu'une variation sur le thème de la « documentalité » qui sous-tend toute l'œuvre récente du philosophe italien et qui souligne la nécessité de « laisser des traces » dans la constitution du monde naturel aussi bien que social. Or, là-dessus, les escargots en savent long... L'atelier interrogera donc les notions de trace, d'inscription et de document, et s'intéressera aux moyens et aux appareils que nous nous donnons pour les enregistrer et pour les archiver, en ouvrant notre curiosité à ceux qui se trouvent en usage dans les activités industrielles et portuaires du Dunkerquois.

MÉTHODES

Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

L'évaluation portera sur l'implication dans l'atelier, les formes de participation, la qualité des propositions, réalisations et expériences menées, l'évolution des recherches. Qualités d'autonomie, d'analyse, de réflexion, de formulation / Développement d'un propos personnel. Contrôle continu et temps d'évaluation, restitution en fin de semestre.

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web

Beaudouin, Chapouthier, Laguës, *L'invention de la mémoire, Écrire, enregistrer, numériser*, Paris, CNRS Éditions 2017

Ferraris Maurizio, *Documentality : Why it is necessary to leave traces*, New York, Fordham University Press 2012

Smith Justin E. H., *Irrationality : a History of the Dark Side of Reason*, Princeton et Oxford, Princeton University Press 2019

DUNKERQUE

AIRC

année 2

FRAGMEN FRAC

Nicolas CABOS

OBJECTIFS ET CONTENUS

Réalisation d'une exposition à partir d'une collection d'art publique. Rencontre avec des professionnels.

MÉTHODES

Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

L'étudiant sera évalué sur la pertinence de ses propositions, sur son engagement et sa présence active.

PARTENARIAT

Frac Grand Large — Hauts-de-France

DUNKERQUE

AIRC

année 2

THÉORIE DE L'IMAGE

Jean-Baptiste CAROBOLANTE

OBJECTIFS ET CONTENUS

L'objectif de ce cours est d'offrir aux étudiants de 3e année une introduction à la recherche iconologique. Ce cours questionnera le rapport moderne à l'image en se concentrant, ici, sur les rapports entre cinéma et capitalisme ; rapports que nous étudierons en dehors de ses frontières, depuis l'histoire de l'art et l'histoire des techniques, mais aussi à partir des chamboulements politiques et éthiques.

MÉTHODES

Cours

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Un devoir d'analyse à rendre par semestre

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web

Daniel Arasse, L'annonciation italienne. Une histoire de perspective, Paris, Hazan, 2010

Alain Baillat, Cinéma, machine à mondes, Chaine-Bourg, Georg éditeur, 2014

Hans Belting, Miroir du monde. L'invention du tableau dans les Pays-Bas, Paris, Hazan, 2014

Raymond Bellour, Le corps du cinéma, Paris, POL, 2009

Georges Didi-Huberman, L'image survivante, Paris, Minuit, 2002

Georges Didi-Huberman, Atlas ou le Gai savoir inquiet, Paris, Minuit, 2011

Philippe-Alain Michaud, Aby Warburg et l'image en mouvement, Paris, Macula, 2012

WJT Mitchell, Que veulent les images ? Une critique de la culture visuelle, Paris, Presses du réel, 2014

Marie-José Mondzain, Image, icônes, économie, Seuil, Paris, 1996

Marie-José Mondzain, L'image peut-elle tuer ?, Bayard, Paris, 2002

Keith Moxey, Le temps visuel. L'image dans l'histoire, Paris, Presses du réel, 2016

Frances Yates, L'art de la mémoire, Paris, Gallimard, Paris, 1975

DUNKERQUE

année 3

PRÉPARATION AU DNA

Jean-Baptiste CAROBOLANTE

OBJECTIFS ET CONTENUS

Afin de préparer le DNA en juin 2020, ce cours théorique sera tourné vers la production des étudiants. Suivant un planning établi en début de chaque semestre, deux étudiants par cours présenteront, à tour de rôle, leurs objets, postures, lectures et réflexions afin que nous en discutons tous ensemble. L'objectif étant qu'à chaque présentation les étudiants aient pu développer un regard plus objectif sur leurs productions, qu'ils aient pu mettre des mots sur ce qu'ils font et qu'ils repartent avec de nouvelles références plastiques et théoriques.

MÉTHODES

Cours

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Investissement dans le cours.

DUNKERQUE

année 3

MÉTHODOLOGIE

Delphine RICHE

OBJECTIFS ET CONTENUS

Objectifs :

- Sensibiliser les étudiants à la documentation de leurs travaux. Comment rendre compte de leurs recherches et de leurs productions ?
- Perfectionner l'expression écrite et orale. Savoir présenter et défendre son travail.
- S'exercer à la prise de parole en public. Savoir gérer son temps de parole et les échanges.
- Savoir dégager une problématique et organiser ses arguments. Savoir utiliser un vocabulaire adapté, savoir proposer des références.

Contenu :

- Proposition d'outils méthodologiques permettant aux étudiants de perfectionner leur expression écrite et orale
- Atelier de mise en situation. Comment présenter et défendre son travail devant un auditoire et savoir être convaincant ?
- Atelier d'écriture. Savoir rédiger un texte de présentation de son travail plastique.
- Présentation de l'archivage raisonné des travaux de l'étudiant et création d'un portfolio des projets artistiques

MÉTHODES

Cours

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Contrôle continu. Implication dans le cours, assiduité.

DUNKERQUE

Semestre 5

MÉTHODOLOGIE

Delphine RICHE

OBJECTIFS ET CONTENUS

Objectifs :

- Préparation au DNA.
- Élaborer une présentation dûment documentée et argumentée, basée sur des références fiables et identifiées.
- Être en capacité d'avoir un retour textuel et critique sur sa démarche et sur le travail réalisé.
- Savoir mettre en avant les expérimentations et les productions plastiques.
- Savoir faire émerger une réflexion et un positionnement critique sur sa pratique et les sujets investis.

Méthode :

- Atelier collectif, présentation orale du travail et du dossier réalisé.
- Échanges collectifs sur le travail.
- Accompagnement individuel.

MÉTHODES

Cours

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Contrôle continu. Implication dans le cours, assiduité.

INTERNATIONAL RESEARCH LAB 2

Melissa RYKE

OBJECTIFS ET CONTENUS

A project based course that engages the students in written, oral, listening and reading skills around creative activities that complement their studies. By using open-ended methodologies and inquiry-based approaches, contemporary art and ideas will be introduced in an ESL classroom. The aim of the program is to advance the students English language skills while discovering contemporary art practices and developing critical thinking. The course will be constructed around themed lessons using; - historical and contemporary texts on art and culture - videos and media on art, artists and culture - making creative projects - analysis and critique of artworks

Objectives
To improve English diction in art and cultural subjects
To develop critical thinking
To express ones practice and ideas orally and in writing
To discover current art affairs
To analyse artworks
To foster visual literacy
To conduct independent research

MÉTHODES

Cours

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Semester One Assessment Items Crits 30% (individual) Performance 40% (group) Participation 30% (individual) Semester Two Assessment Items Crits 30% (individual) Artist book / Zine 50% (individual) Participation 20% (individual) Extra curriculum Homework (for students who need to refresh their English grammar)

MATÉRIEL POUR L'ATELIER

All texts and media content provided in class throughout the semester either as hard copies or digital files. Students will need a dedicated notebook for class activities and to provide their own materials for creative projects. Personal computers may be used in class occasionally. Students are highly encouraged to conduct independent research on the subjects and materials discussed in class.

DUNKERQUE

année 3

DESSIN - ANIMÉ

Laetitia LEGROS

OBJECTIFS ET CONTENUS

L'atelier vise à accompagner l'étudiant dans une démarche à la fois ouverte et personnelle, questionnant la motivation du dessin en passant par le développement de propositions sur carnets et petits formats, pour tendre progressivement à la préparation d'une courte animation à envisager comme un support de création, d'invention, d'imagination en prise avec l'expression du mouvement. Le dessin sera alors expérimenté dans sa répétition, ses variations sensibles, maîtrisées ou accidentelles, son inscription et sa métamorphose sur une trajectoire temporelle dont la rythmique sera partie prenante d'une composante plastique. Il s'agira de prendre le temps de développer, nourrir, engager une démarche singulière, et de mettre en place des méthodes de travail et une écriture personnelle allant vers une prise d'autonomie, autant que de se prêter à une contrainte productive pour en questionner les mécanismes et en explorer les potentialités en terme de création contemporaine.

MÉTHODES

Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Recherches et aboutissement des propositions. Contrôle continu et évaluation en fin de semestre. Critères : méthode de travail, capacité à développer 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.

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web

Ouvrage collectif, Histoires animées, Le Fresnoy 2017

Richard Conte, Le dessin hors papier, publications de la Sorbonne 2009

Sous la direction de Philippe-Alain Michaud, Comme le rêve, le dessin, Éd. Musée du Louvre 2005

Dominique Willoughby, Le cinéma graphique, Éd. Textuel 2009

Gilles Deleuze, L'image-mouvement, Les Éditions de Minuit 1983

DESSIN - DRAWING ROOM

Laetitia LEGROS

OBJECTIFS ET CONTENUS

Drawing room tend à repenser le cabinet de dessin, le salon privé du collectionneur, mais entend plus largement questionner l'espace du dessin sur une limite tantôt poreuse, tantôt distincte, entre l'espace de travail et l'espace d'exposition. Drawing room est alors tant un espace d'expérience du dessin à différentes échelles et selon différentes approches questionnant ses définitions, qu'un espace d'assemblage, de montage, composé de différents éléments. Le dessin y questionne son déploiement et s'ouvre à une rencontre avec d'autres disciplines. Les objectifs tiendront au développement d'une démarche prospective quant aux supports, motifs, et espaces du dessin dans un contexte contemporain.

MÉTHODES

Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Recherches et aboutissement des propositions. Contrôle continu et évaluation collective en fin de semestre. Critères : 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.

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web

Philippe-Alain Michaud, Aby Warburg et l'image en mouvement, Éd. Macula 1998

Sous la direction de Julie Enckell Julliard, Vers le visible, Exposer le dessin contemporain 1964-1980, Éd. Roven 2015

Ouvrage collectif, Trait papier, un essai sur le dessin contemporain, Éd. L'apage - Atrabile 2012

Richard Conte, Le dessin hors papier, Publications de la Sorbonne 2009

Catherine de Zegher, Cornelia H. Butler, On line, drawing through the twentieth century, MOMA 2010

PRATIQUE ET HISTOIRE DU SON À L'IMAGE

Christophe ATABEKIAN

OBJECTIFS ET CONTENUS

Alternant des séquences d'écoute analytique d'oeuvres et exercices pratiques, le cours constitue une approche historique, technique et esthétique de la musique et du son dans leurs rapports avec l'image en mouvement en particulier. Il poursuit et complète le cours de 2e année, en se focalisant davantage sur les étapes de la post-production (montage son et mixage). Les techniques d'enregistrement, d'édition multipiste, ainsi que les différents traitements audio sont abordés et décrits. L'objectif est de développer une écoute analytique du son et une sensibilité aux rapports plastiques qu'il entretient avec l'image et de donner aux étudiants les moyens techniques et conceptuels d'intervenir avec pertinence dans ce domaine dans le cadre de leurs projets. Le cours constitue également un accompagnement vers le second cycle. Les rendus sont hebdomadaires, afin d'encourager les étudiants à une production rapide et spontanée, envisagée non comme un résultat mais comme une recherche.

MÉTHODES

Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Assiduité, rendus, écoute, participation.

MATÉRIEL POUR L'ATELIER

De quoi écrire. Tout matériel utilisable.

PARTENARIAT

Conservatoire de Musique et d'Art Dramatique de Dunkerque.

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web

CHION Michel, L'audio-vision : son et image au cinéma, Paris, Armand-Colin 2005

DESHAYS Daniel, Entendre le cinéma Paris Klincksieck 2010

ALIBERT Jean-Louis, Le son de l'image, Presses universitaires de Grenoble 2008

FANO Michel, Recherche sur la perception simultanée audio-visuelle, Paris, CNRS - Ministère de la Culture 1989

BOSSEUR Jean-Yves, Le Sonore et le Visuel, Paris, Dis-Voir 1992

DUNKERQUE

année 3

SCULPTURE - INSTALLATION DEHORS L'ÉCOLE

Julien PASTOR

OBJECTIFS ET CONTENUS

Cet atelier a pour objectif d'entraîner les étudiants hors de l'école et de se confronter à la diversité socio-environnementale du territoire. Il ne s'agira pas seulement de faire cours dehors mais aussi de réfléchir et de questionner une activité artistique hors des sentiers familiers et confortables de l'institution. Parfois, individuellement mais aussi de temps à autre collectivement, nous choisirons des espaces où s'établir en tant que classe et tenterons la mise en place de projets spécifiques pour ceux-ci. Nous essaierons de nous instituer comme groupe lors de séances de discussions et d'échanges autour du projet.

MÉTHODES

Marche, pratique in situ, échanges

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Présence et implication.

Pertinence, originalité et qualité des propositions.

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web

Coll., Site-Specificity The Ethnographic turn, Black Dog publishing, 2000

Philippe Nicolas, Enseignant Trappeur, pourquoi pas!, Le souffle d'or, 2017

Audrey Muratet & François Chiron, Manuel d'écologie urbaine, Les presses du réel, 2019

Richard Nonas, Get Out Stay away come back, Les presses du réel, 1995

Keith Basso, L'eau se mêle à la boue dans un bassin à ciel ouvert, Zones Sensibles, 2016

DUNKERQUE

année 3

PEINTURE

Phoebe DINGWALL

OBJECTIFS ET CONTENUS

Développement d'une démarche singulière, d'autonomie et de prise de position. L'atelier a pour but d'encourager les dispositions créatrices de chaque élève et de déclencher chez chacun d'eux une démarche intérieure en les aidant à prendre conscience de leur potentiel de créativité. Confronter la peinture avec d'autres médiums et la positionner dans le champ des arts contemporains en développant des stratégies inventives de mise en œuvre. Questionner les supports. Inventorier les nouveaux espaces de la peinture.

Accrochages réguliers, présentations orales des travaux.

MÉTHODES

Peinture

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

L'évaluation est semestrielle, à travers un contrôle continu et un 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 en sont les critères.

MATÉRIEL POUR L'ATELIER

Peinture à l'huile, acrylique, gouache : jaune citron, jaune cadmium, blanc titane, bleu cerulean, rouge cadmium, bleu outremer, terre de Sienne, gris de Payne, cramoisi d'Alizarine, vert. Boîte d'aquarelle Sennelier. Papier 200 & 300 gr/m². Toile brute. Agrafeuse murale. Fusain.

ATELIER ÉDITION ET SÉRIGRAPHIE

Nicolas CABOS

OBJECTIFS ET CONTENUS

Atelier de soutien technique ouvert aux propositions des étudiants.

MÉTHODES

Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

L'étudiant sera évalué sur la pertinence de ses propositions et sur son engagement et sa présence active.

DUNKERQUE

année 3

ATELIER CABANE D'ÉDITIONS

Philippe ROBERT

OBJECTIFS ET CONTENUS

Suite des idées.

Partant de ce qui aura été acquis l'année dernière, nous envisagerons un travail d'édition cette fois-ci plus particulièrement attaché à un projet spécifique dont il vous faudra trouver le sujet (ou l'objet). Toute forme sera bonne à prendre. Nous en profiterons pour suivre aussi l'évolution de votre projet personnel.

MÉTHODES

Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Suivi et présentation des recherches et réalisations. Assiduité, engagement, aptitude à l'esprit critique, à l'expérimentation, à la méthodologie et à l'autonomie.

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web

Ponge Francis, Le Savon

Mœglin-Delcroix Anne, Esthétique du livre d'artiste

DUNKERQUE

année 3

POLITIQUE DE L'ESPACE

Julien PASTOR, Donovan LE COADOU

OBJECTIFS ET CONTENUS

Cette année, nous nous intéresserons à la notion de sauvage dont nous avons perçu l'année dernière qu'elle était d'une grande pertinence à notre époque alors que l'activité humaine menace de faire disparaître irrémédiablement cette qualité de la nature et, dans le même mouvement, que l'effondrement qui s'annonce pourrait bien prophétiser un retour à une forme d'état sauvage.

Cet aller-retour entre domestication à l'extrême et résistance (ou retour) de la sauvagerie est un thème extrêmement présent dans la culture occidentale depuis les premiers mythes écrits (l'épopée de Gilgamesh, l'Odyssée...) jusqu'au roman et œuvres cinématographiques actuelles.

Qu'est ce qui relève du sauvage? Où en trouve-t-on les traces? Pourquoi est-il encore un sujet de fascination pour les artistes? Comment le représente-t-on? Comment les artistes modernes et contemporains ont-ils abordé cette notion?

Autant de questions que nous essaierons de résoudre dans cet atelier en étudiant des œuvres, des textes philosophiques, anthropologiques et écologiques, à même de nous donner une image la plus complète du « monde » sauvage. Nous aussi nous essaierons de nous approprier cette qualité, cette forme si envoûtante, au fondement de notre culture.

MÉTHODES

2 analyses de documents, rencontres, présentation d'œuvres.

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Présence et implication.

Pertinence, originalité et qualité des propositions

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web

Audrey Muratet & François Chiron, Manuel d'écologie urbaine, Presses du réel, 2019

Philippe Nicolas, Enseignant Trappeur, pourquoi pas!, le souffle d'or, 2017

Philippe Descola, Par-delà nature et culture, Gallimard, 2005

Claude Levi Strauss, La pensée sauvage, Plon, 1962

Eduardo Kohn, Comment pensent les forêts, Zones Sensibles, 2017

Paul Shepard, Nous n'avons qu'une seule planète, Jose Corti, 2013

DUNKERQUE

ouvert aux 4-5
AIRC

année 3

POLITIQUE DE L'ESPACE

PHOTOGRAPHIE - FRONTIÈRES

Jean-Claude MOUTON

OBJECTIFS ET CONTENUS

Le poste de douane à la frontière franco-belge est devenu un magasin de chocolats, les bunkers du Mur de l'Atlantique servent à des interventions artistiques, et le fort de Petite-Synthe construit pour défendre Dunkerque des Anglais est transformé en base de loisirs. D'un autre côté, les fils de fer barbelé bloquent le passage du terminal des ferries qui font la navette avec la Grande-Bretagne. Pas de papiers, pas de traversée. La frontière est une notion complexe et fluctuante qui donnera matière à une réflexion menant à des propositions plastiques. L'année sera articulée autour d'un workshop en deux temps (prises de vues, puis traitement des images) en collaboration avec le Fresnoy, Studio national des arts contemporains.

MÉTHODES

Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Contrôle continu et bilan semestriel sur la base des qualités plastiques, l'énoncé des enjeux et la pertinence du discours, la distance critique et l'ouverture sur les champs référentiels.

PARTENARIAT

Le Fresnoy - Studio national des arts contemporains

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web

AUGE Marc, L'impossible voyage, Paris, Rivages 1997

ECO Umberto, La guerre du faux, Paris, Grasset 1993

ROBIN Régine, La mémoire saturée, Paris, Stock 2003

WILDSCHUT Henk, Ville de Calais, Guingamp, Gwinzegal 2017

DUNKERQUE

AIRC

année 3

ART ET LANGAGE

Jean-Baptiste CAROBOLANTE

OBJECTIFS ET CONTENUS

Envisagé sous la forme d'un séminaire, ce rendez-vous hebdomadaire avec les étudiants de 4e et 5e années est pensé sous la forme d'un dialogue. Se basant sur des éléments apportés en cours (expositions récentes, écrits théoriques, films...) le séminaire tend à développer une théorie des rapports entre art et langage. Ainsi, nous nous efforcerons de penser ensemble les liens entre l'art et son discours, ce qui nous permettra, par exemple, autant de questionner l'écrit sur l'art que la polysémie de l'œuvre d'art. Ce séminaire sera également accompagné de différentes visites d'expositions et de rencontres avec des acteurs du monde de l'art.

MÉTHODES

Séminaire

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Présence et participation

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web

Giorgio Agamben, Qu'est-ce qu'un dispositif ?, Paris, Payot & Rivages, 2007

Giorgio Agamben, L'homme sans contenu, Strasbourg, Circé, 2013

Giorgio Agamben, Signatura rerum. Sur la méthode, Paris, Vrin, 2014

Giorgio Agamben, Création et anarchie. L'œuvre à l'âge de la religion capitaliste, Paris, Rivages, 2019

Hannah Arendt, Condition de l'homme moderne, Paris, Pocket, 2002

Walter Benjamin, Expérience et pauvreté, Paris, Payot & Rivages, 2011

Augustin Berque, Écoumène. Introduction à l'étude des milieux humains, Paris, Belin, 2015

Jacques Derrida, La vérité en peinture, Paris, Flammarion, 1978

Martin Heidegger, Essais et conférences, Paris, Gallimard, 1980

Pierre-Damien Huyghe, Commencer à deux, Paris, Mix, 2009

DUNKERQUE

années 4-5

PRÉAMBULE(S)

Jean-Baptiste CAROBOLANTE

OBJECTIFS ET CONTENUS

L'objet de ce cours est de mettre en place une exposition, courant 2020, dans un espace à déterminer au début de l'année. Nous définirons ensemble les positionnements conceptuels et les choix plastiques avant de nous attaquer aux aspects pratiques du projet. L'objectif est d'offrir une véritable expérience de création d'exposition, et ce, dans tous ses aspects.

MÉTHODES

Séminaire

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Investissement.

METAXU — ESTHÉTIQUE

Cyril CRIGNON

OBJECTIFS ET CONTENUS

Nous interrogerons la dimension intrinsèquement médiale de cette « vie sensible » que décrit Emanuele Coccia. Si le sensible ne se réduit ni à l'existence matérielle des objets perçus ni aux contenus psychiques des sujets percevants, c'est qu'il y a un lieu où les premiers se rendent sensibles aux seconds. Aristote a nommé cet espace intermédiaire « metaxu », terme que les commentateurs latins du Stagirite ont traduit par « medium ». C'est pourquoi, dans les théories de l'art et, plus largement, de l'image, ce mot polysémique se trouve fréquemment associé à ceux de « milieu », d'« environnement », d'Umwelt » ou d'« atmosphère ». Ainsi, les coordonnées du sensible se voient toujours configurées en fonction des subjectivités d'espèces, mais encore des formes de représentation et des dispositifs techniques dont ces subjectivités peuvent se doter. Mais comment les arts nous aident-ils à visualiser la relativité de ce que Benjamin appelait le « médium de la perception » ?

MÉTHODES

Séminaire

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

- Assiduité au cours, participation aux activités (conférences...)
- Un dossier à remettre à la fin de chaque semestre, dont les attendus seront précisés lors de la séance inaugurale, et qui permettra de vérifier pour chaque étudiant : l'acuité du regard, l'acquisition des connaissances, la pertinence de la réflexion, la qualité de l'expression écrite.

PARTENARIAT

Partenariats PRIST

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web

- ALLOA Emmanuel, « Metaxu. Figures de la médiatisé chez Aristote », Revue de métaphysique et de morale, II (n° 62) 2009
- ARISTOTE, De l'âme, Paris, éd. Vrin, coll. « Bibliothèque des textes philosophiques Poche » 1995
- BENJAMIN Walter, « L'œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique » (1939), in Œuvre III, ParisGallimard, coll. « Folio essais » 2000
- COCCIA Emanuele, La Vie sensible, Paris, Rivages Poche, coll. « Petite Bibliothèque » 2010
- GRIFFERO Tonino, Atmospheres. Aesthetics of Emotional Spaces, New York, Routledge 2014
- MCLUHAN Marshall, Pour comprendre les médias. Les prolongements technologiques de l'homme, Paris, Seuil 1968
- VON UEXKÜLL Jakob, Mondes animaux et monde humain suivi de La théorie de la signification, Paris, éd. Pocket, coll. « Agora » 2004

ENGLISH MASTERCLASS

Melissa RYKE

OBJECTIFS ET CONTENUS

A course specialised in delivering writing skills for students to develop and promote their art practices internationally. Written based projects are complemented with research into contemporary art discourse and regular critiques of their peers artworks. The aim is to prepare the students so that they are capable of presenting their practice in English orally and in writing with confidence.

The course will be constructed around themed lessons using; - historical and contemporary texts on art and culture - videos and media on art, artists and culture - analysis and critique of artworks

Objectives

- To improve English diction in art and cultural subjects
- To develop critical thinking
- To express ones practice and ideas orally and in writing
- To discover current art affairs
- To analyse artworks
- To acquire visual literacy
- To foster effective communication skills
- To conduct independent research

MÉTHODES

Cours

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Semester One Assessment Items Crits 20% (individual) Instagram communication project 30% (group) Writing for practice 30% (individual) Participation 20% (individual)

Semester Two Assessment Items Crits 30% (individual) Artist book / Zine 50% (individual) Participation 20% (individual) Extra curriculum Homework (for students who need to refresh their English grammar)

MATÉRIEL POUR L'ATELIER

All texts and media content provided in class throughout the semester either as hard copies or digital files. Students will need a dedicated notebook for class activities and to provide their own materials for creative projects. Personal computers may be used in class occasionally. Students are highly encouraged to conduct independent research on the subjects and materials discussed in class.

DUNKERQUE

années 4-5

PEINTURE

Phoebe DINGWALL

OBJECTIFS ET CONTENUS

et l'expérimentation en peinture. Recherche autour de l'exposition de l'œuvre, ses modalités de présentation. L'atelier a pour but d'encourager les dispositions créatrices de chaque élève et de déclencher chez chacun d'eux une démarche intérieure en les aidant à prendre conscience de leur potentiel de créativité. Visites de musées et galeries d'Art

MÉTHODES

Suivi personnalisé de travaux – visites d'expositions

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

L'évaluation est semestrielle et se présente sous la forme d'un contrôle continu et d'un bilan de fin de semestre qui consistera en une présentation des travaux réalisés, soutenue par une argumentation orale, face à l'ensemble du groupe.

Critères d'évaluation : présence et assiduité en cours, capacité d'expérimentation, qualité d'écoute et réactivité, capacité critique, et progression, pertinence de l'inscription culturelle des propositions plastiques, aptitude à documenter le travail.

MATÉRIEL POUR L'ATELIER

Peinture à l'huile, acrylique, gouache : jaune citron, jaune cadmium, blanc titane, bleu cerulean, rouge cadmium, bleu outremer, terre de Sienne, gris de Payne, cramoisi d'Alizarine, vert. Boîte d'aquarelle Sennelier. Papier 200 & 300 gr/m². Toile brute. Agrafeuse murale. Fusain.

ATELIER CABANE D'ÉDITIONS

Philippe ROBERT

OBJECTIFS ET CONTENUS

Du livre d'artiste ?

L'objet de cet atelier étant de faire des livres, il n'y aura de sujet que votre travail personnel mis en perspective dans l'espace du livre d'artiste. On envisagera alors cet espace sous toutes les formes possibles, en réfléchissant à l'adéquation entre la forme du livre optée et votre propre travail. On envisagera aussi toutes les possibilités d'impression que l'école met à notre disposition (on pourra en inventer d'autres s'il le faut). Enfin, il n'est peut-être pas impossible que nous puissions aussi réfléchir – toujours dans le cadre très précis de vos recherches personnelles – à la notion de multiple. En outre, rien ne nous empêchera d'imaginer une forme éphémère pour Cabane d'éditions.

MÉTHODES

Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Suivi et présentation des recherches et réalisations. Assiduité, engagement, aptitude à l'esprit critique, à l'expérimentation, à la méthodologie et à l'autonomie.

POLDER

Jean-Claude MOUTON

OBJECTIFS ET CONTENUS

Autrefois espace gagné sur l'eau grâce à l'action de l'air sur les ailes des moulins qui, en actionnant infiniment des vis d'Archimède, asséchaient les sols, le polder peut être pris comme image du monde d'aujourd'hui. Notre environnement, désormais entièrement façonné, par les humains se révèle en effet exposé au risque de l'arrêt des machines ou de l'accident qui compromettrait l'équilibre général des sociétés. La littérature, le cinéma, les arts plastiques rendent compte de cette problématique dont nombre d'artistes ont pris conscience. L'atelier sera l'occasion d'explorer cette problématique et de se placer dans une démarche prospective.

MÉTHODES

Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Contrôle continu et bilan semestriel sur la base des qualités plastiques, de l'énoncé des enjeux et la pertinence du discours, la distance critique et l'ouverture sur les champs référentiels.

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web

BALLARD James Graham, L'île de béton, Paris, Calmann-Lévy 1974

DIAMOND Jared, Effondrement : Comment les sociétés décident de leur disparition ou de leur survie, Paris, Gallimard 2006

DURAS Marguerite, Un barrage contre le Pacifique, Paris, Gallimard 1950

VIRILIO Paul, Ce qui arrive, Arles, Actes Sud 2002

DUNKERQUE

années 4-5
ARC

ARC POLDER

ARCHIMÈDE

Laetitia LEGROS, Cyril CRIGNON

OBJECTIFS ET CONTENUS

Le module « Archimède » vise à imaginer à nouveaux frais les usages et les formes d'appropriations collectives des communs élémentaires ou environnementaux.

Nous nous y proposerons cette année d'interroger la notion d'architecture atmosphérique. Il s'agira de concevoir des environnements, des dispositifs, des objets, des schémas ou des visuels, en prenant cette ressource commune ou, plutôt, ce milieu de vie partagé, qu'est l'air pour support et matériau d'observations, de spéculations et d'expérimentations plastiques.

Comment tirer parti, à cet effet, des qualités que l'air possède et communique aux espaces naturels aussi bien qu'aux espaces bâtis ? À l'âge du réchauffement climatique, qu'en est-il de notre usage des matériaux et de l'évolution de leurs propriétés — coefficient thermique, capacité isolante, conductivité, performance énergétique ? Comment les agencer à dessein d'activer notamment cette dialectique de l'enveloppement et de l'exposition aux éléments ?

MÉTHODES

Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

L'évaluation portera sur l'implication dans l'atelier, les formes de participation, la qualité des propositions, réalisations et expériences menées, l'évolution des recherches. Qualités d'autonomie, d'analyse, de réflexion, de formulation / Développement d'un propos personnel. Contrôle continu et temps d'évaluation, restitution en fin de semestre.

MATÉRIEL POUR L'ATELIER

Gaston Bachelard, *L'Air et les songes : essai sur l'imagination du mouvement*, (1943), Paris, Le Livre de Poche, coll. « Biblio essais », 1992.

Gilles Deleuze et Félix Guattari, *Capitalisme et schizophrénie 2 : Mille plateaux*, Paris, éditions de Minuit, coll. « Critique », 1980.

Philippe Rahm, *Architecture météorologique*, Paris, Archibooks/Bookstorming, 2009.

PARTENARIAT

le Laboratoire de Physico-Chimie de l'Atmosphère (LPC Dunkerque) une unité de recherche (EA 4493) faisant partie du Pôle de Recherche Environnement, Milieux Littoraux et Marins (EMLM) de l'Université du Littoral Côte d'Opale, membre du LABEX CaPPA ; le Learning center-Ville durable de Dunkerque

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web

Coll., Site-Specificity The Ethnographic turn, Black Dog publishing, 2000

Philippe Nicolas, Enseignant Trappeur, pourquoi pas!, le souffle d'or, 2017

Richard Nonas, Get Out Stay away come back, Les presses du réel, 1995

Audrey Muratet & François Chiron, Manuel d'écologie urbaine, Presses du réel, 2019

Keith Basso, L'eau se mêle à la boue dans un bassin à ciel ouvert, Zones Sensibles, 2016

Éxo- LECTURES DE L'EXPOSITION

Nicolas CABOS, Delphine RICHE

OBJECTIFS ET CONTENUS

Dans cet atelier, différents dispositifs permettent aux étudiants de 2e cycle d'expérimenter les pratiques de l'exposition, et de créer une production originale alliant « l'objet » exposition à la création éditoriale du projet, le tout contextualisé et connecté avec le territoire de recherche, les publics et les partenaires culturels qui le constituent. L'occasion nous est ainsi donnée d'entreprendre quelques exercices et de problématiser la notion d'exposition. L'objectif est d'interroger les formes et de décrypter ce qui fait « exposition » dans un contexte historique et critique en regard des nouvelles pratiques curatoriales et des expérimentations artistiques.

Éxo se propose d'imaginer des espaces conceptuels opératoires, se confrontant à la double question : exposer quoi (que représenter, que présenter, que performer) et exposer aux yeux de qui ? (spectateurs et publics, le partage du sens, du sensible).

MÉTHODES

Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Participation active, pertinence des propositions, engagement.

PARTENARIAT

CRP, Douchy-les-Mines.

MAC Sallaumines.

LAAC Dunkerque.

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web

Didi-Huberman Georges, Peuples exposés, peuples figurants, Paris, Éditions de Minuit 2013

Fried Michaël, La place du spectateur, Esthétique et origines de la peinture moderne, Paris, NRF - Essais - Gallimard 1990

Glicenstein Jérôme, L'art : une histoire d'expositions, Paris, PUF 2009

Arendt Hannah, La crise de la culture, Paris, Gallimard - Folio 1972

Rancière, Jacques, Le partage du sensible, Paris, La Fabrique 2000

Dewey John, L'art comme expérience, 1931, Pau Farrago 2005

Didi-Huberman Georges, Ce que nous voyons, ce qui nous regarde, Paris, Éditions de Minuit 1992

DUNKERQUE

ARC

années 4-5

ARC Éxo-

HISTOIRE DES IMAGES

Richard SKRYZAK

OBJECTIFS ET CONTENUS

Introduction à l'histoire, l'analyse et l'esthétique du cinéma. Repères historiques et acquisition d'outils sémiologiques et filmologiques permettant une approche critique et poétique de l'image. Étude de la généalogie de la représentation, filiations peinture et cinéma. Initiation aux fondamentaux du langage audiovisuel (plan, cadrage, mouvement, lumière, son, montage...) à travers des classiques du cinéma : Lumière, Méliès, Lang, Hitchcock, Godard, Antonioni, Kubrick, Polanski...

MÉTHODES

Cours

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Méthode : contrôle continu oral et bilan semestriel écrit.

Critères : qualité et maîtrise des outils analytiques et rédactionnels, énoncé écrit et oral des enjeux, distance critique, champs référentiels.

MATÉRIEL POUR L'ATELIER

Stylo, papier, ordinateur

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web

NOGUEZ Dominique, Cinéma: théorie, lectures, Paris, Klincksieck, 1973

BELLOUR Raymond, L'entre-image 1 et 2, Paris, POL 1999

BONITZER Pascal, Décadrages, peinture et cinéma, Paris, L'Etoile 1995

ZAGDANSKI Stéphane, La mort dans l'oeil, Paris, Maren sell 2004

TOURCOING

année 1

HISTOIRE DES ARTS CONTEMPORAINS

Nathalie STEFANOV

OBJECTIFS ET CONTENUS

Enseignement théorique par lequel l'étudiant est amené à l'observation de pratiques artistiques qui ont marqué l'histoire de l'art moderne et influencé l'art contemporain. Ce cours conduit les étudiants à acquérir des connaissances en histoire de l'art, en s'appuyant sur l'étude de théoriciens de l'art qui donnent à voir des pratiques artistiques et des conceptions de l'art. La période étudiée va de l'œuvre *Déjeuner sur l'herbe* de Manet aux performances des années 70. L'enseignement couvre ainsi les principaux courants de l'art, du XIXe au XXe siècle. Ce cours vise à apporter des compétences en terme de références artistiques. Il amène l'étudiant à construire une réflexion critique face aux sources.

MÉTHODES

Cours

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Un devoir sur table (dissertation) chaque semestre portant sur le contenu du cours. Possibilité de rattrapage. Assiduité (par semestre) : 3 absences non justifiées entraînent l'absence d'évaluation.

MATÉRIEL POUR L'ATELIER

Cahier et/ou ordinateur, prise de notes obligatoire lors du cours.

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web

Duchamp Marcel, Duchamp du signe, Paris, Flammarion 1994

Greenberg Clement, Art et Culture, Paris, Macula 1988

Delacourt Sandra, L'artiste-chercheur. Un rêve américain au prisme de Donald Judd, Paris, Editions B422019

Creissels Anne, Le geste emprunté, Paris, Editions du félin, 2019

Harrison Charles, Wood Paul, Art en théorie, Paris, Hazan 1997

TOURCOING

année 1

HISTOIRE DE L'ART

Nathalie POISSON-COGEZ

OBJECTIFS ET CONTENUS

L'objectif est de donner aux étudiants les bases d'une culture générale dans le domaine de l'histoire de l'art sur une période qui s'étend de la préhistoire au XVIe siècle. Il s'agit de repérer les grands courants, de connaître les principaux artistes, de comprendre les enjeux et les articulations des mutations formelles. Le cours propose d'approcher de manière théorique le langage plastique. Un répertoire visuel sera constitué à partir de l'analyse approfondie des œuvres majeures de la période. Les notions théoriques seront étudiées en prenant appui sur les textes de référence d'auteurs anciens ou contemporains. Des visites d'expositions et de musées pourront compléter le programme en fonction de l'actualité.

MÉTHODES

Cours

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

- Assiduité au cours, participation aux activités (sorties, conférences...).
- Contrôle continu (exposés, planches d'analyses, dossiers...).
- Un devoir sur table à chaque fin de semestre qui permettra de vérifier pour chaque étudiant : l'acuité du regard, l'acquisition des connaissances, la pertinence de la réflexion, la qualité de l'expression écrite.

Pour tous les travaux, une attention particulière sera portée à la maîtrise de l'expression écrite :

- structuration de la pensée suivant un plan cohérent
- qualité de la syntaxe, de la grammaire et de l'orthographe.

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web

LANEYRIE-DAGEN, Nadeije, Lire la peinture, dans l'intimité des œuvres, Paris Larousse 2002

GOMBRICH Ernst Hans, Histoire de l'art, Paris, Phaidon 2001

ARASSE Daniel, On n'y voit rien. Descriptions, Paris, Denoël 2000

ARASSE Daniel, Histoires de peintures, Paris, Denoël 2004

TOURCOING

année 1

MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE DOCUMENTAIRE

Éric HARASYM

OBJECTIFS ET CONTENUS

Objectifs :

- Rendre l'étudiant autonome dans les usages de la bibliothèque et dans ses activités de recherche, face à la richesse et l'étendue des collections.
- Affiner son jugement esthétique et son regard critique sur les documents, par la recherche de références personnelles.
- Découvrir les types de documents dans une bibliothèque d'école d'art, et l'offre éditoriale du patrimoine écrit de l'humanité.
- Encourager l'étudiant à la construction progressive d'une réflexion approfondie sur l'art, par un travail oral et écrit.
- Savoir utiliser les outils informatiques (logiciels spécialisés).
- Savoir rédiger une bibliographie.

Contenus de l'enseignement :

proposer une offre pédagogique structurée par des outils, des techniques et des méthodes permettant de faire émerger des problématiques, afin que chaque étudiant puisse rechercher des sources documentaires fiables, cohérentes, en adéquation avec ses propres travaux plastiques. Apprentissage de la lexicographie artistique.

MÉTHODES

Cours

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Évaluation : rendus d'écrits sur un sujet proposé, de dossiers de recherche complétés d'une bibliographie type. Constitution sur l'année d'un cahier de recherches personnelles. Épreuve orale basée sur l'analyse descriptive et critique d'une monographie d'artiste, accompagnée d'un texte de plusieurs pages.

Critères à l'écrit : capacités rédactionnelles, capacités à décrire un document, un travail d'artiste ou une œuvre, capacités d'analyse critique.

Critères à l'oral : sens et cohérence de l'exposé, capacités de développement d'un sujet ou d'une problématique, capacités oratoires, sens de l'éloquence, capacités d'analyse et sens de la rhétorique, gestion du stress en public.

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web

Huyghe Pierre-Damien, Contre-temps : de la recherche et de ses enjeux, art, architecture, design. Paris, Editions B42 2017

Gosselin Pierre, La recherche création : pour une compréhension de la recherche en pratique artistique. Québec, Presses universitaires du Québec 2009

Albarello Luc, Apprendre à chercher. Bruxelles, De Boeck 2012

Simonnot Brigitte, L'entonnoir, Google sous la loupe des sciences de l'information et de la communication, Paris, C&F éditions 2009

Rosset Clément, Le choix des mots, Paris, Editions de Minuit 1995

Harasym Eric, Biblio Paradigme, Toulouse, Publie.net 2016

Harasym Eric, Des pensées dans les arbres : une histoire méconnue du structuralisme et de ses sources, Paris, Lire en ligne 2017

TOURCOING

année 1

PHOTOGRAPHIE NUMÉRIQUE, ÉVOLUTION OU RÉVOLUTION

Benoît MÉNÉBOO

OBJECTIFS ET CONTENUS

Objectifs : penser l'image en se confrontant à la pratique de la photographie numérique .

Contenus : première sensibilisation aux formes visuelles actuelles et aux nouveaux usages de la pratique de la couleur et du noir et blanc . Aborder, construire et partager la photographie avec les outils du laboratoire numérique. L'approche spécifiquement en 1e année est un apprentissage méthodique des techniques et du flux de travail dont la connaissance est nécessaire à la maîtrise photographique.

MÉTHODES

Cours

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Évaluation: exercices et corrections de rendus. Présence au cours, qualités 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.

MATÉRIEL POUR L'ATELIER

Un smartphone et un reflex numérique

PARTENARIAT

Direction du Rayonnement culturel de la Ville de Tourcoing, Centre régional de la photographie Hauts-de-France à Douchy-les-Mines.

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web

Poivert Michel, La Photographie contemporaine , nouvelle édition revue et augmentée, Editions Flammarion 2018

Chéroux Clément, Qu'est-ce que la photographie ?, Catalogue : éd. Centre Pompidou/Xavier Barrai, Xavier Barrai 2015

Moll Patrick, Le format RAW (2e édition), Les guides pratiques, hors séries n°4, Compétence Photo 2015

Gilles Theophile, Lightroom 6/CC par la pratique, Eyrolles, Eyrolles 2015

TOURCOING

année 1

IMAGES-FRAGMENTS

Leïla PEREIRA

OBJECTIFS ET CONTENUS

OBJECTIFS : se familiariser avec les courants photographiques et l'analyse d'image. Apprendre à observer le réel, à le capter, à le transformer. Affirmer un regard personnel sur une problématique donnée. Se former aux manipulations fondamentales de la photographie et du laboratoire argentique : photogramme, prise de vue, développement, tirage.

CONTENU : apprentissage technique tout au long de l'année : cours et pratique. Analyses d'images et présentations de courants photographiques modernes et contemporains. Les photographies seront d'abord réalisées de manière collective à Tourcoing. Il sera question d'explorer la ville, à la recherche de fragments, et de construire une mise en espace par le cadrage. Les étudiants réaliseront ensuite, en autonomie, une série d'images personnelles portant sur le territoire de la métropole lilloise. Un temps fort viendra ponctuer cette réflexion lors de la semaine spécifique du 2^d semestre.

MÉTHODES

Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Assiduité et investissement / pertinence des réalisations présentées à chaque fin de semestre / analyse technique de l'image / maîtrise des outils.

MATÉRIEL POUR L'ATELIER

Il est vivement conseillé aux étudiants de s'équiper d'un appareil photo argentique.

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web

POIVERT Michel, La Photographie contemporaine, Pariséditions Flammarion 2010
Adams Robert, Essai sur le beau en photographie, Périgueux, éditions Fanlac 1996
BARTHES Roland, La chambre claire, Paris, Gallimard 1980

TOURCOING

année 1

TECHNIQUES DE L'AUDIOVISUEL, VIDÉO

Williams THÉRY

OBJECTIFS ET CONTENUS

Dans un premier temps, les étudiants qui ont suivi cet atelier doivent pouvoir réaliser un travail vidéographique à partir d'images prises par eux-mêmes, ou d'autres, jusqu'à la diffusion. Dans un second temps, il s'agit de faire comprendre que la vidéo est une construction personnelle et une somme de choix permettant d'aboutir à un résultat final. Une phase théorique et pratique autour des techniques de la vidéo et du montage. Une phase de visionnage des travaux d'artistes, histoire du cinéma. Une phase de rendus d'exercices en fonction de sujets et thèmes donnés. Une phase de production avec un sujet donné permettant à l'étudiant de mettre en pratique l'ensemble des apprentissages et analyses abordés dans le cours. Une présentation collective et une mise en espace à l'issue du rendu, lui permettent d'expliquer la méthodologie utilisée et les critères retenus dans son travail. L'orientation est axée autour de la manipulation et la réalisation

MÉTHODES

Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Contrôle continu, participation active, présence au cours, rendu du travail selon les critères et dates, qualité des réalisations. L'absence injustifiée durant trois cours durant le semestre, entraînera la radiation des évaluations. Le rattrapage n'est pas envisageable dans cet atelier; il s'agit d'un processus développé sur l'ensemble du semestre et l'évaluation est menée en continu.

MATÉRIEL POUR L'ATELIER

Ordinateur portable, souris, caméra, APN, prises de notes, casque audio.

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web

Popper Frank, Art, action et participation, Klincksieck, Collection d'esthétique 2007
PARFAIT Françoise, la vidéo, un art contemporain, Editions du Regard 2007
Fagone Vittorio, L'art vidéo 1980-1999, Mazzota 2000
Martin Sylvia, Art vidéo, édition taschen 2006
BELLOIR Dominique, Vidéo Art Explorations, hors série n°10, Cahiers du Cinéma 1981
Moisdon Stéphanie, Qu'est-ce que l'art vidéo ?, Beaux Arts Magazine, août 2008
Gervereau Laurent, Panorama 1 à 20, Le Fresnoy, les presses du réel 2018

TOURCOING

année 1

TECHNIQUES DE L'AUDIOVISUEL 3D

Williams THÉRY

OBJECTIFS ET CONTENUS

Les étudiants qui ont suivi cet atelier doivent pouvoir réaliser un travail de modélisation en 3D et avoir une vision des différentes étapes de réalisation de l'image de synthèse. Il s'agit d'en modifier le contenu (texture, matériaux, éclairage d'une scène, rendu, compositing). Découverte des logiciels de 3D et de modélisation. En suivant plusieurs phases, théoriques et pratiques autour des techniques de modélisation 3D et des techniques de compositing avec la vidéo. Une production avec des sujets donnés, permettant à l'étudiant de mettre en pratique l'ensemble des apprentissages et analyses abordés dans le cours. Une phase de recherche autour des artistes contemporains travaillant avec l'image de synthèse. Une présentation collective à l'issue du rendu, permettra à l'étudiant d'expliquer la méthodologie utilisée et les critères retenus dans son travail. Un second sujet sera développé au deuxième semestre en transversalité avec le cours de peinture.

MÉTHODES

Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Contrôle continu, participation active, présence au cours, rendu du travail selon les critères et dates, qualité des réalisations. L'absence injustifiée durant trois cours durant le semestre, entraînera la radiation des évaluations. Le rattrapage n'est pas envisageable dans cet atelier; il s'agit d'un processus développé sur l'ensemble du semestre et l'évaluation est menée en continu.

MATÉRIEL POUR L'ATELIER

Ordinateur portable, souris, prises de notes, casque audio.

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web

Lesage Jérôme, Blender, Le guide complet,, micro application 2013

Veyrat Antoine, Débutez dans la 3D avec Blender, Le logiciel libre pour réaliser toutes vos images et animations en 3D, Openclassrooms 2012

Hebeisen Henri, Rendu 3D avec Blender et Cycles, Eyrolles 2016

Fauret Boris, La 3D libre avec Blender, Eyrolles 2016

TOURCOING

année 1

L'OUTIL SONORE

Silvain VANOT

OBJECTIFS ET CONTENUS

Les élèves découvrent la dimension sonore du monde et interrogent leurs habitudes de perception. Ils apprennent à fixer et à organiser les sons. Ils vont progressivement situer les grands courants musicaux des XXe et XXIe siècles et développer leur capacité à associer l'ouïe aux autres sens. D'abord, il s'agit d'apprendre à identifier le silence, le bruit, le son et la musique. Cela passe par l'apprentissage de notions théoriques : acoustique, évolution des médias, b.a.ba de l'harmonie... Puis intervient un deuxième objet d'étude : l'évocation du son dans l'Art (littérature, cinéma, arts plastiques). Nous insisterons sur la relation qu'entretiennent le son et la musique avec l'image animée. Enseignement pratique : les élèves découvrent les logiciels gratuits de MAO et réalisent leurs premières créations sonores.

MÉTHODES

Cours

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Participation, contrôles semestriels. Investissement personnel dans les réalisations et la recherche. ASSIDUITÉ, aptitude au travail collectif.

MATÉRIEL POUR L'ATELIER

Installer le logiciel gratuit Audacity.

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web

Kandinsky Vassily, Le Spirituel dans l'art et dans la peinture en particulier, Paris, Gallimard - Folio Essais 1989

Attali Jacques, Bruits, Essai sur l'économie politique de la musique, Paris, Le Livre de poche - Bibliothèque Essais 2007

Mussat Marie-Claire, Trajectoires de la musique au XXe siècle, Paris, Klincksieck 2002

Bosseur Jean-Yves, Le Sonore et le visuel - intersections musique-arts plastiques aujourd'hui, Dijon, Les presses du réel 1992

ESTAMPES, GRAVURES ET DESSINS

Alexis TROUSSET

OBJECTIFS ET CONTENUS

La première année est une année qui permet l'acquisition des méthodes d'impressions liées à la pratique de l'estampe et de la gravure. Apprentissage de la taille douce et de la taille d'épargne, pratique des outils, vernis acides, résine. Connaissances des supports, étude historique de l'estampe (origine de la gravure, son développement, l'estampe contemporaine), étude des arts graphiques, mise en place d'une réflexion.

MÉTHODES

Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Présence obligatoire en cours, accrochage et rendu des recherches

MATÉRIEL POUR L'ATELIER

À voir avec l'enseignant

PARTENARIAT

Musée de l'estampe et du dessin de Gravelines, le MUba de Tourcoing

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web

Revue Roven
Revue Art press
Revue L'art même

TOURCOING

année 1

LA FORME DU LIVRE

Anne-Émilie PHILIPPE

OBJECTIFS ET CONTENUS

Les étudiants découvriront le médium du livre, de la publication et de l'image imprimée dans le champ de l'art contemporain. Ils apprendront à concevoir une publication, livre ou fanzine. Ils découvriront les différents outils nécessaires et acquerront les bases des logiciels InDesign et Photoshop. Ils apprendront à concevoir des pages avec typographie et/ou des images et réfléchiront à l'impression. À travers l'exploration de la page, à l'écran comme sur papier, ils réaliseront des publications en adéquation avec une idée, de la conception à la réalisation. Il s'agira de développer ces formes éditoriales, depuis une idée de départ donnée (texte, image, situation) jusqu'à la réalisation physique. Un rendu collectif et l'exposition des différents projets seront organisés.

MÉTHODES

Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

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

MATÉRIEL POUR L'ATELIER

Cutter, tapis de découpe, ciseaux, carnet de notes, stylos et feutres, clef usb ou disque dur, plioir (à compléter à la rentrée)

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web

John Berger, Voir le voir, éditions B42 2014

Anne Moeglin Delcroix, Esthétique du livre d'artiste, Le Mot et le reste et Bibliothèque nationale de France 2012

Jean-Pierre Criqui / Ed Rusha, Ed Rusha, Huit textes Vingt trois entretiens, JRP Ringier 2011

Eric Watier, <http://www.ericwatier.info/textes/faire-un-livre-cest-facile/>

Centre du livre d'artiste de Saint Yrieix la perche, <http://cdla.info/fr>

TOURCOING

année 1

DESSIN

Marie LELOUCHE

OBJECTIFS ET CONTENUS

Pendant cette première année, nous explorerons ce qu'offre une pratique du dessin, à travers une prise de conscience des différentes normes auxquelles cette discipline fait écho. Par différents exercices, nous chercherons à en éprouver les limites, à diversifier nos approches. Au premier semestre un retour aux bases sera nécessaire afin d'explorer les acquis de chacun et d'ouvrir les pratiques. Au second semestre nous aborderons également les pratiques du dessin sur ordinateur et plus particulièrement en direction d'outils à commande numérique. Chaque cours sera animé par des séances d'observation, d'analyse et de réflexion collective où l'expression verbale libre sera largement encouragée.

MÉTHODES

Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Évaluation : rendus à chaque fin de séance et participation orale

Critères : investissement, présence, qualité d'observation et d'analyse, maîtrise des outils et techniques

MATÉRIEL POUR L'ATELIER

Taille crayon, crayons 3H, HB et 3B, gomme, carnet de croquis A4 blanc, papier blanc format raisin, ordinateur portable.

PAINTING - SEEING AND DOING

Dominic-Petru VIRTOSU

OBJECTIFS ET CONTENUS

This class is taught in English and is structured as an introduction to painting. It's aim is to familiarize the students with the act of observation and representation – to create the foundations for mastering the technique and to develop their artistic eye. Materials such as acrylic and oil paints will be used to create studies after still life and other compositions. Our focus is the comprehensive understanding of composition, light-shadow and volume, color / non-color, painting surface and size, line/stain and shape, perspective and depth of view.

MÉTHODES

Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Students will receive grades based on: - presence in class & on time - having the required materials to work on - working on and completing the assigned exercises during class

MATÉRIEL POUR L'ATELIER

A solid cardboard piece is recommended to support works on paper. Masking tape. Eraser&Pencils (B, 2B, 4B), charcoal. A3 paper 300g/m2, watercolor set, 2-5 brushes, Sopalín, bowl for the brushes. Raisin paper (or bigger), stretched canvas 100x70, acrylic colors. A set of brushes with synthetic hair (small, medium and large), palette for mixing colors. Oil colors. Odorless turpentine. color palette (preferably out of plastic or other glossy material).

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web

Pressfield Steven, The War of Art, California, Black Irish Entertainment LLC 2002

Richter Gerhard, The Daily Practice of Painting: Writings 1962-1993, London Anthony d'Offay Gallery 2005

Collectif The 20th Century Art Book, London, Phaidon 2001

Vasari Giorgio, Vies des artistes, Paris, Editions Grasset 2007

Matisse, Henri, Écrits et propos sur l'art, Éditions Hermann 2014

Albers Josef, Interaction of Color, Éditions Yale Libri 2006

EXPÉRIMENTATIONS

Janusz STEGA

OBJECTIFS ET CONTENUS

Première étape : l'expérimentation. L'étudiant découvre des matériaux et techniques nouveaux, issus de l'histoire de l'art moderne et contemporain.

Ensuite : la construction. C'est l'étape qui aborde comment structurer idées et projets. L'analyse d'images en groupe permet la discussion et l'argumentation devant la vue d'ensemble des travaux.

Dans un troisième temps : l'exposition. Après chaque cycle, l'étudiant aborde l'expérience de l'accrochage. Il doit penser à la présentation des projets comme outil artistique.

La notation se fait après chaque exposition, en groupe. Un carnet de bord permet d'inscrire les principales notions artistiques abordées, ainsi que des noms d'artistes ou de mouvements artistiques cités et analysés pendant les cours. On puisera dans le cinéma et les documentaires des visions nouvelles en marge de l'esthétique dominante actuelle. À travers toutes ces phases, il s'agira de nourrir le savoir afin de provoquer l'intuition pour les années à venir.

MÉTHODES

Cours

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

L'évaluation se fait devant l'ensemble des élèves après chaque exposition des projets. Il sera demandé aux élèves : investissement et assiduité, pertinence des projets, capacités d'analyse et d'argumentation.

MATÉRIEL POUR L'ATELIER

Outils de base des élèves: pinceaux, cutter, ciseaux, colle vinylique, colle bâton et pistolet à colle, encre de Chine 1litre ...

PARTENARIAT

Éric Harasym, centre de documentation de l'Esä. Chaque étudiant, en situation d'autonomie accompagnée, accompagnera ses projets, de recherches personnelles au centre de documentation de l'Esä.

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web

Sadaharu Horio, Atsuo Yamamoto, Anvers, The Vervoordt Foundation 2011

Jean de Loisy, Hors Limites, 1994, Centre Georges Pompidou, Paris 1994

Cécile Debray, Rémi Labrusse, Maria Stavrinaki, Préhistorie, une énigme moderne, Catalogue d'exposition, Centre Pompidou, Paris, Centre Pompidou 2019

TOURCOING

année 1

SCULPTURE / INSTALLATION / SCÉNOGRAPHIE

Hervé LESIEUR

OBJECTIFS ET CONTENUS

Le cours a pour objectifs d'accompagner l'étudiant pour acquérir les outils méthodologiques et pratiques dans la construction de son identité artistique. Il tend à favoriser une approche personnelle et sensible de l'art. Il se consacre aux problématiques artistiques liées à la sculpture et l'espace de son installation. L'étudiant apprend à utiliser l'atelier de façon autonome ; il est accompagné dans le choix des matériaux et des outils pour structurer sa méthodologie de travail et conduire un projet artistique cohérent. Il analyse de façon critique ses réalisations en cours au regard du champ artistique moderne et actuel. L'atelier de sculpture fonctionnera en liaison étroite avec l'atelier de gravure : les thèmes de travail communs permettront d'interroger une problématique avec des médiums différents. Un stage sur l'approche des techniques d'assemblage et de construction en métal est proposé sur quatre journées consécutives.

MÉTHODES

Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Évaluation en fin de semestre, avec le professeur de gravure au regard des thématiques données, qui tient compte de la participation aux cours dans l'atelier, et des recherches théoriques. Présentation orale lors des accrochages.

MATÉRIEL POUR L'ATELIER

Outils de modelage. Gants et lunettes de protection

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web

Nombreux Auteurs, Vitamine 3D, Phaidon 2010

Krauss Rosalind, Passage, Macula 1997

WORKSHOP : SUR LE MOTIF ! SEMAINE SPÉCIFIQUE ANNÉE 1

Jean-Claude DEMEURE, Dominic VIRTOSU

OBJECTIFS ET CONTENUS

Il est proposé aux étudiants de 1e année en semaine spécifique, une déambulation exploratoire de la ville de Tourcoing afin de dessiner et de peindre sur le motif : il sera question d'accumuler des «images» où le rien, le détail, l'anecdote, permettront de mettre en place des techniques approfondies de dessin d'observation (non mental). Seront travaillés : ombres, détails, proportions, lumières, vues de haut, vues de bas, limites, l'entre... Le deuxième jour il sera question de relater l'itinéraire de la veille et de construire une carte subjective de son expérience / itinéraire dans la ville en synthétisant les données recueillies la veille.

MÉTHODES

Workshop

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Présence, engagement, inventivité et capacité à relater des motifs pris sur le vif

MATÉRIEL POUR L'ATELIER

Bloc dessin, matériel de dessin, aquarelles ou gouaches

ANALYSES D'ŒUVRES PICTURALES HISTOIRE DE L'ART

Gilles FROGER

OBJECTIFS ET CONTENUS

De la création de l'Académie Royale de peinture et de sculpture à l'engagement révolutionnaire de David, la théorie et la pratique de l'art ont singulièrement évolué aux XVIIe et XVIIIe siècles en France et en Europe. L'instauration, réclamée par les artistes, d'un système d'enseignement, inspiré des académies italiennes et fortement lié au pouvoir royal, vient remplacer l'ancienne transmission artisanale des « imagiers ». L'Académie Royale est le haut lieu de débats théoriques qui vont imposer un art classique français, avant que les valeurs qui y sont défendues ne soient remises en question puis révoquées par les artistes de la fin du XVIIIe siècle. Ce cours, ponctué par des analyses d'œuvres, porte sur les principales conceptions qui ont marqué l'évolution de la peinture et de la société en Europe, pendant cette période qui débute en France par le triomphe de la monarchie absolue et s'achève par l'écroulement de l'Ancien Régime.

MÉTHODES

Cours

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Contrôle continu

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web

Arasse Daniel, Le Détail - Pour une histoire rapprochée de la peinture, Paris, Champs Flammarion 1992

Blunt Anthony, Art et Architecture en France, 1500-1700, Paris, Macula 1983

GOMBRICH Ernst, Histoire de l'art, Londres, PHAIDON 2001

Lichtenstein Jacqueline, La peinture, Paris, Larousse 1995

TOURCOING

année 2

THÉORIE DES ARTS VISUELS

Richard SKRYZAK

OBJECTIFS ET CONTENUS

Introduction à l'histoire et l'esthétique de la télévision, de l'art vidéo. Consolider les fondamentaux théoriques du médium vidéographique et de l'archéologie de l'audiovisuel. Développer le sens critique, les champs référentiels et culturels, à travers l'étude de vidéastes ; Nam June Paik, Vostell, Bob Wilson, Klaus Vom Bruch, Bill Viola, etc.

MÉTHODES

Cours

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Méthode : contrôle continu oral et bilan écrit semestriel.

Critères : qualités de réflexion, d'argumentation et d'écriture, énoncé écrit et oral des enjeux, distance critique, champs référentiels,

MATÉRIEL POUR L'ATELIER

Stylo, papier, ordinateur

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web

PARFAIT Françoise, Vidéo, un art contemporain, Paris, Regard 2001

MERCIER Marc, Le temps à l'œuvre, F(r)ictions, Marseille, Incidences 2006

DEBRAY Régis, Vie et mort de l'image, Paris, Folio Gallimard 1992

MAC LUHAN Marshall, Pour comprendre les médias, Paris, Seuil 1968

BARTHES Roland, L'obvie et l'obtus, Paris, Seuil 1982

TOURCOING

année 2

ART ET PHILOSOPHIE : SUR DES BASES SAINES

Cyril CRIGNON

OBJECTIFS ET CONTENUS

Depuis plus d'un siècle, l'art envisage son propre dépassement : il refuse de se cantonner à un domaine spécialisé ; il brouille les frontières le séparant des autres champs de symbolisation comme de la vie ; il souligne enfin la relativité historique et culturelle de son concept. Voilà qui nous dissuade de vouloir répondre définitivement à la question « qu'est-ce que l'art ? ». Mais, dès lors, qu'est-ce que la philosophie a à en dire ? Qu'a-t-elle, surtout, à lui dire ; et, réciproquement, quel enseignement peut-elle en tirer ? Pour envisager leur relation autrement que dans les termes d'un « assujettissement philosophique de l'art », selon le mot de Danto, nous privilégierons ici l'option pragmatiste, à la fois tournure d'esprit et mode de vie : en inventant une méthode de problématisation impliquant une redéfinition de l'expérience, cette philosophie nous invite à considérer nos idées comme les instruments avec lesquels agir dans un monde pluriel toujours en train de se faire.

MÉTHODES

Cours

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

- Assiduité au cours, participation aux activités (conférences...).
- Un dossier à remettre à la fin de chaque semestre, dont les attendus seront précisés lors de la séance inaugurale, et qui permettra de vérifier pour chaque étudiant : l'acuité du regard, l'acquisition des connaissances, la pertinence de la réflexion, la qualité de l'expression écrite.

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web

DANTO Arthur, L'Assujettissement philosophique de l'art, Paris, Seuil, coll. Poétique 1993

DEWEY John, L'Art comme expérience, Paris, Gallimard, coll. Folio-Essais 2010

KAPROW Allan, Essays on the Blurring of Art and Life, Berkeley et Los Angeles, University of California Press 2003

SHUSTERMAN Richard L'Art à l'état vif. La pensée pragmatiste et l'esthétique populaire, Paris, éditions de Minuit, coll. « Le sens commun » 1992

GOODMAN Nelson, Manières de faire des monde, Paris, Gallimard, coll. Folio/Essais 2006

RÉCITS DE L'EXPOSITION (ART CONTEMPORAIN)

Nathalie STEFANOV

OBJECTIFS ET CONTENUS

Étude des lieux et des acteurs de l'exposition et restitution des recherches par le biais d'un mémoire écrit. Ce cours est une initiation aux pratiques des expositions contemporaines en région. Il amène les étudiants à réfléchir aux dispositifs à l'œuvre dans les domaines des expositions. Chaque semaine, une visite d'un espace d'exposition est mise en place. À cette occasion, les étudiants sont amenés à rencontrer un professionnel de l'art qui présente l'histoire du lieu et traite de l'exposition en cours. Puis l'étudiant identifie une œuvre qu'il devra présenter à l'écrit, suivant une méthodologie précise, conçue pour l'amener à questionner les outils scénographiques et de communication qui participent de la fabrique de l'exposition.

MÉTHODES

Cours

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Assiduité / Un mémoire réunissant les visites par semestre. Pas de rattrapage.

MATÉRIEL POUR L'ATELIER

L'étudiant doit se munir d'un appareil photo et d'un bloc de cours à chaque visite. Possibilité d'enregistrement sonore.

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web

O'Doherty, Brian, White Cube – L'espace de la galerie et son idéologie, Paris, les presses du réel 2008

Glicenstein Jérôme, L'art : une histoire d'expositions, Paris, Puf 2009

Bardin Christophe, Lahuerta Claire, Méon Jean-Matthieu, Dispositifs artistiques et culturels. Création, institution, public, Paris, Editions Le bord de l'eau 2011

Le Fresnoy-Studio National des arts contemporains, <https://www.lefresnoy.net/fr>

Espace Croisé, Centre d'art contemporain, <https://www.espacecroise.com/>

MUBa Eugène Leroy - Tourcoing, <http://www.muba-tourcoing.fr/>

La Galerie Commune - Tourcoing, <http://galeriecommune.com/>

TOURCOING

année 2

IMAGE GÉNÉRATIVE NUMÉRIQUE

Stéphane CABÉE

OBJECTIFS ET CONTENUS

Cet atelier d'expérimentation numérique propose d'étudier les objets graphiques génératifs qu'ils soient sous forme de dessin, d'image ou de vidéo. Les étudiants se familiariseront avec les logiciels et langages de génération assistés par ordinateur. L'enseignement privilégiera des solutions informatiques libres et ouvertes dont les supports nombreux et disponibles encourageront l'autonomisation de chacun dans l'apprentissage et la production. L'initiation abordera des logiciels comme Processing, le langage JAVA ou encore des solutions orientés web ; HTML, CSS et Javascript. L'atelier constitue également un espace transversal d'échanges et de productions entre différents cours et modules tel « Art, Science et Technologie », « Dessins sous condition », « Installation volume » permettant ainsi de croiser les différents champs et problématiques artistiques.

MÉTHODES

Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

L'évaluation s'effectue par un contrôle continu comprenant des rendus en cours de semestre et un bilan semestriel. Elle jugera de la pertinence des propositions, de la présence active, de l'engagement dans l'atelier, de la qualité des dossiers de rendus, des réalisations et de la présentation des projets lors des bilans. 3 absences injustifiées durant le semestre, entraîneront la radiation des évaluations. Le rattrapage n'est pas envisageable dans cet atelier ; il s'agit d'un processus développé sur l'ensemble du semestre et l'évaluation est menée en continue. Seul un délai supplémentaire pourra être accordé aux étudiants ayant un travail suffisamment avancé.

MATÉRIEL POUR L'ATELIER

L'atelier met à disposition les ordinateurs nécessaires mais il est préférable d'être équipé de sa propre machine.

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web

Vial Stéphane, L'être et l'écran, comment le numérique change la perception, Puf 2013

Moulon Dominique, Art et numérique en résonance, Scala 2015

Processing dessiner et créer avec du code informatique, Floss manuals francophone 2014

IMAGE(S) / PROTOCOLE

Leïla PEREIRA

OBJECTIFS ET CONTENUS

Approfondir le développement et la construction, techniques et personnels, d'un projet aboutissant à une série d'images à travers la mise en place d'un protocole de travail. Appréhender d'autres outils photographiques : appareils photographiques (moyen format, chambre photographique, sténopé), traitement d'images (numérisation, montage, masquage, intervention chimique). Tout au long de l'année, les étudiants construiront une recherche photographique personnelle axée sur la compréhension de notre contemporanéité. Ils pourront aborder librement la question du protocole à travers la prise de vue, le sujet ou la monstration. Les travaux seront nourris par les œuvres d'artistes contemporains utilisant le protocole comme méthode (présentations durant le cours et recherches personnelles). Un accrochage collectif sera réalisé à la fin de l'année, permettant aux étudiants d'aborder les questions de format et d'accrochage de l'image photographique.

MÉTHODES

Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

ÉVALUATION :

Semestre 1 : mettre en regard sa recherche personnelle avec celle d'autres artistes.

Semestre 2 : construire un accrochage en cohérence avec le projet.

CRITÈRES : assiduité et investissement / évolution du travail et de la démarche / recherche plastique et conceptuelle personnelle.

MATÉRIEL POUR L'ATELIER

Il est indispensable que chaque étudiant s'équipe ou se construise un appareil photo argentique.

PARTENARIAT

WORKSHOP « Laboratoire d'explorations urbaines » en partenariat avec Saint-Luc Liège.

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web

Baqué Dominique, La photographie plasticienne, un art paradoxal, Paris, éditions du regard 1998

Goodman Nelson, L'art en théorie et en action, Paris, Collection Folio essais (n° 511), Gallimard 2009

MEAUX Danièle (dir), Protocole et photographie contemporaine, Saint-Étienne, Université de Saint-Étienne 2014

TOURCOING

année 2

L'EMPREINTE DE L'IMAGE

Benoît MÉNÉBOO

OBJECTIFS ET CONTENUS

Cours pratique et théorique. La photographie contemporaine, depuis une trentaine d'années, s'est rapprochée du milieu des arts plastiques, au point de devenir l'un des domaines où sont abordées les problématiques les plus complexes. Ce cours sera avant tout un espace de partage critique et la possibilité d'un approfondissement dans les usages. L'expérimentation et l'accompagnement référentiel se fera autour des différentes approches spécifiques des étudiants pour construire, analyser et repérer les zones de frottements et d'interférences. À partir des pratiques et des singularités de chaque proposition, une réflexion méthodique sera développée avec l'étudiant afin de favoriser son développement en l'aidant à clarifier ses enjeux.

Deux workshops seront proposés en partenariat avec l' Esa Saint-Luc Liège. Des regards protéiformes seront posés, par la pratique photographique, sur la mutation de deux villes postindustrielles que sont Tourcoing et Liège.

MÉTHODES

Cours

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Évaluation Un diagnostic partagé se fera tout au long du semestre. Contrôle continu et évaluation de la capacité de mettre en place les différentes techniques de ce médium plastique au service de l'élaboration d'un projet personnel.

MATÉRIEL POUR L'ATELIER

Reflex numérique

PARTENARIAT

Esa Saint Luc Liège, Direction du Rayonnement culturel de la ville de Tourcoing, Centre Régional de la photographie à Douchy les mines, Institut pour la photographie en Hauts de France

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web

Gunthert André, L'image partagée, Textuel 2015

Shore Stephen, Leçon de photographie : la nature des photographies, Phaidon

Coignet Rémi, Conversations, The Eyes Publishing 2014

Girard / le Marec Thierry, l'épaisseur du paysage, Loco 2018

TOURCOING

année 2

AUDIOVISUEL COMPOSITING 3D / TRACKING

Williams THÉRY

OBJECTIFS ET CONTENUS

Dans un premier temps, les étudiants qui ont suivi cet atelier doivent pouvoir réaliser un travail vidéographique à partir d'images prises par eux mêmes. Dans un second temps, il s'agit d'en modifier le contenu avec des éléments composés statiques ou mobiles, par le biais de techniques compositing /match moving 2D et 3D / motion tracking 3D. Une phase théorique et pratique autour des techniques de la vidéo et des techniques de compositing. Une phase de tournage dans un studio avec fond vert. Une phase de travail avec des logiciels de compositing et de synthèse, Une phase de production avec un sujet donné permettant à l'étudiant de mettre en pratique l'ensemble des apprentissages et analyses abordés dans le cours. Les étudiants suivent une sensibilisation des techniques de compositing vidéo et 3D, un complément des enseignements autour de la lumière. L'orientation est axée autour de la manipulation et la réalisation.

MÉTHODES

Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Contrôle continu, participation active, présence au cours, rendu du travail selon les critères et dates, qualités des réalisations. L'absence injustifiée durant trois cours durant le semestre, entraîneront la radiation des évaluations. Le rattrapage n'est pas envisageable dans cet atelier; il s'agit d'un processus développé sur l'ensemble du semestre et l'évaluation est menée en continu.

MATÉRIEL POUR L'ATELIER

Ordinateur portable, souris, caméra, APN, prises de notes, casque audio.

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web

Yot Richard, Lumière : Cours pratique à l'usage des professionnels de l'image, Eyrolles 2011
Couchot Edmond, La Technologie dans l'art : De la photographie à la réalité virtuelle, Editions Jacqueline Chambon 2002
Fridsma Lisa, After Effects CC 2019 Classroom in a Book, ADOBE CREATIVE TEAM, First Interactive 2019
Lanier Lee, Compositing Visual Effects in After Effects: Essential Techniques, Routledge 2015
Mythravarun Vepakomma, Blender Compositing and Post Processing, Packt Publishing 2014

TOURCOING

année 2

DUETS, IMAGES ET MOUVEMENTS

Williams THÉRY

OBJECTIFS ET CONTENUS

Cours technique et perfectionnement sur les outils de prise de vue en photographie et vidéo. Connaissance théorique et pratique de la lumière, la couleur et la chromie, une série d'exercices pratiques de prises de vue autour du corps et du mouvement. Diffusion de pièces chorégraphiques, expérimentation vidéo hebdomadaire. Mise en œuvre de problématiques plastiques liées à l'image autour d'expérimentations, en partenariat avec le CDC Le Gymnase. Prises de vue, expositions, stages, les étudiants se mêlent de danse contemporaine, par le regard, le geste, les sens. De nombreuses rencontres seront possibles avec des professionnels, ainsi qu'avec des danseurs et des chorégraphes de la scène artistique internationale. Obligation d'assister aux représentations payantes, « next festival », « Grand Bain », « Vivat la danse »... Obligation d'avoir une pratique performative, mise en œuvre du corps, danse...

MÉTHODES

Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

L'évaluation prend en compte très largement la présence en cours, la prise de parole, le discernement du regard, la pertinence critique dans une réflexion collective, en parallèle d'une pratique photographique et vidéo sans oublier la mise en espace à la fin de l'année. L'absence injustifiée durant trois cours entraîne la non évaluation du semestre. Le rattrapage n'est pas envisageable dans cet atelier ; il s'agit d'un processus développé sur l'ensemble du semestre et l'évaluation est menée en continu.

MATÉRIEL POUR L'ATELIER

Ordinateur portable, souris, caméra, APN, prises de notes, casque audio.

PARTENARIAT

Le Gymnase CDCN, Le Vivat, Latitudes Contemporaines,

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web

Le Moal Philippe, Dictionnaire de la danse, Larousse, (en ligne GallicaBNF) 2012
Freydefont Marcel, Petit traité de scénographie, édition joca seria 2007
Frétard Dominique, Danse et non-danse, cercle d'art, 2004
Loupe Laurence, Poétique de la danse contemporaine, édition contredanse, 1997
Goldberg RoseLee, Performance Now : Live art for the twenty-first century 2018
Boisseau Rosita, Panorama de la danse contemporaine, textuel 2010
Warr Tracey, Le corps de l'artiste, Phaidon Press Ltd 2005

TOURCOING

année 2

PRATIQUE DE LA VIDÉO

Richard SKRYZAK

OBJECTIFS ET CONTENUS

Réalisation d'une vidéo (bande ou installation) sur le thème des « Limite(s) », en réfléchissant aux diverses significations de la notion (sociale, morale, culturelle, esthétique, etc.) et en maîtrisant les différentes étapes de son élaboration (story-board, dossier de recherches, tournage, montage, post-production, diffusion). Consolider les aspects techniques et plastiques du médium vidéographique. Développer le sens critique, les champs référentiels et culturels. Amorcer d'un projet personnel.

MÉTHODES

Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Méthode : contrôle continu oral et bilan oral semestriel.

Critères : qualités plastiques et conceptuelles, énoncé écrit et oral des enjeux, distance critique, champs référentiels, mise en place d'un projet personnel.

MATÉRIEL POUR L'ATELIER

Cahier personnalisé de recherches, de notes et cours, matériel de prise de vues et de montage vidéo

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web

ARTAUD Antonin, Oeuvres, Paris, Gallimard 2004

BUREN Daniel, Limites critiques, Paris, Yvon Lambert 1970

MARTIN Sylvia, Art Video Cologne, Taschen 2006

PRATIQUE DE LA VIDÉO

Richard SKRYZAK

OBJECTIFS ET CONTENUS

Réalisation d'une vidéo (bande ou installation) sur le thème du « hasard » ou de « l'absurde », en maîtrisant les différentes étapes de son élaboration (story-board, dossier de recherches, tournage, montage, post-production, diffusion). Consolider les aspects techniques et plastiques du médium vidéographique. Développer le sens critique, les champs référentiels et culturels. Amorce d'un projet personnel.

MÉTHODES

Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Méthode : contrôle continu oral et bilan oral semestriel.

Critères : qualités plastiques et conceptuelles, énoncé écrit et oral des enjeux, distance critique, champs référentiels, mise en place d'un projet personnel.

MATÉRIEL POUR L'ATELIER

Cahier personnalisé de recherches, de notes et de cours, matériel de prise de vues et de montage vidéo.

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web

ECO Umberto, L'oeuvre ouverte, paris, Seuil 1965

CAMUS Albert, Le mythe de Sisyphe Paris Gallimard 1942

JANKELEVITCH Vladimir, La musique et l'ineffable, Paris, Seuil 1983

MICHAUD Yves, L'art à l'état gazeux, Paris, Stock 2003

TOURCOING

Semestre 4

PEINDRE !

Jean-Claude DEMEURE

OBJECTIFS ET CONTENUS

Quatre sujets au premier semestre axés sur les grands mouvements picturaux du XXe siècle. Techniques mixtes et interprétations d'œuvres ; chaque sujet et réalisé en deux temps : esquisses préparatoires et réalisation finale. Au deuxième semestre les étudiants seront invités à mettre en place une production plus libre en rapport avec des notions entrevues au premier semestre. Séances de travaux en atelier avec exercices techniques et expérimentations. Consolider les connaissances et le regard critique sur la peinture. Formation au jugement esthétique et à l'analyse d'une œuvre dans sa composition, sa technique et sa structuration. Il sera aussi évoqué l'évolution de la peinture et de ses grands mouvements dans la deuxième moitié du XXe siècle.

MÉTHODES

Cours

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

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

MATÉRIEL POUR L'ATELIER

Pinceaux, brosses, acryliques, colle vinylique, papiers, toiles, etc...

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web

Charles Harrison et Paul Wood, - Art en théorie 1900-1990 une anthologie, Hazan

De Chassey Eric, Ils ont regardé Matisse : une réception abstraite Europe - états unise, Musée Matisse 2009

Gombrich Ernst, Histoire de l'art

Matisse Henri, Ecrits et propos sur l'art, Hermann éditeur

De Chassey Eric, La violence décorative, Matisse et les états unis, Nîmes, Jacqueline Chambon 1999

TOURCOING

année 2

LE SON DE LA VILLE LE SON DE LA VOIX

Silvain VANOT

OBJECTIFS ET CONTENUS

Pendant le semestre 3, les élèves observent les relations entre les sons et l'environnement. Cette partie du cours permettra de commencer à travailler sur les notations musicales. Nous passerons ensuite de l'écoute à la production en imaginant la conception d'espaces sonores. Le semestre 4 est consacré à la voix dans l'art aux XXe et XXIe siècles. Plusieurs points seront étudiés et feront l'objet de séances d'écoute et de production : les avant-gardes, la poésie sonore, le chant et la parole dans la musique contemporaine, la voix et l'image animée... Un des objectifs - pas le moindre - est d'apprendre à chaque élève à assumer sa voix, jusque dans ses limites, et à en faire un moyen d'expression et de création. Pendant les deux semestres les élèves approfondissent leurs connaissances en MAO : ils doivent soigner l'égalisation, maîtriser les effets, la dynamique, le placement dans l'espace.

MÉTHODES

Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Exposés, productions personnelles. Investissement dans les réalisations et la recherche. ASSIDUITÉ, aptitude au travail collectif.

MATÉRIEL POUR L'ATELIER

Un casque correct, pas des écouteurs. Inutile de dépenser une fortune, on peut pour quelques dizaines d'euros avoir un casque fidèle qui ne privilégie pas les basses de façon outrancière.

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web

Schafer R. Murray, Le Paysage sonore, Marseille, Wildproject 2010

Bosseur Jean-Yves, Musique et environnement, Paris, Éditions Minerve 2010

Toop David, Ocean Sound. Ambient Music, mondes imaginaires et voix de l'éther. Paris, Kargo et l'éclat 2008

TOURCOING

année 2

GRAVURES, ESTAMPES ET DESSINS

Alexis TROUSSET

OBJECTIFS ET CONTENUS

Pratique contemporaine et libre de la gravure, pratique hors cadre de l'estampe. Travail sur la plasticité, notions cultivées de l'erreur, de la catastrophe, de l'errance et de la maladresse. Pratique et réalisation du dessin contemporain.

MÉTHODES

Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Présence obligatoire en cours, rendus, accrochage.

MATÉRIEL POUR L'ATELIER

À voir avec l'enseignant

PARTENARIAT

Musée de l'estampe et du dessin de Gravelines, MUba de Tourcoing

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web

Revue Roven
Revue Art press
Revue L'art même

TOURCOING

année 2

DESSIN HORS NORMES

Marie LELOUCHE

OBJECTIFS ET CONTENUS

Le dessin, riche d'une longue histoire, dépasse néanmoins le cadre qui lui est traditionnellement attribué. Ainsi, loin d'une nostalgie des normes qui nous font reconnaître une pratique comme étant celle du dessin, il sera question, pour ce cours, d'amener les étudiants à percevoir la diversité des formes et des lieux où il se déploie. Il ne sera pas considéré seulement comme une fin en soi, mais appréhendé dans tous les aspects de la création qu'il travaille : méthode de réflexion privilégiée, supports de codification complexe, geste artistique singulier, techniques de représentation précises et sélectives, mode de visualisation ou encore d'exploration de données... Chaque cours sera animé par des séances d'observation, d'analyse et de réflexion collective où l'expression verbale libre sera largement encouragée. +++ Les étudiants souhaitant prendre part à l'AIRC Tapis Volant, peuvent le faire dans le cadre de ce cours.

MÉTHODES

Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Évaluation : accrochage en fin de semestre, évaluation continue et participation orale
Critères : investissement, appropriation des sujets, maîtrise des outils et techniques, pertinence des réalisations

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web

Enckell Julliard, Julie, Vers le visible : exposer le dessin contemporain, 1964-1980, Musée Jenisch de Vevey, Roven Éditions 2015

Troche Sarah, Le hasard comme méthode, Presses Universitaires de Rennes 2 2015

Lima Manuel, Cartographie des réseaux: L'art de représenter la complexité. Eyrolles, 2013

<https://www.arte.tv/fr/videos/RC-014311/l-atelier-a/>, Arte, L'Atelier A

Roven, revue sur le dessin contemporain, Paris, Roven Éditions

The Drawer, la revue, Éditions The Drawer

TOURCOING

année 2

IMPRESSIONS MULTIPLES

Anne-Émilie PHILIPPE

OBJECTIFS ET CONTENUS

Il s'agira d'aborder dessins, formes, textes et photographies comme projet et intention de récit en expérimentant différentes écritures graphiques, sur différents supports imprimés et penser leur présentation dans l'espace. Les étudiants seront invités à conceptualiser leurs recherches graphiques vers des formes éditoriales. Il leur faudra penser et réaliser des images imprimées à partir de leurs recherches, éventuellement travailler sur différents supports afin de produire des livres, des ephemera, des fanzines. Un thème sera donné comme point de départ en début d'année. Ils réaliseront les éditions jusqu'à l'impression et au façonnage en utilisant différentes techniques (sérigraphie et/ou impressions numériques) et en acquérant les bases de façonnage et de reliure nécessaires au projet.

MÉTHODES

Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

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

MATÉRIEL POUR L'ATELIER

Cutter, tapis de découpe, carnet, feutres.

PARTENARIAT

en cours

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web

Anne Moeglin Delcroix, Esthétique du livre d'artiste, Le Mot et le reste et Bibliothèque nationale de France 2012

Jean-Pierre Criqui, Ed Rusha, Huit textes Vingt trois entretiens, JRP Ringier 2011

John Berger, Voir le voir éditions B42 2014

Zine of the zone, <http://zinesofthezone.net>

Centre du livre d'artiste, <http://cdla.info/fr>

TOURCOING

année 2

ATELIER DE CÉRAMIQUE

Ming TONG

OBJECTIFS ET CONTENUS

L'atelier de céramique s'inscrit dans un processus de découverte qui vise à maîtriser une technique. Il permet aux élèves d'appréhender une matière traditionnelle en l'amenant vers une démarche de création contemporaine. L'atelier se construit autour de l'acquisition de base de modelage, structure, émail, engobe..

MÉTHODES

Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Validation par crédits du parcours de l'étudiant, validation basée sur les exercices demandés mais aussi sur la mise en pratique de ces exercices dans le travail de création personnelle.

TOURCOING

année 2

TEXTE EN SCÈNE

Gilles FROGER et Leïla PEREIRA

OBJECTIFS ET CONTENUS

Objectifs : apprendre à concevoir et réaliser des projets artistiques personnels faisant appel à diverses techniques (photographie, infographie, sérigraphie, dessin, peinture). Apprendre à mener, dans toutes ses phases, un projet d'exposition multiple avec des partenaires extérieurs.

Contenu : cet atelier, conçu en partenariat avec L'Atelier lyrique de Tourcoing, invite les étudiants à aborder l'univers de l'opéra et à créer des affiches dialoguant avec un des spectacles donnés pendant la saison. Cette année, le choix se porte sur L'Étoile, un opéra burlesque d'Emmanuel Chabrier. Après avoir découvert, avec l'aide de Silvain Vanot, à la fois la musique et le texte, chacun-e concevra une ou plusieurs affiches dans un pur esprit de création - ces affiches n'ayant pas pour objet d'être des outils de communication. L'atelier se conclut au second semestre par l'exposition des affiches dans la ville, au théâtre Raymond Devos et dans les médiathèques de Tourcoing.

MÉTHODES

Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Engagement, assiduité, évolution sur le semestre, qualité des réalisations

MATÉRIEL POUR L'ATELIER

Ordinateur portable

PARTENARIAT

L'Atelier lyrique, Tourcoing

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web

Wlassikoff Michel, MAI 68, l'affiche en héritage, Paris, Gallimard 2018

Weill Alain, Encyclopédie de l'affiche, Paris, Hazan 2011

Lhôte Jean-Marie, Le XXe siècle s'affiche : 100 affiches témoins de notre temps, Paris, Larousse 2000

Bargiel-Harry Réjane, Zagrodski Christian, Le livre de l'affiche, Paris, Ed. Alternatives, 1991

SCULPTURE / INSTALLATION / SCÉNOGRAPHIE

Hervé LESIEUR

OBJECTIFS ET CONTENUS

La phase programme en sculpture vise à accompagner l'étudiant pour acquérir les outils méthodologiques et pratiques dans la construction de son identité artistique. L'étudiant apprend à utiliser l'atelier de façon autonome ; il est accompagné dans le choix des matériaux et des outils pour structurer sa méthodologie de travail et conduire un projet artistique cohérent. Il analyse de façon critique ses réalisations en cours au regard du champ artistique actuel. Le cours se consacre aux questions plastiques et artistiques liées à la sculpture et à l'installation dans l'espace de monstration (corps, espace, auteur, spectateur). L'usage de différents médiums (son, vidéo, photographie, dessin...) est sollicité dans la perspective d'une hybridation des langages. Le projet de l'étudiant pourra être mis en relation avec un cours « Le théâtre des opérations » Le deuxième semestre est plus particulièrement consacré à la préparation du diplôme.

MÉTHODES

Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

La participation aux cours dans l'atelier et les recherches théoriques seront évaluées en fin de semestre lors d'une présentations orale de l'accrochage des travaux.

MATÉRIEL POUR L'ATELIER

Gants et lunettes de protection en fonction des projets

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web

Nombreux auteurs, Vitamine 3D, Phaidon 2010

Krauss Rosalind, Passage, Macula 1997

Cros Caroline, Qu'est ce que la sculpture aujourd'hui, Beaux arts éditions 2008

PUBLIER

Gilles FROGER et Leïla PEREIRA

OBJECTIFS ET CONTENUS

Objectifs : apprendre à concevoir et réaliser un projet éditorial faisant appel à diverses techniques de PAO (photographie, infographie, mise en page, charte graphique). Apprendre à mener, dans toutes ses phases, un projet de publication. Développer un travail rédactionnel adapté au projet. Contenu : les étudiants formeront dans le cadre de ce cours un « comité de rédaction » ayant pour but de réaliser une publication portant sur le workshop « Laboratoire d'explorations urbaines » organisé en partenariat avec l'école supérieure des arts Saint-Luc de Liège. Ils seront chargés de la charte graphique, de la mise en page et de rédiger certains articles de la publication.

MÉTHODES

Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Engagement, assiduité, évolution sur le semestre, qualité des réalisations

MATÉRIEL POUR L'ATELIER

Ordinateur portable

PARTENARIAT

École supérieure des arts Saint-Luc de Liège

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web

Mœglin-Delcroix Anne, Esthétique du livre d'artiste, Paris, Bibliothèque Nationale de France 2011

Parr, Badger Martin, Gerry, Le livre de photographie : une histoire : Volume 1 et 2 Paris, Phaidon 2005

WORKSHOP LIÈGE / TOURCOING

Benoît MENEBOO, Leïla PEREIRA,
Nathalie POISSON-COGEZ

OBJECTIFS ET CONTENUS

Ce workshop est ouvert aux étudiants inscrits dans les cours de photographie de 2e année. Ils rencontreront des étudiants de Liège (Master 1 - Architecture intérieure) pour travailler en commun à une réflexion sur la circulation de l'eau dans les deux villes, qu'il s'agisse de fleuve, rivières, canaux, fontaines ou de la distribution de l'eau. Le workshop débutera par une semaine à Liège (du 14 au 18 octobre 2019) et s'achèvera par une semaine à Tourcoing (du 9 au 13 mars 2020). Les étudiants se rendront sur le territoire pour y réaliser des photographies, vidéos ou toute autre intervention qu'ils jugeront pertinentes. Leur réflexion sera accompagnée par des temps d'échange et de mise en commun entre les participants et les enseignants encadrants. Le workshop sera alimenté par des rencontres ou des visites d'expositions et de lieux dédiés à l'eau sur les territoires des deux villes.

MÉTHODES

Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Présence et investissement dans toutes les phases du projet.

MATÉRIEL POUR L'ATELIER

RECOMMANDATIONS : appareil photographique argentique, numérique, ordinateur portable et disque dur

PARTENARIAT

Ville de Tourcoing / ESA Saint-Luc Liège

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web

Wynants Anne-Marie (dir), Belgique(s), Territoire Liquide, Liège, éditions du Regard 2018

POIVERT Michel, La Photographie contemporaine, Paris, éditions Flammarion 2010

MEAUX Danièle (dir), Protocole et photographie contemporaine, Saint-Étienne, Publications de l'Université de Saint-Étienne 2014

TOURCOING

année 2

TAPIS VOLANT

Jean-Claude DEMEURE, Guillaume Krick,
Marie LELOUCHE, Anne-Émilie PHILIPPE

OBJECTIFS ET CONTENUS

TAPIS VOLANT se propose d'examiner et d'investir deux axes de recherche qui viendront s'entrecroiser au sein des projets des étudiants : l'expérimentation textile et les pratiques de la mobilité. Depuis toujours le textile suscite l'intérêt des designers, des architectes, des artistes. S'appuyant sur un fort ancrage historique de l'industrie textile sur notre territoire, nous chercherons de nouvelles manières d'appréhender et de créer, dans ce vaste champ des matériaux qui se rattachent au textile par l'expérimentation. L'art investit depuis toujours des lieux et des territoires hors des sentiers battus. Comment imaginer, créer, travailler selon un contexte particulier tout en restant mobile ? Quelles pratiques, quelles postures, quels espaces symboliques d'investigation cela peut supposer ou générer ? Qu'est-il possible d'inventer dans le contexte actuel et comment ? Intervenants : Sophie Lapalu, Bertille Bak, Éric Giraudet de Boudemange

MÉTHODES

Workshop

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Pertinence et achèvement des projets, investissement

PARTENARIAT

Lille Capitale Mondiale du Design 2020, Institut du Monde Arabe, Musée Matisse

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web

Meadow Fiona, Habiter le campement : nomades, voyageurs, contestataires, infortunés, exilés, Editions Actes Sud 2016

Morris William, Comment nous vivons et comment nous pourrions vivre, Rivage Poche 2013

Albers Anni, ANN COXON, BRIONY FER, MARIA MÜLLER-SCHARECK, Tate Publishing 2018

Jongerius Hella, Entrlacs, Hella Jongerius, Lafayette anticipations

Foster Hal, Design & crime, Amsterdam, Prairies Ordina 2019

Foster Hal, Le retour du réel, La lettre volée 2005

TOURCOING

AIRC

année 2-3

HISTOIRE DES ARTS CONTEMPORAINS

Nathalie STEFANOV

OBJECTIFS ET CONTENUS

Ce cours porte sur l'étude d'un corpus diversifié de pratiques artistiques contemporaines qui interrogent les imaginaires scientifiques. En lien avec l'actualité des expositions, il vise à présenter la diversité des médiums à l'œuvre dans les pratiques actuelles. Il permet à l'étudiant de questionner les dispositifs techniques et conceptuels retenus par les artistes. Il a pour objectif d'apporter aux étudiants des références et des repères artistiques et de questionner les problématiques en jeu dans les démarches des artistes.

MÉTHODES

Cours

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Semestre A : devoir sur table sous la forme d'une dissertation. Accès au rattrapage uniquement sur certificat en cas d'absence au devoir sur table. Assiduité : trois absences non justifiées entraînent la non évaluation.

MATÉRIEL POUR L'ATELIER

Prise de notes obligatoire. Bloc de cours et/ou ordinateur (de préférence).

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web

Le Wiels, Centre d'art contemporain, <http://www.wiels.org/>

Le Palais de Tokyo, <https://www.palaisdetokyo.com/>

LALLEMENT Michel, L'Âge du faire Hacking, travail, anarchie, Paris Seuil 2015

MORIZOT Baptiste, ZHONG MENGUAL Estelle, Esthétique de la rencontre. L'énigme de l'art contemporain, Paris Editions du Seuil, 2018

Mouvement, magazine culturel indisciplinaire, <http://www.mouvement.net/>

ZERODEUX, Revue d'art contemporain, <https://www.zerodeux.fr/>

HISTOIRE DE L'ART

Nathalie STEFANOV

OBJECTIFS ET CONTENUS

Le cours prépare les étudiants à présenter oralement leurs travaux pour leur permettre d'en dégager des axes de réflexion. Il leur apporte des outils en terme de recherche (références, bibliographie) et les aide à articuler leur pensée avec les pratiques artistiques actuelles et les questionnements contemporains. Il amène l'étudiant à centrer sa démarche sur l'exercice du DNA.

MÉTHODES

Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Assiduité. Présentation du travail artistique en fonction du calendrier établi et de la méthodologie demandée. Pas de rattrapage.

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web

Les podcasts du Centre Pompidou, <https://www.centrepompidou.fr/lib/Podcasts>
(voir références semestre 5)

ART ET ÉCRITURE HISTOIRE DE L'ART

Gilles FROGER

OBJECTIFS ET CONTENUS

Ce cours a pour objectif l'acquisition de connaissances en histoire de l'art contemporain. De l'inscription par Braque et Picasso de lettres et de chiffres sur la surface du tableau aux épigraphes lumineuses de Bruce Nauman ou de Martin Creed, l'écrit a fait retour dans l'histoire de l'image artistique au point d'en prendre parfois intégralement la place. C'est l'histoire de cette évolution, le renouvellement de ses enjeux, de ses formes et de ses modes de diffusion, qui seront interrogés tout au long de l'année dans ce cours. Une attention particulière sera portée à certaines œuvres contemporaines installées dans l'espace public (Barbara Kruger, Jenny Holzer, Gillian Wearing, Tania Mouraud, Maurizio Nannucci, Marta Minujin...).

MÉTHODES

Cours

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Contrôle continu / Assiduité ; acquisition des connaissances ; qualité de la réflexion ; maîtrise de la syntaxe et de l'orthographe

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web

L'Art et les Mots, Artstudio, n° 15 1989

Morley Simon, L'Art et les mots, Paris, Hazan 2004

Selby Aimée, Art and Text, Londres, Black Dog Publishing 2009

FUSCO Maria, Littérature, Dunkerque, FRAC Nord-Pas-de-Calais 2012

TOURCOING

année 3

RHÉTORIQUES DE L'IMAGE

Richard SKRYZAK

OBJECTIFS ET CONTENUS

En se référant au célèbre texte de Roland Barthes « Rhétorique de l'image » (1964), et aux concepts opératoires suivants : signifiant/signifié, dénotation/connotation, littéral/symbolique, rhétorique/idéologie, l'atelier propose une série de lectures prises dans le corpus de la peinture, du cinéma expérimental et commercial, de la vidéo et de l'art. Seront ainsi évoqués (entre autres) : Marin, Didi-Huberman, Francastel, Damisch, Arasse, Avron, Bellour, Duchamp, Buñuel, Anger, Warhol, Godard, Tati, Hitchcock, Lang, Wenders, Paik, Viola, Greenaway, Masaccio, Le Caravage, Magritte... Le tout ayant pour but la mise en place d'un projet personnel audiovisuel dans la perspective du DNA

MÉTHODES

Cours

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Contrôle continu oral et bilan oral semestriel. Capacité à dégager les enjeux esthétiques et les articulations sémiotiques de sa production, de les structurer et de les formuler sous forme écrite et orale.

MATÉRIEL POUR L'ATELIER

De quoi filmer et monter selon les moyens propres à l'étudiant ou selon le matériel mis à disposition par l'école

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web

BARTHES Roland, Rhétorique de l'Image in Communications n°4, Paris, Seuil 1964

MARIN Louis, Etudes sémiologiques. Ecritures, peintures, Paris, Klincksieck 1971

DANEY Serge, Le salaire du zappeur, Paris, POL 1993

CALVINO Italo, Leçons américaines, Paris, Folio Gallimard 1989

TOURCOING

année 3

OBJET INTERACTIF NUMÉRIQUE

Stéphane CABÉE

OBJECTIFS ET CONTENUS

L'atelier d'expérimentation numérique propose une réflexion sur l'objet plastique et visuel génératif et/ou interactif à travers l'initiation aux logiciels comme Processing et matériels tel Arduino et les différents capteurs électroniques. L'enseignement privilégiera des solutions informatiques libres et ouvertes dont les supports nombreux et disponibles encourageront l'autonomisation de chacun dans l'apprentissage et la production. Les projets des étudiants, permettront la mise en oeuvre de procédés d'échanges de type dispositif/artiste, oeuvre/spectateur et pourront ouvrir à l'expérimentation d'outils complémentaires comme le capteur Kinect ou l'impression 3D. L'atelier constitue un espace transversal d'échanges et de productions entre différents cours et modules tel PRIST (Programme de Recherche Images, Sciences et Technologies), « Dessins sous condition », « Installation volume » permettant ainsi de croiser les différents champs et problématiques.

MÉTHODES

Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

L'évaluation s'effectue par un contrôle continu comprenant des rendus en cours de semestre et un bilan semestriel. Elle jugera de la pertinence des propositions, de la présence active, de l'engagement dans l'atelier, de la qualité des dossiers de rendu, des réalisations et de la présentation des projets lors des bilans. 3 absences injustifiées durant le semestre, entraînera la radiation des évaluations. Le rattrapage n'est pas envisageable dans cet atelier; il s'agit d'un processus développé sur l'ensemble du semestre et l'évaluation est menée en continue. Seul un délais supplémentaire pourra être accordé aux étudiants ayant un travail suffisamment avancé.

MATÉRIEL POUR L'ATELIER

L'atelier met à disposition les ordinateurs nécessaires mais il est préférable d'être équipé de sa propre machine.

PARTENARIAT

La Parcelle Collective, Fab Lab de La Condition Publique, Roubaix. Le Fabricarium, Fab Lab de Polytech Lille.

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web

Moulon Dominique, L'art au-delà du digital, Scala Eds Nouvelles 2018
Vial Stéphane, L'être et l'écran, comment le numérique change la perception, Puf 2013
Arduino Floss manuals francophone 2011
Puredata, Floss manuals francophone 2011

DUETS, IMAGES ET MOUVEMENTS PHASE PROJET

Williams THÉRY

OBJECTIFS ET CONTENUS

Suite des cours de 2e année « Duets images et mouvements ».

L'image photographique et vidéo comme trace de la performance.

Développement d'un travail performatif ; interroger le geste, le temps, le corps, l'espace sans oublier d'en conserver une trace par le biais de l'image. En lien avec la danse contemporaine, les arts plastiques. Construction vers une démarche performative, la mise en place d'une écriture et la présence de la trace. Analyse de problématiques plastiques liées à l'image du corps autour d'expérimentations, en partenariat avec le CDC Le Gymnase. Obligation d'assister aux représentations payantes, « Next festival », « Grand Bain », « Vivat la danse »... suivant la programmation du cours. Obligation d'avoir une pratique performative, mise en œuvre du corps, danse... & workshop corps. Obligation d'avoir suivi le cours en 2e année. La création vivante en arts plastiques, analyse et pratique autour de la performance et ses différentes formes, traces de l'image.

MÉTHODES

Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

L'évaluation prend en compte très largement la présence en cours, la prise de parole, le discernement du regard, la pertinence critique dans une réflexion collective, en parallèle d'une pratique photographique et vidéo sans oublier la mise en œuvre du corps, des divers projets. L'absence injustifiée durant trois cours durant le semestre, entraînera la radiation des évaluations. Le rattrapage n'est pas envisageable dans cet atelier; il s'agit d'un processus développé sur l'ensemble du semestre dont l'évaluation est menée en continu.

MATÉRIEL POUR L'ATELIER

Ordinateur portable, souris, caméra, APN, prises de notes, casque audio.

PARTENARIAT

CDC Le Gymnase, Latitudes contemporaines, La rose des vents.

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web

Després Aurore, Gestes en éclats : Art, danse et performance., lespressesdureel.com2016

Goldberg RoseLee, Performances. L'art en action, Thames & Hudson 2001

Pavis Patrice, Dictionnaire de la performance et du théâtre contemporain, Armand Colin 2018

Tracey Warr et Amelia Jones, Le Corps de l'Artiste, Phaidon2005

Du film performatif, Érik Bulloz/les presses du réel 2018

RIAP, Rencontre internationale d'art performance 1998.2018

TOURCOING

année 3

LE JARDIN DES DÉLICES PEINTURE

Jean-Claude DEMEURE

OBJECTIFS ET CONTENUS

L'atelier a pour but d'encourager les dispositions créatrices de chaque élève et de déclencher chez chacun d'eux une démarche intérieure en les aidant à prendre conscience de leur potentiel de créativité. Confronter la peinture avec d'autres médiums et la positionner dans le champ des arts contemporains en développant des stratégies inventives de mise en œuvre. Questionner les supports. Inventorier les nouveaux espaces de la peinture. Répondre à la question que peindre et pourquoi peindre aujourd'hui ? Accrochages réguliers, présentations orales des travaux. Exercices et suivi personnalisé des travaux – visites d'expositions.

MÉTHODES

Cours

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

L'évaluation est semestrielle, à travers un contrôle continu et un 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 en sont les critères définis.

MATÉRIEL POUR L'ATELIER

Tout matériel inhérent à l'acte de peindre

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web

Charles Harrison et Paul Wood, Art en théorie 1900-1990 une anthologie, Hazan

Gombrich Ernst, histoire de l'art, Phaidon

De Chasse Eric, Ils ont regardé Matisse : une réception abstraite Europe États-unis, Musée Matisse 2009

Matisse Henri, Ecrits et propos sur l'art, Hermann

TOURCOING

année 3

L'EMPREINTE SONORE

Silvain VANOT

OBJECTIFS ET CONTENUS

Qu'est-ce qu'une empreinte sonore ? Qu'est-ce vraiment qu'enregistrer (ici, des parallèles seront faits avec les enregistrements de l'éphémère tels que la notation Laban pour la danse) ? Que sauve-t-on et pourquoi ? Qu'est-ce que la fidélité du point de vue sonore ? L'éventail des réponses à ces questions va du sensible au solide et nous amènera à évoquer Luc Ferrari, Marshall MacLuhan et David Grubbs, entre autres. Chaque séance permet de découvrir le travail d'un artiste sonore contemporain en abordant toutes les pratiques dans leur très grande diversité. Les objectifs principaux de cet atelier sont de favoriser la prise d'autonomie, l'efficacité des recherches et l'originalité du travail personnel. L'accent est mis sur la préparation aux accrochages en vue du DNA.

MÉTHODES

Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Participation, présentations orales. Investissement personnel dans les réalisations et la recherche. ASSIDUITÉ, aptitude au travail collectif.

MATÉRIEL POUR L'ATELIER

Un casque correctement équilibré du point de vue des fréquences. Il est temps d'envisager l'achat d'un enregistreur numérique.

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web

Deshays Daniel, Pour une écriture du son, Paris, Klincksieck 2006

Castant Alexandre, Les Arts sonores; Son et art contemporain. Charleroi, Transonic 2017

Galand Alexandre, Field Recording. L'usage sonore du monde en 100 albums, Marseille, Le Mot et le reste 2012

TOURCOING

année 3

DESSIN ÉLARGI

Marie LÉLOUCHE

OBJECTIFS ET CONTENUS

Construit autour d'une approche transdisciplinaire du dessin, cet atelier propose d'envisager son rôle dans le processus de création et encourage les expériences. Ainsi, il s'agira de sortir des présupposés du dessin et d'inviter chaque étudiant à s'approprier des techniques et à trouver son vocabulaire afin construire une pratique qui fasse sens. Au premier semestre, l'étudiant sera invité à questionner son processus de création afin de conscientiser les opérations à l'œuvre. Ainsi, les choix opérés par chacun seront envisagés comme autant d'indices à même d'aider l'étudiant à renforcer sa pratique et à la singulariser au regard de celles identifiées par l'histoire de l'art. Au second semestre, l'étudiant poursuivra le travail entrepris au regard de l'ensemble de sa pratique. +++ Les étudiants souhaitant prendre part à l'AIRC Tapis Volant, peuvent le faire dans le cadre de ce cours.

MÉTHODES

Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Évaluation : Accrochage en fin de semestre, évaluation continue et participation orale
- Critères : Investissement, qualité d'observation et d'analyse, maîtrise des outils et techniques, pertinences des réalisations.

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web

Bishop Claire, *Artificial hells: participatory art and the politics of spectatorship*, New York, Verso Books 2012

Eco Umberto, *L'œuvre ouverte*, Paris, Éditions du Seuil 1965

Molinet Emmanuel, *L'hybridation : un processus décisif dans le champ des arts plastiques*, Le Portique 2006

Fourmentraux Jean-Paul, *L'œuvre virale*, Collection essais la lettre volée 2013

Troche Sarah, *Le hasard comme méthode*, Presses Universitaires de Rennes 2, 2015

Bourriaud Nicolas, *Esthétique relationnelle*, Dijon, Les Presses du réel, 1998

O'Doherty Brian, *White cube : l'espace de la galerie et de son idéologie*, Zurich, JRP-Ringier 2008

TOURCOING

Année 3

ATELIER DE CÉRAMIQUE

Ming TONG

OBJECTIFS ET CONTENUS

L'atelier de 3e année accompagne les étudiants dans leur projet de création. Il est ouvert aux étudiants désireux d'intégrer la céramique dans leur parcours de création artistique.

MÉTHODES

Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Evaluation du parcours de l'année.

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web

BLONDEL Nicole, Céramique, vocabulaire technique, Edition du patrimoine 2001

TEXTE EN SCÈNE

Gilles FROGER et Leïla PEREIRA

OBJECTIFS ET CONTENUS

Objectifs : apprendre à concevoir et réaliser des projets artistiques personnels faisant appel à diverses techniques (photographie, infographie, sérigraphie, dessin, peinture). Apprendre à mener, dans toutes ses phases, un projet d'exposition multiple avec des partenaires extérieurs.

Contenus : Cet atelier, conçu en partenariat avec L'Atelier lyrique de Tourcoing, invite les étudiants à aborder l'univers de l'opéra et à créer des affiches dialoguant avec un des spectacles donnés pendant la saison. Cette année, le choix se porte sur L'Étoile, un opéra burlesque d'Emmanuel Chabrier. Après avoir découvert, avec l'aide de Silvain Vanot, à la fois la musique et le texte, chacun-e concevra une ou plusieurs affiches dans un pur esprit de création - ces affiches n'ayant pas pour objet d'être des outils de communication. L'atelier se conclut au second semestre par l'exposition des affiches dans la ville, au théâtre Raymond Devos et dans les médiathèques de Tourcoing.

MÉTHODES

Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Engagement, assiduité, évolution sur le semestre, qualité des réalisations

MATÉRIEL POUR L'ATELIER

Ordinateur portable

PARTENARIAT

L'Atelier lyrique, Tourcoing

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web

Wlassikoff Michel, MAI 68, l'affiche en héritage, Paris,, Gallimard 2018

WeillAlain, Encyclopédie de l'affiche, Paris, Hazan 2011

Lhôte Jean-Marie, Le XXe siècle s'affiche : 100 affiches témoins de notre temps, Paris, Larousse 2000

Bargiel-Harry, Zagrodski, Réjane, Christian, Le livre de l'affiche, Paris, Ed. Alternatives 1991

METAXU — ESTHÉTIQUE

Cyril CRIGNON

OBJECTIFS ET CONTENUS

Nous interrogerons la dimension intrinsèquement médiale de cette « vie sensible » que décrit Emanuele Coccia. Si le sensible ne se réduit ni à l'existence matérielle des objets perçus ni aux contenus psychiques des sujets percevants, c'est qu'il y a un lieu où les premiers se rendent sensibles aux seconds. Aristote a nommé cet espace intermédiaire « metaxu », terme que les commentateurs latins du Stagirite ont traduit par « medium ». C'est pourquoi, dans les théories de l'art et, plus largement, de l'image, ce mot polysémique se trouve fréquemment associé à ceux de « milieu », d'« environnement », d'« Umwelt » ou d'« atmosphère ». Ainsi, les coordonnées du sensible se voient toujours configurées en fonction des subjectivités d'espèces, mais encore des formes de représentation et des dispositifs techniques dont ces subjectivités peuvent se doter. Mais comment les arts nous aident-ils à visualiser la relativité de ce que Benjamin appelait le « médium de la perception » ?

MÉTHODES

Séminaire

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

- Assiduité au cours, participation aux activités (conférences...)
- Un dossier à remettre à la fin de chaque semestre, dont les attendus seront précisés lors de la séance inaugurale, et qui permettra de vérifier pour chaque étudiant : l'acuité du regard, l'acquisition des connaissances, la pertinence de la réflexion, la qualité de l'expression écrite.

PARTENARIAT

Partenariats PRIST

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web

ALLOA Emmanuel, « Metaxu. Figures de la médiatisé chez Aristote », Revue de métaphysique et de morale, II (n° 62) 2009

ARISTOTE, De l'âme, Paris, éd. Vrin, coll. « Bibliothèque des textes philosophiques Poche » 1995

BENJAMIN Walter, « L'œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique » (1939), in Œuvre III, ParisGallimard, coll. « Folio essais » 2000

COCCIA Emanuele, La Vie sensible, Paris, Rivages Poche, coll. « Petite Bibliothèque » 2010

GRIFFERO Tonino, Atmospheres. Aesthetics of Emotional Spaces, New York, Routledge 2014

MCLUHAN Marshall, Pour comprendre les médias. Les prolongements technologiques de l'homme, Paris, Seuil 1968

VON UEXKÜLL Jakob, Mondes animaux et monde humain suivi de La théorie de la signification, Paris, éd. Pocket, coll. « Agora » 2004

TOURCOING

années 4-5

ART ET TERRITOIRE(S)

Nathalie POISSON-COGEZ

OBJECTIFS ET CONTENUS

Ce séminaire a pour but de donner aux étudiants les outils d'analyse, les connaissances et les compétences qui leur permettront de définir leur propre démarche. Quelles sont les caractéristiques géographiques, sociales, politiques, humaines de leur territoire de travail ? En prenant appui d'une part sur des outils théoriques dans le champ des sciences humaines, d'autre part sur des expériences spécifiques, les étudiants seront amenés à s'interroger sur les enjeux de la présence artistique et des interactions entre l'artiste et son territoire d'intervention, notamment dans le cadre spécifique des projets participatifs. Ce séminaire s'articule avec l'atelier « Migration/Murmuration » et s'inscrit dans l'ARC « Art et cité ». Il est mutualisé au second semestre avec le Master International MITRA (Médiation interculturelle : identités, mobilités, conflits) parcours ARS (Art et Responsabilité Sociale) de l'Université de Lille en lien avec le laboratoire Cecille.

MÉTHODES

Séminaire

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

- Assiduité aux cours, participation aux activités (sorties, conférences...)
- Contrôle continu (exposés, dossiers...)

Critères : assiduité et implication ; capacité d'analyse ; pertinence des références ; qualité de l'expression orale et écrite

PARTENARIAT

Laboratoire CECILLE université de Lille

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web

ARDENNE Paul, Art contextuel, création artistique en milieu urbain, en situation d'intervention, de participation, Paris, Flammarion 2002

BOURRIAUD Nicolas, Esthétique relationnelle, Dijon, Les presses du réel 1998

CHRISTIN Olivier, Dictionnaire des concepts nomades en sciences humaines, Paris, Editions Métailié 2016

DAUTREY Jehanne Dir., Milieux et créativités, Dijon, Les Presses du réel 2016

DEWEY John, L'art comme expérience, Paris, Gallimard 2010

ZASK Joëlle, Participer. Essai sur les formes démocratiques de la participation, Paris, Le Bord de l'eau 2011

Zhong Mengual, Estelle, L'art en commun – Réinventer les formes du collectif en contexte démocratique Dijon, Les presses du réel 2019

MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE, MÉMOIRE DNSEP

STEFANOV Nathalie

OBJECTIFS ET CONTENUS

Ce atelier est un lieu centré sur le projet d'écriture de l'étudiant. Il est conçu comme un apprentissage à la recherche et à l'identification des sources. Il amène l'étudiant par étape à la construction du mémoire demandé pour l'obtention du DNSEP. Il vise à conduire l'étudiant à l'analyse des documents préparatoires en fonction de l'accessibilité des sources. Il le conduit à bâtir un sujet et une problématique. Il l'aide aux choix des outils théoriques et à l'élaboration du corpus. Il le soutient dans sa réflexion sur les modalités de la rédaction, sur le développement de la bibliographie ainsi que sur la forme du document. Il le prépare à la soutenance.

MÉTHODES

Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

La participation à cet atelier donne lieu à l'octroi de crédits.

MATÉRIEL POUR L'ATELIER

L'étudiant doit se munir de son ordinateur portable.

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web

Albarello Luc, Apprendre à chercher, Bruxelles, De Boeck 2012

Sophie Boutillier, Alban Goguel d'Allondans, Méthodologie de la thèse et du mémoire, Paris, Studyrama 2012

Delbard Nathalie, Le Mémoire Artistique. En ligne : https://www.youtube.com/watch?v=_7tABKSY5FA

TOURCOING

années 4-5

ATELIER MÉMOIRES

Gilles Froger - Nathalie Stefanov

OBJECTIFS ET CONTENUS

L'atelier « Mémoires » proposé par Nathalie Stefanov et Gilles Froger invite chaque étudiant de 4e année à réfléchir sur le sujet du mémoire qu'il engage pour les deux années à venir. L'approche concernera aussi bien le sujet lui-même que les outils et méthodes nécessaires pour mener une recherche pertinente. Un temps spécifique sera également réservé aux étudiants inscrits en double diplôme.

MÉTHODES

Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Présence obligatoire - Résultats attendus

MATÉRIEL POUR L'ATELIER

Ordinateur souhaité

TOURCOING

année 4

AR+IMAGE - THÉORIE ET PRATIQUE

STEFANOV Nathalie

OBJECTIFS ET CONTENUS

AR+IMAGE est une formation dédiée aux pratiques contemporaines de l'audiovisuel et des nouvelles technologies, articulant une filière préparatoire à l'entrée au Fresnoy - Studio national des arts contemporains et un parcours intégré au cursus de l'Esä. Dans ce cadre, l'enseignement « AR+IMAGE - théorie et pratique » a pour but de réunir chaque semaine les étudiants de cette filière, afin de rendre visible leurs activités au Fresnoy par le biais d'une plateforme numérique. Délocalisé au Fresnoy, ce cours hebdomadaire permet de mettre à jour la documentation - photographies, vidéos et textes - produite par les étudiants et relative à la formation. Ce cours s'accompagne d'une formation à la production d'un espace numérique personnel de l'étudiant dans lequel il apprend à valoriser ses travaux plastiques et à produire les récits qui les accompagnent.

MÉTHODES

Cours

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Rendu régulier des travaux demandés pour la publication numérique. Assiduité.

MATÉRIEL POUR L'ATELIER

L'étudiant doit se munir d'un ordinateur.

PARTENARIAT

Le Fresnoy - Studio national des arts contemporains

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web

AR+IMAGE, <http://artimage-esanpdc.fr/>

Le Fresnoy - Studio national des arts contemporains, <https://www.lefresnoy.net/fr>

Sous la dir. de FLEISCHER Alain et PROCHIANZT Alain, Le rêve des formes, Paris, Le seuil 2019

LA GRAVURE COMME POSSIBLE, L' EMPREINTE HORS CADRE

Alexis TROUSSET

OBJECTIFS ET CONTENUS

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

MÉTHODES

Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Autonomie, investissement, rendez-vous et discussion autour du projet

PARTENARIAT

Musée de l'estampe et du dessin de Gravelines, MUba de Tourcoing.

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web

Revue Roven
Revue Art press
Revue L'art même

TOURCOING

années 4-5

POÉTIQUE DE L'IMAGE

Richard SKRYZAK

OBJECTIFS ET CONTENUS

Mise en place d'un projet personnel audiovisuel (bande ou installation), en renforçant l'apport historique et esthétique de celui-ci dans la perspective du DNSEP. Aujourd'hui, via la vidéo, la télévision et internet, l'image est devenue le lieu d'une série de croisements et d'opérations esthétiques de toutes natures : passages, entre-deux, contaminations, interactions, fusions, qui travaillent à définir une « Poétique de l'image » contemporaine, ouverte et multiple. De la « fonction poétique » définie par Roman Jakobson à la conception de Bakhtine, pour qui l'artiste évolue dans un monde déjà peuplé des œuvres d'autrui avec lesquelles il compose, sans oublier l'univers des contes de fées... Seront évoqués Paul Valéry, Pierre Dubois, René Passeron, Tzvetan Todorov, Umberto Eco, Roland Barthes, Gaston Bachelard, Paik, Viola, Wilson, Hill, Bourges, Antonioni, Hitchcock, Greenaway, Godard, Wenders... Didier Vesse et la Foire internationale d'art contemporain Lille Art up !

MÉTHODES

Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Contrôle continu oral et bilan oral semestriel. Capacité à structurer et mettre en forme les enjeux et les articulations de sa production. Aptitude à adopter une distance critique et un discours analytique.

MATÉRIEL POUR L'ATELIER

De quoi filmer et monter en fonction des moyens propres ou en faisant appel aux moyens mis à disposition par l'école

PARTENARIAT

Foire internationale Lille ARTUP! (Directeur : Didier Vesse), Alain Bourges et l'école d'art de Mont Cotton

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web

DEWEY JOHN, L'art comme expérience, Paris, Gallimard 2005

DUFOUR Sophie-Isabelle, L'image Vidéo d'Ovide à Bill Viola, Paris, Archibooks 2008

AVRON Dominique, Le scintillant; essai sur le phénomène télévisuel, Strasbourg, Presses Universitaires 1994

BOURGES Alain, Contre la télévision, tout contre, Saint-Étienne, Cité du design 2008

GODARD Jean-Luc, DVD Scénario du film passion, Paris, Gaumont 1982

AVERTY Jean-Christophe, Les raisins verts: émission de télévision, Paris, INA 1963

OUAZAN Paul, Die nacht/La Nuit émission de télévision, Paris, ARTE Télévisions 2002

TOURCOING

années 4-5

LE JARDIN D'ARMIDE / PEINTURE

Jean-Claude DEMEURE

OBJECTIFS ET CONTENUS

L'atelier a pour but d'encourager les dispositions créatrices de chaque élève et de déclencher chez chacun d'eux une démarche intérieure en les aidant à prendre conscience de leur potentiel de créativité. Confronter la peinture avec d'autres médiums et la positionner dans le champ des arts contemporains en développant des stratégies inventives de mise en œuvre. Questionner les supports. Inventorier les nouveaux espaces de la peinture (ou comment la peinture peut-elle sortir de son support ?). Répondre à la question que peindre et pourquoi peindre aujourd'hui ? Cet atelier s'inscrit aussi dans une relation au territoire et tentera de nouer des liens avec les partenaires de la région, musées, centres d'art, associations, sous forme de stages, de collaborations et si possible d'expositions.

MÉTHODES

Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

L'évaluation est semestrielle et se présente sous la forme d'un contrôle continu et d'un bilan de fin de semestre qui consistera en une présentation des travaux réalisés, soutenue par une argumentation orale, face à l'ensemble du groupe. Critères d'évaluation : présence et assiduité en cours, capacité d'expérimentation, qualité d'écoute et réactivité, capacité critique, et progression, pertinence de l'inscription culturelle des propositions plastiques, aptitude à documenter le travail.

MATÉRIEL POUR L'ATELIER

Tout matériel inhérent à la production de peinture.

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web

Charles Harrison et Paul Wood, Art en théorie 1900-1990 une anthologie Hazan
Matisse Henri, Ecrits et propos sur l'art, Hermann éditeur
Gombrich Ernst, Histoire de l'art, Phaidon

TOURCOING

années 4-5

LE DESSEIN SONORE

Silvain VANOT

OBJECTIFS ET CONTENUS

L'objectif premier de ce cours-atelier est d'interroger le sens et la finalité des créations sonores. Exit le doublage, l'illustration et la peur du silence. Il s'agit de dépasser le stade de l'impressionnisme sonore et l'opposition basique entre immersion et contemplation. Tout ce que l'art contemporain donne à voir, il peut aussi le dire, l'articuler, le murmurer ou le hurler ; avec une poésie faite de surprises, de suggestion et de précision.

MÉTHODES

Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Capacité à porter un regard critique sur son travail, investissement personnel dans les réalisations et la recherche. ASSIDUITÉ, aptitude au travail collectif.

MATÉRIEL POUR L'ATELIER

Un enregistreur numérique, une enceinte bluetooth, un casque.

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web

Deshays Daniel, Pour une écriture du son, Paris, Klincksieck 2006

Castant Alexandre, Les Arts sonores. Son & art contemporain. Charleroi, Transonic 2017

Ross Alex, The Rest Is Noise. À l'écoute du XXe siècle, Arles, Actes Sud 2010

UN SON NE PEUT PAS TENIR DEBOUT

Silvain VANOT, Julien POIDEVIN

OBJECTIFS ET CONTENUS

Ce workshop, organisé en partenariat avec ARTS² (arts au carré), École supérieure des Arts de la Fédération Wallonie- Bruxelles, est ouvert à 14 élèves (7 pour chaque école). Après deux semaines de travail (à Tourcoing du 24 au 27 septembre 2019 puis à Mons du 3 au 8 février 2020) le workshop aboutira à une exposition à Mons (vernissage le 7 février). « Un son ne peut pas tenir debout » écrit Cage dans « 2 pages, 125 mots sur la musique et la danse ». Ce que nous voulons interroger ici, ce sont les liens intrinsèques que le son entretient avec la durée, l'espace et le mouvement. Le sujet proposé permet une très grande variété de traitements.

MÉTHODES

Workshop

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Recherches, originalité du travail et du dispositif, assiduité, aptitude au travail collectif, communication avec les enseignants.

MATÉRIEL POUR L'ATELIER

Le matériel est fourni par les écoles et l'association Transcultures.

PARTENARIAT

Association Transcultures

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web

Cage John, Silence, Paris, Denoël 1970

Castant Alexandre, Les Arts sonores. Son & art contemporain. Charleroi, Transonic 2017

TOURCOING

années 4-5

ESPACE DE L'IMAGE

Anne-Émilie PHILIPPE

OBJECTIFS ET CONTENUS

En résonance avec leurs projets, les étudiants continuent et développent un travail de création d'images imprimées, pouvant se déployer dans l'espace. Le support de l'image (virtuelle ou physique) à l'ère post digitale sera questionné. Il s'agira aussi de réfléchir à des dispositifs pour montrer l'image aujourd'hui, par des installations ou d'autres formes. L'impression (si nécessaire) unique ou multiple, sera envisagée en adéquation avec les projets. Des accrochages et discussions collectives ponctuent régulièrement l'année ainsi que des visites d'expositions.

MÉTHODES

Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

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

MATÉRIEL POUR L'ATELIER

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

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web

LommeFreek, Can you feel it? Effectuating tactility and print in the contemporary, Ed. Onoma topée 2015

Castant Alexandre, Imagodrome, des images mentales dans l'art contemporain, Blou, Monographik éditions 2010

Ciara Phillips, <http://www.ciaraphillips.com/>

Artie Vierkant, <http://artievierkant.com/>

SCULPTURE / INSTALLATION

Hervé LESIEUR

OBJECTIFS ET CONTENUS

La phase programme en sculpture vise à accompagner l'étudiant pour acquérir les outils méthodologiques et pratiques dans la construction de son identité artistique. Elle tend à favoriser une approche personnelle et sensible de l'art autour de problématiques de recherches singulières ouvrant sur le champ artistique d'aujourd'hui. L'étudiant analyse de façon critique ses réalisations en cours, au regard du champ artistique actuel. Le cours se consacre aux questions plastiques et artistiques liées à la sculpture et à l'installation dans l'espace de monstration (corps, espace, auteur, spectateur). L'usage de différents médiums (son, vidéo, photographie, dessin...) est sollicité dans la perspective d'une hybridation des langages. Le projet de l'étudiant pourra être mis en relation avec un cours « Le théâtre des opérations » En 5e année, le deuxième semestre est plus particulièrement consacré à la préparation du diplôme.

MÉTHODES

Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Le travail de l'étudiant est évalué sous la forme du contrôle continu à la suite des rendez-vous de travail pris dans le courant du semestre.

MATÉRIEL POUR L'ATELIER

En fonction des projets

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web

Menders Marc, the absence, Kunstverein Hannover, Kunsthaus Zurich, Bergen Kunsthall, Smak Gent 2007

Vitamine 3D, Phaidon 2010

Cros Caroline, Qu'est ce que la sculpture aujourd'hui, Beaux Arts éditions 2008

TOURCOING

années 4-5

DE L'INTENTION À L'ŒUVRE

Marie Lelouche

OBJECTIFS ET CONTENUS

Objectifs:

- Ancrer son travail dans une continuité en vue du DNSEP
- Comprendre et articuler les apports théoriques et expérientiels des séminaires, pour les porter sur le terrain d'une pratique personnelle
- Travailler l'oralisation des pratiques et des expériences

Contenu : au premier trimestre toutes les séances s'ouvriront par un temps de rencontre collective, moment de partage de références et d'expériences argumentées. Le cours s'articulera ensuite au travers de discussions comme autant d'investigations ancrées dans l'expérience et la pratique. Au second semestre un programme tourné vers l'extérieur sera organisé. Celui-ci sera élaboré conjointement. Chaque participant sera invité à proposer une exposition, un film, un spectacle visible, entre janvier et avril 2020, qui résonne de manière singulière avec son propre travail. Le cours s'articulera ensuite au travers de discussions collectives ou personnalisées par une investigation ancrée dans l'expérience et la pratique.

MÉTHODES

Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Évaluation continue

Critères : participation orale, investissement, qualité d'observation et d'analyse, pertinences des propositions et des expérimentations.

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web

Dirigé par Bianchini Samuel, R & C : recherche & création : art, technologie, pédagogie, innovation, Nancy, les Éd. du Parc-École nationale supérieure d'art de Nancy 2019

Sous la direction de Pierre Gosselin et Éric Le Coguiéc, La recherche création : pour une compréhension de la recherche en pratique artistique, Presses de l'Université du Québec 2006

TOURCOING

années 4-5

LE THÉÂTRE DES OPÉRATIONS, L'ART AU CORPS !

Alexis TROUSSET - Hervé LESIEUR

OBJECTIFS ET CONTENUS

Apprentissage des méthodes de la performance : création de textes, d'accessoires liés aux nouvelles écritures de plateaux, écriture performée, conférences gesticulées, art-action, manœuvres, etc. Questionnements du rôle du corps dans la performance. Exploitation des traces de la performance sur le mode documentaire.

MÉTHODES

Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Travail en cours et workshop

MATÉRIEL POUR L'ATELIER

Baskets, tenue décontractée, crayons et carnet.

PARTENARIAT

Le VIVAT d'Armentières

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web

Roselee Golberg, La performance. Du futurisme à nos jours., Thames Hudson 2012

**LES SCÈNES À L'ÉPREUVE DES
ARTS PLASTIQUES**

LES SENS MINEURS - SÉMINAIRE

Gilles FROGER, Valérie BOUDIER

OBJECTIFS ET CONTENUS

Acquérir des connaissances en histoire de l'art. Appréhender les conditions, méthodes et outils de la recherche - Mener un projet personnel de création d'œuvre faisant appel à un ou plusieurs « sens mineurs ». Ce séminaire de Master ouvert aux étudiants de l'Esä et de l'Université de Lille invite à appréhender les représentations et la présence dans les œuvres d'art ancien et contemporain de trois sens – le goût, le toucher et l'odorat – qui, après avoir longtemps été considérés comme mineurs, sont désormais pris en considération par un nombre croissant d'artistes et de chercheurs. Cette approche, essentiellement historique et critique, sera également nourrie par des interventions de chercheurs en sciences dures et d'artistes. Les étudiants inscrits dans le séminaire pourront, en effet, participer à de courts workshops proposés par Marie Lelouche (art et nourriture) et Anne-Émilie Philippe (le toucher).

MÉTHODES

Séminaire

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Assiduité ; contrôle continu et évaluation des travaux réalisés.

PARTENARIAT

Parcours Arts Plastiques, Université de Lille

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web

L'Art olfactif contemporain, Paris, Classiques Garnier 2015

CASTEL Mathilde, Les Dispositifs olfactifs au musée, Paris, Le Contrepoint 2018

CORBIN Alain, Le miasme et la jonquille, Paris, Aubier-Montaigne 1982

Boudier Valérie, La cuisine du peintre, RENNES, PUR 2010

Liégeois Catherine, L'Art du livre tactile, Paris, Alternatives 2017

ARC

LES SENS MINEURS

TOURCOING
ARC-AIRC
années 4-5

PRIST, THÉORIE ET PRATIQUE

Nathalie STEFANOV

OBJECTIFS ET CONTENUS

Le programme de recherche, Images sciences et technologies (PRIST) s'attache à développer des conversations entre l'art et la science. Il amène les étudiants à participer à des expositions et à contribuer à un site. La rencontre directe avec les chercheurs permet aux étudiants de réfléchir à ce que peut être une recherche en art lorsqu'elle s'appuie sur le matériau "science". En 2019-2020, poursuivant sa réflexion sur le réchauffement climatique et sur la relation que l'humain entretient avec son environnement et son atmosphère, PRIST entend observer les vols stationnaires de l'albatros, la manœuvrabilité du serpent ou la rapidité de l'insecte. Les interactions entre espèces (humaines, animales, machines) seront interrogées en tenant compte des questions que pose la nature à l'humain, dans ses rapports à la robotique, à l'environnement ainsi qu'aux œuvres numériques et interactives du champ de l'art contemporain.

MÉTHODES

Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Assiduité, contrôle continu, rendu des travaux respectant le calendrier établi, investissement dans l'élaboration des expositions et du site. Exposition en mars 2020. En janvier 2020, les étudiants participeront au module Art & Science (Polytech, Université de Lille), en dialogue avec des étudiants ingénieurs

PARTENARIAT

Plusieurs laboratoires de l'Université de Lille - Polytech'Lille - La plateforme de microscopie TISBio (UGSF)

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web

Site du programme de recherche Images, sciences et technologies (Prist), <http://prist-esanpdc.fr/>

BARRAU Aurélien - SCHWEITZER Louis, L'animal est-il un homme comme les autres ?, Paris, Éditions Dunod 2018

Haraway Donna, Manifeste des espèces compagnes, Paris, Climats - Essais 2019

Kamili Lauren, Biomimétisme et bio-inspiration : nouvelles techniques, nouvelles éthiques ?

- En ligne : <https://journals.openedition.org/tc/9299> 2019

CEEBIOS (Collectif - Conseil scientifique), <https://ceebios.com/2018/07/28/parution-de-letat-des-lieux-du-biomimetisme-en-france-2018/>, Biomimétisme en France : Un état des lieux 2018

Collectif, Air Fictions, Tourcoing, Editions de l'ESÄ 2019

Collectif, Cells Fiction, Roubaix, Éditions Espace Croisé 2017

ARC PRIST

AIRC IMAGES, SCIENCES ET TECHNOLOGIES

CONVERGENCE DES PRATIQUES PHOTOGRAPHIQUES

Benoît MÉNÉBOO et Leïla PEREIRA

OBJECTIFS ET CONTENUS

Mettre en place les moyens techniques les plus adaptés (prise de vue, numérisation, impression...) Affirmer un regard personnel sur une problématique choisie. L'atelier s'adresse à des étudiants déjà impliqués dans un travail photographique. Partant des travaux déjà effectués et d'une relecture collective, chaque étudiant définira un nouveau protocole possible. Celui-ci sera rapidement éprouvé, tentant d'exploiter au maximum la coexistence en photographie des méthodes numériques et analogiques. À travers les procédés choisis, les étudiants pourront questionner le rapport au temps, à la matérialité de l'image, à l'échelle, au format et à la mise en espace. Les temps d'échanges collectifs seront ponctués de phases d'expérimentations techniques : tirages grand format argentiques et numériques, accrochages, travail du texte... Un workshop sera proposé en partenariat avec le Capv de Lille et le Musée de l'Hospice Comtesse autour de la question de l'architecture et des collections.

MÉTHODES

Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

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 / mise en espace

MATÉRIEL POUR L'ATELIER

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

PARTENARIAT

Musée de l'Hospice Comtesse, CAPV Lille, Centre Régional de la Photographie à Douchy-les-Mines, Institut pour la photographie en Hauts-de-France

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web

Poivert Michel, La Photographie contemporaine, revue et augmentée, Flammarion 2018

MEAUX Danièle, Protocole et photographie contemporaine, Publications de l'Université de Saint-Étienne 2014

TOURCOING

années 4-5

CONVERGENCE DES PRATIQUES PHOTOGRAPHIQUES

LA MAIN DU PAPIER

Anne-Émilie PHILIPPE

OBJECTIFS ET CONTENUS

Comment penser l'image imprimée et le livre à l'ère post digitale ? Contenu immatériel et «physicalité» de la feuille de papier ne seront pas opposés, l'économie de moyens sera questionnée, les différentes techniques d'impressions passées en revue, les mélanges entre création numérique et processus manuels plus anciens encouragés. La réalisation et la fabrication soldera l'ensemble des recherches. Les étudiants exploreront les différentes manières de faire une publication dans le champ de l'art contemporain et dans la continuité de leurs pratiques. Ils découvriront le potentiel de l'image imprimée et du livre, acquerront des bases de fabrication (par différents plis, des techniques de reliure simples, l'utilisation de logiciels (In design)). Ils interrogeront la relation image/matérialité/toucher, ainsi que toutes les problématiques liées à ces medium jusqu'à la mise en espace. Il s'agira de réaliser une proposition qui questionne la matière des imprimés (images, ephemera, livres).

MÉTHODES

Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

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

MATÉRIEL POUR L'ATELIER

à voir en début d'année

PARTENARIAT

en cours

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web

Freek Lomme, Can you feel it? Effectuating tactility and print in the contemporary, (Ed.), Onomatopée 2015

Derrida Jacques, Le papier ou moi, vous savez..., <https://www.cairn.info/revue-les-cahiers-de-mediologie-1997-2-page-33.htm>, Les cahiers de médiologie n°4 1997

Watier Eric, Faire un livre c'est facile, <http://www.ericwatier.info/textes/faire-un-livre-cest-facile/>, Eric Watier 2007

Ludovico Alessandro, Post digital print, la mutation de l'édition depuis 1894, (PDF gratuit en ligne : http://postdigitalprint.org/wpcontent/uploads/2013/08/Post-DigitalPrint_ALudovico_Singles.pdf), B42 2016

TOURCOING

années 4-5

ÉCRITURE À L'AVEUGLE ATELIER D'ÉCRITURE

Gilles FROGER, Marie BULTE, Frédéric GENDRE

OBJECTIFS ET CONTENUS

S'adressant à un nombre limité d'étudiants assidus et motivés (4), cet atelier d'écriture est organisé en collaboration avec le service Culture et la bibliothèque Humanités de l'Université de Lille. Son objet : écrire des textes sans recours aux perceptions visuelles. Dire ce que l'on sent par le toucher, l'odorat, l'ouïe, le goût. L'enjeu sera de redonner aux sens apparemment mineurs leur dimension propre et de les faire résonner par la pratique de l'écriture. Chaque séance a lieu le mardi, de 12h à 14h, dans les locaux de la bibliothèque Humanités (campus Pont de Bois, Villeneuve d'Ascq) le mercredi, aux dates qui seront indiquées, de 17h30 à 19h30. Participent à cet atelier des étudiants issus de toutes les disciplines enseignées à l'université ainsi qu'à l'Esä.

MÉTHODES

Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Assiduité ; maîtrise de l'écriture ; singularité et pertinence de la pensée et de l'expression.

PARTENARIAT

Service Culture et Bibliothèque Humanités, Université de Lille

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web

Atlas de littérature potentielle, Paris, Gallimard 1988

BERTRAND Denis, Comment dire le sensible ?, Paris, Revue Littérature, n° 163 2011

Le nouveau magasin d'écriture, Paris, Zulma 2006

TOURCOING

années 4-5

INTERNATIONAL RESEARCH LAB 1

Melissa RYKE

OBJECTIFS ET CONTENUS

A project based course that engages the students in written, oral, listening and reading skills around creative activities that complement their studies. By using open-ended methodologies and inquiry-based approaches, contemporary art and ideas will be introduced in an ESL classroom. The aim of the program is to advance the students English language skills while discovering contemporary art practices and developing critical thinking. The course will be constructed around themed lessons using; - historical and contemporary texts on art and culture - videos and media on art, artists and culture - making creative projects - analysis and critique of artworks

Objectives
To improve English diction in art and cultural subjects
To develop critical thinking
To express ones practice and ideas orally and in writing
To discover current art affairs
To analyse artworks
To foster visual literacy
To conduct independent research

MÉTHODES

Cours

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Semester One Assessment Items Crits 30% (individual) Performance 40% (group) Participation 30% (individual) Semester Two Assessment Items Crits 30% (individual) Artist book / Zine 50% (individual) Participation 20% (individual) Extra curriculum Homework (for students who need to refresh their English grammar)

MATÉRIEL POUR L'ATELIER

All texts and media content provided in class throughout the semester either as hard copies or digital files. Students will need a dedicated notebook for class activities and to provide their own materials for creative projects. Personal computers may be used in class occasionally. Students are highly encouraged to conduct independent research on the subjects and materials discussed in class.

TOURCOING

Niveau 1

INTERNATIONAL RESEARCH LAB 2

Melissa RYKE

OBJECTIFS ET CONTENUS

A project based course that engages the students in written, oral, listening and reading skills around creative activities that complement their studies. By using open-ended methodologies and inquiry-based approaches, contemporary art and ideas will be introduced in an ESL classroom. The aim of the program is to advance the students English language skills while discovering contemporary art practices and developing critical thinking. The course will be constructed around themed lessons using; - historical and contemporary texts on art and culture - videos and media on art, artists and culture - making creative projects - analysis and critique of artworks

Objectives
To improve English diction in art and cultural subjects
To develop critical thinking
To express ones practice and ideas orally and in writing
To discover current art affairs
To analyse artworks
To foster visual literacy
To conduct independent research

MÉTHODES

Cours

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Semester One Assessment Items Crits 30% (individual) Performance 40% (group) Participation 30% (individual) Semester Two Assessment Items Crits 30% (individual) Artist book / Zine 50% (individual) Participation 20% (individual) Extra curriculum Homework (for students who need to refresh their English grammar)

MATÉRIEL POUR L'ATELIER

All texts and media content provided in class throughout the semester either as hard copies or digital files. Students will need a dedicated notebook for class activities and to provide their own materials for creative projects. Personal computers may be used in class occasionally. Students are highly encouraged to conduct independent research on the subjects and materials discussed in class.

TOURCOING

Niveau 2

ENGLISH MASTERCLASS

Melissa RYKE

OBJECTIFS ET CONTENUS

A course specialised in delivering writing skills for students to develop and promote their art practices internationally. Written based projects are complemented with research into contemporary art discourse and regular critiques of their peers artworks. The aim is to prepare the students so that they are capable of presenting their practice in English orally and in writing with confidence. The course will be constructed around themed lessons using; - historical and contemporary texts on art and culture - videos and media on art, artists and culture - analysis and critique of artworks Objectives To improve English diction in art and cultural subjects To develop critical thinking To express ones practice and ideas orally and in writing To discover current art affairs To analyse artworks To acquire visual literacy To foster effective communication skills To conduct independent research

MÉTHODES

Cours

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Semester One Assessment Items Crits 20% (individual) Instagram communication project 30% (group) Writing for practice 30% (individual) Participation 20% (individual) Semester Two Assessment Items Crits 30% (individual) Artist book / Zine 50% (individual) Participation 20% (individual) Extra curriculum Homework (for students who need to refresh their English grammar)

MATÉRIEL POUR L'ATELIER

All texts and media content provided in class throughout the semester either as hard copies or digital files. Students will need a dedicated notebook for class activities and to provide their own materials for creative projects. Personal computers may be used in class occasionally. Students are highly encouraged to conduct independent research on the subjects and materials discovered in class.

TOURCOING

Niveau 3

FRANÇAIS LANGUE GÉNÉRALE

Florian VIRLY

OBJECTIFS ET CONTENUS

Les cours de Français-langue générale apportent les connaissances linguistiques essentielles à une production et une compréhension orale et écrite nécessaires pour le bon déroulement des études supérieures et de la vie quotidienne en France. Le cours porte sur l'étude des outils linguistiques (grammaire, phonie/graphie, vocabulaire) par le biais de supports variés (papier, vidéo, audio, supports numériques), ainsi que sur la maîtrise de la communication écrite et orale (mise en situation, jeux de rôle, présentation, rédaction d'articles). Le cours se passera aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur de l'école en fonction des besoins.

MÉTHODES

Cours

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

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

MATÉRIEL POUR L'ATELIER

Méthode d'apprentissage utilisée en classe - Série À propos – Éditeur : PUG
Vocabulaire Progressif du français, CLE international Grammaire progressive du français, CLE international Communication progressive du français, CLE international Conjugaison progressive du français, CLE international Phonétique progressive du français, CLE international Civilisation progressive du français, CLE international Le Petit Robert, Larousse, Bescherelle, BLED Tout en un

CIVILISATION FRANÇAISE ET CULTURES FRANCOPHONES

Florian VIRLY

OBJECTIFS ET CONTENUS

Dans ce module il sera question de la compréhension et de l'acquisition des repères socio-culturels des diverses cultures francophones, de l'étude de l'histoire et de la géographie, de la géopolitique de la France dans le monde et sera prétexte à un questionnement sur les sujets actuels de la société française. Le module abordera également l'étude des mouvements artistiques et des grands artistes de 1870 à nos jours, ainsi que des principaux concepts philosophiques occidentaux ayant une influence sur la création artistique moderne et contemporaine. Contenu et mise en œuvre : étude de sujets à partir de supports variés : (papier, vidéo, audio, supports numériques), discussions ouvertes, présentations écrites et orales. Visites d'expositions et rencontres d'artistes.

MÉTHODES

Cours

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

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

TOURCOING

FLEA

PRÉPARATION AUX CONCOURS D'ENTRÉE EN ÉCOLE D'ART

Florian VIRLY

OBJECTIFS ET CONTENUS

L'objectif de ce module est de préparer les étudiants aux différentes épreuves des concours d'entrée des écoles d'art françaises. Il aura pour but d'associer la pratique de langue et de l'art dans le cadre de réalisations artistiques. Il comportera un volet axé sur les méthodologies en usage dans la recherche en art et histoire de l'art. Il concerne les problématiques suivantes : conception et développement des sujets de recherche, élaboration d'outils conceptuels et d'approches méthodologiques, définition et construction des corpus, élaboration des hypothèses de recherche et des instruments de vérification de ces hypothèses. Ce module portera à la fois sur la recherche d'information concernant les concours des différentes écoles, la réalisation de lettre de motivation, le cv, le book artistique, la simulation d'entretien. Il sera également un laboratoire pour l'intégration et l'utilisation du langage dans un contexte de production artistique.

MÉTHODES

Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Contrôle continu, bilan semestriel.

MATÉRIEL POUR L'ATELIER

Ordinateur portable

PRÉPARATION AU TEST DE CONNAISSANCE DU FRANÇAIS

Florian VIRLY

OBJECTIFS ET CONTENUS

Le but de ce module est de préparer l'étudiant au test de connaissance du français TCF avant le passage de l'examen fin mai. L'obtention du niveau B2 du TCF conditionne le passage en année diplômante en école supérieure d'art pour les étudiants étrangers. Contenu et mise en œuvre : le module sera très pratique avec un conditionnement aux exercices types, des simulations d'examen en conditions réelles, et des retours sur corrections.

MÉTHODES

Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Contrôle continu, bilan semestriel.

MATÉRIEL POUR L'ATELIER

Tcf - Entraînement Intensif - Français Langue Étrangère, Julie Raemdonc, www.tv5monde.com

TOURCOING

FLEA

ATELIER

Janusz STEGA

OBJECTIFS ET CONTENUS

Les cours de FLEA ressemblent à l'histoire du cinéma. Muet au début avec beaucoup de mimiques, de postures, de décors créant des images. Ensuite les mots s'ajoutent et nous dévoilent le sujet écrit. Le téléphone portable devient un véritable médium. Les tableaux vivants inspirés de l'étude des livres de la bibliothèque et le travail sur la couleur observée dans les espaces de l'école permettent des contacts entre les étudiants qui viennent du même pays mais d'horizons très différents. L'analyse et les réflexions découlant de ces observations permettront l'élaboration de nouveaux projets. L'exposition viendra conclure cette première étape. Les autres étudiants viendront se confronter aux élèves du FLEA. La deuxième partie est plus une expérimentation plastique. Chaque cours propose d'utiliser des matériaux différents et aborde des problématiques issues de l'art moderne et contemporain. Le but est de s'inscrire dans le temps présent de l'école et de découvrir l'art actuel.

MÉTHODES

Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Contrôle continu jugeant projet et rendu des travaux réalisés. L'évaluation tiendra compte de la présentation des différents projets (exposition des travaux, et présentation orale en groupe).

MATÉRIEL POUR L'ATELIER

Des matériaux divers seront demandés au fur et à mesure en cours d'année, en plus des matériaux fournis par l'école.

PARTENARIAT

Les cours seront faits en partenariat avec Éric Harasym et le centre de documentation

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web

Lori Pauli, La photographie mise en scène, créer l'illusion du réel, Musée des Beaux-Arts du Canada, Merrel Publishers Limited 2006

Simon Morley, L'ART LES MOTS, Hazan 2004

TOURCOING

FLEA

L'IMAGE SOUS TOUTES SES FORMES

Leïla PEREIRA

OBJECTIFS ET CONTENUS

L'objectif de l'atelier est d'appréhender la construction de l'image à travers différentes pratiques.

SEMESTRE 1 / DÉCOUVRIR L'IMAGE - Les étudiants s'initieront à la composition d'images à travers la collecte d'images, le photogramme, l'empreinte, le collage ... Les cours seront accompagnés de présentations d'artistes modernes et contemporains ayant abordé ces pratiques.

SEMESTRE 2 / L'IMAGE MISE EN PAGE - Les étudiants seront amenés à se former aux logiciels de PAO (InDesign et Photoshop) et à la reliure pour réaliser, soit un livre d'images, soit un portfolio présentant leur parcours et leurs réalisations. Un temps particulier sera dédié au texte et à la rédaction. Il est demandé aux étudiants de tenir un carnet de recherches alimentant leurs travaux.

MÉTHODES

Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Assiduité et investissement / pertinence des réalisations présentées régulièrement (tirages, carnet de recherches) / maîtrise des outils.

MATÉRIEL POUR L'ATELIER

Appareil photo (reflex, téléphone ...) / Ordinateur portable / Disque dur.

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web

Criqui Jean-Pierre (dir.), Les carnets du Bal #2, L'image déjà là, usages de l'objet trouvé, photographie et cinéma, Gemenos, Le Bal/Images en manœuvre éditions 2011

Mœglin-Delcroix Anne, Esthétique du livre d'artiste, Paris Bibliothèque Nationale de France 2011

TOURCOING

FLEA