

Livret
de l'étudiant.e 2018-2019

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 d'Art (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.

ÉQUIPE

Yves Coupé,
PRÉSIDENT

Jean-Michel Géridan,
DIRECTEUR

Pascal Leclercq, ADMINISTRATEUR
Aline Mallet, COMPTABLE
Martine Ratte, RESPONSABLE SCOLARITÉ
Béatrice Herlem, SECRÉTARIAT
Loïc Joly, TECHNICIEN

COORDINATION PÉDAGOGIQUE

Gilles Dupuis (coordination générale)
David Braillon (année 1)
Pierre-Yves Brest (année 2)
Bruno Souêtre (année 3)
Caroll Maréchal (année 4)
Mathias Schweizer
(année 5)

L'École fait partie du réseau des cinq établissements supérieurs d'enseignement artistique de la région Hauts-de-France: Ésac, École supérieure d'art de Cambrai, option communication ; Ésä Dunkerque, Tourcoing, option art ; Ésad Valenciennes, option art et option design ; Ésad Amiens, option art et option design ; 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 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.

ville de Cambrai

PÉDAGOGIE

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. 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 ENSEIGNANTE

Diane Boivin, design graphique / Pierre-Yves Brest, photographie / Christine Bouvier, dessin, gravure / David Braillon, design graphique / Magali Desbazeille, vidéo-performance / Étienne Dubois, photographie / Gilles Dupuis, design graphique / Stéphanie Mahieu, Langue vivante / Caroll Maréchal, théorie de la communication & design graphique / Mathias Schweizer, design graphique / Bruno Souêtre, design graphique / Caroline tron-Carroz, histoire de l'art / Fred Vaësen, art / Mark Webster, création numérique

ASSISTANTS D'ENSEIGNEMENT

Keyvane Alinaghi, multimédia / Romain Descours, vidéo.

TECHNICIENNE D'IMPRESSION

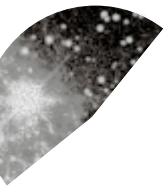
Virginie Flahaut

INVITÉ.ES

Clara Debailly, Thibaut Robin

Le centre de ressources documentaires

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.

JE PEUX AGIR!!!

Charte contre les discriminations | ANdÉA

Membre du réseau de l'Association nationale des Écoles d'art, l'Ésac est signataire de la Charte contre les discriminations | ANdÉA.

Informations sur le site de l'ANdÉA : <https://www.andea.fr/fr/ressources/061016-je-peux-agir->

Organisation des études

Les études sont organisées en deux cycles : la phase « programme » prépare au diplôme national d'arts (DNA), grade License.

La phase « projet » prépare au diplôme national supérieur d'expression plastique (DNSEP) habilité au grade de Master. L'école délivre des diplômes homologués par le Ministère de la Culture et de la Communication et par le Ministère de l'Enseignement Supérieur.

A1

A2

A3

DNA

A4

A5

DNSEP

Coordination et relecture :
Gilles Dupuis,
Jean-Michel Géridan,
Martine Ratte

Les ateliers

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 attestation d'assurance (responsabilité civile) est demandée aux étudiants pour pouvoir emprunter ce matériel. En cas de bris la réparation est à la charge de l'étudiant.

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

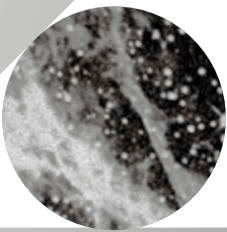
Relations internationales

L'école mène de nombreuses actions en faveur du développement de ses relations internationales et incite les étudiants à effectuer un semestre d'études à l'étranger au cours de leur cursus. 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 transfrontalières avec des établissements d'enseignement supérieur implantés en Belgique. Pour les mobilités à l'étranger, les étudiants peuvent percevoir des aides du Conseil Régional (Bourse Mermoz) et du Conseil Général. 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 et assurances

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. L'affiliation à un régime de sécurité sociale est obligatoire dès l'inscription. L'étudiant devra s'inscrire et s'acquitter de la CVEC (Contribution Vie Étudiante et de Campus), obligatoirement sur le site : www.messervices.etudiant.gouv.fr et fournir son attestation dès la rentrée.

130, Allée Saint Roch
59400 Cambrai
03 27 83 81 42
www.esac-cambrai.net

2018 - 2019

Cycle 1

X

INITIATION VIDÉO

Romain Descours

Enseignement

Etude des registres de plan et mouvements de caméra au moyen de visionnages et d'analyses d'extraits de films. Initiation aux techniques de base en éclairage, prise de vue et prise de son. Apprentissage de logiciels de montage vidéo et post production : Premiere Pro, After effects

Objectifs

Expérimenter différentes techniques liées à la pratique de la vidéo. Acquérir les bases du langage cinématographique au moyen d'exercices d'écriture, de tournage, de montage et d'animation. Travailler en équipe sur un projet collectif et concevoir une démarche personnelle.

Évaluations

L'étudiant sera évalué sur la qualité de son apprentissage des techniques de prises de vue et de montage numérique ainsi que sur l'évolution de son projet

WEB DESIGN

Keyvane Alinaghi

Enseignement

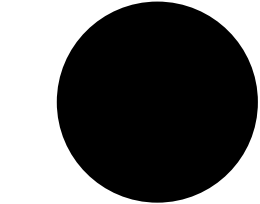
Histoire de l'internet: de l'utopie cybernétique au web. Définition de règles graphiques et ergonomiques. Création d'un site statique. Choix du thème à définir (article, présentation 'artistes/designers, catalogue ...).

Objectifs

Apprentissage d'outils techniques fondamentaux à la réalisation de pages, d'interfaces, d'applications numériques partagées : HTML, CSS.

Évaluations

Contrôle continu : régularité de la présence de l'étudiant, propositions et recherche, maîtrise des outils enseignés, ponctualité dans les rendus de projets.

Les cours
Année 1

RVB

Keyvane Alinaghi

Enseignement

Histoire du net art et du design d'interaction. RVB est aussi une initiation au web dynamique via l'apprentissage du code P5js, un environnement de programmation adapté à la création graphique, au design interactif et/ou génératif. Langage informatique largement vulgarisé et diffusé. Le script élaboré sur la base du logiciel processing permet un apprentissage en douceur du javascript, médium incontournable du web.

Objectifs

Continuité de l'atelier webdesign avec l'apprentissage du langage javascript.

Évaluations

Contrôle continu: régularité de la présence de l'étudiant, propositions et recherche, maîtrise des outils enseignés, ponctualité dans les rendus de projets.

GRAPHISME / TYPOGRAPHIE

David Braillon

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. 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.

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, calligraphie.

Le rapport image/texte - Choix typographique - objectivité et subjectivité.

Évaluations

Évaluations régulières et semestrielle. Accrochage et présentation collective des travaux. Présence en atelier.

TOUS EN BOÎTE!

Etienne Dubois

Enseignement

Nous aborderons au cours du premier semestre, tout ou presque sur le papier, son histoire, sa fabrication et ses diverses utilisations le pourquoi et le comment. Nous réaliserons des reliures collées, cousues et autres reliures diverses, les bons gestes, l'apprentissage de l'outillage. Au second semestre nous aborderons L'utilisation du carton, le pliage, les assemblages et les finitions. Nous réaliserons un portfolio et un écran en rapport avec le travail personnel de l'étudiant. Un travail en commun sera réalisé tout au long de l'année par la collecte de papiers divers pour réaliser un catalogue d'une collection avec les caractéristiques, l'histoire et les utilisations les plus adéquates.

Objectifs

Tout s'emboîte est un atelier d'apprentissage pour la réalisation de reliures, fabrication d'écrans, boîtes et portfolio, ainsi qu'une initiation à la modélisation 3D.

Évaluations

L'évaluation se fait sur la finalisation de chaque réalisation et sa finition et la présence dans l'atelier.

DU ZÉRO À L'INFINI. PHOTOGRAPHIE

Etienne Dubois

Enseignement

L'initiation aux pratiques photographiques a pour objectif la découverte et la connaissance du fonctionnement des outils techniques proposés par l'école, et plus particulièrement l'acquisition

des bases de la prise de vue et de l'impression photographique. Il se double d'un balayage général de l'histoire de la photographie. Recherches en bibliothèque, exposés, lectures et commentaires de textes alternent et viennent ainsi enrichir l'approche strictement technique du médium, offrant ainsi une vision large des pratique historiques et contemporaines.

Objectifs

Découverte et maîtrise des outils de la photographie, acquisition des bases de la prise de vue et de la post-production. Balayage général de l'histoire de la photographie.

Évaluations

Présence, participation active, maîtrise des outils, exposé et/ou dossier écrit.

APPROCHES PLURIELLES DE L'HISTOIRE DE L'ART

Caroline Tron-Carroz

Enseignement et objectifs

L'objectif de cet enseignement est double. Au premier semestre, le cours permet d'acquérir un cadre chronologique de l'histoire de l'art à travers des approches thématiques (« représentation du corps », « paysage »,...). Le second semestre est consacré à l'étude des courants d'avant-garde du début du XXe siècle et aux discours qui accompagnent les œuvres de toute nature (arts plastiques, arts graphiques et arts visuels).

Évaluations

Participation active en cours, résumés de lecture ou d'exposition à l'oral et restitution des connaissances à l'écrit (devoir sur table).

LANGUE VIVANTE

Stéphanie Mahieu

Enseignement

Les cours d'anglais à l'ESAC consistent en des cours d'actualité de l'art et du design graphique enseignés en anglais plutôt que des cours de grammaire anglaise. Ils sont inspirés de la méthode CLIL (*Content and Language Integrated Learning*) qui consiste à enseigner une discipline en anglais, en combinant apprentissage linguistique et apprentissage de disciplines spécifiques. En suivant ce principe, les cours d'anglais suivent l'actualité internationale de l'art et du design graphique. Il se basent sur une combinaison de lectures commentées d'articles issus des pages art et design de journaux et revues généralistes (tels *The Guardian*, *The New York Times*, *The Atlantic*,...) et spécialisés (tels *Communication Arts*, *Komma*, *Novum*, *Graphic* ...), de visionnage de documents audiovisuels, d'écriture de textes et de prise de parole devant la classe sous forme d'exposés, de performances, voire de l'organisation et de la prise en charge d'une séance thématique. Chaque séance aborde une thématique distincte, inspirée de l'actualité de l'art et du design graphique dans le monde (expositions, biennales, sorties de livres, de films, ...). Elle se déroule selon le même principe : une lecture commentée d'article, complétée par le visionnage d'une vidéo relative au même sujet (en anglais sous-titré anglais), souvent issue du site TED, mais également des films documentaires ou de séries. L'un des principes sous-jacents de l'enseignement de l'anglais à l'ESAC est de donner aux étudiants les outils et l'envie de l'auto-apprentissage de la langue, dans la perspective de leur vie professionnelle future. Un effort particulier est consacré à la sélection des thématiques, visant à se rapprocher au maximum des centres d'intérêts théoriques et plastiques des étudiants de l'ESAC.

Objectifs

Accéder à une pratique de la langue anglaise la plus naturelle et contextualisée possible, au travers de l'étude active de l'actualité de l'Art et du Design Graphique en anglais

Évaluations

Contrôle continu basé sur la présentation régulière d'exposés oraux et de travaux écrits tout au long de l'année.

PEINDRE: L'ART DU COUP DE POING DANS L'ŒIL

Fred Vaësen

Enseignement

Semestre 1 : L'atelier propose des expériences originales qui induisent un rapport différent à l'acte de création. Il incite l'étudiant.e à réévaluer les modes de perception et de représentation de son environnement, à sortir des réflexes et des champs de perceptions habituels. Chaque séance portera sur des pratiques et techniques différentes du dessin et de la peinture, travail à l'encre, à la gouache ou aux feutres par exemple. Mais aussi du rapport à l'espace, en faisant appel à des mises sous contrainte spécifiques qui seront associées à des oeuvres d'artistes historiques ou contemporain : d'une séance sur le dessin à l'aveugle (d'Henri Matisse à Robert Morris) à une séance sur l'automatisme gestuel (de la peinture médiumnique de Fernand Desmoulins aux dessins automatiques surréalistes), ou physique (peindre la tête en bas, Adel Abdessemed) ou peindre en mouvement (le mouvement Gutai) par exemple. L'atelier sera également le lieu d'échanges et de discussions qui abordera différentes formes et expressions picturales tant historiques que contemporaines. Les exercices issus de ces échanges seront liés 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). Différents exercices sur une durée de 12 séances. Semestre 2 : Il s'agira d'imaginer et de réaliser une oeuvre picturale à partir des éléments les plus répandus et constitutifs de la peinture que sont le châssis et la toile. Cette première approche aux pratiques picturales articulera les questions spécifiques de la peinture, mais proposera 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. Une série d'exercices pratiques aidera l'étudiant.e au montage et à la concrétisation de son projet. Ceux-ci aborderont autant les questions de la construction d'une image (composition, répartition des couleurs, forme ou matières qui composent une peinture) que des notions basiques de bricolages pour la fabrication du tableau (assemblage des bois du châssis, préparation et tension de la toile) ainsi que les notions de présentation spatiale de l'objet dans l'espace. Montage du projet de peinture et exercices croisés: durée 12 séances

Objectifs

Semestre 1 : L'atelier a pour but d'aider les étudiant.e.s à sortir des cadres conventionnels d'apprentissage de la peinture et de ses pratiques, à éviter les réflexes habituels face aux manières de pratiquer et de penser l'acte de peindre ou dessiner. Une déconstruction du geste. Semestre 2 : L'atelier propose de revenir aux fondamentaux de la peinture, autour d'une série d'exercices se rapportant à l'usage de la composition, de la forme et des couleurs. L'accent sera mis notamment sur les rapports entre peinture, graphisme et art de l'affiche. Comme leitmotiv et comme champ de références artistiques, littéraires ou politiques qu'induisent les artistes dans leurs oeuvres, chaque saison est articulée avec l'actualité d'une exposition monographique.

Évaluations

Semestre 1 :
1 - Régularité et présence au cours du semestre,
2 - Évaluation de l'ensemble des exercices effectués au cours du semestre,
3 - Amorce d'un dossier de recherches constitué d'articles de revues, de collection de reproductions, de notes et de dessins sur les artistes et les références proposées en cours et des visites en bibliothèque de l'école.
Semestre 2 :
1 - Régularité et présence au cours du semestre,
2 - Évaluation du projet de peinture et de ces recherches, lors d'une présentation spatiale et orale,
3 - Constitution du dossier de recherches, cette fois classifié et amplifié de références personnelles qu'elles soient d'artistes plasticiens, de graphistes, d'expositions, d'oeuvres musicales, architecturales ou littéraires.

GRILLES DES CRÉDITS

Le premier cycle d'arts plastiques
Tronc commun du cursus conduisant
au diplôme national d'art (DNA)

(1) Le bilan est effectué collégalement.
Il évalue en particulier le choix des travaux, un
accrochage, la maturité du travail de l'étudiant
en fin de semestre

Enseignements	Semestre 1	Semestre 2
Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques	18	16
Histoire, théorie des arts et langue étrangère	10	10
Bilan du travail plastique et théorique (1)	2	4
	30	30

Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi
9h-13h Observer, dessiner, graver (groupe A) Christine Bouvier Photographie (groupe B) Etienne Dubois	9h-13h Design graphique et typographie David Brailion	9h - 11h Peindre : l'art du coup de poing dans l'œil Frédéric Vaësen	9h - 13h Design graphique Gilles Dupuis	9h - 13h Tous en boîte ! Etienne Dubois
14h - 18h Photographie (groupe A) Etienne Dubois Langue vivante <i>Semestre 2</i>	14h - 18h Observer, dessiner, graver (groupe B) Christine Bouvier	14h - 16h Sémiologie et culture graphique Clara Debailly	14h - 18h Initiation Multimédia Keyvane Alinaghi	14h - 18h Initiation à la vidéo Romain Descours
		16h - 18h Histoire de l'art Caroline Tron-Carroz		Langue vivante <i>Semestre 1</i>

de présence au monde. Elle induit un lien direct entre la pensée et le travail de la main. Tracer, 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 l'empreinte. Expérimenter, chercher, cela peut être laisser advenir l'imprévu, jouer parfois avec une part de hasard, l'apprivoiser, acquérir une maîtrise et enrichir son travail de façon réfléchie. Imprimer implique la possibilité du multiple, de l'édition, et permet aussi un jeu de composition et de combinatoires. La démarche se nourrit par les échanges et le regard sur le travail des autres. Des projets collectifs renforcent la dynamique de travail, et amènent à sortir des habitudes, à élargir le champ des possibles. L'atelier est aussi un lieu essentiel pour un apprentissage collaboratif, basé sur le partage des tâches inhérentes à son fonctionnement.

Évaluations

Suivi régulier de l'avancement du travail et des recherches. Présentation en fin de semestre de l'ensemble des recherches et réalisations. L'évaluation prend en compte la motivation et l'évolution du travail, la diversité et la qualité des recherches et des expérimentations, la bonne maîtrise des techniques abordées, la pertinence des projets, l'exigence et le soin apporté dans leur mise en oeuvre, la réflexion engagée autour de la pratique. Une attention sera portée également à l'implication des étudiants dans le fonctionnement et la vie de l'atelier.

fil de l'année. Il permettra de dégager les pistes de départ pour des projets développés de façon plus conséquente, spécialement au second semestre. Le second carnet, « une semaine / une œuvre », deviendra une sorte d'inventaire personnel dessiné et analytique des référents.

Objectifs

Aiguiser son regard, s'élargir l'horizon, comprendre la structure d'une chose, d'un corps, d'un espace, apprivoiser une lumière, rendre perceptible une texture, réfléchir aux points de vue, dans tous les sens du terme, aux choix significants de composition ... Tâtonner, expérimenter, découvrir parfois. Et chemin faisant, se doter d'outils graphiques pour encore mieux percevoir, se souvenir, imaginer, concevoir, transmettre. Élaborer une démarche en somme. Et tout cela avec une certaine jubilation, on l'espère...

Évaluations

Évaluations régulières et semestrielles ; Progression pour analyser ce qui est perçu et le représenter graphiquement, diversité et qualité des croquis, des expérimentations, des recherches, des carnets, des projets ; Exigence apportée dans leur mise en œuvre, la réflexion engagée autour de la pratique ; Régularité de la présence ; ponctualité dans les rendus de projets.

GRAVURE STAMPES

Christine Bouvier

Enseignement

À partir de thèmes proposés et de recherches préliminaires développées par le dessin, la photographie, les étudiants s'initieront à un ensemble de techniques : monotype, différentes techniques de la taille douce, gravure en relief, techniques d'impression. Ils expérimenteront quelques pratiques nouvelles ou alternatives de l'estampe. Nous amorcerons une pratique éditoriale : réalisation portfolios collectifs et personnels.

Objectifs

Tracer, 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, voir une vitre de métro... Agir sur la matière est une expérience constructive, constitutive, qui permet de développer une forme

SÉMIO- LOGIE ET CULTURE GRA- PHIQUE

Clara Debailly

Enseignement

Les cours sont constitués d'une partie en cours magistral accompagnée à chaque fois par un mini-exercice d'écriture, qui vise à ce que les étudiant-e-s puissent apprendre à restituer ce qu'ils/elles ont vu, et à les décomplexer vis-à-vis de l'écriture par une pratique régulière et ludique.

Objectifs

Comprendre et situer les événements historiques et artistiques qui donnent naissance au design graphique et apprendre les basiques de l'analyse d'image et de texte.

Évaluations

Les évaluations se font en continu, sur la progression des rendus écrits, mais également l'investissement pendant le cours – participation et présence.

OBSER- VER, DESSINER

Christine Bouvier

Enseignement

En cours : Ateliers de dessin d'observation et d'expérimentation : espaces, modèle vivant, objets, sorties à l'extérieur... Le dessin sera également abordé sous d'autres angles : mémoriser, formuler une intention, exprimer, documenter, rendre compréhensible les étapes d'un travail, planifier... Des exercices rapides seront proposés à chaque cours pour les investir. Des accrochages ponctuels, accompagnés d'échanges collectifs autour de l'ensemble des productions, permettront de favoriser un regard critique et une mise à distance du travail. En dehors, en itinérance et en permanence : Tenue de deux carnets spécifiques au cours: un carnet alimenté par des reportages graphiques, à partir de sujets proposés au

DESIGN GRA- PHIQUE

Gilles Dupuis

Enseignement

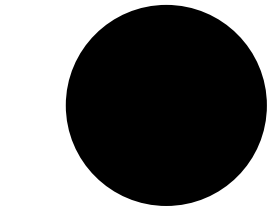
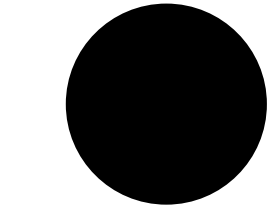
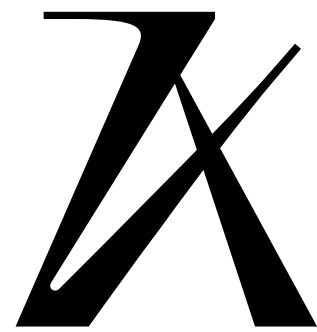
Découverte des différentes composantes du langage graphique, du lien texte/ image, à travers des exercices fondamentaux portant sur : l'espace de la page, la composition, le cadrage, le signe, la lettre. Cette approche passe inévitablement par l'acquisition de connaissances techniques et typographiques. L'étudiant doit mettre en œuvre sa capacité d'analyse et d'organisation des contenus pour y dégager des champs de recherches en s'appuyant sur des références plastiques, graphiques, historiques et sociales.

Objectifs

Initiation au graphisme et acquisition des fondamentaux théoriques et pratiques. Approche de la mise en forme visuelle de concepts destinée à la diffusion.

Évaluations

Évaluations continues et semestrielles. Maîtrise des outils de production demandée. Progression et pertinence des propositions. Régularité de la présence. Ponctualité dans les rendus de projets.

Les cours
Année 2

ARTS SCÈNES- MÉDIAS

Magali Desbazeille
Romain Descours

Enseignement

Le travail se fait dans un aller-retour entre l'expérimentation et la pensée. La mise en espace et la pratique performative sont prioritaires à chaque séance. Les discussions n'ont lieu que si l'expérimentation a été effective. Chaque groupe d'étudiants conçoit, produit, participe, et documente le travail.

Objectifs

L'atelier « arts scènes médias » propose de mixer des pratiques et des médiums : performance mais aussi dessin, peinture, vidéo et photo.

Évaluations

présentation d'une performance live, d'un dossier de documentation et d'une captation vidéo. La régularité de la présence et l'évolution du travail sont au coeur de l'évaluation.

PROJET PHOTO- GRA- PHIQUE- VIDÉO

Pierre-Yves Brest
Etienne Dubois

Enseignement

Cet atelier vise à initier un projet photographique ou vidéo chez l'étudiant, depuis l'énoncé des intentions, la mise au point du projet jusqu'à sa réalisation finale. 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. Des exemples précis tirés des pratiques contemporaines ou historiques de l'art et de la photographie viennent appuyer le questionnement de l'étudiant. Un projet lié à l'exploration du quartier sera lancé dans le cadre du projet transversal « Pas de quartier ».

Objectifs

Réalisation d'un premier projet de recherche engagé faisant appel à la photographie ou la vidéo.

Évaluations

Production régulière, conséquente et de qualité. Présentation écrite du projet de l'étudiant, de ses recherches. Des rendus intermédiaires seront demandés selon un calendrier fixé à la rentrée.

DESIGN ÉDITO- RIAL

David Braillon

Enseignement

Apprentissage des principes de la pratique typographique, de la structuration d'informations et un travail sur l'image, l'étudiant réalisera des éditions en tenant compte de la lisibilité, de l'intelligibilité, de la fonctionnalité liées au médium utilisé.

L'atelier est un lieu de découverte, d'émergence d'idées, de formes, notamment autour de la mise en résonance du texte/ et de l'image. Une réflexion sur le statut des projets, leur destination, la forme appropriée, les options graphiques, les techniques et les matériaux mis en œuvre, ses moyens de fabrication et de diffusion potentielle. Le processus mis en place repose sur l'expression créative de l'étudiant.

Le premier semestre sera consacré à une série d'exercices initiant à différentes approches éditoriales. Au second semestre, un projet sera développé : une édition personnelle à partir d'un texte ou d'un ouvrage.

Objectifs

- De la création à la réalisation d'une édition papier / le livre d'atelier / epub.
- Mise en page/espace/ vocabulaire/grille/hierarchie de l'information/rapport image-texte / choix typographique/objectivité et subjectivité.
- Mise en place d'un processus de création vers des formes diverses d'éditions incluant la photographie, la gravure, la sérigraphie, l'image numérique, la typographie.
- Prise en compte des fonctions et des supports papiers multiples

Évaluations

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.
- La présence en atelier.

Σ.Κ EXPOSITIONS

David Braillon

Enseignement

Apprentissage des principes de la création graphique et scénographique. L'atelier est un lieu de découverte, d'émergence d'idées, de formes graphique et typographique. Une réflexion sur le statut du graphisme et de l'exposition de celui-ci.

Objectifs

Atelier de création qui questionne le graphisme et la scénographie. Un programme de 4 expositions pour l'année à partir de thèmes développés :
- Tramaturgie : exposition autour d'un principe de reproduction du print « la trame ».
- Typomachie : exposition autour des créations typographiques de l'ESAC.
- Logomachie : exposition de querelles d'identités visuelles.
- Graphistoplastie : exposition autour des principes récurrents du graphisme.

Évaluations

Évaluation continue et semestrielle. Présentation collective des travaux (expositions). L'évaluation prend en compte ;
- La curiosité, l'imagination, la diversité des recherches.
- La multiplicité des références artistiques.
- La présence en atelier.

NEXT LEVEL

Mark Webster
Keyvane Alinaghi

Enseignement

Poursuite de l'apprentissage Processing / P5.js en amenant les concepts de classes et d'objets.

Objectifs

Renforcement des compétences en design génératif / algorithmique. Création d'image numérique pour l'écran et le papier.

Évaluations

Contrôle continu : régularité de la présence de l'étudiant, propositions et recherche, maîtrise des outils enseignés, ponctualité dans les rendus de projets.

ΚΣ CODΣ

Mark Webster
Keyvane Alinaghi

Enseignement

Poursuite de l'apprentissage Processing / P5.js.

Objectifs

Re code ou comment percevoir, puis interpréter une œuvre abstraite, géométrique, minimaliste, constructiviste, ... avec le médium code informatique.

Évaluations

Contrôle continu : régularité de la présence de l'étudiant, propositions et recherche, maîtrise des outils enseignés, ponctualité dans les rendus de projets.

ΠΕΝΣΕΡ/ ΕΧΠΟΣΕΡ Λ'ΑΡΤ CΟΝΤΕΜ- ΠΟΚΑΙΝ

Caroline Tron-Carroz

Enseignement et objectifs

Ce cours s'attache à apporter des éclairages, à partir d'exemples concrets, sur ce que signifie « exposer » l'art contemporain. Cet enseignement entend également étudier la singularité des modes de production des œuvres de toute nature (arts plastiques, arts graphiques et arts visuels), de comprendre les enjeux artistiques, politiques et historiques de la création contemporaine (en contextualisant certaines notions/questions comme le modernisme, le postmodernisme...).

Évaluations

Participation active en cours, résumés de lecture ou d'exposition à l'oral et engagement dans le travail écrit (maîtrise des connaissance et analyse de textes).

ΚΕΝΦΟΡ- CΖΜΕΝΤ ΑΡΤ ΣΤ CΟΛΤΟΡΣ ΓΕΝΕ- ΚΑΛΣ

Caroline Tron-Carroz

Enseignement et objectifs

Le cours, en demi-groupe ou sous forme de rendez-vous individuel, a pour objectif de travailler les connaissances mais aussi l'articulation des idées de chaque étudiant : apprendre à lier ses centres d'intérêt avec les concepts et œuvres existants dans différents registres d'images.

Évaluations

Suivi continu et personnalisé. Prise en compte de l'évolution de la recherche (expériences, réflexions, références artistiques et théoriques).

ΛΑΝΓΟΣ VIVΑΝΤΣ

Stéphanie Mahieu

Enseignement

Les cours d'anglais à l'ESAC consistent en des cours d'actualité de l'art et du design graphique enseignés en anglais plutôt que des cours de grammaire anglaise. Ils sont inspirés de la méthode CLIL (*Content and Language Integrated Learning*) qui consiste à enseigner une discipline en anglais, en combinant apprentissage linguistique et apprentissage de disciplines spécifiques. En suivant ce principe, les cours d'anglais suivent l'actualité internationale de l'art et du design graphique. Il se basent sur une combinaison de lectures commentées d'articles issus des pages art et design de journaux et revues généralistes (tels *The Guardian*, *The New York Times*, *The Atlantic*,...) et spécialisés (tels *Communication Arts*, *Komma*, *Novum*, *Graphic* ...), de visionnage de documents audiovisuels, d'écriture de textes et de prise de parole devant la classe sous forme d'exposés, de performances, voire de l'organisation et de la prise en charge d'une séance

thématique. Chaque séance aborde une thématique distincte, inspirée de l'actualité de l'art et du design graphique dans le monde (expositions, biennales, sorties de livres, de films, ...). Elle se déroule selon le même principe : une lecture commentée d'article, complétée par le visionnage d'une vidéo relative au même sujet (en anglais sous-titré anglais), souvent issue du site TED, mais également des films documentaires ou de séries. L'un des principes sous-jacents de l'enseignement de l'anglais à l'ESAC est de donner aux étudiants les outils et l'envie de l'auto-apprentissage de la langue, dans la perspective de leur vie professionnelle future. Un effort particulier est consacré à la sélection des thématiques, visant à se rapprocher au maximum des centres d'intérêts théoriques et plastiques des étudiants de l'ESAC.

Objectifs

Accéder à une pratique de la langue anglaise la plus naturelle et contextualisée possible, au travers de l'étude active de l'actualité de l'Art et du Design Graphique en anglais.

Évaluations

Contrôle continu basé sur la présentation régulière d'exposés oraux et de travaux écrits tout au long de l'année.

CHÉΡΙ- ΓΡΑΦΗΣ

Fred Vaësen

Enseignement

Dans un premier temps, les étudiants élaboreront un ensemble de recherches historiques sur la technique et les différents types de productions, ainsi que des propositions inspirées des ateliers, des éditeurs ou des productions de graphistes et d'artistes contemporains afin de déterminer les enjeux de la sérigraphie. Semestre 1 : Constitution de groupes de recherches.

Acquisition des techniques élémentaires. Les questions posées par le support et son économie : le processus technique implique de penser l'image dans sa finalité; les questions d'écologie, d'économies, de gestes sont essentielles à acquérir. Expérimenter la matière, la couleur, la surface, le plan et leurs vibrations. Les différents types d'images. Premiers prototypes et tirages. Semestre 2 : projet corps noir
1 - Problématique : Comment

les usages d'un outil et d'une technique, ici la sérigraphie, permettent-ils d'interroger, de déplacer, de mettre en circulation la valeur et le sens d'une archive iconographique, ici celle du Centre Historique Minier de Lewarde ?

2 - Méthode et objectifs : La sérigraphie, non seulement comme enseignement purement technique, mais aussi comme méthode expérimentale, permettra aux étudiants d'effectuer simultanément ou successivement deux opérations ;
- La première consistera dans le désengagement de l'archive, c'est-à-dire dans la transformation des documents en images. Soustraites à la protection nécessaire de la conservation, les archives seront ainsi ré-imaginées comme des éléments dynamiques et vivants, en particulier par recentrage sur des enjeux, y compris formels, de trames, de gras, de grains, d'aplats, de cadrages et de couleurs.

- La deuxième consistera dans le déplacement vers le haut des usages tragiques, voire condescendants ou misérabilistes, de l'archive minière, alors restituée au monde, offerte à toutes les appropriations et manipulations populaires, voire Pop (références Warholiennes, imageries joyeuses, festives, sportives...).
3 - Points d'appui : Autour d'un travail d'exploration mené en étroite collaboration avec le CHM, les étudiants seront amenés à manipuler et exporter sur des supports variés (tirages sur papiers, tissus, bannières ... — liste non limitative) des documents sélectionnés, touchant aux origines industrielles du site comme à la tradition des images militantes (cf. l'exposition « Images Militantes », Beaux-arts de Paris), à la poésie de Jules Mousseron comme à la peinture d'Augustin Lesage, aux grandes catastrophes (Courrières, Liévin) comme aux vastes ensembles d'objets ethnologiques, minéralogiques et iconographiques consacrés aux banquets, aux fêtes, aux fanfares et majorettes, au catch et la boxe, à la documentation médicale et industrielle.

4 - Perspective : Refaire le mythe : Comme toute les mythologies, celle, riche et puissante, de la mine, pleine de corps glorieux, de « sauveurs de la France d'après-guerre », de collectivité rêvée, de « monde solidaire », mérite d'être retournée. C'est à un travail de cette sorte que s'est appliqué l'artiste anglais Jeremy Deller (Villa Arson, Palais de Tokyo). C'est aussi à cette tache,

GRILLES DES CRÉDITS

Cursus conduisant au diplôme national d'art (DNA) : option design et option communication

Enseignements	Semestre 3	Semestre 4
Pratique plastique : méthodologie de projet, techniques et mises en œuvre	16	14
Histoire, théorie des arts et langue étrangère	8	8
Recherches et expérimentations personnelles	2	4
Bilan	4	4
	30	30

Lundi	Mardi	Mercredi	Judi	Vendredi
9h-13h Représentation 1 Thibaut Robin	9h-13h Next Level Keyvane Alinaghi Mark Webster	9h - 11h Sémiologie et culture graphique Clara Debailly	9h - 13h Design éditorial David Brailion	9h - 13h Design graphique Gilles Dupuis
Langue vivante Semestre 2		11h - 13h Renforcement culturel Caroline Tron-Carroz		Langue vivante Semestre 1
14h - 18h Dessiner - graver Christine Bouvier	14h - 18h E.R (groupe) David Brailion	14h - 18h Histoire de l'art Caroline Tron-Carroz	14h - 18h Art-scènes-médias Magali Desbazeille Romain Descours	14h - 18h Projet Photographique Pierre-Yves Brest Etienne Dubois

FAIRE SES GAMMES, DESIGN GRAPHIQUE

Gilles Dupuis

Enseignement

Par différents rythmes de travail (projet longs et projets courts), l'étudiant devra produire des séries de réponses graphiques pertinentes en réponses aux différentes propositions.

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 certains éléments typographiques et iconographiques pour enrichir son vocabulaire et développer ainsi son écriture individuelle.

Évaluations

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.

SÉMIOLOGIE ET CULTURE GRAPHIQUE

Clara Debailly

Enseignement

Les cours sont constitués d'une partie en cours magistral accompagnée à chaque fois par un mini-exercice d'écriture, qui vise à ce que les étudiant-e-s puissent apprendre à restituer ce qu'ils/elles ont vu, et à les décomplexer vis-à-vis de l'écriture par une pratique régulière et ludique.

Objectifs

L'objectif du cours est double : d'un côté il s'agit d'apprendre à analyser des images et des textes, en utilisant les méthodes de la sémiologie, mais aussi en développant son regard critique et son vocabulaire ; d'un autre il s'agit de prendre connaissance des courants principaux de l'histoire du graphisme, en les contextualisant afin de comprendre comment ils s'articulent avec l'Histoire au sens large et l'histoire de l'art.

Évaluations

Les évaluations se font en continu, sur la progression des rendus écrits, mais également l'investissement pendant le cours – participation et présence. En fin de deuxième année, une note d'intention structurée sera rendue en vue de l'écrit de fin de 3e année.

REPRÉSENTATIONS 1

Thibaut Robin

Enseignement

Sur la base d'introductions magistrales ou les techniques et les outils sont expliqués aux étudiants. Chaque projet est envisagé comme un workshop. Les étudiants sont censés se positionner et formuler une ou plusieurs propositions argumentées pour expérimenter et s'approprier les outils, et ou techniques ciblées.

Objectifs

L'atelier « Représentations » a pour projet de former les étudiants à l'utilisation transversale des outils informatiques professionnels, (vectoriel, digital, animation, 3D) par la pratique du dessin.

Évaluations

Présentation des travaux réalisés sous la forme de dossiers personnels imprimés ou en ligne, des éditions collectives sont envisagées, tous supports et dispositifs compris. L'assiduité, l'implication personnelle, la qualité des réponses plastiques et la capacité de l'étudiant à verbaliser et argumenter ses intentions seront à la base de l'évaluation.

DESSINER - GRAVER

Christine Bouvier

Enseignement

A partir de thèmes proposés par chaque étudiant, réalisation de séries d'estampes pouvant allier images, texte, typographie, en collaboration éventuelle avec d'autres ateliers. Perfectionnement de la pratique du médium, initiée en première année.

De nouvelles techniques pourront être expérimentées « à la carte » en fonction des besoins de chacun, du sens qu'elles peuvent avoir en regard du travail engagé, la somme des expériences individuelles venant enrichir le travail de tous (notion d'atelier). Un travail sur des support multiples permettant des jeux de composition et de combinatoires pourra être élaboré.

Un accent important sera mis autour de l'exploration des possibilités d'impression des matrices : multiples, oeuvre unique, variations...

Objectifs

Développer une pratique expérimentale à partir la gravure et de l'estampe en général. Maîtrise et compréhension des techniques en adéquation avec le sens des projets en chantier. Au travers des expérimentations d'impression, questionner la notion de multiple ou d'original.

Évaluations

Qualité des recherches et des expérimentations, Bonne maîtrise des techniques abordées, pertinence et bonne mise en oeuvre des projets, réflexion engagée autour de la pratique. Implication active dans le fonctionnement et la vie de l'atelier.

destinée elle aussi à mettre au jour « la doublure » qui tient toute mythologie, que se consacrerà notre atelier, qui ne manquera pas de s'ouvrir au passage (et au gré du désir des étudiants) sur des questions d'actualité, d'engagement, d'écologie, en particulier à un moment où se profile à l'horizon le recours massif à l'exploitation minière à travers le monde.

Objectifs

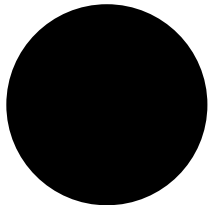
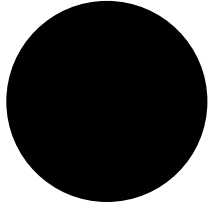
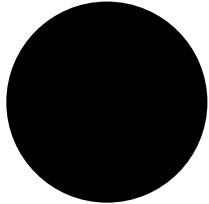
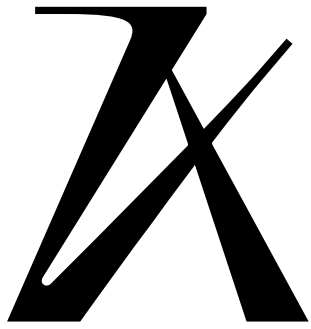
Semestre 1 : L'atelier a pour but d'initier les étudiants à la pratique de la sérigraphie. Envisager comme un laboratoire d'expérimentations et de questionnements sur la fabrication et la portée des images, l'atelier permettra d'aborder autant les problématiques de la couleur, du support que du multiple.

Semestre 2 : Projet "Corps Noir". Comment les usages d'un outil et d'une technique, ici la sérigraphie, permettent-ils d'interroger, de déplacer, de mettre en circulation la valeur et le sens d'une archive iconographique, ici celle du Centre Historique Minier de Lewarde ?

Évaluations

Semestre 1 : Présentation d'une suite d'images destinées à un premier tirage. Références proposées : Kodloff et Biegeleisen (1920 Berlin), Corita Kent, Andy Warhol, « Prints things and books by artists » Galerie Semiose, Guy Maccoy, Fanette Mellier, Frank Kozik, Michael Woolworth (artiste et atelier de sérigraphie à Paris)... Semestre 2 : Présentation d'un ensemble de recherches en lien avec les archives du CHM de Lewarde et d'un projet destiné à une série de tirages.

Références proposées (sélection) : Collections et archives du Centre Historique Minier, Jeremy Deller « From one revolution to another » Magazine Palais #07, Palais de Tokyo, septembre 2008/janvier 2009, interview Zero Deux/Jeremy Deller <https://www.zerodeux.fr/interviews/jeremy-deller-au-palais-de-tokyo/>, Catalogue d'exposition Roman Cieslewicz « La fabrique des images » 2018, Andy Warhol « Ten Lizes 1963 » Centre Georges Pompidou « Palette 1&2 » Alain Jauber, <https://www.dailymotion.com/video/x2ybvfv>.

Les cours
Année 3

PROJET PHOTO- GRA- PHIQUE - VIDÉO

Pierre-Yves Brest
Romain Descours

Enseignement

Cet atelier vise à accompagner le projet personnel de l'étudiant en photographie ou en vidéo, 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, de la photographie, du cinéma 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 oeuvre, et d'évaluer la capacité de l'étudiant à mettre en relation sa pratique dans le contexte contemporain de la création (société, culture, économie...).

Objectifs

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

Évaluations

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, de ses références. Des rendus intermédiaires sont demandés selon un calendrier fourni en début d'année.

DATA MAPPING

Keyvane Alinaghi
Mark Webster

Enseignement

Atelier de recherche et création en partenariat avec le centre européen du mapping (centre de recherche, de formation et de production d'événements). Travail sur le design d'interaction, la projection de contenus graphiques sur relief, ou performance audiovisuelle temps réel.

Objectifs

Production d'images génératives, interactives, pour une projection "monumentale".

Évaluations

Régularité de la présence de l'étudiant, propositions et recherche, maîtrise des outils enseignés, ponctualité dans les rendus de projets, qualité plastique du projet.

ATELIER SPECI- MEN

David Brailon

Enseignement

Apprentissage des principes de la création typographique. Utilisation du logiciel Glyphs et Font Self. L'atelier est un lieu de découverte, d'émergence d'idées, de formes graphiques et typographiques. Une réflexion sur le statut de la police de caractère modulaire, sa destination, son utilisation, leurs formes, les options graphiques, les techniques et les matériaux mis en oeuvre, ses moyens de fabrication et de diffusion potentielle. Le processus mis en place repose essentiellement sur l'expression créative de l'étudiant.

Objectifs

Atelier autour de la création typographique modulaire.

Évaluations

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

LA CRÉATION CONTEMPORAINES EN QUESTION

Caroline Tron-Carroz

Enseignement et objectifs

Ce cours a pour objectif de faire un point sur l'actualité des savoirs en sciences humaines et sociales (comme le genre, les études postcoloniales, la question de l'animalité, les cultures numériques, etc.). À partir d'exemples concrets d'artistes, d'auteurs, de penseurs il s'agit également de considérer et de questionner les pratiques les plus actuelles (arts plastiques, arts graphiques, arts visuels, littérature,...).

Évaluations

Participation active en cours et engagement dans le travail écrit (analyse de textes, résumés d'exposition et de lecture).

SUIVI DE L'ÉCRIT DE DNA

Caroline Tron-Carroz

Enseignement et objectifs

Ce suivi en groupe et en rendez-vous individuel est mis en place pour aider l'étudiant à élaborer un sujet de recherche (en lien, plus ou moins direct avec ses propres investigations graphiques et plastiques), pour opérer un suivi des réflexions et donner un cadre méthodologique : structuration des idées, description des recherches, pertinence et diversité des références, esprit de synthèse et respect des règles ortho-typographiques notamment.

Évaluations

Suivi régulier des recherches : évolution du projet, description des différentes étapes de réflexion qui mettent en lumière les intentions, les partis pris, les références artistiques et théoriques.

LANGUES VIVANTES

Stéphanie Mahieu

Enseignement

Les cours d'anglais à l'ESAC consistent en des cours d'actualité de l'art et du design graphique enseignés en anglais plutôt que des cours de grammaire anglaise. Ils sont inspirés de la méthode CLIL (*Content and Language Integrated Learning*) qui consiste à enseigner une discipline en anglais, en combinant apprentissage linguistique et apprentissage de disciplines spécifiques.

En suivant ce principe, les cours d'anglais suivent l'actualité internationale de l'art et du design graphique. Il se basent sur une combinaison de lectures commentées d'articles issus des pages art et design de journaux et revues généralistes (tels *The Guardian*, *The New York Times*, *The Atlantic*,...) et spécialisés (tels *Communication Arts*, *Komma*, *Novum*, *Graphic*...), de visionnage de documents audiovisuels, d'écriture de textes et de prise de parole devant la classe sous forme d'exposés, de performances, voire de l'organisation et de la prise en charge d'une séance thématique. Chaque séance aborde une thématique distincte, inspirée de l'actualité de l'art et du design graphique dans le monde (expositions, biennales, sorties de livres, de films, ...). Elle se déroule selon le même principe : une lecture commentée d'article, complétée par le visionnage d'une vidéo relative au même sujet (en anglais sous-titré anglais), souvent issue du site TED, mais également des films documentaires ou de séries. L'un des principes sous-jacents de l'enseignement de l'anglais à l'ESAC est de donner aux étudiants les outils et l'envie de l'auto-apprentissage de la langue, dans la perspective de leur vie professionnelle future. Un effort particulier est consacré à la sélection des thématiques, visant à se rapprocher au maximum des centres d'intérêts théoriques et plastiques des étudiants de l'ESAC.

Objectifs

Accéder à une pratique de la langue anglaise la plus naturelle et contextualisée possible, au travers de l'étude active de l'actualité de l'Art et du Design Graphique en anglais.

Évaluations

Contrôle continu basé sur la présentation régulière d'exposés oraux et de travaux écrits tout au long de l'année.

ROC CLUB

Fred Vaësen

Enseignement

Roc Club a pour but d'aider l'étudiant.e à décrocher ses productions en proposant des point de vue transversaux sur les pratiques actuelles d'expositions, leurs modalités (technique d'accrochage, display ...), mais aussi à finaliser et mettre en situation un projet mis en place lors d'exercices d'accrochages ponctuels, en vue de la préparation du diplôme de fin du premier cycle.

Semestre 1&2 : Au cours du premier et second semestre l'étudiant.e engagera une série de productions qu'il devra qualifier et présenter au moment du diplôme. L'ensemble des séances, de manière collective ou individuelle, sera réservé à des exercices pratiques de mises en espace du travail et d'évaluation des productions (entre recherches, qualité des réalisations, finalisation, production de sens). Ainsi que d'imaginer un dispositif pour le diplôme.

- Exercices pratiques sur les questions élémentaires d'accrochages. Sous la forme d'un inventaire les étudiant(e)s identifieront les quelques gestes nécessaires (utilisation du niveau, systèmes de fixations ...), ainsi que d'expérimenter différents systèmes d'accrochages.

- Différencier les espaces d'expositions et leurs modalités d'accrochages (musées, galeries, ateliers d'artistes, centres d'art, espaces alternatifs). Différencier les types d'expositions (monographies, exposition de groupes, documentaires, thématiques). Différencier les terminologies liées à l'exposition (display, accrochage, exposition, scénographie, installation, décors, dispositifs...).

- Engager un regard critique sur le statut des expositions (institutionnelles, grand public, alternatives). L'étudiant(e) proposera un programme, qu'il définira lui-même à partir d'une sélection d'expositions.
- Présentation des productions d'étudiants. Expérimenter et proposer un dispositif pour le montage du diplôme.

Objectifs

Roc Club aborde de manière progressive les différents aspects de l'exposition en familiarisant les étudiant.e.s à une réflexion sur leurs pratiques d'atelier et leurs

passages vers le mode de l'exposition. Confronter leur propre pratique à différents protocoles et dispositifs d'exposition, et aborder dans la pratique quelques grandes questions telles que le montage, la scénographie, le display ou les outils de médiations.

Évaluations

1 - Régularité et présence au cours du semestre, 2 - Proposition d'un programme d'exposition, 3 - Montage et présentation d'une installation en vue du diplôme.

DESIGN GRA- PHIQUE

Bruno Souêtre

Enseignement

Au semestre 5, le cours s'appuie sur un ensemble de sujets inscrits dans un champs du design graphique (affiche, livre, brochure, identité visuelle...). L'expérimentation plastique et /graphique est au cœur des projets. L'approche y est personnelle et doit démontrer la capacité d'appropriation d'un sujet au travers de recherches documentaires et de propositions graphiques. Les sujets permettent de développer une écriture singulière au regard des contraintes techniques liées au graphisme. Au travers des ses recherches, l'étudiant doit prendre en compte des questionnements personnels et la contextualisation des travaux.

Au semestre 6, le cours est consacré à la mise en place d'un projet long. L'étudiant doit démontrer sa capacité à définir un sujet situé dans une problématique personnelle et faire des connections avec les autres disciplines. Il doit à la fois le documenter et l'explorer plastiquement pour le restituer sous une forme graphique originale. En parallèle, un calendrier de rendez-vous individuels est établi. Il permet de faire la synthèse du parcours de l'étudiant en vue de sa présentation au diplôme : sélection et affinage des travaux, accompagnement dans le choix de l'orientation future, préparation du portfolio.

Tous les rendus se font sous la forme de maquettes imprimées qui mettent en oeuvre des fondamentaux du design graphique : composition, usage typographique, cadrage photo, maîtrise de la couleur, choix des supports, façonnage, techniques d'im-

pression... Ils sont accompagnés d'une courte note d'intention appuyée par des références visuelles en graphisme, art... Les travaux font également l'objet d'accrochage en vue de présentation collective à laquelle d'autres enseignants ou invités peuvent participer.

Objectifs

Maîtriser un ensemble de fondamentaux en design graphique pour acquérir une autonomie ancrée dans une démarche de recherches en vue de l'année 4 ou pour rejoindre la vie professionnelle. Démontrer sa capacité à définir un sujet inscrit dans un champs de réflexions personnel au regard des questions de société et des enjeux du design graphique. Établir des connections avec les autres disciplines dispensées dans l'école. Expérimenter des outils et des techniques liés à la pratique du design graphique.

Évaluations

Participation et engagement dans les projets, présentation orale et écrite, qualité des rendus. Les séances collectives représentent plus de la moitié pour l'évaluation. L'évaluation de chaque projet est basée sur la grille d'évaluation du DNA.

PRA- TIQUES ÉDITO- RIALES

Diane Boivin

Enseignement

L'atelier invite à penser le design graphique dans son ensemble, du choix du médium 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 : format, espace de la page, rapport texte / images, rythmes, hiérarchies de texte, composition typographique, fabrication, etc. L'atelier est aussi un terrain d'expérimentations, à la recherche d'une écriture graphique structurée et sensible.

Objectifs

L'atelier soulèvera les nouveaux enjeux éditoriaux. Les graphistes sont amenés à s'investir non seulement dans la mise-en-forme des contenus mais aussi dans leur articulation. On prolongera, dans l'atelier, la direction artistique vers ses domaines complémentaires :

GRILLES DES CRÉDITS

Cursus conduisant au diplôme national d'art (DNA) : option design et option communication

(2) Le stage, qui peut être réalisé en plusieurs périodes, peut avoir lieu à la fin du semestre 3, au cours du semestre 4, 5 ou 6.

Les crédits sont attribués au semestre 6. Ils peuvent être attribués jusqu'à la fin du semestre 6 pour les étudiants qui effectueraient leur stage après le diplôme.

Enseignements	Semestre 5	Semestre 6
Pratique plastique : méthodologie de projet, techniques et mises en œuvre	12	4
Histoire, théorie des arts et langue étrangère	8	5
Recherches et expérimentations personnelles	6	4
Stage, expérimentation des milieux de création et de production (2)		2
Bilan (semestre 5) et diplôme (semestre 6)	4	15
	30	30

Lundi

Atelier (libre)

9h-13h

ARC La fabrique d'images
Christine Bouvier
Gilles Dupuis

9h - 11h
Histoire de l'art
Caroline Tron-Carroz

9h - 13h
ARC Arts-scènes-médias
P.Y. Brest, R. Descours
M. Desbazeille

9h - 13h
Projet Photographique
Pierre-Yves Brest
Romain Descours

Langue vivante

Semestre 2

11h - 13h
Sémiologie et culture graphique
Clara Debailly

Suivis de projets (RDV)
Caroline Tron-Carroz

Suivis de projets (RDV)
Caroline Tron-Carroz

14h - 18h
Représentation 2
Thibaut Robin

14h - 18h
ARC Data Mapping
Keyvane Alinaghi
Mark Webster

14h - 18h
ARC Data Mapping
Keyvane Alinaghi
Mark Webster

14h - 18h
Spécimens typographiques
David Brailion

14h - 18h
Design graphique
Bruno Souëtre
Langue vivante
Semestre 1

REPRÉSENTATIONS

Thibaut Robin

Enseignement

Sur la base d'introductions magistrales ou les techniques et les outils sont expliqués aux étudiants. Chaque projet est envisagé comme un workshop. Les étudiants sont censés se positionner et formuler une ou plusieurs propositions argumentées pour expérimenter et s'approprier les outils, et ou techniques ciblées.

Objectifs

L'atelier « Représentations » a pour projet de former les étudiants à l'utilisation transversale des outils informatiques professionnels, (vectoriel, digital, animation, 3D) par la pratique du dessin.

Évaluations

Présentation des travaux réalisés sous la forme de dossiers personnels imprimés ou en ligne, des éditions collectives sont envisagées, tous supports et dispositifs compris.L'assiduité, l'implication personnelle, la qualité des réponses plastiques et la capacité de l'étudiant à verbaliser et argumenter ses intentions seront à la base de l'évaluation.

la direction éditoriale et la direction iconographique.

Évaluations

L'atelier induit de maîtriser les fondamentaux de la composition typographique pour dessiner l'espace de la page, à formuler clairement une démarche et mettre en œuvre un projet complet de design graphique. Acquérir une autonomie dans sa production.

SÉMIOLOGIE ET CULTURE GRAPHIQUE

Clara Debailly

Enseignement

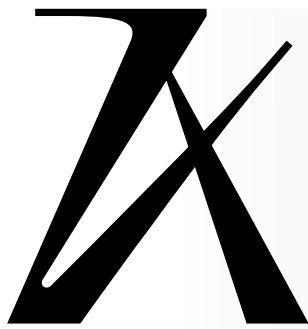
Les cours sont constitués d'une partie en cours magistral accompagnée à chaque fois par un mini-exercice d'écriture, qui vise à ce que les étudiant-e-s puissent apprendre à restituer ce qu'ils/elles ont vu, et à les décomplexer vis-à-vis de l'écriture par une pratique régulière et ludique. Un travail commun de frise / mindmap sera également mis en place, afin de pouvoir appréhender les contenus de cours de manière globale et venir nourrir l'écrit de fin de 3e année.

Objectifs

L'objectif du cours est double : d'un côté il s'agit d'apprendre à analyser des images et des textes, en utilisant les méthodes de la sémiologie, mais aussi en développant son regard critique et son vocabulaire ; d'un autre il s'agit de prendre connaissance des courants principaux de l'histoire du graphisme, en les contextualisant afin de comprendre comment ils s'articulent avec l'Histoire au sens large et l'histoire de l'art.

Évaluations

Les évaluations se font en continu, sur la progression des rendus écrits, mais également l'investissement pendant le cours – participation et présence.

ARC LA FABRIQUE D'IMAGES

Christine Bouvier
Gilles Dupuis

Enseignement et objectifs

Un atelier composé comme suit ;
- D'une création hebdomadaire d'images traitant de l'actualité proche et plus lointaine.
- D'une production mensuelle d'éditions thématiques utilisant les techniques d'impressions-diffusions de l'école (gravure, riso, sérigraphie, copieurs, blog) s'appuyant sur des collectes d'images populaires.
- De participations à des concours d'affiches à préoccupations sociales et environnementales .
- De penser à une diffusion dans et hors l'école
Un nouvel Arc construit sur les cendres des ateliers Comme des Images et Images de la ré(d)action. Ces deux ateliers avaient comme préoccupation commune de s'attacher à une production régulière d'images et de penser à leur diffusion. Nous proposons donc de mettre en place une fabrique d'images qui, dans une dynamique de travail collectif, permettra la mise en place d'un atelier de production allant de la recherche d'idées jusqu'à la fabrication et à la transmission.

Évaluations

Suivi régulier des projets et évaluations semestrielles. Sont pris en compte la curiosité, l'engagement dans la recherche. L'originalité, la pertinence et les qualités graphiques de la production.

ARC ARTS SCÈNES MÉDIAS

Pierre-Yves Brest
Magali Desbazeille
Romain Descours

Enseignement et objectifs

L'atelier de recherche et de création propose aux étudiants de suivre une création en cours dans le domaine du spectacle vivant et de faire une réponse plastique ou performative. L'atelier est conventionné avec l'Opéra de Lille ou le Phénix de Valenciennes. L'atelier donne lieu à une exposition et à une représentation publique à l'Opéra ou au Phénix lors du Cabaret de curiosité. L'atelier est accompagné d'une édition, moment de réflexion, de synthèse et d'écriture sur le travail effectué. L'année 2018-19 :
artiste invité : Halory Goerger.
- Découvrir les processus de travail d'une création danse-théâtre contemporaine et Approfondir la connaissance et la pratique des liens entre arts-visuels et arts de la scène en combinant ;
- une performance live pour laquelle vous développerez un travail d'auteur
- une production plastique amenée à être exposée et performée au Phénix en février/mars 2019.
- une production textuelle en vue de l'édition qui sera imprimée.
Cet atelier implique inévitablement un travail collectif, tant pour la conception, la mise en œuvre et la diffusion des performances. Naviguer entre l'univers du graphisme, celui de l'art et de la performance, permet aux étudiants d'envisager de nombreuses implications professionnelles. Dans la ligne directe de notre pratique, nous créerons avec les étudiants une œuvre collective sous forme d'exposition performée. Avec eux nous inventerons des dispositifs qui mettent en rapport images, corps, objets, textes. A travers des protocoles de travail où ils échangeront leurs rôles, leurs œuvres, incorporeront des documents étrangers, se créeront des pseudonymes, les étudiants expérimenteront la notion d'auteur et de collaboration.

Évaluations

Évaluation continue et semestrielle. Présentation d'une performance live impliquant de l'image animée + d'une captation vidéo de la performance + d'un document d'archivage (voir précisions ci-dessous). Participation à l'édition et à l'exposition (modalités à préciser)
Critères ; la régularité de la présence, la progression entre la première séance de travail et la performance finalisée, la pertinence de l'enjeu soulevé, l'efficacité formelle.

Enseignement

Atelier de recherche et création en partenariat avec le centre européen du mapping (centre de recherche, de formation et de production d'événements). Travail sur le design d'interaction, la projection de contenus graphiques sur relief, ou performance audiovisuelle temps réel.

Objectifs

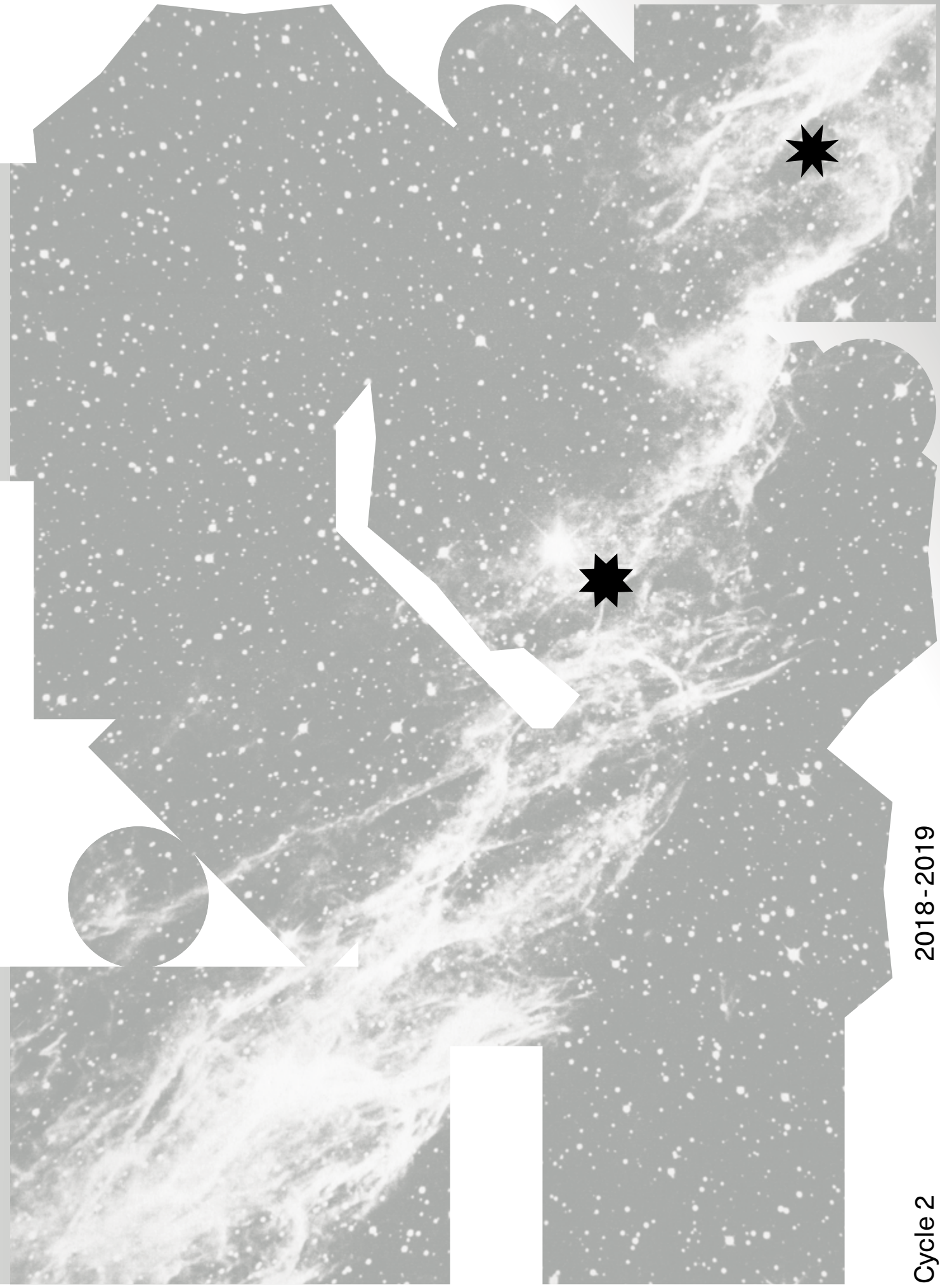
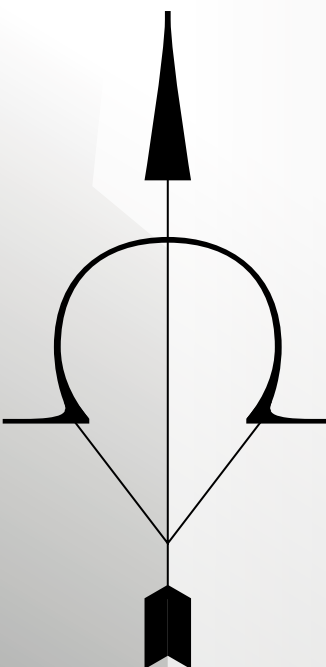
Production d'images génératives, interactives, pour une projection "monumentale".

Évaluations

Régularité de la présence de l'étudiant, propositions et recherche, maîtrise des outils enseignés, ponctualité dans les rendus de projets, qualité plastique du projet.

ARC DATA MAPPING

Keyvane Alinaghi
Mark Webster

Il est recommandé que le séjour à l'étranger et le stage interviennent au semestre 8 afin que les modules d'initiation à la recherche interviennent dès le semestre 7. Le séjour et le stage sont crédités en fonction de leur durée au sein des 20 crédits attribués au projet plastique.

Enseignements

Semestre 7

Semestre 8

Initiation à la recherche

9

9

Suivi du mémoire, philosophie, histoire des arts

20

20

Projet plastique

30

30

Prospective, méthodologie, production

1

1

Langue étrangère

1

1

Lundi

Mardi

Mercredi

Judi

Vendredi

9h-11h

Challenger Deep / New Hoarders

Caroll Maréchal
Mathias Schweizer

Anglais
Semestre 2

9h-13h

Projet et mémoire

Caroll Maréchal
Mathias Schweizer

9h-13h

Echelle 1

Bruno Souètre

Langue vivante
Semestre 1

14h-18h

Challenger Deep

Caroll Maréchal
Mathias Schweizer

14h-18h

Suivi de projet

Keyvane Alinaghi
Mark Webster

Mémoire et Projet

En parallèle, les étudiants travaillent sur leur mémoire dès la rentrée en 4° année, ainsi que sur leur projet de diplôme. Le mémoire de recherche est un document écrit dans lequel l'étudiant développe des problématiques et des questionnements qui peuvent se rapporter au projet plastique développé dans le cadre du DNSEP. Ce mémoire constitue un complément au travail de production des étudiants. Il l'accompagne, l'étaye, l'interroge. Il est personnel et propre à chaque étudiant et doit s'appuyer sur un ensemble de documents de différentes natures dans la perspective de structurer et d'articuler projets et propos, afin de constituer les bases d'un argumentaire.

Un suivi hebdomadaire avec l'ensemble des étudiants du second cycle est assuré en début de semaine par Caroll Maréchal et Mathias Schweizer, et en fin de semaine par Bruno Souètre (semestre 7). Des rendez-vous individuels viennent compléter ces temps forts.

C'est à partir de ces postulats, liées à la nature-même de leur pratique dans le champ du design graphique, que les étudiants de 4° année sont invités à intervenir et se positionner dans le cadre de trois projets graphiques et deux « commandes » initiées par des partenariats extérieurs, qui viendront rythmés l'ensemble de l'année : Dans le cadre d'un partenariat avec le Frac des Hauts-de-France, les étudiants investiront des problématiques liées à la nature et à la fonction de ce que l'on nomme des « objets de communication et de valorisation » et qui accompagnent les expositions.

Dans le cadre de la Biennale Exempleire, dont l'édition 2019 se tiendra à Rennes, les étudiants interrogeront la notion d'exemplarité dans les travaux éditoriaux. Ils seront également amenés à investir des éléments graphiques présents dans un fonds d'ephemera français et/ou étranger.

Autour de différentes archives, les étudiants mèneront un travail de création de caractères typographiques. Enfin, ils participeront à une investigation quasi-archéologique avec divers supports numériques (vidéo, web, etc.) pour interroger l'existence de l'image et de sa production.

Ces cinq projets, qui se répondent les uns les autres, seront suivis dans leur ensemble par les coordinateurs du second cycle, et pour chacun d'entre eux, accompagnés soit par un intervenant extérieur, des conférenciers, et/ou des enseignants de l'école.

La 4° année est une année charnière entre les deux diplômes qui sanctionnent le parcours des étudiants en école d'art – le DNA et le DNSEP. Elle permet de mettre à profit les acquis du premier cycle dans une démarche de recherche personnelle à la fois formelle et théorique. En poussant les étudiants à s'affirmer dans leurs choix et leur écriture via divers projets permettant des expérimentations techniques et visuelles, elle vise à les rendre autonomes en respectant chacune de leur singularité.

En outre, elle est l'occasion de rencontres avec le monde professionnel du design graphique, que ce soit dans le contexte de workshops ou de stages. À l'Ésac, elle s'articule autour de quatre blocs pédagogiques : le programme de recherche Haydée, la rédaction du mémoire, les premières recherches pour le projet de diplôme, et les stages ou échanges dans d'autres établissements à l'étranger.

PROGRAMME DE RECHERCHE HAYDÉE

Direction du programme de recherche : Caroll Maréchal

Initié en 2017, le programme de recherche Haydée interroge les notions de document, d'archive, d'œuvre et de collection dans le champ du design graphique. Les étudiants du second cycle de l'Ésac sont invités à intervenir dans deux axes de ce programme : New Hoarders et Challenger Deep.

Challenger Deep

Enseignants : Keyvane Alinaghi, Bruno Souètre, Mark Webster.

Intervenants (confirmés) : Alexandru Balgiu, Kevin Bray, Sarah Kremer, Maki Suzuki (Abäke).

Conférenciers (à confirmer) : Clémence Imbert, Pierre Leguillon, Sara Martinetti.

Challenger Deep est un atelier dans lequel les étudiants interviennent sur divers documents présents dans des fonds, où le design graphique y est conservé mais non répertorié et identifié en tant que tel. L'atelier s'attache à valoriser ces items dans différents projets, à l'Ésac et « Hors les murs », dans un contexte proche de celui d'un atelier de graphistes, où les temporalités de chaque projet sont différentes et se chevauchent parfois.

La pratique du design graphique peut être associée à celle du sample, au sens où pour véhiculer un message, le graphiste utilise des caractères typographiques, des formes, des images, des documents préexistants, généralement conçus par d'autres et pour d'autres contextes qu'il organise, modifie, associe, pour concevoir un nouvel ensemble. Multiples et amalgames d'éléments hétérogènes, les réalisations graphiques questionnent les usages de la réappropriation, les processus d'altération, de variations et de transformation, ainsi que les notions d'originalité et d'auteur.

New Hoarders

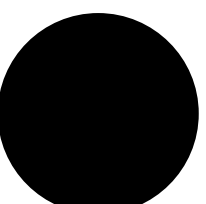
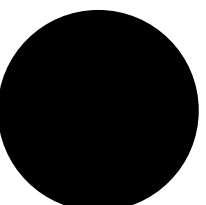
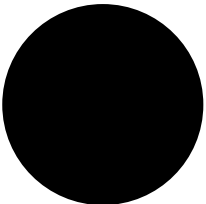
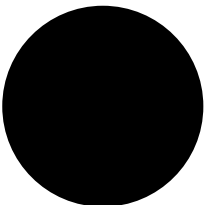
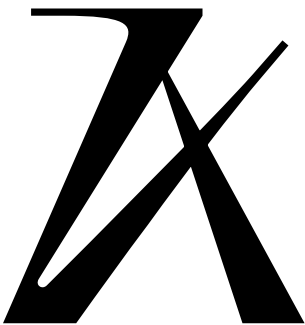
Enseignants : Keyvane Alinaghi, Caroll Maréchal, Mathias Schweizer, Mark Webster

Le projet New Hoarders interroge la notion de « collection de design graphique », ses enjeux, ses matérialités, et les méthodes d'acquisition mises en œuvre actuellement par les institutions muséales. Il prend ses racines dans l'histoire de la collection du Museum für Gestaltung de Zurich, non pas pour sa dynamique institutionnelle, mais pour sa démarche pédagogique initiale.

Conservé dans des collections publiques (bibliothèques, musées, archives, etc.), le design graphique interroge à plus d'un titre la nature même de ses productions – Documents ? Œuvres ? Archives ? – aussi bien dans le processus de l'inventaire que dans celui de l'exposition. « Papillons morts », les projets graphiques présents dans les fonds sont peu accessibles, peu montrés, et encore moins manipulables.

New Hoarders vise à constituer une collection de design graphique, pour les étudiants et enseignants de l'Esac, à la fois centre de ressource documentaire, manipulable et accessible, et fonds « exposable ».

En 2017-2018, les étudiants de 3° année ont contribué à enrichir le fonds en invitant des graphistes à exposer leur travail ou participer à des workshops, cette année, les étudiants de 4° année seront amenés à réaliser le design de la plateforme numérique destinée à montrer et inventorier cette collection.

Les cours
Année 4

GRILLES DES CRÉDITS

Cours conduisant au diplôme national supérieur d'expression plastique (DNSEP)

Il est recommandé que le séjour à l'étranger et le stage interviennent au semestre 8 afin que les modules d'initiation à la recherche interviennent dès le semestre 7. Le séjour et le stage sont crédités en fonction de leur durée au sein des 20 crédits attribués au projet plastique.

Enseignements	Semestre 9	Semestre 10
Méthodologie de la recherche (dont suivi du mémoire)	20	
Mise en forme du projet personnel	10	
Epreuves du diplôme	30	Mémoire : 5 Travail plastique : 25

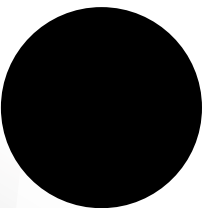
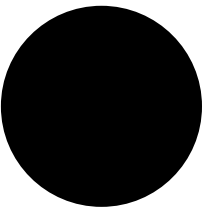
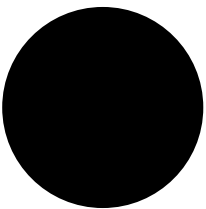
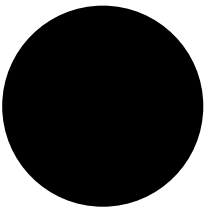
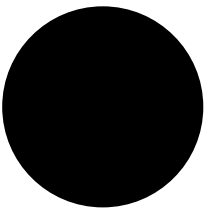
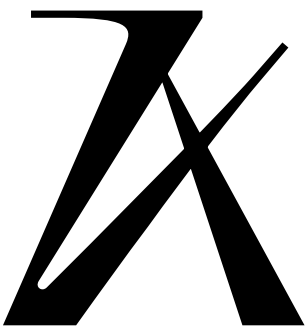
Lundi	Mardi	Mercredi	Judi	Vendredi
	9h-13h Projet et mémoire Caroll Maréchal Mathias Schweizer			
	14h - 18h Suivi de projet Keyvane Alinaghi Mark Webster	Du mercredi au vendredi: Possibilité de rencontrer les enseignants sur RDV concernant vos projets.		

LA 5e ANNÉE S'ARTICULE AUTOUR DU MÉMOIRE ET DU PROJET DE DIPLÔME.

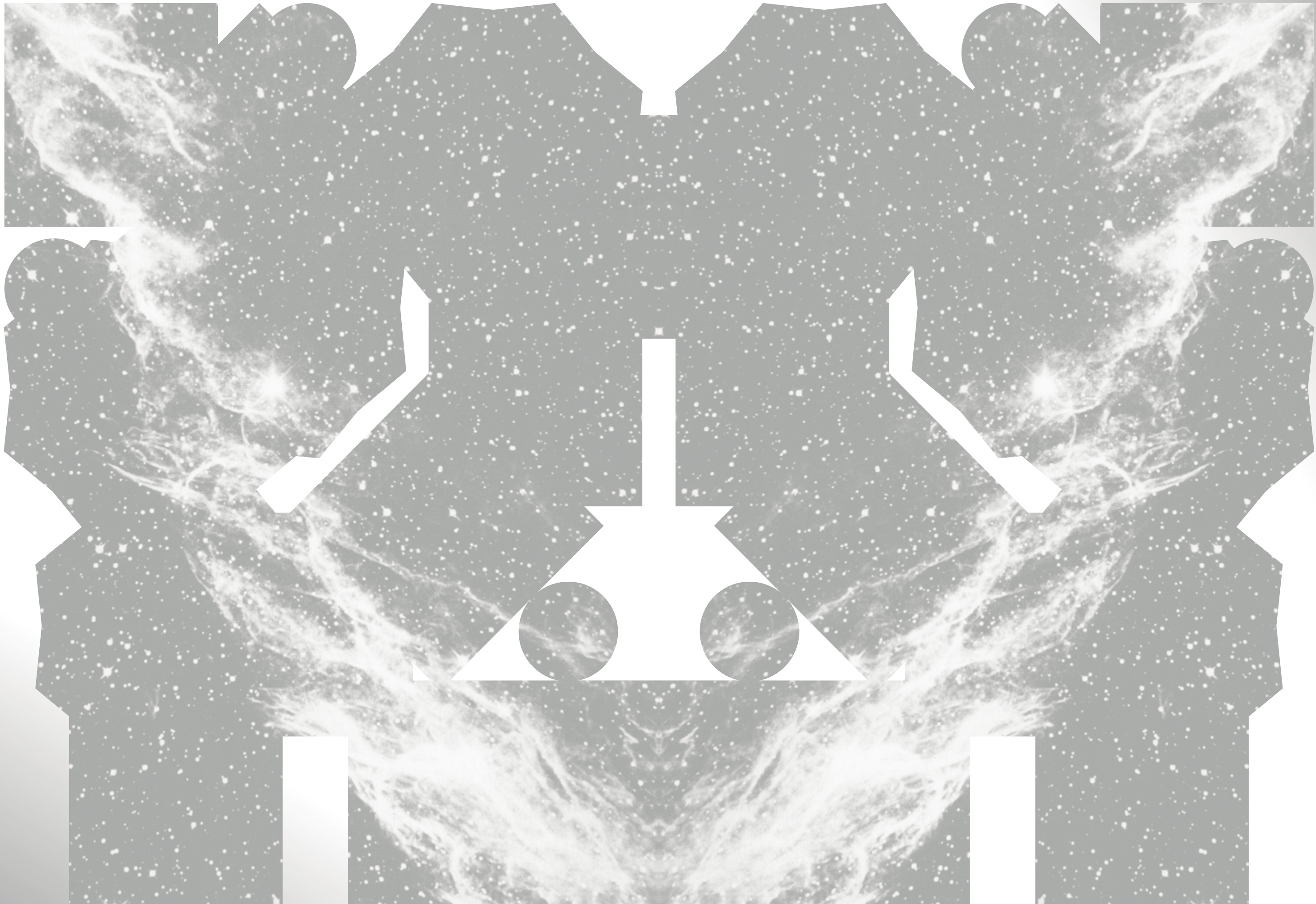
LES ÉTUDIANTS FINALISENT LEUR MÉMOIRE (RELECTURES, MAQUETTE, IMPRESSION) ET PRÉPARENT LA SOUTENANCE QUI A LIEU VERS LA FIN DU PREMIER SEMESTRE.

EN PARALLÈLE, ILS TRAVAILLENT SUR L'ÉLABORATION ET LA MISE EN PLACE DE LEUR PROJET DE DIPLÔME QU'ILS PRÉSENTENT EN FIN D'ANNÉE.

UN SUIVI HEBDOMADAIRE AVEC L'ENSEMBLE DES ÉTUDIANTS DU SECOND CYCLE EST ASSURÉ EN DÉBUT DE SEMAINE PAR CAROLL MARÉCHAL ET MATHIAS SCHWEIZER, ET EN FIN DE SEMAINE PAR BRUNO SOUÛTRE (SEMESTRE 9). DES RENDEZ-VOUS INDIVIDUELS VIENNENT COMPLÉTER CES TEMPS FORTS.

Les cours
Année 5

Keyvane Alinaghi

est un artiste et développeur vivant et travaillant à Lille. Après une formation en informatique et réseaux, il s'intéresse plus spécifiquement à la création d'images par ordinateur. À la fois compositeur de musique électroacoustique et infogra-phiste, son envie de mêler les médias sons et images dans des espaces interactifs se concrétise en 2006 par l'intégration du Master « Création et ingénierie numériques – Scénographie interactive » à l'Université de Valenciennes. Il y développe des installations interactives traitant le son et l'image en temps réel, et réalise des interfaces ergono-miques de contrôle pour le traitement sonore lors de perfor-mances 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 d'enseignement multimédia à l'Ésac Cambrai, il diffuse régulièrement ses pièces (pleines d'humour) et ses performances, toutes basées sur une probléma-tique de lecture, de lisibilité du dispositif interactif.

Diane Boivin

est une graphiste-typographe formée à la Hear (Strasbourg) et diplômée en 2012 avec un projet en création de systèmes typo-graphiques appelé Oulepo. Elle collabore ensuite avec l'artiste-typographe Pierre Di Sciullo, elle s'initie à cette occasion au dessin de caractères. Elle prolonge ensuite ses expériences au sein d'agences et studios de graphisme (Des Signes, Les Graphiquants et H5) autour de la maîtrise de la typographie sous sa forme dessinée (fonte de caractères), éditoriale (mise-en-page) et spatiale (signalétique). Elle fonde en 2015 un studio de graphisme Stéréo-buro avec Silvia Dore. En parallèle de son travail au sein du bureau, elle collabore avec des artistes, graphistes et poètes sur des projets personnels et expérimentaux. Ces publications et expositions sont l'occasion de prolonger sa réflexion sur les liens qu'entretiennent la forme typographique et la littérature. Elle a exposé à Une Saison Graphique au Havre, publié un livre jeunesse chez Le Seuil Jeunesse et expose en 2018 à La Villa Belleville.

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…

David Brailon

est né à Cambrai en 1968. Il vit et travaille à Cambrai. Il est diplômé de l'École Supérieure d'Art et de Design d'Amiens. Il est Professeur titulaire d'enseignement artistique en design graphique et typogra-phie à l'Esac de Cambrai depuis 1996 et graphiste, designer indépendant depuis 1995. Il a travaillé plusieurs années avec des institutions culturelles, comme La Cité Internationale de la Dentelle de Calais, l'Historial de la Grande Guerre de Péronne ou le service du patrimoine de Cambrai pour lesquelles il a réalisé des scé-nographies et les communi-cations visuelles d'expositions. Au travers de ces commandes, il réalise le passage, de l'énoncia-tion du concept à la réalisation d'un projet, de manière créative, tout en répondant à un cahier des charges précis. Son intérêt pour la technique, le place dans une recherche créative en évolution permanente.

Pierre-Yves Brest

est né en 1967, il vit et travaille à Lille. Il a étudié la photographie à l'École Nationale de la Photo-graphie d'Arles (1990) et l'histoire de l'art à l'Université de Paris X - Nanterre (maîtrise en 1996). Depuis 2001 il enseigne à l'Esac. 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 Hauts-de-France, 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.

Clara Debailly

a obtenu son diplôme en design graphique à l'École nationale supérieure des Arts Décoratifs de Paris en 2013 et partage aujourd'hui son temps entre pratique et théorie. En tant que journaliste et cheffe de projet éditorial, elle travaille sur des sujets de design graphique et de design objet, privilégiant une approche décloisonnée des différents champs des arts appliqués.

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'ensei-gnement artistique à l'Esac de Cambrai 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…

Romain Descours

est né en 1980 à Valence. Il utilise pour la première fois les fonctions d'enregistrement d'un caméscope à l'École Supérieure d'Art et de Design de Saint-Étienne. Glaneur de sons et d'images en mouvement il vit à Lille et filme là où il a l'occasion d'aller. Il envisage la vidéo comme un matériau propice à l'élabo-ration d'écritures filmiques qu'il nomme des cinépoésies. Il est aussi auteur de plusieurs courts métrages d'animation, de carnets de voyages et autres films déam-bulateires. Des réalisations qui ont transité par – A Vaulx Jazz Festival – Rhino Jazz Festival-Rives de Gier – around the très courts-Annecy – Ecouter voir-MAC-Lyon – MAM-Saint-Etienne – Festival nouvelles images-Annonay - Groupe d'Art Contemporain-Annonay – Méliès Café-Saint- Etienne – Lux-Valence – Traverse Video-Toulouse –

Espace Canopy- Paris – La Ferblanterie - Lille – Fondation Jérôme Seydoux Pathé-Paris. Assistant d'enseignement à l'École Supérieure d'Art et de Communication de Cambrai, il accompagne les étudiants dans l'élaboration de leurs objets filmiques.

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 commu-nication 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 Dupuis

a eu envie de faire du design graphique en découvrant les affiches de Roman Cieslewicz et de Grapus lors de ses études en art. Depuis, il travaille essentiellement pour le secteur culturel. Il crée régulièrement des images, entre autres en réaction à l'actualité et dernièrement, il explore -avec appétit- une forme de collage numérique. Cette approche lui permet de développer son vocabulaire plastique et d'expérimenter de nouvelles narrations. Le partage et la transmission du graphisme l'intéressent particulièrement. C'est d'ailleurs ce qu'il transmet quotidiennement à des étudiants en école d'art depuis une quinzaine d'années en tant qu'enseignant et coordinateur des études à l'ÉSAC de Cambrai.

Virginie Flahaut

est née en 1984. Elle est diplômée de l'École Supérieur d'Art de Cambrai (DNAP) et de l'Université de Valenciennes (Master 1

Recherche et Master 2 Création et ingénierie numérique). Designer graphique et Illustratrice pendant 7 ans en agence à Valenciennes, elle travaille depuis 2017 comme Plasticienne et Designer graphique indépendante. Sa pratique artistique aborde des thèmes tels que ; frontière entre l'homme et la machine, neurosciences, sommeil, mémoire. Elle travaille la gravure, la broderie, le tissage, la sculpture, et mêle ces techniques entre elles. Elle a récemment travaillé avec l'hopital Jean Bernard de Valenciennes et pour Vinci Immobilier.

Stéphanie Mahieu

née en 1973 à Bruxelles, où elle vit, est docteure en anthropolo-gie sociale (EHESS Paris 2003), conservatrice du patrimoine (INP 2013) et polyglotte. Elle a travaillé et enseigné dans une dizaine de pays européens, et a notamment été Max Weber Fellow à l'Institut Universitaire Européen de Florence, chercheuse au Max-Planck-Institut für ethno-logische Forschung de Halle/ Salle, et Garcia-Pelayo Fellow au Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid. Ses recherches portent sur la recom-position du paysage religieux en Europe du Sud-Est (Roumanie, Hongrie, ex-Yougoslavie) ainsi que sur les pratiques religieuses des migrants roumains en Italie et en Espagne. Elle a été responsable du service des expositions au Musée Albert Kahn (Boulogne-Billancourt) et responsable des collections ethnologiques et de la Galerie des Dons au Musée de l'Histoire de l'Immigration à Paris. Elle compte parmi ses publications l'ouvrage co-dirigé avec Vlad Naumescu en 2009, Churches In-Between. The Greek Catholic Churches in Postsocialist Europe, publié chez LIT (Berlin), et plus récemment, dans la revue Strabic.fr, l'article « La Pomana et autres objets de l'au-delà. Les offrandes funéraires roumaines au défi des migrations » (2017).

Caroll Maréchal

est graphiste, enseignante, et chercheuse en sciences sociales. Elle est diplômée de l'École supérieure d'art et de design (ESAD) de Reims en 2009, et d'un Diplôme national supérieur d'expression plastique (DNSEP) en communication graphique de la Haute école des arts du Rhin (HEAR) de Strasbourg en 2011.

En 2016, elle obtient un Master Arts et Langages à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) pour lequel elle soutient un mémoire « La collection de design graphique du Mnam/Cci. Genèse et perspectives d'une collection fantomatique », sous la direction de Patricia Falguières. Elle est depuis, doctorante sous la direction de Valérie Tesnière au Centre Maurice Halbwachs (EHESS, ENS, CNRS) au sein de l'équipe Enquêtes, Terrains, Théorie (ETT). En janvier 2018, elle rejoint le Centre national des arts plastiques (Cnap) en tant que chargée de recherche, dans le cadre d'une Convention industrielle de formation par la recherche (Cifre) au sein du service design graphique. Parallè-lement, elle enseigne et encadre des projets de recherche à l'École supérieure d'art et de communi-cation (Ésac) de Cambrai depuis septembre 2016.

Thibaut Robin

est graphiste indépendant. Il vit et travaille à Paris. Il est titulaire d'un DSAA obtenu à l'ESAAB Nevers et a également effectué un séjour aux beaux-arts de Toulouse. En 2008 il rejoint l'atelier de Mathias Schweizer en tant qu'assistant et effectue un stage à l'Atelier de Création Graphique. Il s'associe ensuite un temps avec Sacha Léopold puis intègre finalement l'Atelier de Création Graphique aux côtés de Pierre Bernard. En 2014 il fonde avec Jérémy-Muratet Decker le label de musique électronique Slurp Records dont il assure les VJ sets et l'identité. Son travail de commande essentiellement éditorial dans le secteur culturel est nourri par un travail de recherche transversal, incluant dessin, dessin de caractères typo-graphiques, vidéo et workshops

Mathias Schweizer

est né en 1974. Son travail graphique navigue constamment entre de multiples moyens d'ex-pressions 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.

Bruno Souêtre

est né un 1er avril 1970 à Paris. il vit et œuvre à Cambrai depuis 1994. Diplômé de l'Institut d'Arts Visuels à Orléans, il démarre son travail de commandes en graphisme dans le domaine culturel et institutionnel. Il a produit des affiches pour des événements culturels, développé l'identité visuelle de la Médiathèque de Roubaix de 2001-2014, réalisé des illustra-tions pour la revue d'architecture suisse Tracés… Depuis plusieurs années, il intervient en étroite complicité avec le scénographe Éric Verrier sur des projets muséo-graphique qui leur permettent de développer une écriture aussi bien spatiale que graphique.

Caroline Tron-Carroz

est docteure et enseignante en histoire de l'art contemporain. Elle est également chercheuse associée à l'InTRu (Interactions, transferts et ruptures artistiques et culturels) à l'Université François-Rabelais de Tours et membre du comité de rédaction d'exPosition (www.revue-expo-sition.com), une revue scienti-fique francophone qui interroge les enjeux propres à la mise en exposition des œuvres et objets d'art. Ses recherches, réguliè-rement présentées lors de colloques et de journées d'étude, portent sur l'histoire de l'objet télévision dans le champ de l'art et sur les collectifs vidéo nord-américains des années 1970. Elle vient de publier La boîte télévisuelle. Le poste de télévision et les artistes (Ina Éditions).

Fred Vaësen

né en 1966, vit et travaille à Paris. Il est diplômé de l'École supérieure d'art de Dunkerque (1991). Plasticien, sa pratique de l'art associe l'expérience réelle du nomadisme à différentes formes d'expressions plastiques telles que la vidéo, la photogra-phie 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 réguliè-rement 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.

Mark Webster

Autodidacte d'une pratique artistique en plein émergence, le « computational design », Mark Webster s'intéresse principa-lement à la conception et la fabrication d'outils personnels dans la création grâce au médium du code informatique. Il travaille sur des projets de recherches artistiques et graphiques et intervient régulièrement dans le cadre d'ateliers et de conférences autour des thèmes liés aux nouveaux médias et au design génératif. Toujours sensible à la transmission d'un savoir-faire, l'enseignement est une partie importante de son travail. Il enseigne parallèlement à l'Ésad d'Amiens.

Ce livret a été imaginé, dessiné et mis-en-page
par stéréo buro : Diane Boivin et Silvia Dore, 2018.

Typographies :

Neue Haas Unica Pro dessinée par Toshi Omagari,
Ukiyoe dessinée par stéréo buro.

Légende du poster central :

Form follows function. Form follows fiction.

La forme suit la fonction. La fiction suit la forme.

