

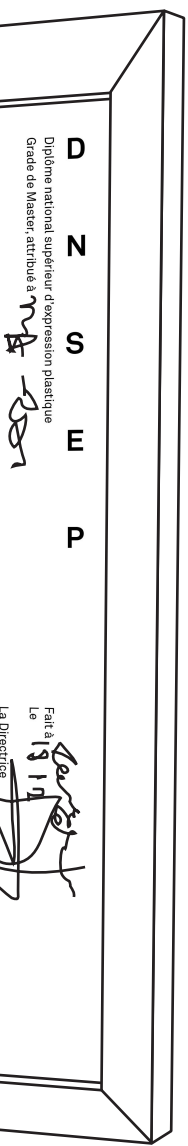
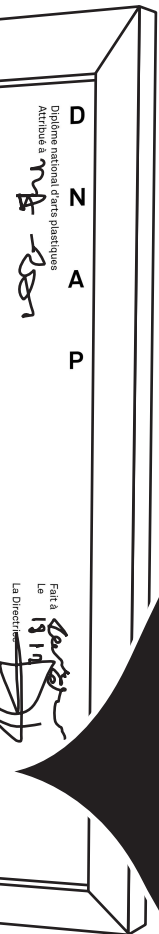

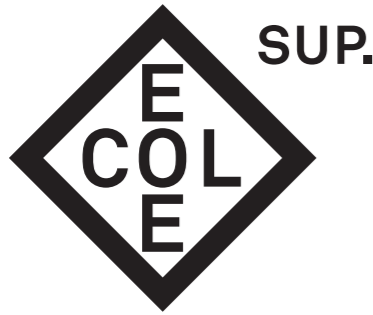
S

IC

Programme
en noir et blanc à
l'intention des étudiants
qui entrent à l'école
d'art de Cambrai

SUP.

histoire

L'École supérieure d'art de Cambrai est un établissement public placé sous la tutelle pédagogique du Ministère de la Culture et de la Communication et qui prépare à deux diplômes: le Diplôme National des Arts Plastiques (équivalent à la Licence); le Diplôme National Supérieur d'Expression Plastique, habilité au grade de Master.

L'histoire de l'école remonte à la fin du XVIIIe siècle. C'est en 1780 qu'elle naît dans les ateliers de deux artistes cambrésiens: Antoine-François Saint-Aubert et Benoît Marho. En 1832, l'école est dotée d'un règlement de type « Académie des Beaux-Arts » et c'est en 1894 que des locaux lui sont dédiés rue Saint-Fiacre. En 1951, avec la réforme de l'enseignement artistique, sont mis en place le CAFAS et le Diplôme des Beaux-Arts. En 1970, l'école emménage dans les anciens bureaux d'une entreprise textile, rue du Paon. Le DNAT Arts Graphiques y est créé. De 2001 à 2003, avec la création du DNSEP option communication, l'objectif est de permettre aux étudiants de parcourir un champ de création artistique plus vaste, en phase avec les avancées technologiques. Depuis 2003, l'Ésac propose un enseignement singulier qui ancre la pratique du design graphique dans le champ élargi de la création visuelle et artistique contemporaine.

L'École fait partie du réseau des cinq établissements supérieurs d'enseignement artistique de la région Nord- Pas-de-Calais : Ésac, École supérieure d'art de Cambrai, option communication; Ésa de Dunkerque, option art; Ésa de Tourcoing, option art; Ésad de Valenciennes, option art et option design ; Le Fresnoy, studio national des arts contemporains de Tourcoing, post-diplôme en art.

Ces écoles publiques délivrent toutes des diplômes homologués par le Ministère de la Culture et de la Communication et par le Ministère de l'Enseignement Supérieur.

Depuis le 1er janvier 2011, l'École supérieure d'art de Cambrai est régie sous la forme d'un EPCC, établissement public à caractère culturel fondé par la Ville de Cambrai et l'État.

débouchés

L'Ésac entend proposer et ouvrir des perspectives professionnelles sur les scènes artistiques contemporaines dans le domaine de la communication. Elle forme des artistes, des designers graphiques, des concepteurs, des réalisateurs, des chefs de projets ouverts aux champs d'expression tels que le design graphique, le design d'information, le design multimédia et interactif, l'illustration, la scénarisation du récit graphique et audiovisuel, la photographie, l'installation, la vidéo, le dessin, la gravure.

L'objectif est de former des spécialistes de l'image (fixe ou animée) ayant en charge la mise en forme de projets de communication qui peuvent inclure une dimension sonore et textuelle, ou bien des artistes qui mettent en œuvre ces dimensions.

Grâce aux partenariats Erasmus, les étudiants peuvent bénéficier d'aides à la mobilité et partir pour une période d'études dans un des établissements partenaires. L'école développe des collaborations pédagogiques trans-frontalières avec des établissements d'enseignement supérieur implantés en Belgique, notamment l'Université de Mons. Pour les mobilités à l'étranger, les étudiants peuvent percevoir des aides du Conseil Régional (Bourse Blériot) et du Conseil Général.

pédagogie

L'option communication à l'Ésac n'est pas à comprendre uniquement comme une formation technique, dont l'objectif serait l'acquisition d'outils de communication au sens propre (vidéo, logiciels d'images et de mise en page, multimédia, etc.), mais plutôt comme une formation artistique transversale, conduisant à des projets et réalisations variés, qui répondent ou non à des commandes.

Cette option forme des designers graphiques: c'est-à-dire des créateurs qui, au travers de leurs productions et de leurs recherches, développent une réelle capacité d'analyse critique des dispositifs médiatiques, socio-économiques et idéologiques. Au sein de l'option, l'étudiant apprendra à reconnaître, définir et expérimenter les divers champs d'implication du design graphique: de l'image fixe (identité visuelle, affiche, presse, édition) à l'image en mouvement (vidéo, générique, site web, etc.) en passant par le graphisme dans l'espace (scénographie d'exposition) ou le graphisme d'information (signalétique). Dès la première année, les fondamentaux de la mise en page et de la typographie, au sens de la connaissance des caractères et de leur choix, seront acquis ou en voie de l'être.

Les étudiants seront amenés à se questionner sur la relation, souvent complexe, qui naît entre un commanditaire et un graphiste. Les cours, les workshops, et les rencontres avec des créateurs invités, inciteront les étudiants à envisager le plus clairement possible leur avenir professionnel.

L'enseignement dans l'option communication s'intéresse également aux problématiques liées à l'édition, qui s'étendent aujourd'hui aux nouveaux usages des technologies numériques, des réseaux sociaux et des méthodes d'archivage ou d'indexation. Aussi l'option s'attache-t-elle à suivre de près la rapide évolution des techniques et des technologies dans le domaine de la création graphique, s'obligeant à une réévaluation constante des savoirs et des pratiques. Travaillant à créer des ponts et des transversalités entre le design graphique et d'autres disciplines artistiques contemporaines, l'option communication ouvre des réflexions sur des collaborations avec des praticiens de ces autres disciplines, ou sur l'hypothèse de studios diversifiés aptes à répondre à des commandes impliquant des médias et des déclinaisons multiples. Les arts plastiques dans leur globalité seront abordés au travers d'enseignements spécialisés: spectacle vivant, installation et production multimédia, exposition, édition, etc. Ateliers de recherche, séminaires, suivis de projets individuels accompagnent l'apprentissage de l'étudiant, tout en l'invitant à approfondir ses réflexions.

équipe

Présidence
Yves Coupé
Direction
Jean-Michel Gérardan
Administration
Pascal Leclercq administrateur
Aline Mallet comptable
Scolarité
Marline Falte responsable
Béatrice Herlem secrétaire
Documentation
Lorette Cornet
Technique
Michel Marin technicien
Enseignement
Pierre-Yves Bressl photographie
Gilles Bachelet illustration
Christine Bouvier dessin
David Braillon design graphique
Catherine Chevalier théorie de la communication
Magali Desbazeille vidéo
Étienne Dubois photographie
Alexandre Dumas de Raully histoire du graphisme et de la typographie
Gilles Dupuis design graphique
Loïc Horellou création numérique
Alexandre Laumonier pratiques éditoriales et théorie du graphisme
Claudia Migliaccio-Leduc anglais
Nathalie Pierron histoire des arts
Capucine Merkenbrack design graphique
Bruno Souëtre design graphique
Fred Vaësen art
Assistant d'enseignement et technicien
Keyvane Alinaghi multimédia
Romain Descours vidéo

équipements

Les ateliers : sérigraphie, gravure, studio et labo photo, salle de cours informatique, atelier de façonnage, studio son avec chambre sourde et système ProTools, salle de montage vidéo. Les espaces spécifiques: salle d'exposition et bibliothèque. Le matériel: ordinateurs Apple, traceurs et imprimantes, découpe adhésifs, vidéo DVCAM, micros, perches, pieds, mixette, dat, projecteurs vidéo, appareil photo numérique, presse gravure.

Un système de prêt de matériel vidéo et photographique est mis en place. En raison du coût de ces équipements, une caution de 800 euros est demandée aux étudiants pour pouvoir emprunter ce matériel.

L'école fournit les consommables: cartouches d'encre, DVD, plaque de cuivre, papier photo, produits chimiques dans le cadre des cours et des ateliers inscrits à l'emploi du temps.

centre de documentation

Le centre de ressources documentaires, lieu essentiel de la pédagogie, contient de nombreux ouvrages spécialisés: livres, monographies, catalogues d'expositions, vidéos, etc. L'étudiant y trouvera également les nombreuses revues auxquelles est abonnée l'école.

bourses

Les étudiants de l'Ésac peuvent bénéficier des bourses nationales du ministère de la Culture et de la Communication, délivrées par le CROUS, sous réserve de remplir les conditions relatives aux ressources financières familiales, à la nationalité et à l'âge.

Le dossier de demande de bourse nationale s'établit directement auprès du CROUS, entre le 15 janvier et le 30 avril. Des bourses départementales peuvent être attribuées aux étudiants rattachés fiscalement au département du Nord, sur justification des ressources familiales.

Le dossier de demande de bourse départementale s'établit au début du second semestre.

Des aides municipales peuvent être attribuées aux étudiants en fonction de leur domiciliation, de leur année d'étude ou de leur projet.

sécurité sociale

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

• a si l'étudiant a entre 20 et 28 ans et n'a pas de couverture sociale, il sera rattaché au régime de sécurité sociale des étudiants. Si l'étudiant a entre 20 et 28 ans et qu'il a une couverture sociale, il devra préciser à quel titre :

- à titre d'ayant droit de salarié
- à titre personnel
- à titre d'étudiant
- b si l'étudiant a plus de 28 ans au 1er octobre, il ne peut plus bénéficier du régime de sécurité sociale étudiante
- c si l'étudiant est demandeur d'emploi ou allocataire de l'allocation formation reclassement, il bénéficie de la couverture sociale sans avoir à souscrire un régime spécifique
- d si l'étudiant est marié (ou en vie maritale) et que son conjoint est salarié, l'étudiant dépend du régime de son conjoint en étant son ayant droit.

Si le conjoint n'est pas salarié, l'étudiant doit souscrire un régime de santé spécifique (assurance personnelle)

• e si l'étudiant n'a plus de couverture sociale, il doit souscrire un régime de santé spécifique (assurance personnelle).

assurance

Chaque étudiant est tenu de contracter une police d'assurance garantissant la responsabilité civile à l'intérieur de l'établissement ou lors d'un déplacement en France et à l'étranger.

caisses

CPAM (Caisse primaire d'assurance maladie) 10 rue Saint-Lazare, 59 408 Cambrai cedex, 08 20 25 59 20 www.ameli.fr

CAF (Caisse d'allocation familiale) 2 rang Saint-Jean, BP 469, 59 408 Cambrai Cedex, 08 20 25 59 20 www.caf.fr

SMENO (Sécurité sociale et mutuelle des étudiants du Nord) 43 boulevard Vauban, 59 000 Lille, 09 72 67 00 00 www.smeno.com/etudiants LMDE (La mutuelle des étudiants) 123-125 rue de Paris, 59 000 Lille, 09 69 36 96 01 www.lmde.com

Cam
brai

organisation des études

Les études sont organisées en deux cycles: la phase « programme » prépare au diplôme national d'arts plastiques (DNAP), la phase « projet » prépare au diplôme national supérieur d'expression plastique (DNSEP) habilité au grade de Master art. Ces écoles publiques délivrent toutes des diplômes homologués par le Ministère de la Culture et de la Communication et par le Ministère de l'Enseignement Supérieur. Depuis le 1er janvier 2011, l'École supérieure d'art de Cambrai est régie sous la forme d'un EPCC, établissement public à caractère culturel fondé par la Ville de Cambrai et l'État.

admission

1er année L'admission se fait sur concours, après inscription sur le site: www.admission-postbac.fr

1er cycle

En cours d'étude pour le DNAP: les candidats ayant commencé leurs études dans d'autres écoles d'art agréées par le Ministère de la Culture et de la Communication peuvent être auditionnés par une commission d'admission se réunissant en juin et en septembre /

les candidats ayant effectué des études dans d'autres établissements que ceux relevant du Ministère de la Culture et de la Communication, ainsi que les étudiants d'écoles d'art étrangères, peuvent être auditionnés par une commission d'équivalence pour la présentation d'un dossier de travaux personnels, un entretien et un test de langue française.

L'appréciation de la commission d'équivalence est toujours soumise à la commission nationale d'équivalence qui détermine en dernier lieu le niveau d'insertion du candidat dans le cursus. 4e année

Le passage de la 3e à la 4e année n'est pas automatique, il est soumis à la présentation d'un dossier comportant les bulletins du candidat, une lettre de motivation précisant le projet que le candidat désire poursuivre en second cycle ainsi que l'orientation générale qui sera donné au mémoire et au projet personnel. 5e année

Elle est exceptionnelle mais peut néanmoins être accordée à un étudiant ayant déjà engagé un travail de recherche sur le mémoire et sur le projet personnel.

Les candidatures à une entrée en 4e et 5e année sont examinées par un jury désigné par le directeur, il comporte au moins un docteur d'État.

critères communs

En 1999, la déclaration de Bologne a initié la construction de l'espace européen de l'enseignement supérieur. Ce projet, qui entend placer les différents systèmes nationaux dans un cadre commun, est fondé sur trois points clés:

- la structuration des études supérieures sur trois niveaux analogues: la licence (bac+3), le DNSEP (bac+5) et le doctorat (bac+8)

- la mise en place d'un système commun de transfert et d'accumulation des crédits (ECTS) qui décrit et comptabilise les connaissances et les compétences acquises par les étudiants tout en facilitant leur mobilité à l'échelle européenne
- l'adoption d'un système de diplômes facilement lisibles et comparables, notamment par le biais du « supplément au diplôme » qui favorise l'intégration des étudiants sur le marché du travail et améliore la compétitivité du système d'enseignement supérieur européen à l'échelle mondiale. Conformément aux objectifs de la déclaration de Bologne, les écoles supérieures d'art du Nord-Pas-de-Calais appliquent l'ECTS et ont adopté le découpage du temps scolaire en semestres.

ects

Le système de crédits est centré sur l'étudiant. Il se fonde sur la charge de travail à réaliser pour atteindre les objectifs du programme d'enseignement en termes de connaissances et de compétences. L'ECTS repose sur le principe suivant : la quantité de travail à fournir par un étudiant à plein temps pendant une année universitaire correspond à 60 crédits.

Les crédits s'obtiennent après l'achèvement complet du travail à réaliser et l'évaluation des acquis résultant de la formation.

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

notation

La notation est une évaluation qualitative des travaux de l'étudiant, elle complète la validation des acquis et du travail requis pour obtenir les crédits. Le travail est noté sur 4. L'échelle de notation est graduée de la façon suivante :

0 : travail non rendu

1 : insuffisant

2 : satisfaisant

3 : bien

4 : excellent

Dans chaque cours, les crédits sont obtenus ou refusés en totalité. La note de 2/4 est requise pour l'obtention des crédits avec la mention « passable ».

Au delà de 2/4, la notation permet une lecture qualitative du travail de l'étudiant. Cette évaluation figure sur le bulletin avec les appréciations.

Si l'étudiant obtient une note de 3 ou 4, son niveau est égal aux mentions correspondantes.

stages

Pour valider le DNAP, l'étudiant est tenu d'effectuer, en 1e et 2e année, une série de stages ou un seul stage dont la durée totale sera d'au moins un mois et demi, et à l'issue duquel, au cours du 1er semestre de la 3e année, les étudiants sont tenus de rédiger un rapport et d'en faire la présentation auprès d'un jury. Pour valider le DNSEP, l'étudiant est tenu d'effectuer, en 4e année, une série de stages ou un seul stage dont la durée totale sera d'au moins deux mois, à l'issue duquel, au cours du 1er semestre de la 5e année, les étudiants sont tenus de rédiger un rapport et d'en faire la présentation auprès d'un jury.

évaluations

L'évaluation est semestrielle et comprend un contrôle continu et un bilan.

L'évaluation continue : le travail de l'étudiant est évalué suivant différents modes et critères précisés dans les fiches de cours. Le cas échéant, les ECTS sont regroupés en module, pôle ou bloc et sont attribués par plusieurs enseignants. Modalités du contrôle continu :

- contrôles réguliers des acquisitions et contrôle en fin de semestre (ex : devoir sur table en histoire de l'art).
- accrochages réguliers des travaux plastiques suivant des échéances fixées et rendu en fin de semestre
- contrôle régulier de l'avancement des mémoires et des rapports de stages, rendu d'étape à chaque semestre
- validation des rattrapages (à une date précise)

bilans

soutenue par une argumentation orale. Il est évalué par un jury de professeurs. Des formes plus expérimentales peuvent être proposées à certaines étapes du cursus par les enseignants ou les étudiants.

Critères d'évaluation des bilans :

1 + 2 (année 1)

- acquisition des bases méthodologiques indispensables à la poursuite des études
  - maîtrise des outils et techniques proposés
  - développement des capacités de travail, de recherche et d'analyse
    - articulation d'une relation au monde 3 > 10 (années 2 > 5)
  - présentation des travaux (formelle et critique)
    - origine et évolution du projet (évaluation des phases de la recherche et de la production)
    - inscription culturelle du travail (appropriation et pertinence des références, mise en relation des savoirs)
    - qualité des réalisations

Ces critères sont également ceux utilisés par les jurys des diplômes.

passage

en 2e année

60 crédits sont requis à l'issue des semestres 1 et 2 (1e année) en 3e année

108 crédits sont requis à l'issue des semestres 3 et 4 (2e année) au **DNAP**

165 crédits sont requis à l'issue des semestres 5 et 6 (3e année) pour se présenter aux épreuves du DNAP.

15 crédits sont validés par l'obtention du diplôme en 4e année

le passage en 4e année est possible :

- si l'ensemble des crédits des 3 premières années et le DNAP sont obtenus
  - si l'admission du candidat a été validée par une commission en 5e année
- 228 crédits sont requis
- 180 crédits du DNAP + 48 crédits des semestres 7 et 8 (4e année) au **DNSEP**
- 275 crédits sont requis à l'issue des semestres 9 et 10 pour se présenter aux épreuves du DNSEP. 25 crédits sont validés par l'obtention du diplôme.

conseil d'orientation pédagogique scientifique

Le conseil est composé :

- d'un directeur, en qualité de président
  - de personnalités qualifiées, représentatives des activités universitaires de création et de recherche
  - de coordinateurs pédagogiques
  - de représentants des étudiants

Le conseil d'orientation pédagogique et scientifique est consulté sur toutes les questions touchant aux activités pédagogiques, culturelles et scientifiques de l'établissement. Il se réunit au moins deux fois par an à l'initiative du directeur ou à la demande de la moitié de ses membres.

Le directeur présente le rapport des travaux du conseil d'orientation pédagogique et scientifique devant le conseil d'administration.

professionalisation

Le cycle de formation à l'activité professionnelle a pour objectif d'apporter des réponses concrètes aux questions relatives aux droits d'auteur, à la fiscalité, aux statuts ainsi qu'aux conditions de l'exercice professionnel.

Ce cycle est prioritairement mis en place aux semestres 6 à 10.

Il comprend l'intervention d'acteurs de terrain, de professionnels, d'intervenants et d'organismes spécialisés.

rattrapage des crédits

Une année scolaire est composée de deux semestres ; un semestre impair et un semestre pair. Les modalités de rattrapage des crédits diffèrent selon. Les semestres impairs, désignés premier semestre, se déroulent de septembre à février. Les modalités de rattrapage sont mises en place par l'enseignant.

Selon l'atelier concerné est proposé :

- la remise des travaux qui n'auraient pas été rendus ou sanctionnés négativement à la première évaluation
  - une évaluation continue au cours du semestre suivant montrant de la part de l'étudiant un réel effort dans la matière concernée
- Les semestres pairs, désignés second semestre, se déroulent de février à juin. Les dispositions de cette évaluation est la suivante :
- la remise des travaux qui n'auraient pas été rendus ou sanctionnés négativement à la première évaluation

En cas de non-attribution de crédits l'enseignant émettra un avis motivé définitif de non-attribution, proposant un redoublement, une réorientation, une exclusion de l'établissement, une non-autorisation de présentation aux épreuves de diplôme pour les étudiants en semestre 6 et 10.

L'enseignement d'une langue vivante est obligatoire. Aucun crédit dit de compensation ne pourrait se substituer à cette discipline spécifique.

Les modalités d'attribution de ces crédits sont fixés par l'enseignant de la discipline.

Les bilans semestriels peuvent faire état en accord avec l'équipe d'évaluation d'un crédit dit de compensation. Cette information est signifiée dans le procès verbal signifiant la difficulté rencontrée dans une discipline particulière. Cette disposition de rattrapage par compensation, pour un seul module, est exceptionnelle et mise en œuvre au regard de la qualité de production de l'étudiant.

Les bilans du second semestre ne font pas l'objet d'un rattrapage.

Le bilan du premier semestre est rattrapable sous la forme d'un contrôle continu sanctionné au bilan du second semestre.

dessin

lundi 13:00 — 18:00

« Pour savoir ce que l'on veut dessiner, il faut commencer par le faire », Picasso, conversations avec Brassai.

Objectifs

Apprendre à voir, aiguïser le regard, la curiosité, la capacité d'analyse, développer l'imagination. Acquérir des bases permettant la représentation et l'émergence d'une écriture singulière. Développer une pratique du dessin comme outil de recherche, de réflexion, de conception, d'expression. Prendre le dessin comme moyen pour ouvrir la pensée, accompagner son cheminement.

Enseignement

Ce cours reposera en partie sur une pratique du dessin d'observation : modèle vivant, objets, espaces intérieurs et extérieurs, analyse de la structure des formes, des volumes, de la lumière, des matières, étude du mouvement. On y développera également une réflexion sur la relation entre photographie et dessin. Le dessin y sera envisagé comme inscription : trace d'un geste, traduction d'un instant, capture d'éléments produits du hasard.

Les étudiants seront incités à l'expérimentation graphique. Ils prendront conscience de l'importance du cadrage et de la mise en page, de la modulation du trait et des valeurs, des pleins et des vides, des rythmes, du choix des outils et des supports.

La tenue de carnets journaliers est un élément central de leur démarche : dessins d'observation, dessins de mémoire, annotations, analyses, esquisses, projets, références (commentées), documentation, réflexions.

Des pistes de travail seront proposées, qui articuleront ces premiers exercices avec des recherches plus singulières émergeant des carnets, et mèneront, surtout au second semestre, à des réalisations personnelles plus élaborées.

Des accrochages ponctuels, accompagnés d'échanges collectifs permettront de favoriser un regard critique et une mise à distance du travail.

Évaluation

Suivi régulier de l'avancement du travail et des recherches et présentation en fin de semestre de l'ensemble des recherches et réalisations. L'évaluation prendra en compte la présence, l'implication de l'étudiant et l'évolution de son travail, la diversité et la qualité de ses croquis, dessins, recherches, projets, son positionnement par rapport au contexte artistique présent.

An 1

histoire de l'art les avant-gardes

lundi 9:30 — 12:30

selon planning

Objectifs

Acquérir les principales références ou problématiques artistiques engendrées par le rejet de l'Académisme et l'avènement de la Modernité de la fin du XIXe au début du XXe siècle. Croiser la lecture d'écrits d'artistes et d'analyses d'œuvres plastiques. S'exprimer à l'écrit et à l'oral sur des œuvres.

Contenus

Définir et appréhender les apports plastiques ou théoriques des principales avant-gardes historiques du XXe siècle. Introduction et conclusion du cours consacrées à la définition et la réévaluation de la notion d'avant-garde.

Évaluation

Contrôle continu : semestres 1 et 2, un commentaire de texte extrait de *L'Art en théorie 1900-1990* et d'œuvres du programme (en alternance sur les 2 semestres), à rendre à l'écrit ou à restituer oralement. Contrôle final en fin de semestre.

Critères : savoir s'exprimer sur une œuvre en respectant un minimum de règles et en développant ses connaissances de façon à pouvoir les mettre en lien avec d'autres. La présence aux cours est prise en compte dans la note finale.

histoire graphisme typographie

lundi 9:00 — 13:00

selon planning

Objectifs

Le cours « Histoire/Graphisme/Typographie » a pour objectif de dresser un parcours historique de l'histoire du graphisme et de la typographie en année 1 à 3. Cet enseignement vise à l'acquisition progressive des connaissances indispensables aux choix graphiques et typographiques des étudiants ; et à la compréhension, à travers l'histoire, de l'importance du signe typographique dans les arts visuels.

Enseignement

Le module Histoire propose un parcours chronologique du graphisme allant des Arts and Crafts aux Avant-gardes. Le module Graphisme comportera des temps forts sur certaines notions, territoires ou enjeux majeurs du graphisme autour des axes du livre, de la macrotypographie, de la microtypographie, de la grille...

Il peut prendre la forme d'une étude de cas, d'une analyse de texte en groupe ou d'une réflexion sur une question d'actualité dans le champ du graphisme.

Le module Typographie présente un parcours des évolutions techniques du domaine ainsi qu'une analyse d'une sélection de grands caractères de l'invention de l'écriture aux Didots.

Évaluation

L'évaluation repose sur un devoir écrit portant sur l'analyse d'une production graphique au premier semestre et d'un texte au second semestre. L'étudiant devra analyser le travail, le créateur, le thème en utilisant la méthodologie vue en classe ; proposer une sélection d'images ou documents en support ; dégager la problématique et les enjeux en question ; avoir complété son analyse de citations (textes ou images) relevant d'une problématique similaire ou en opposition. Le rendu devra être mise en page selon une grille qui leur ai fourni.

atelier FSG [faire ses gammes]

vendredi 9:00 — 13:00

#1 Les formes de représentations ; la typographie ; la composition dans l'espace de la page ; la question du lien entre photographie et graphisme. Le travail d'atelier s'appuiera sur des présentations régulières de références historiques et contemporaines du graphisme.

Objectifs

Le graphisme est une pratique artistique qui utilise de nombreuses techniques et médiums qu'il convient de maîtriser. Il est donc nécessaire de s'entraîner avec des éléments (typographie, photo, etc.) pour enrichir son vocabulaire et développer ainsi son écriture individuelle.

Enseignement

Par des projets courts l'étudiant devra produire des séries de réponses graphiques pertinentes. Les projets seront différents et adaptés par niveaux (année 1 à 3).

Évaluation

Contrôle continu. Analyse et compréhension des sujets. Évolution et pertinence dans les étapes de travail. Accrochage et présentation collective des travaux. Présence en atelier et ponctualité des rendus de projets.

photographie et façonnage

jeudi 14:00—18:00

Objectifs

Acquisition des bases techniques et culturelles liées à la photographie. Initiation d'une pratique personnelle.

Acquisition des bases techniques à travers le chemin des pionniers de la photographie.

Enseignement

Les pionniers de la photographie étaient des chercheurs et des techniciens qui ont toujours fait preuve de créativité et de poésie. Il s'agit de découvrir, à travers cette histoire de la photographie, les émotions de la plaque sensible.

Pour acquérir les bases de la prise de vue et du tirage en argentique et faire le pont avec la photographie numérique, nous aborderons les techniques de laboratoire après une introduction historique référente, puis nous aborderons la prise de vue avec une attitude ouverte et élargie à tous les «sens».

Il sera demandé aux étudiants un travail de documentation.

Évaluation

Présence, participation active, manipulation des différentes techniques au sein des travaux présentés en fin de semestre.

gravure

mardi 9:00—13:00

Graver, c'est s'inscrire dans une histoire longue et toujours actuelle: dans l'espace et dans le temps, de manière instinctive, tout un chacun l'a déjà pratiquée: sur une paroi de grotte, du sable, une table d'écolier, un tronc d'arbre, un mur, voire une vitre de métro...

Objectifs

Le travail de la matière est une expérience constructive et même constitutive qui permet de développer une forme de présence au monde.

Découvrir un ensemble de techniques de gravure ouvrant à la possibilité d'une pratique ultérieure autonome et expérimentale.

Amorcer une pratique éditoriale: réalisation d'une édition personnelle et de portfolios collectifs.

Enseignement

À partir de recherches préliminaires développées en dessin, initiation au monotype, à différentes techniques traditionnelles de la taille-douce (métal), à la gravure en relief (linogravure, bois), aux techniques d'impression.

Expérimentation de quelques pratiques nouvelles ou alternatives de l'estampe, de l'hybridation des média, de l'utilisation de supports variés et inédits...

Graver induit un lien direct entre la pensée et le travail de la matière.

Inciser, griffer, faire «mordre» dans un bain d'acide, creuser, polir...

Les matrices gravées, comme des palimpsestes, portent la mémoire de ces actes et gestes. L'impression en dévoile les empreintes (estampes).

Expérimenter, chercher, c'est peut-être laisser advenir l'imprévu, jouer avec une part de hasard, puis il faut apprendre à maîtriser ces éléments, à enrichir sa démarche de façon réfléchie.

Imprimer implique la possibilité du multiple et permet aussi un jeu de combinaisons infini. Il faut essayer, se tromper, réessayer.

L'atelier est un lieu essentiel pour un apprentissage collaboratif, basé sur le partage des tâches. La démarche personnelle est aussi enrichie par les échanges et le regard sur le travail des autres. Les projets collectifs renforcent la dynamique de travail, et amènent les étudiants à sortir de leurs habitudes, à élargir le champ des possibles.

Pour des raisons pratiques, les étudiants travailleront en gravure une semaine sur deux, par demi-groupes. Un travail de dessin en relation avec les projets sera proposé en alternance (présence obligatoire).

Évaluation

Suivi régulier du travail en atelier et présentation de l'ensemble des productions en fin de semestre.

L'évaluation du module prendra en compte la présence, l'implication des étudiants dans la vie de l'atelier, la qualité des travaux, la bonne maîtrise des techniques abordées, l'exigence et le soin apportés dans leur mise en œuvre, la diversité des expérimentations et leur pertinence en regard des projets.

illustration

mardi 14:00—16:00

Semestre 1, dessin de presse Objectifs

Développer une gymnastique de pensée et d'exécution rapide à partir de sujets tirés de l'actualité et du quotidien.

Le choix du dessin de presse en tant que première approche de l'illustration est motivé par un souci de faire travailler l'imagination tout en restant ancré dans le réel. Il s'agit d'analyser et de synthétiser une information, puis de la traduire à travers une écriture efficace, simple et lisible, quels que soient ses acquis ou son habileté en dessin.

Enseignement

À partir de sujets donnés, choisis dans l'actualité, multiplication de propositions autour d'une même idée. Confrontation aux autres propositions du groupe. Recherche d'une écriture personnelle, expérimentation d'outils et de techniques diverses. Parallèlement au travail d'atelier dont les rendus se feront à chaque séance, collectage et analyse de dessins et d'illustrations dans divers supports de presse. Recherches sur l'histoire du dessin de presse et les personnalités marquantes en France et à l'étranger. Étude comparative en fonction des supports, des époques, des couleurs politiques.

Évaluation

Pertinence et originalité des réponses au sujet proposé. Capacité à multiplier et décliner les propositions, humour, efficacité et singularité de l'écriture. Affichage des travaux et discussion collective à la fin de chaque cours. Évaluation semestrielle.

Semestre 2 (Storyboard) Objectifs

Le second semestre sera plus axé sur la construction narrative. Élaboration de storyboards préparatoires à divers types de réalisations (vidéos, films d'animations, clips, romans photos, bandes dessinées). Travail sur le cadrage, le mouvement, la gestion du temps, l'ellipse, la représentation de l'espace, l'éclairage. Anticipation du placement des textes, dialogues, sons et musiques. Réflexion sur la forme du storyboard par rapport au type de médium envisagé pour la réalisation. Ce travail de storyboard pourra s'articuler avec des projets réalisés dans d'autres ateliers (photo, vidéo, animation).

Enseignement

Travail d'atelier individuel ou par petits groupes à partir de scénarios simples proposés par les étudiants. Recherche de documentation, repérages et croquis de décors, analyse de storyboards professionnels et comparaison avec les réalisations définitives. Présentation régulière du travail au groupe afin d'en tester l'efficacité.

Évaluation

Cohérence et lisibilité. Originalité des solutions. Implication dans le projet. Évaluation semestrielle.

mardi 16:00—18:00

Semestres 1 et 2, initiation à l'illustration Objectifs

Découverte et expérimentation dans différents domaines d'application de l'illustration. Enseignement Recherches et exposés sur quelques personnalités ou courants marquants de l'illustration. Approches théoriques et pratiques (la couleur, la représentation de l'espace, le rapport texte/image, etc). Expérimentations de diverses techniques et matériaux. Réalisation de courts projets en lien avec ces enseignements.

Évaluation

Implication dans les recherches et les projets. Curiosité. Originalité des solutions proposées. Exigence dans la finalisation et la présentation des projets. Évaluation semestrielle.

usages typographiques

mardi 9:00—13:00

Objectifs

Sensibilisation au graphisme et à la typographie. Éléments de base: formes, contrastes, rythmes, couleur, symétrie, asymétrie, composition... Amener à une utilisation réfléchie de la typographie.

Prise de conscience de l'espace du signe typographique, structure et construction. Rapports image/texte, choix typographiques, objectivité et subjectivité.

Enseignement

Partant de références graphiques, bibliographiques, d'exercices, de projets, l'étudiant sera amené à faire des choix, établir une réflexion sur le graphisme et les typographies utilisées.

Réalisations de différents exercices d'initiation au graphisme et à la typographie.

Découverte de la Calligraphie Recherches documentaires, reportages. Pour le développement de sa propre sensibilité en matière de graphisme et de typographie, l'étudiant devra se confronter à différentes expériences. Celles-ci vont lui permettre de (re)découvrir un univers qu'il côtoie quotidiennement.

Il va affiner son regard sur l'univers du graphisme qui l'entoure et le questionner. Évaluation

évaluation continue et semestrielle Accrochage et présentation collective des travaux. Présence en atelier. Une recherche graphique et typographique. La multiplicité des références artistiques. Une abondance de réalisations de qualité, de sensibilité, d'ouverture et d'invention.

crédits / année 1		sem. 1		s. 2	
initiation technique et pratique	dessin / gravure	2	2	2	2
	typo	2	2	2	2
	illustration	2	2	2	2
	peinture	2	2	2	2
	multimédia	2	2	2	2
	vidéo	2	2	2	2
théorie	photographie	4	4	4	4
	design graph.	4	4	4	4
	hist. de l'art	2	2	2	2
bilan	theo. du graphisme	2	2	2	2
	anglais	4	4	4	4

création numérique

mercredi après-midi par demi groupe

Objectifs

Concevoir et mettre en ligne un site web original basé (ou non) sur un gestionnaire de contenus. Apprentissage d'outils techniques fondamentaux à la réalisation de pages, d'interfaces, d'applications numériques partagées.

Enseignement

Apprentissage des langages web HTML 5, CSS 3, initiation au PHP/MySQL. Installation et theming du CMS Wordpress (système de gestion de contenus).

Évaluation

Semestre 1: création d'un site statique, Semestre 2: réappropriation d'un thème Wordpress et publication d'un site dynamique. Esthétique et ergonomie du website. Un accent sera également mis sur la composition graphique: mise en page, bon usage de la typographie, des images et autres médias. Documentation et commentaires doivent être livrés avec le site.

mercredi après-midi par demi groupe

Objectifs

Il s'agira d'expérimenter différentes techniques liées à la pratique de la vidéo: d'acquérir les bases du langage cinématographique au moyen d'exercices d'écriture, de tournage, de montage et d'animation; de travailler en équipe sur un projet collectif et concevoir une démarche personnelle.

Enseignement

Documentation du travail: il est demandé aux étudiants de tenir un cahier de recherches qui retrace l'évolution des projets(travail d'écriture, photographies, croquis, story-board). Ce cahier mettra aussi en évidence les centres d'intérêt de l'étudiant: visites d'exposition, musées, films, spectacles vivants, critiques.

Éducation au regard: étude des registres de plan et mouvements de caméra au moyen de visionnages et d'analyses d'extraits de films. Il s'agira d'envisager des écritures possibles et adaptables au médium vidéo.

Apprentissages techniques: initiation aux techniques de base en éclairage, prise de vue et prise de son; écriture de story board, synopsis, voix off, dialogues; apprentissage des logiciels de montage Final cut et/ou Premiere Pro; post-production et animation sur After effects.

Les formes de réalisations: réalisation d'un court film collectif; réalisation d'un court film personnel (animation).

Les axes du travail: mise en œuvre des projets de réalisation à partir d'un questionnaire, d'une phrase ou d'une citation. Une trame de réflexion est proposée aux étudiants. Cette incitation tiendra lieu de point de départ pour aider à bâtir les différents projets.

Évaluation

L'étudiant sera évalué sur la qualité de son apprentissage des techniques de prises de vue et de montage numérique. Seront pris en compte: le travail d'écriture, l'investissement durant les tournages, la pertinence dans le choix des cadrages et le sens du rythme. Participation et collaboration active de l'ensemble des étudiants.

l'art du coup de poing dans l'œil

mercredi 9:00—13:00

L'atelier propose des expériences originales qui induisent un rapport ou une conception différente à l'acte de création. Il incite l'étudiant à réévaluer les modes de représentations du monde alentour, à sortir des champs de perceptions habituels.

Au premier semestre, l'étudiant est invité à réagir à des propositions qui seront, très souvent, radicalement opposées à sa conception de l'enseignement et à l'art de peindre. Une suite d'exercices pratiques, mais aussi des échanges et des discussions aborderont différentes formes et expressions picturales tant historiques que contemporaines. Les questions seront liées aux problématiques: du support (de la toile à l'écran vidéo), de sa forme (la planéité), des outils, du geste et de l'inscription dans l'espace (de l'atelier à la performance).

Au second semestre, l'initiation aux pratiques picturales articulera les questions spécifiques de la peinture et celles du graphisme. De Matisse à Paul Rand, de Rodtchenko à Général Idea, de Sonic Youth à Richter, il s'agira d'explorer et de créer des liens entre la Peinture et l'Affiche. Dialogue et correspondance (formel, conceptuel), chassé-croisé entre histoire de l'art et création contemporaine, approche poétique et théorique seront autant de leitmotiv, de champs d'expérimentations et de créations que l'étudiant réalisera au cours du semestre.

Comme point d'encre historique un texte de Pascal Rousseau *Aux Bons-Enfants*, Éditions du Regard 1997.

Évaluation

Investissement et régularité de la participation. Pertinence et finalité du projet comportant une série d'études: recherches et documentations et une réalisation picturale.

An 2

gravure Christine Bouvier

lundi 9:00 — 13:00

Objectif

Développement par ce médium d'une démarche créative et expérimentale en relation avec les recherches personnelles de l'étudiant. Réalisation d'une série d'estampes cohérentes ou d'édition(s), pouvant allier texte et images, en lien éventuel avec d'autres modules : graphisme, illustration, typographie. Un projet collectif d'édition sera également envisagé avec les étudiants.

Enseignement

Cet atelier s'appuie sur des recherches préalables en dessin, photographie et typographie. Les étudiants perfectionneront les techniques abordées en première année et en aborderont de nouvelles en fonction de leurs recherches. Les expérimentations personnelles seront encouragées, ainsi qu'un questionnement sur la pertinence des projets en relation avec leur mise en œuvre.

Évaluation

Contrôle continu et présentation de l'ensemble des travaux en fin de semestre.

Présence, implication, qualité des travaux, maîtrise des techniques, exigence et soin apportés à la mise en œuvre, diversité des expérimentations et pertinence en regard des projets.

 Nathalie Pierron

histoire de l'art les avant-gardes

lundi 14:00 — 18:00
selon le planning

Objectifs

Acquérir les principales références ou problématiques artistiques engendrées par Modernité et Post-Modernité à la fin du XXe siècle. Croiser la lecture d'écrits d'artistes avec des analyses de leurs œuvres plastiques. Savoir s'exprimer à l'écrit et à l'oral sur des œuvres.

Enseignement

Définition et appréhension des apports plastiques ou théoriques des principales avant-gardes de la fin du XXe siècle.

L'introduction et la conclusion du cours seront consacrées à la définition et à la réévaluation de la notion d'avant-garde.

Évaluation

Contrôle continu : un commentaire de texte, extrait de *l'Art en théorie 1900-1990* et d'œuvres du programme prises notamment dans la Collection du Frac Nord-Pas de Calais (en alternance sur les 2 semestres), est à rendre à l'écrit et à restituer oralement. Contrôle final en fin de semestre.

Critères : savoir s'exprimer sur une œuvre en respectant un minimum de règles et en développant ses connaissances de façon à pouvoir les mettre en lien avec d'autres. La présence aux cours intervient dans la note finale.

 Catherine Chevalier

théories culturelles

vendredi 10:00 — 17:00
années 2 et 3

Enseignement

Dans ce cours, nous aborderons l'histoire récente et critique des rapports entre cultures populaires, arts appliqués et arts contemporains à partir d'une sélection de textes d'historiens de l'art, de critiques et de philosophes : Clement Greenberg, Stuart Hall, Stefan Germer, Diedrich Diederichsen, Isabelle Graw, Hal Forster, et Jacques Rancière. Nous nous intéresserons plus précisément au relations qu'entretiennent les pratiques artistiques contemporaines avec le champ du graphisme.

Évaluation

Dossier basé sur avec une analyse d'un texte portant sur le sujet et la présentation d'une œuvre contemporaine en rapport avec ce texte.

atelier Gilles Dupuis
FSG
[faire ses gammes]

vendredi 14:00 — 18:00

#2 La typographie improvisée

Participation aux concours internes et externes. Les systèmes graphiques par des exercices demandant la maîtrise technique des outils. Le travail d'atelier s'appuiera sur des présentations régulières de références historiques et contemporaines du graphisme.

Objectifs

Le graphisme est une pratique artistique qui utilise de nombreuses techniques et médiums qu'il convient de maîtriser. Il est donc nécessaire de s'entraîner avec des éléments (typographie, photo, etc.) pour enrichir son vocabulaire et développer ainsi son écriture individuelle.

Enseignement

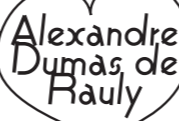
Par des projets courts l'étudiant devra produire des séries de réponses graphiques pertinentes. Les projets seront différents et adaptés par niveaux (année 1 à 3).

Évaluation

Contrôle continu. Analyse et compréhension des sujets, évolution et pertinence dans les étapes de travail. Accrochage et présentation collective des travaux. Présence en atelier et ponctualité des rendus de projets.

histoire graphisme typographie

lundi 14:00 — 16:00
selon le planning

 Alexandre Dumas de Raully

Objectifs

Le cours « Histoire / Graphisme / Typographie » a pour objectif de dresser un parcours historique de l'histoire du graphisme et de la typographie en année 1 à 3. Cet enseignement vise à l'acquisition progressive des connaissances indispensables aux choix graphiques et typographiques des étudiants ; et à la compréhension, à travers l'histoire, de l'importance du signe typographique dans les arts visuels.

Enseignement

Le module « Histoire » propose un parcours chronologique du graphisme allant de la nouvelle typographie au style international.

Le module Graphisme comporte des temps forts sur certaines notions, territoires ou enjeux majeurs du graphisme autour des axes de l'affiche, du graphisme d'information, de l'enseigne, de la signalétique...

Il peut prendre la forme d'une étude de cas, d'une analyse de texte en groupe ou d'une réflexion sur une question d'actualité dans le champ du graphisme.

Le module Typographie présente un parcours des évolutions techniques du domaine ainsi qu'une analyse d'une sélection de grands caractères de l'invention des linéales aux néogrotesques suisses d'après-guerre.

Évaluation

Rendu, par écrit, d'une analyse d'un texte issu du corpus. L'étudiant doit analyser le travail, le créateur, le thème en utilisant la méthodologie vue en classe ; proposer une sélection d'images ou documents en support ; dégager la problématique et les enjeux en question ; avoir complété son analyse de citations (textes ou images) relevant d'une problématique similaire ou en opposition et proposer une mise en page adaptée.

 Gilles Bachelet

illustration

mardi 10:00 — 13:00

Objectifs

L'atelier d'initiation à l'illustration a pour objectif d'aborder avec les étudiants différents aspects de l'illustration et de l'image narrative. L'image est considérée ici comme un langage, propre à raconter, à faire passer des informations, des interrogations, des émotions. L'étudiant est invité à développer, quels que soient les acquis techniques et le degré d'habileté dont il dispose, une écriture personnelle dans un souci de lisibilité, de justesse et d'efficacité par rapport à ses intentions.

Enseignement

Divers modes d'expression faisant appel à l'image, seule ou en parallèle avec l'écrit, sont expérimentés (storyboard, dessin de presse, bande dessinée, roman graphique, illustration fictionnelle ou didactique). Un décryptage des codes propres à ces pratiques graphiques, une analyse du rapport image/écrit, une étude des mécanismes de narration accompagnent cette pratique.

L'atelier est également l'occasion d'une réflexion sur la place de l'image dans l'édition, la presse, la publicité, d'une recherche sur l'histoire de l'illustration et de l'imagerie populaire, de ses emprunts et de ses apports à l'histoire de l'art.

Découverte d'outils, de matériaux, de techniques, recherche de documentation et de références. Des exercices courts, (dessin sur un sujet d'actualité, croquis de mémoire ou d'imagination...) alternent avec des travaux plus longs (scénarisation et mise en image d'un récit, réalisation d'une série d'images sur un thème ou pour un support précis...)

Évaluation

Suivi hebdomadaire des projets, évaluations semestrielles. Sont pris en compte la curiosité, l'originalité, l'engagement personnel, la cohérence de la démarche, la présence et la participation au cours.

iconographie, formes de la publication en ligne

mercredi 9:00 — 13:00 ou 14:00 — 18:00
selon le planning

Objectifs

Produire et éditer des images.

Enseignement

Demander aux étudiants une réponse rapide à une problématique posée et les accompagner dans la définition du processus pour mener à bien les recherches et la réalisation du projet. Mise en œuvre commune pour une édition. Utilisation des logiciels permettant le classement et l'archivage d'un travail photographique et sa préparation pour le tirage.

Évaluation

La présence, la participation active et le développement approfondi de la démarche. Le dossier représentant les recherches documentaires et les réflexions engendrées.

initiation aux pratiques éditoriales

mardi 13:00 — 18:00

Objectifs

Création d'une micro-édition papier : livre d'atelier, livre d'artiste, portfolio collectif, fanzine.

Mise en page, espace, vocabulaire, grille, hiérarchie de l'information, rapport texte/image, choix typographique, objectivité et subjectivité. Mise en place d'un processus de création qui fait initialement appel au dessin comme outil de conception, et peut aussi évoluer vers des formes diverses incluant la photographie, la gravure, la sérigraphie, l'image numérique, ou la typographie.

Prise en compte des fonctions et des supports papiers multiples.

Enseignement

L'atelier est un lieu de découverte, d'où émergent idées et formes, notamment autour de la mise en résonance du texte et de l'image. L'étudiant réalisera des éditions en tenant compte de la lisibilité, de l'intelligibilité, de la fonctionnalité liées au médium utilisé. Le processus mis en place repose essentiellement sur l'expression créative de l'étudiant.

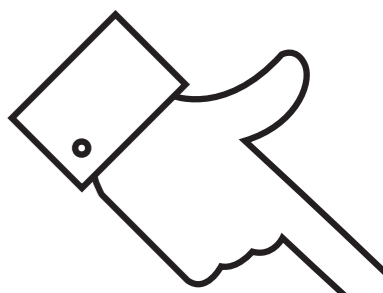
Apprentissage des principes de la pratique typographique, de la structuration d'informations, travail sur l'image (diversité des médiums – dessin photo, gravure).

Réflexion sur le statut d'un projet, sa destination, la forme appropriée, les options graphiques, les techniques et les matériaux mis en œuvre, les moyens de fabrication et de diffusion potentielle.

Le premier semestre sera consacré à une série d'exercices initiant à différentes approches éditoriales. Au second semestre, deux projets seront développés : une édition personnelle à partir d'un texte proposé, et un ouvrage où les étudiants seront invités à revisiter une suite d'œuvres ayant pu déterminer leur vocation ou étant d'importants jalons dans leur cheminement.

Évaluation

Évaluation continue et semestrielle. Présentation collective des travaux. L'évaluation prend en compte la curiosité, l'imagination, la diversité des recherches graphiques et typographiques et des propositions préalables à chaque réalisation (cahier de recherches), la multiplicité des références artistiques, et la présence en atelier.

initiation à la programmation

Objectifs

Introduction aux fondements de la programmation avec l'environnement de développement Processing. Cet atelier sur le code informatique est basé sur le concept de design génératif, orienté vers la création d'interfaces web, mobiles, tangibles...

Enseignement

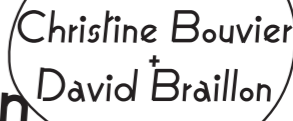
Apprentissage du logiciel Processing (java, javascript, android)

Évaluation

Réalisation de deux applications selon les thématiques suivantes : typographie interactive, data visualisation, rythme et géométrie, interface de navigation, simple gaming, icône / picto génératif.

 Keyvane Alnaghi

 Etienne Dubois

 Christine Bouvier
David Brailon

Histoire du design et des expositions

Nathalie Pierron

mardi 9:00 — 13:00

Objectifs

Acquérir les principales références artistiques et problématiques engendrées par les liens interdisciplinaires art/design et tout particulièrement celles en lien avec la question de l'exposition, son histoire et ses données. Regarder l'exposition sous l'angle de son design en rapport avec ses discours. Voir des expositions et savoir les analyser. S'exprimer à l'écrit et à l'oral sur des œuvres.

Enseignement

Art et design, exhibition design, fashion design ou graphisme...

Évaluation

Contrôle continu : commentaires d'expositions ou d'œuvres à rendre à l'écrit ou à restituer oralement en fin de 1er semestre. Contrôle final : en fin de semestre 2 Critères : savoir s'exprimer sur l'actualité des expositions sous l'angle non seulement de leur contenu mais également de leurs dispositifs muséographiques ou scénographiques. La présence aux cours intervient dans la note finale

An 3

Alexandre Dumàs de Rauly

histoire graphisme typographie

lundi 16:00 — 18:00 selon le planning

Objectifs

Le cours « Histoire/Graphisme/Typographie » a pour objectif de dresser un parcours historique de l'histoire du graphisme et de la typographie en année 1 à 3. Cet enseignement vise à l'acquisition progressive des connaissances indispensables aux choix graphiques et typographiques des étudiants ; et à la compréhension, à travers l'histoire, de l'importance du signe typographique dans les arts visuels.

Enseignement

Le module Histoire propose un parcours chronologique du graphisme allant de l'opposition au modernisme des années 70, aux pratiques contemporaines. Le module Graphisme comporte des temps forts sur certaines notions, territoires ou enjeux majeurs du graphisme autour des axes du graphisme d'auteur, de la commande, du graphisme d'utilité publique... Il peut prendre la forme d'une étude de cas, d'une analyse de texte en groupe ou d'une réflexion sur une question d'actualité dans le champ du graphisme.

Évaluation

L'évaluation repose sur un travail continu sur l'année basé sur une recherche et analyse autour d'une production graphique ou d'un texte choisi par l'étudiant à partir d'une liste de propositions. L'étudiant développe une production éditoriale donnant à voir cette recherche.

Catherine Chevalier

théories culturelles

vendredi 10:00 — 17:00 années 2 et 3, voir l'intitulé du cours en année 2

crédits / année II		sem. 3	s. 4
méthodologie, techniques et mises en œuvre	dessin / gravure	2	2
	illustration	2	2
	pratiques éditoriales	2	2
	design graph. (FSG)	2	2
	photographie	2	2
rech. et expérimentation	multimédia	2	2
	microcosmos	2	2
théorie	arts scènes média	2	2
	histoire de l'art	2	2
	théo. du graphisme	2	2
	théo. culturelle	2	2
atelier intensif		2	2
bilan		4	4

Magali Desbazeille
Pierre-Yves Brest
Romain Descours

arts scènes médias

Un axe d'ouverture et de recherche intitulé « arts, scènes médias » est proposé aux étudiants de l'Ésac de la seconde à la cinquième année d'étude. Cet axe est composé de deux ateliers et d'une journée d'étude.

Le Cours d'initiation obligatoire avec Magali Desbazeille et Romain Descours, Jeudi 9:00 — 13:00 (Semestre 3 et 4).

L'Atelier de Recherche et de Création - Cabaret : année 3, 4, 5 avec Pierre-Yves Brest, Magali Desbazeille, Romain Descours. Jeudi 14:00 — 18:00

L'atelier de recherche et de création est conventionné avec le Phénix, la scène nationale de Valenciennes. Un des artistes programmé au Phénix, est invité à intervenir trois fois pour impulser la problématique et suivre le travail des étudiants. L'atelier donne lieu à une représentation publique des expérimentations performatives lors du Cabaret de Curiosité organisé par la scène nationale. L'atelier est accompagné d'une édition, moment de réflexion, de synthèse et d'écriture sur le travail effectué.

Journée d'étude

Cet atelier est adossé à une journée d'étude autour des problématiques d'articulations arts de la scène, arts visuels. Cette journée d'étude implique Le Phénix - scène nationale, l'université de Valenciennes et les trois écoles supérieures d'art de la région Nord-Pas-De-Calais.

Objectifs

Les ateliers proposent d'expérimenter la conception, réalisation et documentation collective d'un projet artistique de sorte à aborder la coordination d'équipe.

À travers le champ de performance impliquant une image animée, les étudiants élaborent une proposition « live ». Se mettre en représentation implique de se coordonner, d'oser une prise de risque devant le groupe.

Enseignement

Les ateliers proposent de croiser les pratiques et les médiums : performance, dessin, vidéo, photo... Afin d'expérimenter de nouveaux territoires. Le travail se fait dans un aller-retour entre l'expérimentation et la pensée. Les intervenants choisis pour les deux semestres de l'année, portent tous une attention particulière au langage, à l'écriture, à la typographie, en lien avec la dominante graphique de l'école.

Chaque groupe d'étudiants conçoit, produit, participent et documentent le travail. Une exigence autour de l'archivage et de la documentation des expérimentations est demandé tout au long de l'année.

Évaluation

Présentation d'expériences performatives + archivages (imprimé et vidéo). Régularité de la présence. Progression entre la première séance de travail et la performance finalisée. Pertinence de l'enjeu soulevé. Efficacité formelle

Pierre-Yves Brest
Romain Descours

microcosmos

mercredi 9:30 — 13:30

Pré-requis et conditions : avoir suivi et obtenu l'initiation à la vidéo et à la photographie de l'année 1

Objectifs

Développer une prise de distance critique face au réel, réfléchir aux enjeux de la représentation photographique (réalisme, objectivité...), produire une série de photographies à partir d'une « réalité construite », puis en extérieur.

Enseignement

La fabrication d'une image est sous-tendue par la question du point de vue, tant spatial que critique. Cet atelier se propose d'interroger le monde à partir d'un réel qui n'est pas préalablement constitué et qui appartient au registre de la maquette, du décors, du prototype, du modèle, de la reconstitution partielle, de l'« idée » d'architecture, du leurre, de l'illusion ou encore de l'abstraction spatiales... Les étudiants sont invités à réfléchir à la modélisation d'un monde complexe, fabriqué, factice et aux enjeux de sa représentation bi-dimensionnelle. Après avoir formulé et formalisé un projet de « réalité construite », l'étudiant travaillera en studio pour faire une restitution photographique ou/et vidéo de ses propres constructions (maquettes, assemblages) selon des techniques adaptées à chaque projet (vidéo, chambre photographique, téléphone portable, sténopé, éclairage de studio etc). Pour le second semestre un développement du projet photographique/vidéo vers l'extérieur sera demandé. Il s'agira de réaliser une forme courte et concise (ciné-tract, séquence photographique, court-métrage...)

Évaluation

Démarche de recherche et de documentation, adéquation entre le sujet choisi et la réponse engagée. Assiduité.

BDP bureau des projets

Nathalie Pierron
Fred Vaësen
Mathias Schweizer

Pour une préparation du mémoire et du projet de DNAP
mardi 14:00 — 18:00
selon planning

Objectifs

L'espace BDP place l'étudiant au centre des questions et des réalités de l'artiste et du graphiste face à la concrétisation d'un projet, et l'invitera à considérer cet environnement comme un champ exploratoire et expérimental. Il a pour but d'aider l'étudiant à décloisonner les productions en proposant des points de vue transversaux sur les pratiques actuelles, les supports, les médias ou en diversifiant les champs de références. Ces propositions seront abordées à partir d'un large spectre de documents, elles viseront les questions d'agencement, de contexte et de montage.

Enseignement

L'étudiant est invité à mettre en « œuvre » un ensemble de recherches, à élaborer un vocabulaire plastique personnel et à enrichir le sens de sa démarche en lien avec les pratiques artistiques actuelles. Envisagé comme un « work in progress », il s'agira de collecter et de qualifier (individuellement ou collectivement) un choix de références (documentaires...), de personnaliser graphiquement (notes, dessins), de définir une thématique et un projet (dessins, peintures, vidéo, photographies, installation), afin de concrétiser des réalisations qui seront présentées au DNAP, en fin de second semestre.

Évaluation

À l'issue de la phase de préparation, la proposition sera présentée publiquement, avec une mise en espace et avec la documentation qui aura servi de support à la recherche.

Critères : investissement et régularité de la participation, pertinence et finalité du projet produit, présentation et documentation.

échelle 1, le jardin des aventures

Bruno Souëtre

vendredi après-midi

Objectifs

Développement d'un projet de recherche esthétique à échelle 1, associant graphisme & design d'espace, autour de la sensibilisation au développement durable et à l'énergie avec pour lieu d'interventions les jardins du Pass (Parc d'aventures scientifiques – Frameries, Belgique). Le projet est mené en complicité avec l'ESAD de Valenciennes.

Enseignement

Le cours aborde les méthodologies à mettre en place dans le développement d'un projet global qui réunit des compétences multiples (graphistes, designer, artistes, théoriciens, muséographes, scientifiques, techniciens...). La question de la spatialisation des signes et des images dans l'espace public est au cœur de la réflexion.

Pour appuyer les productions et les rendre visibles tout au long du déroulement, le traitement éditorial des informations permet au travers de publications de documenter, témoigner de l'ensemble des recherches.

La pratique collective et la notion d'équipe tiennent une place fondamentale : échanges, discussions, partages, productions collectives... viennent nourrir le projet global.

Rencontres, workshop, conférences, permettent également d'appuyer et de guider la réflexion des intentions plastiques et graphiques jusqu'à la réalisation à échelle 1. Les rendus des travaux sont établis suivant un calendrier et font l'objet d'une présentation orale accompagnée d'une note d'intention écrite. En fonction des projets, les techniques de fabrication sont abordées.

Évaluation

Participation et engagement dans le projet, présentation orale et écrite, ponctualité et qualité des rendus. Les séances (collectives) de rendus de travaux représentent plus de la moitié de l'évaluation.

narration transmédia

Loïc Horellou

lundi
années 3, 4 et 5

Objectifs

Acquérir des références dans l'histoire de l'informatique et du design interactif.

Initiation aux pratiques algorithmiques avec le logiciel Processing.

Développement d'un travail pratique et critique de narration transmédia (écran, espace, papier), en coordination avec d'autres cours, mettant en œuvre des pratiques numériques à différentes étapes de la réalisation d'un projet

(comme aide à l'analyse, comme outil, comme dispositif de monstration, etc).

Enseignement

Cours théorique durant le premier semestre de la 3e année.

Exercices pratiques associés à des projets sur des durées plus longues. Suivi de projet en 5e année.

Évaluation

Présence et participation. Évaluation lors des rendus de travaux et au moment des bilans.

La qualité des recherches et des modes de réflexions seront évalués au même titre que les rendus finaux.

autoroute de traverse

Mathias Schweizer

mardi 9:00 — 18:00
selon planning

Nous ferons des logotypes, mais pas vraiment, des affiches bien plus belles car il le faut, de la mise en page par page, parfois et souvent dans l'irrespect des traditions, nous penserons les flyers comme des tracts ou des pavés.

Avec cette volonté de former un gang prêt à en déborder, un ver dans l'Apple™.

photographie atelier ouvert

Elienne Dubois

mardi 14:00 — 18:00
selon planning

Objectifs

Produire et éditer des images.

Enseignement

Demander aux étudiants une réponse rapide à une problématique posée et les accompagner dans la définition du processus pour mener à bien les recherches et la réalisation du projet.

Mise en œuvre commune pour une édition. Utilisation des logiciels permettant le classement et l'archivage d'un travail photographique et sa préparation pour le tirage.

Évaluation

La présence, la participation active et le développement approfondi de la démarche. Le dossier représentant les recherches documentaires et les réflexions engendrées.

projets photo-gra- phiques

Pierre-Yves Brest

mercredi 14:00 — 18:00
Optionnel

Objectifs

Mise en place et suivi d'un projet de recherche engagé faisant appel à la photographie.

Enseignement

Cet atelier vise à accompagner le projet photographique personnel de l'étudiant, depuis l'énoncé des intentions, la mise au point du projet jusqu'à sa réalisation finale.

Les démarches de recherche et d'expérimentation sont stimulées, le développement d'une écriture singulière encouragée, les ouvertures interdisciplinaires souhaitées.

L'étudiant est invité à nourrir sa réflexion par des lectures critiques afin d'asseoir son engagement artistique et acquérir progressivement une autonomie dans sa pratique plastique. Le travail par groupes permet un véritable débat autour des productions de chacun et suscite un effort de verbalisation nécessaire à toute conception de projet.

Des exemples précis tirés des pratiques contemporaines ou historiques de l'art et de la photographie viennent appuyer le questionnement de l'étudiant.

Une présentation régulière de l'état des recherches est demandée, afin de suivre la progression de chaque projet et de sa mise en œuvre, et d'évaluer la capacité de l'étudiant à mettre en relation sa pratique dans le contexte contemporain de la création (société, culture, économie...)

Évaluation

Production régulière, conséquente et de qualité, démarche de recherche, adéquation entre le sujet choisi et la réponse engagée.

Présentation écrite du projet de l'étudiant, de ses recherches.

David Braillon

scéno-graphisme

Objectifs

Création, développement et mise en espace des projets, monstration, exposition. Confrontation à des lieux, des espaces avec une approche professionnelle, La nouvelle Ecole investir les espaces d'exposition On y va, on regarde, on en parle... programme de visites d'expositions, des musées et des sites de la région.

Enseignement

Réalisation de projets d'expositions mis en place par l'École Supérieure d'Art de Cambrai avec ses partenaires.

Références et aide technique à la conception et à la finalisation des productions. À travers une sélection d'expositions, amener les étudiants à découvrir et à prendre en compte la richesse des musées et structures artistiques du Nord-Pas de Calais et de la Belgique.

Après la visite: discussion pour amener l'étudiant sur différents champs de questionnements, analyse contextuelle des techniques mises en œuvre et du graphisme réalisé dans le cadre des expositions (permanentes et temporaires), réalisation d'une fiche descriptive et critique de visite d'exposition.

Évaluation

Évaluation continue et semestrielle. Originalité, évolution et pertinence des projets. Qualité et finalisation des projets. Accrochage et présentation.

Magali Desbazeille
Pierre-Yves Brest
Romain Descours

arts scènes médias

années 2, 3, 4, 5, voir l'intitulé du cours en année 2

		sem. 5	s. 6
crédits / année III méthodologie, techniques et mises en œuvre	design graph. (FSG)	2	1
	design graph. et +	2	1
	design graph. (B. S.)	2	2
	projet photo	1	
	multimédia	1	
rech. et expérimentation	BDP	3	3
	Arc CVM	1	1
	Arc nar. transmédi	1	1
théorie	Arc Phenix ou scéno...	1	1
	histoire de l'art	2	1
	théo. du graphisme	2	1
	théo. culturelle	2	1
	anglais	1	1
atelier intensif stage		2	
	bilan pratique et théo.	4	15
		DNAP	15

An 4

Capucine Merkenbrack

design graphique

lundi 10:00 — 13:00
selon planning

L'atelier s'intéresse au design graphique comme processus de médiation des idées et des contenus. Il trouvera sa résolution dans de multiples supports papiers. Le graphiste, metteur en scène du texte et de l'image, concevra tout au long de l'année ces supports par une approche sensible et intelligente.

Enseignement

L'atelier invite à penser le design graphique dans son ensemble, du choix du medium à l'organisation et la mise en forme d'un contenu jusqu'au procédé de fabrication.

Pour cela il propose d'en analyser les composantes: le format, l'espace de la page, le rapport texte/images, les rythmes, les hiérarchies de texte, la composition typographique, la fabrication, etc.

L'atelier se veut un terrain d'expérimentations, à la recherche d'une écriture graphique structurée et sensible.

C'est aussi le temps de l'apprentissage d'une méthode de travail qui servira tout au long de votre parcours de graphiste.

Nous serons également attentifs aux enjeux du graphisme contemporain, et aux démarches qu'il sous-tend: l'articulation entre l'imprimé et les formes numériques sera une de nos préoccupations.

Objectifs

Formuler clairement une démarche et mettre en œuvre un projet complet de design graphique.

Maîtriser les fondamentaux de la composition typographique pour dessiner l'espace de la page, de l'écran.

Acquérir une autonomie dans sa production.

Déroulement

Cours collectifs + suivi personnalisé. Présentation et discussion autour des travaux des étudiants.

David Braillon

scénographie

jeudi 14:00 — 18:00
par groupe
années 3 et 4, voir l'intitulé du cours en année 3

Etienne Dubois

photographie atelier ouvert

mardi 14:00 — 18:00
selon planning
années 3, 4 et 5, voir l'intitulé du cours en année 3

format utile

Bruno Souëtre

vendredi 9:00 — 13:00
années 4 et 5

Objectifs

Mise en place d'un atelier de production graphique autour des événements qui rythment la vie de l'école (conférences, cinéclub, portes ouvertes, inauguration...). Maîtrise et développement de sujets établis sur de courtes durées.

Enseignement

Occasionnels, réguliers ou permanents, les différents événements organisés dans l'école deviennent un moment de création à part entière où la liberté de production reste le seul mot d'ordre.

Les supports de diffusion (affiches, journaux, tracts, signalisations...) deviennent objets d'expérimentations graphiques où les contraintes techniques de fabrication tiennent une place fondamentale, sans oublier les réalités calendaires. Pour chaque sujet, les séances de début et de fin sont collégiales.

Évaluation

Participation et engagement dans l'atelier, présentation orale et écrite, ponctualité et qualité des rendus.

Les séances (collectives) représentent plus de la moitié de l'évaluation.

Projet(s)

Séance collective pour déterminer les sujets potentiels à mettre en œuvre.

Mathias Schweizer

autoroute de traversée

mardi 9:00 — 18:00
selon planning

Nous ferons des logotypes, mais pas vraiment, des affiches bien plus belles car il le faut, de la mise en page par page, parfois et souvent dans l'irrespect des traditions, nous penserons les flyers comme des tracts ou des pavés.

Avec cette volonté de former un gang prêt à en déborder, un ver dans l'Apple™.

Loïc Horellou

narration transmédia

lundi 14:00 — 18:00
années 3, 4 et 5, voir l'intitulé du cours en année 3

Catherine Chevalier

séminaire de méthodologie

jeudi 14:00 — 17:00

Objectifs

Ce séminaire a pour objectif d'aider les étudiants de Master à rédiger leur mémoire à l'aide d'outils méthodologiques relatifs aux questions de structuration, de recherches documentaires, de rédaction, de forme et de présentation.

Nous réfléchirons à la fonction d'un protocole de rédaction, est-ce vraiment nécessaire? Comment apprendre à écrire dans le cadre d'un mémoire?

Chaque étudiant devra régulièrement présenter l'avancement de son travail de mémoire.

Évaluation

Présence et implication dans le séminaire.

An 5

BDP bureau des projets

Bureau des projets, pour une préparation du mémoire et du projet du DNSEP
mardi 9:00 — 13:00 et
jeudi 9:00 — 13:00 et 14:00 — 18:00
sur rendez-vous individuel

Le BDP #5 est un espace dédié à la préparation du projet de diplôme des étudiants en fin de cursus. Organisé sous la forme de rendez-vous individuels avec un ou plusieurs enseignants, les étudiants y préparent le mémoire et le projet plastique qui seront présentés lors des épreuves du diplôme.

Régulièrement, des séances de rendu collectives sont organisées afin d'entraîner l'étudiant à présenter son projet à un jury comme devant un public.

Évaluations

Les étudiants se verront répartir par groupes les différents travaux à mener et chacun devra rendre, en fin d'année, un projet abouti.

Bruno Souëtre

format utile

vendredi 9:00 — 13:00
années 4 et 5, voir l'intitulé du cours en année 4

Catherine Chevalier

séminaire de méthodologie

jeudi 14:00 — 17:00
années 4 et 5, voir l'intitulé du cours en année 4

Alexandre Laumonier
Fred Vaësen
Mathias Schweizer

Loïc Horellou

narration transmédia

lundi 14:00 — 18:00
années 3, 4 et 5, voir l'intitulé du cours en année 3

ects		s. 10	
crédits / année V	sem. 9		
méthodologie de la rech.	C. Chevalier	20	
+ suivi mémoire	A. Laumonier	10	
mise en forme du projet	BDP		
personnel			mémoire 5
diplôme			p. perso. 25

ects		s. 8	
crédits / année IV	sem. 7		
initiation à la rech.	sem. A. Laumonier		
suivi mémoire	sem. C. Chevalier		
projet plastique,	sem. A. Laumonier		
méthodologie, production	design graph. et +		
	projet (M. S.)		
	BDP (F. V.)		
	3 arcs au choix,		
	anglais		

Alexandre
Laumonier

graphisme

années 4 et 5
des typographies tabulaires
à l'espace-écran numérique
mercredi 9:00 — 13:00

Objectifs

Les étudiants auront comme tâche de produire des dispositifs graphiques liés à la tabularité, en partant de références typographiques anciennes et en lien avec les nouveaux espaces numériques offert par Internet.

Contenu

« Typographies alternatives, langues universelles & mises en page tabulaires » ce séminaire sur les logiques de mise en page tabulaires couvrira un large spectre historique et technique, en partant de chiffres typographiques cisterciens médiévaux pour arriver aux langages formels contemporains que sont par exemple les expressions régulières (disponibles dans InDesign), via les mises en pages complexes du Moyen-Âge (bibles glosées).

Évaluation

Présentation de travaux (typo) graphiques en lien avec le sujet du séminaire.

Références

John Wilkins, Thomas Harrison, Francis Bacon, Stanislas Dehaene

Magali Desbazeille
Pierre-Yves Brest
Romain Descours

arts scènes médiatis

années 2, 3, 4, 5, voir l'intitulé
du cours en année 2

édition

années 4 et 5
transformer une courte nouvelle
en objet-livre
mercredi 14:00 — 18:00

Objectifs

Penser éditorialement (mais aussi graphiquement) un projet de réédition d'une nouvelle de Daniel Keys (1950): *Des Fleurs pour Algernon*.

Contenu

Dans le prolongement de l'Arc commencé en 2012, il s'agira de penser de A à Z un projet éditorial autour de la nouvelle. Ce projet réel (au sens où il pourrait être publié) implique plusieurs aspects graphiques (écriture manuscrite, typographie de machine à écrire, mise en page sous forme de cahiers de notes, etc.) et un véritable travail éditorial afin de livrer en fin d'année un livre abouti et près à être imprimé par un éditeur.

Évaluation

Les étudiants se verront répartir par groupes les différents travaux à mener sur cet ouvrage. Chaque groupe devra donc rendre en fin d'année un projet abouti pour leurs « sections ».

Alexandre
Laumonier

Bruno
Souëire

échelle 1, le jardin des aventures

jeudi 14:00 — 18:00
par groupe
années 3 et 4, voir l'intitulé du cours
en année 3

David
Bräillon

scéno- graphisme

jeudi 14:00 — 18:00
par groupe
années 3 et 4, voir l'intitulé du cours
en année 3

Arcs

Capucine
Merkenbrack

création éditoriale

années 3 et 4
jeudi / 14:00 — 18:00

L'arc création éditoriale est un espace de recherche, d'analyse, de création et d'expérimentation autour de l'objet livre.

Nous travaillerons avec Laure Limongi, auteure et éditrice de littérature contemporaine, et Fanette Mellier, graphiste.

Laure Limongi nous offrira un texte, qui sera le point de départ d'un travail de création graphique et éditoriale, c'est-à-dire une « mise en livre ».

Chacun investira ce texte pour en proposer une forme originale.

Votre réflexion portera sur les choix qui déterminent un livre.

Vous serez le metteur en scène de cette matière brute qu'est le texte, et vous disposerez pour cela d'une multitude d'outils pour lui donner forme: le format, le papier, les plis, la typographie, l'organisation de la page, l'impression, etc.

Nous réfléchirons à sa manipulation, son contexte de lecture, sa tactilité, ses rythmes, etc.

Il s'agira à travers ces multiples possibilités de trouver un parti pris, un esprit au livre, c'est-à-dire proposer votre lecture sensible du texte.

Les interventions de Laure Limongi et Fanette Mellier ponctueront l'année, notamment pour nous donner leur regard sur les livres et les projets en cours.

culture visuelle du média

année 4
mardi / selon planning

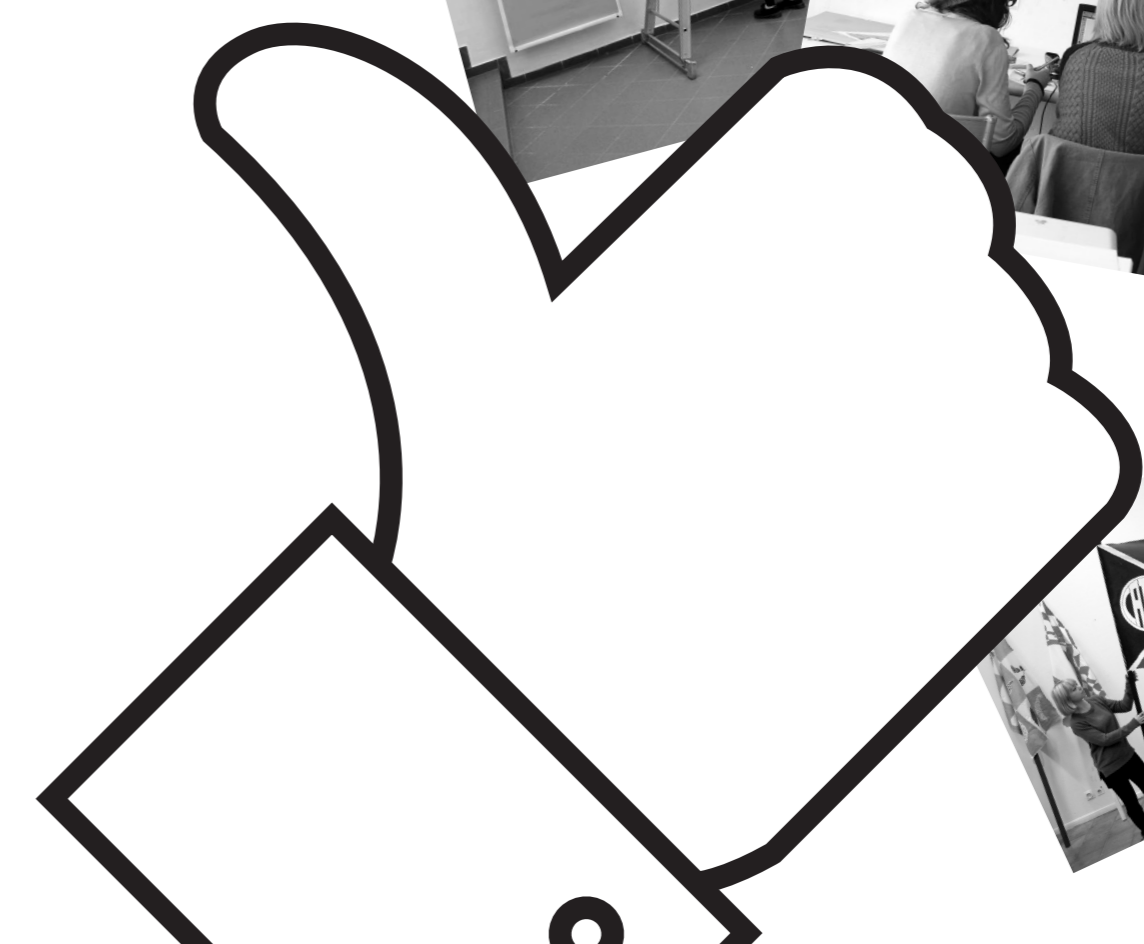
Qu'il soit envisagé en fonction des formes qu'il produit et manie ou en temps que capacité à mener à travers elles un projet, le design graphique doit et peut envisager aujourd'hui ses contextes d'actions. La diffusion n'est plus déterminée ni par l'amont de la commande ni en fonction du support déterminé. Dès lors, il revient au graphiste de penser une diffusion possible et pertinente par l'articulation de formes et de contenus qu'il produit.

Chaque séance proposera un corpus de documents (textes et travaux de graphistes) composé autour d'un aspect donné du graphisme (tous supports et techniques confondus) pensé comme un média, c'est-à-dire envisageant le mode de diffusion et d'activation d'une forme et de son contenu, anticipant sa réception, voire les effets de retour.

Les projets abordés seront en outre observés en fonction de leur économie, de la posture qu'il sous-tendent, de leur capacité à activer ou constituer des références.

Le séminaire appliquera à lui-même ce fonctionnement en tachant de proposer un mode d'édition des contenus qui y seront discutés qui, sous la forme d'un archivage, réponde à l'impératif suivant: déterminer une forme permettant à chaque étudiant de l'année 2014-2015 d'en recevoir un exemplaire.

Cette archive devra en outre pouvoir être enrichie et continuée.

Keyvane Alinaghi

est un musicien, artiste et ingénieur lillois, spécialisé dans la création d’images par ordinateur. À la fois compositeur de musique électro-acoustique (masterclass du studio de recherches musicales Art Zoyd) et infographiste, il mêle sons et images dans des espaces interactifs se concrétise en 2006 par l’intégration du master « Création et ingénierie numériques/Scénographie interactive » à l’UVHC. Il y développe des installations interactives en temps réel, et réalise des interfaces de contrôle pour le traitement sonore lors de performances live. Après un post-diplôme en cycle de recherche à l’ENSAD Paris, il participe en 2009, en tant qu’ingénieur d’étude, au projet « Praticable » de l’agence nationale de la recherche. Aujourd’hui assistant multimédia à l’Ésac Cambrai, il diffuse régulièrement ses pièces et ses performances, toutes basées sur une problématique de lecture, de lisibilité du dispositif interactif, et toutes teintées d’absurdité.

Pierre-Yves Brest

est né en 1967, il vit et travaille à Lille. Il a étudié la photographie à l’École nationale supérieure de la photographie d’Arles (1990) et l’histoire de l’art à l’Université de Paris-X (maîtrise, 1996). Depuis 2001 il enseigne à l’Ésac. Son travail photographique, et plus récemment vidéo, convoque volontiers l’histoire, la géographie, l’urbanisme ou encore l’archive. Depuis 2006 il a exposé au musée des Beaux-arts de Dunkerque, au FRAC Nord-Pas-de-Calais, à la Galerie Intérieur à Lille ou encore à la Kunsthalle d’Erfurt (D). Il a par ailleurs réalisé le commissariat d’expositions photographiques à Arles, Lille et Cambrai.

Etienne Dubois

né en 1958 dans le Pas-de-Calais, a étudié la communication graphique et l’environnement à l’Ersep de Lille et obtenu un DNSEP option graphisme en 1983. Il rejoint l’équipe enseignante de l’Ésac en 1984 pour mettre en place le DNAP art graphique et la section photographie et nouvelles technologies. Il est professeur titulaire d’enseignement artistique à l’Ésac depuis 1985. Il a collaboré à différentes agences de communication entre 83 et 95 et à des publications informatiques en tant que photographe et directeur artistique. À des pratiques diverses (calligraphie chinoise, reliure et fabrication de boîtes) en dehors de la photographie qui reste le sujet de recherche privilégié. Une aide à la création en 2006 lui a permis de développer une recherche actuelle sur la photographie sans objectif.

Gilles Bachelet

est né en 1952 à Saint-Quentin (Aisne). Après un baccalauréat lettres, il poursuit ses études d’abord en faculté d’Arts Plastiques (1971-1972), puis à l’École nationale supérieure des arts décoratifs de Paris (1971-1977). De 1978 à 2001, il exerce comme illustrateur indépendant pour la presse, l’édition et la publicité. Il collabore à de nombreux journaux et magazines, illustre des ouvrages chez Nathan, Hachette, Presses de la Cité, Harlin Quist. Depuis 2001, il partage son activité entre l’enseignement de l’illustration à l’Ésac et la réalisation de ses propres albums en tant qu’auteur/illustrateur. Ses derniers albums ont fait l’objet de nombreuses éditions étrangères.

Catherine Chevalier

est critique d’art. Elle est diplômée de l’Université de Technologie de Compiègne (doctorat en sciences de l’information et de la communication). Elle a été chargée de cours dans les universités de Paris 8 (1997-2000) et Rennes 2 (2000-01). Puis elle a enseigné l’histoire de l’art contemporain et a dirigé la galerie d’art à l’École supérieure d’art de Perpignan (2002-2004). Elle est actuellement professeur titulaire d’enseignement artistique à l’Ésac. Ces dernières années, elle a collaboré à différentes publications sur l’art contemporain (Frog, Texte Zur Kunst, Parkett, ArtUs) et à des catalogues : notamment, en 2009, elle a codirigé la publication du catalogue Heimo Zobernig (CAPC, Bordeaux). Elle est l’auteur, avec Andreas Fohr, d’une anthologie de la revue d’art Texte Zur Kunst (parue aux Presses du Réel en 2011). Depuis juin 2009, elle est corédactrice en chef de la revue d’art MAY.

Alexandre Dumas de Rauly

est né à Toulouse en 1985. Il vit et travaille à Enghien-les-Bains. Il est diplômé de l’Ésa de Pau (2007) et de l’Ésac (2009). Graphiste et typographe, il développe un travail de recherche et de création sur la notion d’utopie en typographie. Graphiste et co-auteur avec Michel Wlassikoff de *Futura, une gloire typographique* (éd. Norma, 2011), il est co-commissaire et scénographe de l’exposition « Futura ».

Christine Bouvier

est née à Aix-en-Provence en 1958. Elle vit et travaille à Jouy-le-Moutier dans le Val d’Oise. Elle est diplômée de l’École supérieure des beaux-arts de Paris (1986). Elle est professeur titulaire d’enseignement artistique à l’Ésac. Sa pratique artistique, sous-tendue par des recherches autour des notions de temps, de mémoire et d’image, prend appui, principalement, sur l’usage du dessin, de la gravure et de la photographie. Son travail a été présenté en France et à l’étranger : Allemagne, Canada, Japon, Corée…

Magali Desbazeille

Est née à Douai en 1971. Elle vit et travaille à Montreuil. Elle est diplômée de l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris et du Fresnoy, studio national des arts contemporains. Elle a aussi étudié à Hunter College à New-York. Elle est professeur titulaire d’enseignement artistique à l’Ésac et à la classe préparatoire d’Issy les Moulineaux. Sa pratique artistique se situe au croisement des arts visuels et du spectacle vivant avec comme axe de recherche principal : qu’est ce que les technologies nouvelles font aux langages ? Ses réalisations ont été présentées en France, en Chine, au Canada, en Hongrie, en Belgique… au centre d’art La Panacée de Montpellier, à la BPI du centre Pompidou, à la Ferme du buisson, scène nationale ou encore à Ars electronica à Linz…

Gilles Dupuis

né en 1970, est graphiste indépendant. Il a obtenu son DNSEP option communication à Amiens. Il vit et travaille à Cambrai. Ses recherches portent sur la création graphique d’images personnelles. Son travail à été exposé à Lille, Paris, Fontenay-sous-bois, Chaumont, Mons, Thuir, Ogaki, Moscou… Il est enseignant à l’Ésac et a enseigné à l’institut supérieur de Design de Valenciennes.

Alexandre Laumonier

est éditeur et graphiste. Il dirige les éditions belges Zones Sensibles, ainsi que les collections « Graphé » aux Belles Lettres et « Fabula » aux Presses du Réel, toutes dédiées aux sciences humaines. Graphiste autodidacte, il ne réalise que des livres – par exemple pour le Centre Pompidou, le Centre d’études supérieures de la Renaissance, les éditions Brepols, les Presses du Réel. Il tente par ailleurs, avec des recherches en cours de développement (un doctorat à l’EHESS), d’articuler la question du graphisme à l’aide de concepts anthropologiques.

David Braillon

est né à Cambrai en 1968. Il vit et travaille à Cambrai. Il est diplômé de l’Ésac (1992) et de l’École supérieure d’art et de design d’Amiens (1994). Il est graphiste, designer indépendant depuis 1995 et professeur titulaire d’enseignement artistique à l’Ésac depuis 1996. Il travaille depuis plusieurs années avec des institutions culturelles, comme La Cité internationale de la dentelle de Calais ou l’Historial de la grande guerre de Péronne, pour lesquelles il réalise la scénographie et la communication visuelle d’expositions.

Romain Descours

est diplômé de l’École des Beaux-Arts de Saint-Étienne. Auteur de plusieurs films d’animations, de cinépoésies, et de documentaires, il a présenté des films d’animation sur une improvisation de Louis Sclavis lors du festival de jazz de Vaux-en-Velin, des documentaires lors du festival « Nouvelles images » au Gac d’Annonay, son travail de cinépoésies au Lux de Valence… Dans ses réalisations, les fragments empruntés, prélevés, fabriqués, s’assemblent, dans une recherche qui procède de bribes d’écritures, de montages, et de narrations brisées.

Loïc Horellou

né en 1979, graphiste et designer interactif indépendant, a obtenu un DNSEP Communication visuelle aux Beaux-Arts de Rennes puis a poursuivi ses études à l’atelier de recherche interactive (ARI) de l’ENSAD. Il créé ensuite un collectif (Sÿclo) et un studio de design graphique (Formidable studio) dans lesquels il travaille sur des commandes de site internet et d’animation. Aujourd’hui indépendant il participe à différents projets mêlant programmation et design interactif. Par ailleurs, il poursuit une activité d’installations interactives réalisées avec d’anciens étudiants de ARI. Ces travaux ont été montrés dans différents festivals et manifestations : Émergence, Amber Istanbul 2008, Cinéma tous écran Genève 2008, Nuit Blanche Paris 2010, Ososphère 2011, Eniarof. Il enseigne également le design interactif à la Haute École des Arts du Rhin.

Capuçine Merkenbrack

est designer graphique, diplômée de l’École des arts décoratifs de Strasbourg (DNSEP communication graphique). Elle collabore avec le studio A+ Design, puis intègre l’agence de photographes VU’. En 2009 elle co-fonde l’Atelier 25, studio de design graphique où elle développe dès lors des projets éditoriaux qui s’inscrivent essentiellement dans le champ culturel. Parmi ses dernières réalisations, la communication du théâtre de l’Agora, Scène nationale d’Évry et de l’Essonne, la revue Graphisme en France 2010-11 éditée par le Cnap, le programme annuel de Sèvres – Cité de la céramique, ainsi que des artworks pour l’édition musicale (Karaocake, Lily Wood & The Prick, My Jazzy Child).

Nathalie Pierron

est docteur en histoire de l’art, chargée de cours à la HEAD (Genève), enseignante en histoire de l’art et du design à l’Ésac, ancien membre actif de l’Institut pour l’art et la ville de Givors (1992 à 1999), puis de Design Correlation (2000 à 2003). Elle a produit des recherches qui lui ont permis de réaliser « Citizen game », une exposition présentée à Quimper en 2003, et de très nombreuses interventions en écoles d’architecture (Clermont, Rouen), en écoles d’art (Limoges, Le Mans, l’ECAL de Lausanne), et à l’université (Limoges, Nantes, Rennes, Lille). Spécialiste des théories de l’espace, réel ou virtuel, elle s’est ouverte à d’autres formes de design en intégrant de 2003 à 2009 le FRAC Nord-Pas-de-Calais pour en réaliser le catalogue raisonné, puis un musée de la métropole Lilloise de 2009 à 2012 pour travailler à son identité visuelle.

Claudia Migliaccio Leduc

est titulaire d’une maîtrise de traduction de l’École des Interprètes Internationaux (Belgique), où elle a enseigné l’anglais et l’italien, et d’un Master en développement et mutations culturelles (Lille). Traductrice aux Éditions Dargaud, elle ensei une école supérieure de développeurs en informatique. Passionnée par l’inter-culturalité et ses applications dans l’enseignement des langues, elle se concentre sur les compétences linguistiques appliquées aux métiers.

Bruno Souètre

est né à Paris en 1970. Il vit et travaille à Cambrai depuis 1994. Diplômé de l’institut d’arts visuels à Orléans (DNSEP, 1994), il est professeur en design graphique à l’Ésac Cambrai depuis 1999. Graphiste indépendant, il entretient une grande complicité avec la médiathèque de Roubaix avec qui il développe un travail d’identité graphique depuis 30 ans. Il explore également le graphisme appliqué à l’espace dans des projets muséo-scénographiques internationaux (France, Belgique, Russie, La Roudoule). Ses affiches ont été sélectionnées dans plusieurs concours internationaux : Belgique, Bulgarie, Chine, France, Japon, Pologne, Russie, USA…

Mathias Schweizer

est né en 1974. Son travail graphique navigue constamment entre de multiples moyens d’expressions pour établir des liens entre ses pratiques de la vidéo, de la conception typographique, de l’image et de la musique notamment. Il collabore avec les Rencontres Chorégraphiques Internationales de Seine-Saint-Denis, le Credac d’Ivry-sur-Seine, le Frac des Pays de la Loire et les Galeries Lafayette pour le projet Antidote. Son travail fera l’objet de plusieurs publications et articles de presse (l’Hebdo, Bolero, en Suisse/Étapes Graphiques en France/IDEA au Japon, etc.)

Fred Vaësen

né en 1966, vit et travaille à Paris. Il est diplômé de l’École supérieure d’art de Dunkerque (1991). Platicien, sa pratique de l’art associe l’expérience réelle du nomadisme à différentes formes d’expressions plastiques telles que la vidéo, la photographie ou l’installation. Sa grammaire de base explore les questions liées à l’habitat primitif, l’imagerie érotique et la technologie du déplacement. Il a notamment exposé à Marseille (Vidéo-chroniques), Lausanne (Musée Cantonal), Barcelone (Galerie La Rosa Del Vietnam) ou Berlin (Galerie Mars). Il collabore et intervient régulièrement dans l’univers du cirque (La Compagnie Foraine Larue, le Cirque Électrique). Ses œuvres ont été acquises par le Fnac, des Frac, la ville de Paris, des musées des beaux-arts ainsi que des collections privées.

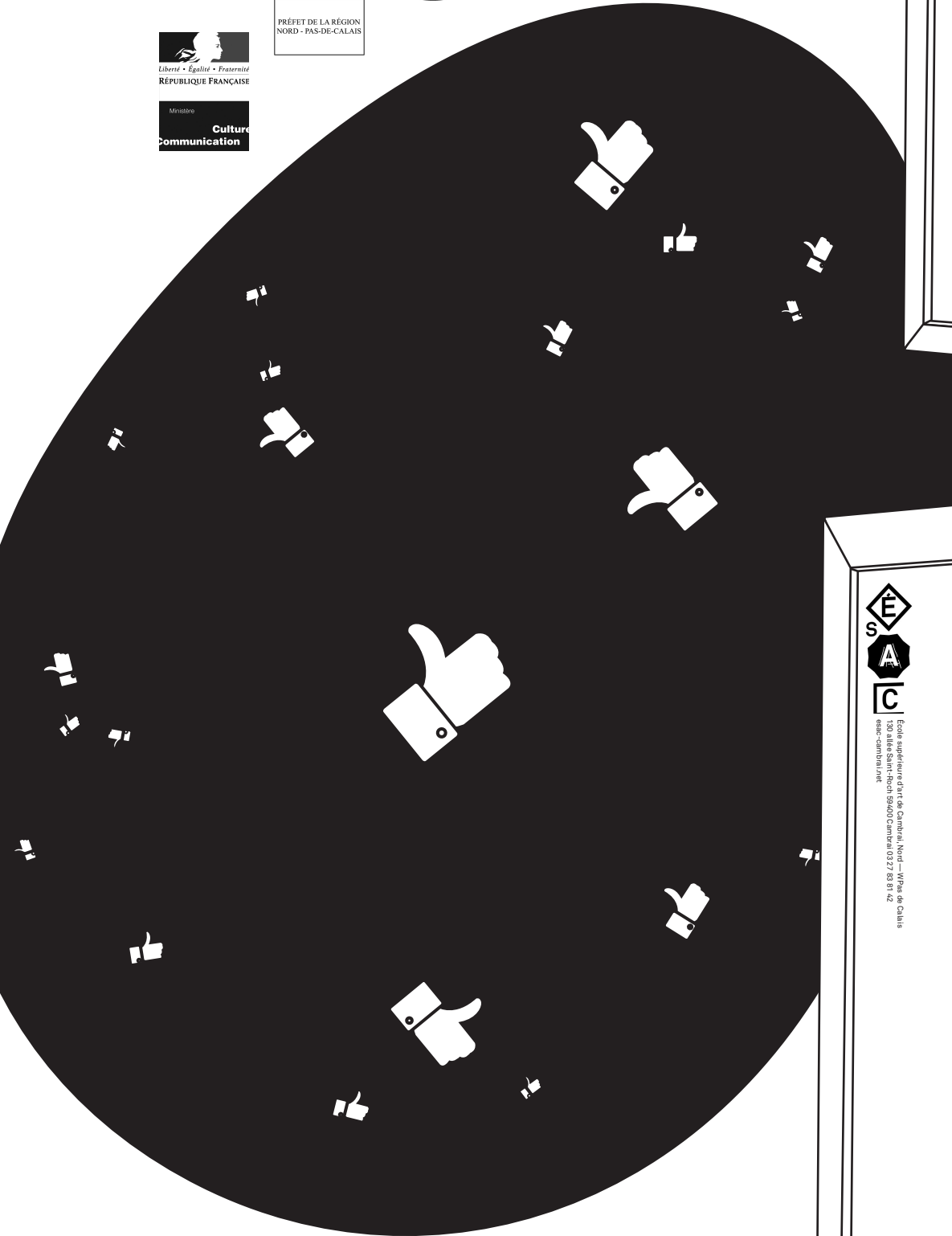

2014 \ 15 esac-cambrai.net

École supérieure d'art de Cambrai, Nord — Pas de Calais
130 allée Saint Roch 59400 Cambrai 03 27 83 81 42
L'école reçoit le soutien de :

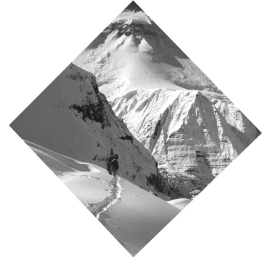
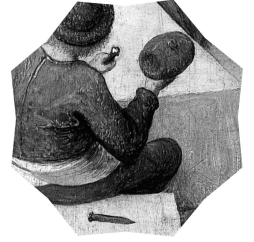
ville de Cambrai

graphisme et mise en page, Grégoire Romainet

École supérieure d'art de Cambrai, Nord — Pas de Calais
130 allée Saint Roch 59400 Cambrai 03 27 83 81 42
esac-cambrai.net

École supérieure d'art de Cambrai, Nord — Pas de Calais
130 allée Saint-Roch 59400 Cambrai 03 27 83 81 42
esac-cambrai.net

