

Guide de l'étudiant

**École supé-
rieure
de
communication**

Yves Coupé (président)
 Gilles Dupuis (directeur)
 Pascal Leclercq † (administrateur)
 Aline Mallet (comptable)
 Martine Ratte (responsable scolarité)
 Sandrine Frère (secrétariat)
 Loïc Joly (technicien)
 Virginie Flahaut (Technicienne impression)

Enseignants & assistants d'enseignements

Keyvane Alinaghi (multimédia), Diane Boivin (design graphique), Christine Bouvier (dessin, gravure), David Brailon (design graphique), Catherine Chevalier (théorie), Romain Descours (vidéo), Étienne Dubois (photographie), Gilles Dupuis (design graphique), Stéphanie Mahieu (anglais), Caroll Marechal, (théorie de la communication & design graphique), Thibaut Robin (graphisme et expérimentation numérique), Mathias Schweizer (design graphique), Bruno Souètre (design graphique), Caroline Tron-Carroz (histoire de l'art) Fred Vaesen (art), Mark Webster (création numérique), Antony Huchette et Jean-Baptiste Bourgois (professeurs invités)

Table des matières	9
Partie 1: infos générales	11
Partie 2: cycle 1	23
Partie 3: cycle 2	55
Partie 4: ARCS	67
Partie 5: grilles des crédits	73
Partie 6: emplois du temps	81
Partie 7: biographies des enseignant.e.s	89
Partie 8: bibliographie	99
Partie 9: colophon	109

Table des Matières

**Infos
généralistes**

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.

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 ; Ésa Dunkerque, Tourcoing, option art ; Ésad de 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.

l'Ésac Cambrai intègre en tant qu'établissement composante l'Université Polytechnique des Hauts-de-France (UPHF) dans le cadre d'un projet expérimental à caractère scientifique, culturel et

professionnel avec l'Ésad de Valenciennes et l'INSA. Tout en conservant nos spécificités et nos structurations juridiques et financières, cette organisation permet le déploiement d'espaces de rencontres et d'expérimentations pédagogiques basées sur des problématiques et objectifs communs menés dans chacun de ces établissements d'enseignements supérieurs.

Pédagogie

L'Ésad 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'Ésad 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.

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

18 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 cours et des ateliers inscrits à l'emploi du temps.

Le centre de ressources documentaires

Lieu essentiel de la pédagogie, il 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.

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

19 période d'études dans un des établissements partenaires. L'école développe des collaborations pédagogiques transfrontalières avec des établissements d'enseignement supérieur implantés en Belgique, notamment l'Université de Mons.

Pour les mobilités à l'étranger, les étudiants peuvent percevoir des aides du Conseil Régional (Bourse 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

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

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->

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.

Cycle 1

Année 1

Anglais

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 base 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 pratiques 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.

Histoire de l'art

Approches plurielles

Caroline Tron-Carroz

Enseignement

Le cours commence par une étude de la chronologie (rapport au temps et à l'espace), puis se concentre sur des thématiques transversales qui jalonnent l'histoire de l'art comme « Les

représentations du corps » ou encore « Les natures mortes ». Élaboré à partir d'œuvres de différentes natures (arts plastiques, arts graphiques et arts visuels) étudiées et commentées, ce cours permet d'initier les étudiants aux différentes façons d'appréhender l'histoire d'une œuvre, d'un mouvement, d'un artiste, de comprendre la nécessité d'avoir un regard pluriel sur le passé et sur le monde contemporain.

Objectifs

Élargir les connaissances en culture générale et en histoire de l'art. Apprendre à décrire, à analyser précisément les images et à opérer des liens avec l'actualité de l'art. Attiser la curiosité des étudiants et les sensibiliser aux discours qui accompagnent les œuvres.

Évaluation

Évaluation en continu. Participation active en cours, comptes rendus de lecture ou d'exposition à l'oral et restitution des connaissances à l'écrit. Voir la bibliographie générale et les références bibliographiques complémentaires indiquées en cours.

Webdesign

Keyvane Alinaghi

Enseignement

Apprentissage des langages d'intégration de contenus et de

mise en page web. Cet atelier est une première étape dans le cursus code créatif de l'école, une découverte des environnements de programmation, des processus d'édition numérique.

Objectifs

Histoire de l'internet: de l'utopie cybernétique au web. Histoire de l'interface. Connaître les règles graphiques et ergonomiques pour la publication web. Maîtriser les langages 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.

RVB

Keyvane Alinaghi

Enseignement

Suite de l'atelier webdesign, RVB propose une initiation au web dynamique via l'apprentissage du code PHP, un environnement de programmation adapté à la création graphique, au design interactif et/ou génératif. Ce script vulgarisé et élaboré sur la base du logiciel Processing permet un apprentissage en douceur du javascript, médium incontournable du web.

Objectifs

Comprendre comment l'ordinateur produit et diffuse des images. Structurer un document avec

les trois langages fondamentaux du web (HTML/CSS/JS). Créer des compositions graphiques dynamiques avec du code.

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 Brailion

Enseignement

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. Le rapport image/texte. Choix typographiques. Objectivité et subjectivité.

Objectifs

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.

Évaluations

Évaluations régulières et semestrielles. Accrochage et présentation collective des travaux. Assiduité/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'outilage.

Objectifs

Tout s'emboîte est un atelier d'apprentissage pour la réalisation de reliures, fabrication d'écrits, 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.

Penser les images, transformer le regard Catherine Chevalier

Enseignement

Ce cours est une introduction à différentes théories de l'image qui permettent de comprendre comment produire et interpréter des images dans les champs de la communication, du design graphique ou de l'art. Nous insisterons particulièrement sur l'importance du contexte social et de la notion de regard dans ces processus. L'acte de voir repose sur des expériences ancrées dans un arrière-plan social, culturel, politique. Nous travaillerons à partir d'exemples précis, et d'une sélection de textes théoriques et littéraires.

Évaluations

Écrit à partir d'un texte issu de la bibliographie du cours. Assiduité.

Photographie, du zéro à l'infini 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 pratiques 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.

Observer, dessiner, graver Christine Bouvier

Enseignement

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 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, 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 signifiants de composition... Itinerances, expérimentation, 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, estampe **Christine Bouvier**

Enseignement

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 tronç d'arbre, un mur, voir une vitre de miroir... Agir sur la matière est une expérience constructive, constitutive, qui permet de développer une forme de présence au monde. Elle induit un lien direct entre la pensée et le travail de la main. Tracer, Inciser, gratter, faire emorner 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, acquiescer 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 combinaisons. 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 feu essentiel pour un apprentissage collaboratif, basé sur le partage des tâches inhérentes à son bon fonctionnement

Objectifs

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 expérimentent quelques pratiques nouvelles ou alternatives de l'estampe. Nous amorcerons une pratique éditoriale: réalisation portfolios collectifs et personnels.

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 œuvre, 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.

Design graphique **Professeur en cours de recrutement**

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.

Peindre : l'art du coup de poing dans l'œil

Fred Vaesen

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 révéler 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 œuvres d'artistes historiques ou contemporains : 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 Desmouhins aux dessins automatiques surréalistes), ou physique (peindre la tête en bas, Adel Abdessemed) ou peindre en mouvement (le mouvement Guta) 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 :

Au second semestre, il s'agira d'imaginer et de réaliser une œuvre picturale à partir des éléments les plus répandus et constitués de la peinture que sont le châssis et la toile. Cette première approche aux pratiques picturales articulera les questions spatiales 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'expérimentation 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 (la composition, la répartition des couleurs, la forme ou les 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 « L'art du coup de poing dans l'œil » a pour but d'aider les étudiants(es) à sortir des cadres conventionnels d'apprentissage de la peinture et de ses pratiques, à éviter les réflexes habituels face aux manières de profiter 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 liens entre peinture, graphisme et les rapports qu'ont entretenus les artistes aux questions liées à l'abstraction.

Évaluations

Semestre 1 : Régularité et présence au cours du semestre. Évaluation de l'ensemble des exercices effectués au cours du semestre. 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 : Régularité et présence au cours du semestre. Évaluation du projet de peinture et de ces recherches, lors d'une présentation spatiale et orale. Constitution du dossier de recherches, cette fois classé et amplifié de références personnelles qu'elles soient

d'artistes plasticiens, de graphistes, d'expositions, d'œuvres musicales, architecturales ou littéraires.

Initiation à la 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 : Première 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.

AMMÉE E

Anglais

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 base 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, Kamma, 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 pratiques 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.

Penser les images, transformer le regard

Catherine Chevalier

Enseignement

Ce cours est une introduction à différentes théories de l'image qui permettent de comprendre comment produire et interpréter des images dans les champs de la communication, du design

graphique ou de l'art. Nous insisterons particulièrement sur l'importance du contexte social et de la notion de regard dans ces processus. L'acte de voir repose sur des expériences ancrées dans un arrière-plan social, culturel, politique. Nous travaillerons à partir d'exemples précis, et d'une sélection de textes théoriques et littéraires.

Évaluations

Écrit à partir d'un texte issu de la bibliographie du cours. Assiduité.

Histoire de l'art

Penser/Exposer l'art contemporain

Caroline Tron-Carroz

Enseignement

Cet enseignement entend étudier la singularité des modes de production d'œuvres issues des 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 ou le postmodernisme. À partir d'exemples précis, ce cours s'attache également à apporter des éclairages sur ce que signifie « exposer » l'art contemporain. Chaque séance sera ainsi construite autour d'une question, d'un artiste ou d'une exposition.

Objectifs

Étudier des expositions historiques et actuelles au sein d'institutions, d'espaces publics ou privés. Inciter l'étudiant à réfléchir sur des problématiques précises, à développer et à affirmer un point de vue personnel. Ce cours se donne également pour objectif d'aider l'étudiant à élaborer un discours construit sur la mise en espace des œuvres contemporaines et à fortifier sur l'accrochage de ses propres travaux.

Évaluations

Évaluation en continu. Participation active en cours, comptes rendus de lecture ou d'exposition à l'oral et engagement dans le travail écrit (maîtrise des connaissances et analyse de textes). Voir la bibliographie générale et les références bibliographiques complémentaires indiquées en cours.

Arts-scènes-médias

Romain Descours et professeur en cours de recrutement

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 documentent le travail.

Objectifs

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

Projet photographique

Romain Descours et professeur en cours de recrutement

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'associer 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.

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 éditorial

David Brailion

Enseignement

Apprentissage des principes de la pratique typographique, de la structuration d'informations et un travail sur l'image (diversité des médiums dessin photo gravure), 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 essentiellement sur l'expression créative de l'étudiant. Le premier semestre sera consacré à une série d'exercices intant à différentes approches

éditoriales. Au second semestre, un projet sera développé: une édition personnelle à partir d'un texte ou 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.

Next Level

Mark Webster

Enseignement

Renforcement des compétences en design général / procédural.

Avec les compétences acquises en année 1 ce module propose d'augmenter et de décliner les possibilités de production du langage P5js.

Objectifs

Structurer son code pour créer des outils de composition graphiques.

Évaluations

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

Recode #3

Mark Webster

Enseignement

Analyser, décomposer une œuvre visuelle. Apprendre à écrire un algorithme pour reproduire une composition graphique.

Objectifs

Re code ou comment percevoir, reproduire puis interpréter une œuvre abstraite, géométrique, minimaliste, constructive... avec le médium code informatique. L'atelier restitue et décline chaque année des œuvres picturales qui ont influencé les arts algorithmiques. Écrire, dupliquer et décliner une sélection de peintures minimalistes.

Évaluations

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

Chéri-graphie Fred Vaesen

Séminaire#1

Objectifs : 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. **Contenu et méthodes d'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

acquies. Expérimenter la matière, la couleur, la surface, le plan et leurs vibrations. Les différents types d'images. Premiers prototypes et tirages. **Modalités et critères d'évaluation :** Présentation d'une suite d'images destinées à un premier tirage. **Références proposées :** Kodjoff et Begeleisen (1920 Berlin), Corita Kent, Andy Warhol, « Prêts things and books by artists » Galerie Semose, Guy Maccoby, Fanette Mellier, Frank Kazik, Michael Woolworth (artiste et atelier de sérigraphie à Paris)...

Séminaire#2

Projet « Unlimited »
Problématique : Comment les usages d'un outil et d'une technique, ici la sérigraphie, permettent-ils, d'une part, d'interroger, de déplacer, de mettre en circulation la valeur et le sera d'une archive iconographique ou d'une œuvre, notamment celle d'Andy Warhol ? D'autre part de construire une vision plus large et plus complexe de l'artiste, afin de renouveler l'approche de son œuvre sérigraphique, sans cesser de s'inspirer de la fondamentale pratique de la fibre appropriation des images du Pop Art et leur persistance contemporaine ? **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. Les archives seront ainsi réinvesties 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 des usages de l'archive biographique de Warhol et celle de son époque, restituée aujourd'hui, offerte à toutes les appropriations et manipulations, imagées festives, politiques, tragiques, ironiques, critiques, militantes...

Perspectives

Autour d'un travail d'exploration, les étudiants seront amenés à manipuler et exporter sur des supports variés (tirages sur papiers, tissus, bannières... - liste non limitative) des documents sélectionnés, autour des thèmes qui préoccupaient Warhol, les médias de masse, la culture de la célébrité, le show-business et la politique, qui façonnent d'ailleurs nos vies peut-être davantage aujourd'hui que de son vivant. Outre cette dimension multisupport, mais au centre de tout, l'atelier se consacrera aux questions de l'image et du pouvoir de la représentation.

Évaluations

Présentation d'un ensemble de recherches en lien avec une

iconographie de types Warholiennes et d'un projet destiné à une série de tirages.

Dessiner-graver Christine Bouvier

Enseignement

A partir de thèmes proposés par chaque étudiant, réalisation de séries d'estampes pouvant aller 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 combinaisons pourra être élaboré. Un accent important sera mis autour de l'exploration des possibilités d'impression des matrices multiples, œuvre 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 œuvre des projets, réflexion engagée autour de la pratique. Implication active dans le fonctionnement et la vie de l'atelier.

Faire ses gammes, design graphique

Professeur en cours de recrutement

Enseignement

Par différents rythmes de travail (projet long 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.

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.

Illustration Antony Huchette

Enseignement

À partir d'une série d'exercices introduisant l'illustration sous ses différentes formes (séquentielle, objet imprimé, affiche, fanzine), l'étudiant est invité à traduire des idées en images, expérimentant différentes techniques liées au dessin, à la couleur et à la narration. Le dessin devient une forme d'écriture, un outil d'observation, de communication et de recherche. La tenue d'un carnet de croquis constitue une base centrale où se développent les pensées et la créativité. Le cours est nourri de références multiples et de conseils de lecture.

Objectifs

Compréhension d'une image, de son contexte et des éléments graphiques qui la composent, Réfléchir avec les formes et les couleurs plutôt qu'avec les mots. Comprendre l'importance des différentes étapes d'un projet. Chercher la liberté tout en ayant des contraintes.

Évaluations

Présence régulière. Capacité d'ouverture sur tout type de média. Recherche et multiplication de

différentes pistes graphiques. Volonté d'expérimenter à travers différentes techniques.

Illustration – édition Jean-Baptiste Bourgois

Enseignement

En utilisant ses connaissances générales, sa technique et les ressources à sa disposition, l'étudiant développera un vocabulaire qui débute son aventure vers l'acquisition d'un style. Nous découvrirons comment le dessin d'idée, la représentation, le lien texte-image et la métaphore visuelle permettent la création de récit et de sens.

Objectifs

Etre capable de composer texte, graphèmes et vides pour construire une image narrative.

Évaluations

Évaluations régulières et semestrielles, présence et curiosité en atelier, soins des rendus.

AMMÉE 3

Anglais

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 base 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, Kamma, 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.

Histoire de l'art

Actualité des savoirs et de la création contemporaine

Caroline Tron-Carroz

Enseignement

Ce cours s'articule autour de l'actualité des savoirs en sciences humaines et en

sciences sociales, à l'image des théories féministes, des études postcoloniales, de la question de l'émancipation ou encore des cultures numériques qui galvanisent la création contemporaine. L'étude d'exemples concrets d'artistes, de commissaires, d'acteurs ou bien de penseurs, issus de différents domaines, permettra d'une part de découvrir des chercheurs du monde contemporain et d'explorer d'autre part la complémentarité des démarches et des discours.

Objectifs

Élargir les champs de références, étudier des textes théoriques contemporains, synthétiser les idées, affirmer un point de vue aussi bien à l'oral qu'à l'écrit, adopter un recul critique sur les pratiques de différentes natures (arts plastiques, arts graphiques ou arts visuels).

Évaluations

Évaluation en continu. Participation active en cours, engagement dans le travail oral et écrit (analyse de textes, notes de lecture, débats). Voir la bibliographie générale et les références bibliographiques complémentaires indiquées en cours.

Suivi de l'écrit de DNA

Enseignement

Le DNA est accompagné d'un écrit qui prend la forme d'un article.

Ce suivi régulier aide l'étudiant à ouvrir son champ de recherche autour d'une question ou d'un sujet qui l'intéresse et à déployer une réflexion écrite personnelle en lien avec ses investigations plastiques et graphiques.

Objectifs

Apprendre à investir pleinement un sujet, savoir présenter ses recherches, les différentes étapes du travail, développer une réflexion à l'écrit et en comprendre les enjeux.

Évaluations

Suivi régulier des recherches : engagement dans le sujet, lectures, progression de l'écriture, capacité à analyser les images choisies.

Approches sociales des théories de l'art

Catherine Chevalier

Enseignement

Depuis la Seconde Guerre mondiale, les productions artistiques s'accompagnent d'un corpus théorique qu'il apparaît de plus en plus nécessaire de restituer dans un contexte historique et intellectuel. Ce cours interroge les rapports entre sciences sociales et théories de l'art à partir d'un état des lieux, qui prendra la forme d'une cartographie polarisée selon les courants de pensée dont elle se revendique. Il s'agit d'une introduction à des

courants des sciences sociales qui sont à l'origine d'approches théoriques de l'art en prise sur les débats critiques et politiques de leur époque, comme les théories linguistiques, et la sociologie marxiste dans les années 60 et 70, la French Theory, la sociologie critique, les théories de l'émancipation, ou plus récemment les théories de l'anthropocène et des politiques d'identité, qui jouent un rôle majeur dans la réception de l'art depuis quelques années aussi bien en France qu'à l'étranger.

Références

Luc Boltanski et Eve Chiapello, Claire Fontaine, Julia Bryan Wilson, T.J. Clark, François Cusset, Isabelle Graw, Brandon Joseph, Rozmig Keucheyan, revue en ligne Hyperallergic, Texte zur Kunst, New Models...

Objectifs

Comprendre les usages et mésusages de la théorie dans l'art en fonction du contexte social.

Évaluations

Écrit structuré et argumenté à partir d'un exemple issu des références abordées en cours. Assiduité.

Illustration

Antony Huchette

Enseignement

À travers différents projets, dont un projet plus long, l'étudiant

recherche un angle de travail lui permettant de porter un regard singulier et de le transposer dans ses réponses.

Expérimentation autour du dessin - Réalisation d'un objet éditorial collectif et introduction à l'image en mouvement à travers un exercice d'animation qui pourra être ajouté au projet éditorial sous la forme de réalité augmentée.

Objectifs

Capacité de communication et de réflexion à travers le dessin. Savoir faire les bon choix, ne pas s'arrêter à la première idée. Capacité de s'approprier un sujet et de trouver une écriture graphique pertinente en réponse à ce sujet.

Évaluations

Présence régulière. Capacité de recherche et de multiplication de différentes pistes. Evolution et cohérence des propositions graphiques. Volonté d'expérimenter à travers différentes technique.

Illustration – édition

Jean-Baptiste Bourgeois

Enseignement

En utilisant ses connaissances générales, sa technique et les ressources à sa disposition, l'étudiant poursuivra son aventure vers l'acquisition d'un style. A

travers des projets complets, nous verrons que la composition, la narration et le style contribuent à l'expérience unique et particulière du public.

Objectifs

Etre capable de mettre son image au service d'une idée, questionner et étudier les formes du récit et ses enjeux. Créer un contenu narratif ambitieux.

Évaluations

Évaluations régulières et semestrielle, présence et curiosité en atelier, ambition du travail accompli.

Représentations 2

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 citées.

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.

Atelier spécimen

David Brailion

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 œuvre, 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 prioritaires à chaque réalisation (cahier de recherches). La multiplicité des références artistiques. La présence en atelier.

Design graphique Bruno Souètre

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 connexions 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 œuvre des fondamentaux du design graphique: composition, usage typographique, cadrage photo, maîtrise de la couleur, choix des supports, façonnage, techniques d'impression... 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 connexions avec les autres disciplines d'apprises 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.

Projet Photographique Enseignant photo, 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 œuvre, et d'évaluer la capacité de l'étudiant à mettre en relation sa pratique dans le contexte contemporain de la création (société, culture, économie...).

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.

Pratiques éditoriales

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 s'intéresse au design graphique comme processus de médiation des idées et des contenus. Ils trouveront leur résolution dans des objets éditoriaux. Le graphiste, metteur en scène du texte et de l'image, conçoit ces supports par une approche sensible et intelligente.

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. Acquies une autonomie dans sa production.

Élaborer / fabriquer

Atelier cycle 1 et 2,

David Brailon

Enseignement

Apprentissage et méthodologie sur la réalisation d'objet 3D. L'atelier est un lieu de découverte, d'émergence d'idées, de formes graphique et typographique.

Objectifs

Atelier de création, de réalisation autour de l'objet lié au graphisme, packaging, la scénographie...

Cycle E

Année 4

La quatrième 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'Esac, elle s'articule autour de plusieurs blocs pédagogiques : les deux programmes de recherche New Hoarders et Retour aux sources, la rédaction du mémoire, des heures d'enseignement dédiées au design graphique, les premières recherches pour le projet de diplôme, et les stages ou échanges dans d'autres établissements à l'étranger.

Programme de recherche New Hoarders

Caroll Maréchal et Mathias Schweizer

Direction du programme de recherche : Caroll Maréchal

Initié en 2017, ce programme de recherche interroge les notions de document, d'archive, d'auteur et de collection dans le champ du design graphique.

Les étudiants du second cycle de l'Esac sont invités à intervenir sur des projets graphiques en partenariat avec des institutions extérieures. New Hoarders 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'Esac 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 scribe, 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. C'est à partir de ces postulats, liés à la nature-même de leur pratique dans le champ du design graphique, que les étudiants de 4e année sont invités à intervenir et se positionner dans le cadre de plusieurs projets en lien avec des partenaires extérieurs, qui viendront rythmés l'ensemble de l'année et qui seront accompagnés de workshops avec des personnalités reconnues du champ du design graphique. En 2019-2020, ces projets prendront comme point de départ l'histoire du Centre de création industrielle (1969-1992) et les expositions produites en son sein. Ce programme sera accompagné d'un cycle de conférences sur l'histoire des expositions itinérantes.

Mémoire et Projet

En parallèle, les étudiants travaillent sur leur mémoire dès la rentrée en 4e 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 fonction du planning par Keyvane Aïnaghi, Carol Manéchal, Caroline Tron-Carroz et/ou Mathias Schweitzer. Des rendez-vous individuels viennent compléter ces temps forts.

Mémoire : méthodologie et suivi Caroline Tron-Carroz

Enseignement

Ce cours est mis en place pour aider l'étudiant à élaborer un sujet de recherche, pour opérer un suivi des réflexions et donner un cadre méthodologique pour le mémoire : bibliographie, structuration des idées, description des recherches et diversité des références.

Objectifs

Être en mesure de développer une réflexion pertinente et personnelle sur un sujet, en prenant appui sur un champ de références en adéquation avec les intentions plastiques et

graphiques. Apprendre à mettre en place une méthode de travail et de recherche.

Évaluations

Participation au cours et suivi régulier des recherches : progression du mémoire, description des différentes étapes de réflexion qui mettent en lumière les intentions, les partis pris, les références artistiques et théoriques.

Regard critique 1 Séminaire Catherine Chevalier

Enseignement

Il s'agit dans ce séminaire de présenter et discuter des formes spécifiquement subjectives de la critique d'art contemporaine, en s'appuyant sur des exemples à partir de textes écrits dans la revue *Moy* et d'écrits d'artistes.

Objectifs

Découvrir des formes non standardisées de la critique

Évaluations

Présentation et discussion d'un texte critique. Assiduité.

ANNÉE 5

La cinquième 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 fonction du planning par Keyvane Alinaghi, Caroll Maréchal, Caroline Tron-Carroz et/ou Mathias Schweizer. Des rendez-vous individuels viennent compléter ces temps forts.

Regard critique 2

Séminaire

Catherine Chevalier

Objectifs

Apprendre collectivement à construire une position critique personnelle.

Évaluations

Présentation critique d'une exposition et d'un compte-rendu et organisation d'une discussion. Assiduité.

Archive Fever

Séminaire en anglais

Année 4 et 5,

Stéphanie Mahieu

Enseignement

L'enseignement est de type séminaire : chaque semaine est consacrée à une thématique distincte, liée pour l'année 2019-20 à la question du lien entre archives et art contemporain. Le titre du séminaire, Archive Fever, fait référence à l'ouvrage Archive Fever: Uses of the Document in Contemporary Art, catalogue d'une exposition à l'International Center of Photography de New York, publié en 2008 sous la direction d'Okwui Enwezor (le titre renvoyant lui-même à l'ouvrage éponyme du philosophe Jacques Derrida). Ce séminaire se penchera sur le phénomène d'impulsion archivistique (archival

impulse) dans l'art contemporain décrit par le critique d'art américain Hal Foster, et qui prend aujourd'hui une dimension nouvelle avec le développement exponentiel de l'art numérique. Une telle démarche, qui s'inscrit dans le prolongement des programmes de recherche New Hoarders et Retour aux sources menés à l'ESAC, constitue par ailleurs une préparation à la méthodologie de la recherche en proposant un état des lieux sur le sujet dans le monde anglophone.

Objectifs

Au deuxième cycle, l'optique de l'enseignement de/en anglais à l'ESAC est inspirée de la méthode EMI (English as the Medium of Instruction) : l'anglais est ici considéré comme la langue d'enseignement et de communication de l'art et du design graphique, plutôt que d'être enseigné en tant que tel. Il s'agit pour les étudiants de pouvoir accéder à une pratique active de la langue anglaise, afin d'être capables, lors des workshops et projets à l'étranger, de présenter leur travail de manière efficace et compréhensible à des interlocuteurs non-francophones.

Évaluations

Co-animation d'une séance avec l'enseignante, constitution d'un dossier regroupant des textes en anglais relatifs à la thématique de recherche, rédaction en anglais d'un texte de résumé de cette thématique.

The logo for ARCIS, featuring the word "ARCIS" in a bold, italicized, sans-serif font. The letters are black and slanted to the right. The 'A' and 'R' are connected, as are the 'I' and 'S'.

ARCIS

Un nouveau champ de recherche

Le programme de recherche «Retour aux sources» amorce une réflexion sur l'utilisation de logiciels informatiques, sur la création via le code, le partage et la sauvegarde des œuvres numériques. L'école d'art constitue un lieu privilégié pour réviser ces questions, étant largement relayées à la fois dans les travaux graphiques des étudiants mais aussi dans les écrits qui les accompagnent. L'objectif de l'axe de recherche «Retour aux sources» est multiple : mettre à jour les œuvres simples ou les fragments de codes qui ont fait l'histoire du design interactif ou de l'art numérique, se saisir de ces briques algorithmiques qui les composent pour créer de nouvelles pièces, et amener les étudiants à communiquer de manière dynamique et inventive sur la création «in progress», en travaillant avec des formats ouverts, évolutifs mais aussi consultables par le plus grand nombre et qui s'inscrivent dans une démarche de valorisation scientifique. Apprendre à créer avec l'existant, c'est aussi montrer

aux étudiants les circulations possibles entre les supports analogiques et numériques. Il s'agit de les inciter et de les guider vers une création ouverte, déjà là, qui prend en compte le patrimoine médiatique du XXIe siècle (ordinateur, vidéo, télévision, disque, radio...), qui ne le considère pas comme une ressource désuète mais l'envisage au contraire comme une ressource opérationnelle compatible avec la création numérique contemporaine. Cette approche collective des outils technologiques semble nécessaire au regard des discours qui défendent l'obsolescence programmée et l'immédiateté. C'est bien là l'intention du projet «Retour aux sources» : à tout savoir se saisir de l'existant pour produire des œuvres originales. La machine doit être pour l'étudiant en graphique un outil d'émancipation et non pas un outil d'enfermement formel et technique. Ce projet est mené avec des partenariats régionaux et institutionnels. Il fera l'objet de conférences, d'invitations et d'un voyage d'études en Angleterre en 2020.

Retour aux sources Année 4 et 5, Keyvane Alinaghi, Mark Webster et Caroline Tron-Carroz

Enseignement

Retour vers le futur ! Deux semestres pour nous plonger dans la culture du design d'interaction et identifier les dispositifs puis les briques algorithmiques qui ont marqué 25 ans d'art numérique. Cet état des lieux nous permettra d'observer une époque d'expansion technologique tout public et de repenser les usages de nos objets connectés. Ce travail sera complété par l'étude de textes fondateurs des années 1960 sur l'histoire des médias et ceux consacrés à l'art numérique ou cours des années 1990 pour comprendre la pensée des artistes mais aussi les engagements des critiques, théoriciens et chercheurs qui accompagnent la création.

Objectifs

Expérimentation d'un panel d'objets communicants. Création de pièces interactives. Sauvegarde du patrimoine numérique.

Évaluations

Contrôle continu qualité de la restitution, régularité de la présence de l'étudiant, proposition et recherche, maîtrise des outils enseignés, ponctualité dans les rendus de projets et de textes.

Mapping Année 4 et 5, Keyvane Alinaghi et Mark Webster

Enseignement

Création de contenus audiovisuels génératifs / interactifs pour projection monumentale. Chaque année, l'atelier propose de nouvelles méthodes d'écriture pour concevoir, animer et rendre sonore des compositions graphiques destinées à être vidéomappées en temps réel.

Objectifs

Conception du mouvement ou conception graphique animée avec l'outil code informatique. Synchronisation, génération d'image avec le son. Création d'une performance audiovisuelle dans le cadre d'un événement public.

Évaluations

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

Art-scènes-médias

Enseignants

performance et photo, Romain Descours

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. Il est accompagné d'une édition, moment de réflexion, de synthèse et d'écriture sur le travail effectué. L'atelier peut donner lieu à une restitution publique à l'Opéra ou au Phénix lors du Cabaret de curiosité. Une partie de l'équipe étant en cours de recrutement, le programme de l'année est à préciser.

Évaluations

Médailles à préciser

RocClub Factory

Christine Bouvier, Fred Vaesen et Gilles Dupuis

Inspiré de la «factory» de Warhol et de collectifs d'artistes, le «RocClub Factory» propose d'interroger les modes d'impressions, de diffusions et de mises en espaces des images produites dans l'ARC. Ces dernières seront créées d'une façon hebdomadaire avec une approche libre des médiums (collage, illustration, photomontage, objet...) en s'appuyant notamment sur des collectes d'images de registres et d'origines différentes. Sous la forme d'un «work in progress», les productions seront présentées dans les vitrines d'exposition publique de l'école d'art. Chaque séance sera l'enjeu d'un nouvel accrochage, lequel verra compléter/organiser au cours du semestre l'espace d'exposition et les propositions précédentes. Un autre aspect lié à la diffusion des images sera traité sous une forme manuelle d'éditions thématiques en utilisant les moyens d'impression de l'Ésac (gravure, sérigraphie, reprographie, blog...)

Premier temps

L'atelier s'articulera sur trois axes principaux :
— Les images traitant de l'actualité issue de la presse papier

et nationale et internationale (Le Monde, le Monde diplomatique, le 1, National Geographic...)
— Les formes d'expressions et productions populaires.
— La création contemporaine et l'actualité des expositions (visites et décryptages des exhibitions d'œuvres, lecture des revues et d'articles sur l'art ou présent.

Second temps

«Le RocClub Factory» abordera de manière progressive les différents aspects de l'exposition familiarisant les étudiant.e.s à une réflexion sur leurs pratiques dans l'atelier et leurs passages vers le mode de l'exposition. Confronter leur propre écriture à des protocoles et dispositifs d'exposition hétérogènes, et accéder à quelques grandes questions telles que le montage, la scénographie, le display ou les outils de médiations. RocClub a pour but d'aider l'étudiant.e à décloisonner ses productions en offrant des points de vue transversaux sur les expériences actuelles d'expositions, leurs modalités (technique d'accrochage, display...), mais aussi à finaliser et mettre en situation un projet lors de la présentation dans les vitrines de l'école.

Au cours de l'année, les séances seront l'objet de rencontres et de conférences — notamment Malte Martin, Damien Deille, Pascal Rousseau, Benoît Bonnemaison-Fite — ainsi que des

visites d'expositions et de lieux culturels et sociaux.

Références proposées

(sélection)
Catalogue de l'exposition «Atlas, How to carry the world on one's Back» — Georges Didi-Huberman, éditions MNCARS Madrid 2011. Catalogue d'exposition Roman Cieleszowicz «La fabrique des images» 2018. Revue Transbordeur Photographique «Photographie et exposition» numéro 2, 2018. Catalogue Black Paintings Wade Guyton éditions JRP/Ringier 2010. Atrocity Exhibition Archive Paradoxe, déambulation dans la forêt aux atrocités, ECAL Louvain 2012.

Évaluations

— Régularité et présence au cours du semestre.
— L'originalité, la pertinence et les qualités graphiques de la production.
— Exigence et engagement dans la recherche, les productions et la diffusion: les productions étant hebdomadaires, 30 images sont attendues en fin de semestre, dont 5 projets aboutis.
— Participer au programme d'exposition dans la vitrine de l'école.

***Familles
des
Créolites***

Cycle 1

Tronc commun du cursus conduisant au diplôme national d'art (DNA)

Semestres 1 et 2

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
Total crédits	30	30

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

Cycle 1

Cursus conduisant au diplôme national d'art (DNA)

Semestres 3 et 4

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	2	4
Bilan	4	4
Total crédits	30	30

Cycle 1

Cursus conduisant au diplôme national d'art (DNA)

Semestres 5 et 6

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	X	2
Bilan (semestre 5) et diplôme (semestre 6)	4	15
Total crédits	30	30

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.

Cycle 2

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

Semestres 7 et 8

Enseignements	Semestre 7	Semestre 8
Initiation à la recherche	9	9
Suivi du mémoire, philosophie, histoire des arts		
Projet plastique	20	20
Prospective, méthodologie, production		
Langue étrangère	1	1
Total crédits	30	30

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.

Cycle 2

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

Semestres 9 et 10

Enseignements	Semestre 9	Semestre 10
Méthodologie de la recherche (dont suivi du mémoire)	20	X
Mise en forme du projet personnel	10	X
Épreuves du diplôme	X	5 (mémoire) 25 (travail plastique)
Total crédits	30	30

**Emplois
à temps**

	Matin	Après-midi
Lundi	9h - 13h Photographie (groupe A) Etienne Dubois	14h - 18h Photographie (groupe B) Etienne Dubois
Mardi	9h - 13h Observer, dessiner, graver (groupe A) Christine Bouvier Initiation à la vidéo Romain Descours (groupe B)	14h - 18h Observer, dessiner, graver (groupe B) Christine Bouvier Initiation à la vidéo Romain Descours (groupe A)
Mercredi	9h - 11h Théories de l'image Catherine Chevalier 11h - 13h Histoire de l'art Caroline Tran-Carraz	14h - 18h Peindre: l'art du coup de poing dans l'œil Frédéric Vaessen
Jeudi	9h - 11h Design graphique et typographie David Brailon	14h - 18h Initiation Multimédia Keyvane Almagh
Vendredi	9h - 13h Design graphique	14h - 18h Tous en boîte! (semestre 1) par groupe Etienne Dubois Anglais Stephanie Mahieu

	Matin	Après-midi
Lundi	9h - 13h Représentation 1 Thibout Robin	14h - 18h Illustration A. Huchette - JB. Bourgois
Mardi	9h - 13h Design éditorial David Brailon	14h - 18h Next Level Mark Webster
Mercredi	9h - 11h Histoire de l'art Caroline Tran-Carraz 11h - 13h Théories de l'image Catherine Chevalier	14h - 18h Dessiner-graver Christine Bouvier
Jeudi	9h - 13h Art-scènes-médias Enseignant performance, Romain Descours	14h - 18h Chère-graphie Frédéric Vaessen
Vendredi	9h - 13h Projet Photographique Enseignant photo, E.Dubois Anglais Stephanie Mahieu	14h - 18h Design graphique Anglais Stephanie Mahieu

Année 2 à 5: Ateliers sur rendez-vous

Jeudi matin: Atelier Chérographe: avec Fred Vaessen, Virginie Flahaut

Jeudi après-midi: Élaborer - fabriquer avec David Brailon

Vendredi après-midi: Atelier tous en boîte avec Etienne Dubois

	Matin	Après-midi
Lundi	9h - 13h Illustration A. Huchette - JB. Bougois	14h - 18h Représentation 2 Thibaut Robin
Mardi	9h - 13h ARC Data mapping Mark Webster Keyvane Aïnaghi	14h - 18h Specimens typographiques (groupe) David Brillon
Mercredi	9h - 13h ARC Rpc-club Factories C.Bouvier, F.Vaessen, G. Dupuis	14h - 16h Théories de l'image Catherine Chevalier 16h - 18h Histoire de l'art Caroline Tran-Corraz 16h à 18h RDV Projets Catherine Chevalier
Jeudi	9h - 13h ARC retour aux sources Caroline Tran-Corraz, Keyvane Aïnaghi + UPHF	14h - 18h ARC Art-scènes- médiés Enseignants performance et photo, Romain Descours, Suivi de projets Caroline Tran-Corraz
Vendredi	9h - 13h Design graphique Bruno Souëtre	14h - 18h Projet Photo Enseignant photo, Romain Descours

Année 2 à 5: Ateliers sur rendez-vous

Jeudi matin: Atelier Chérogrophie: avec Fred Vaessen, Virginie Flahout

Jeudi après-midi: Elaborer - fabriquer avec David Brillon

Vendredi après-midi: Atelier tous en boîte avec Etienne Dubois

	Matin	Après-midi
Lundi	9h - 13h New Hoarders Caroïl Maréchal Mathias Schweizer	14h - 18h Challenger Deep Caroïl Maréchal Mathias Schweizer
Mardi	9h - 13h Data mapping (groupe) Mark Webster Keyvane Aïnaghi	14h - 18h Projets Caroïl Maréchal Mathias Schweizer Suivi de projet Keyvane Aïnaghi
Mercredi		14h - 16h Mémoire Caroline Tran-Corraz
Jeudi	9h - 13h ARC retour aux sources Caroline Tran-Corraz, Keyvane Aïnaghi + UPHF	14h - 18h Regard critique - 1 Catherine Chevalier
Vendredi	9h - 13h Archives fevër Séminaire en anglais Stéphanie Mahieu	14h - 18h Echelle 1 Bruno Souëtre

Année 2 à 5: Ateliers sur rendez-vous

Jeudi matin: Atelier Chérogrophie: avec Fred Vaessen, Virginie Flahout

Jeudi après-midi: Elaborer - fabriquer avec David Brillon

Vendredi après-midi: Atelier tous en boîte avec Etienne Dubois

	Matin	Après-midi
Lundi		14h - 18h Challenger Deep Caroll Maréchal Mathias Schweizer
Mardi	9h - 13h Projet et mémoire Caroll Maréchal Mathias Schweizer	
Mercredi	Du mercredi au vendredi Possibilité de rencontrer les enseignants sur RDV concernant vos projets.	
Jeudi	9h - 13h Regard critique - 2 Catherine Chevalier	
Vendredi	9h - 13h Archives fever Séminaire en anglais Stéphane Mahieu	

Année 2 à 5: Ateliers sur rendez-vous

Jeudi matin: Atelier Changraphie : avec Fred Vaesen, Virginie Flahaut

Jeudi après-midi: Élaborer - fabriquer avec David Brillon

Vendredi après-midi: Atelier tous en boîte avec Etienne Dubois

***Bioéthnologie
des ensei-
gnants.e.s***

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 infographiste, 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 ergonomiques de contrôle pour le traitement sonore lors de performances live. Après un post-diplôme en cycle de recherche à l'ENSAD Paris, il participe en 2009, en tant qu'ingénieur d'étude, au projet « Praticable » de l'Agence Nationale de la Recherche. Aujourd'hui assistant d'enseignement multimédia à l'Ésac Cambrai, il diffuse régulièrement ses pièces (pléines d'humour) et ses performances, toutes basées sur une problématique de lecture, de fabrication 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 graphiques appelé Oulepa. Elle collabore ensuite avec Pierre Di Scullo sur des projets de typographie dans l'espace, il l'amène à cette occasion au dessin de caractères. Elle concentre ensuite ses expériences au sein d'agences et studios de graphisme (Des Signes, Les Graphiquants et HS) 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 Christelle Ménage et Silvia Dane. En parallèle de son travail au sein du bureau, elle collabore avec des artistes, graphistes auteurs sur des projets personnels et expérimentaux : l'exposition « Chapéron Rouge » à USG 20-14 au Havre est l'occasion de prolonger une réflexion sur les liens qu'entretiennent le dessin typographique et la littérature, les spécimens de la typographie mobilette « Mei » sont publiés dans la revue Avant/Après éditée par Les Rencontres de Lure en 2015, la sortie en 2016 d'une édition jeunesse aux éditions Le Seul, en collaboration avec Lydiane Bollenbach du studio Sitada est un lieu d'expérimentation formelle et plastique autour de la lecture progressive et active s'adressant au très jeunes lecteurs.

Christine Bouvier est née à Aix-en- Provence en 1958.

Elle vit et travaille à Joux-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...

Jean-Baptiste Bourgeois est né en 1987 à Calais.

Il a étudié à Cambrai. Il est auteur de littérature jeunesse, de romans graphiques ou illustrés pour différents éditeurs (Hélium, Sarbacane, Le Léopard Noir, Fantagraphics), et par ailleurs admirateur de Roland Topor, R.O. Blechman, Saul Steinberg, Tove Jansson, Blutch, Roman Cieleswicz, Henryk Tomaszewski.

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 typographie à l'Ésac 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'Histoire de la Grande Guerre de Péronne ou le service du patrimoine de Cambrai pour lesquelles il a réalisé des scénographies et les communications visuelles d'expositions. Au travers de ces commandes, il réalise le passage, de l'énonciation 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.

Catherine Chevalier est titulaire d'un doctorat en sciences de l'information et de la communication,

critique d'art et éditrice, directrice de collection pour les presses du réel. Co-fondatrice et éditrice en chef de la revue MAY (2009-présent). Elle a publié

dans les revues *Texte zur Kunst*, *Parkett*, *Revue 04*, *May* et des catalogues monographiques d'artistes (Heimo Zobernig, Michael Krebber, Stephen Willats, Wade Guyton, Jana Euler...). Co-directrice d'une anthologie de la revue *Texte zur Kunst* (1990-98) (Les presses du réel, 2010). Elle mène actuellement une recherche sur les écrits d'artistes de la scène de Cologne et leur influence sur la critique d'art américaine. Professeure invitée au *workmaster* de la HEAD Genève de 2012 à 2018, séjour de recherche à Columbia University de 2017 à 2019.

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. Glorieux 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'élaboration 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 déambulatoires. Des réalisations qui ont traité par A Voulx Jazz Festival, Rhino Jazz(s) Festival, Around the Très Courts (Annecy), Écouter voir (MAC-Lyon), MAM-Saint-Étienne, Festival nouvelles

images (Annonay), Groupe d'Art Contemporain (Annonay), Millefils Café (Saint-Étienne), Lux (Valence), Traversée Vidéo (Toulouse), Espace Canopy (Paris), La Ferblanterie (Lille), Fondation Jérôme Seydoux Pathé (Paris), Assistant d'enseignement à l'École Supérieure d'Art et de de Cambrai, il accompagne les étudiants dans l'élaboration de leurs objets filmiques.

Étienne Dubois né en 1958 dans le Pas-de-Calais

a étudié la communication graphique et l'environnement à l'Ensep de Lille et a 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 ainsi que la section photographie et nouvelles technologies. Il est professeur titulaire d'enseignement artistique à l'Ésac depuis 1985. Il a collaboré avec différentes agences de communication entre 1983 et 1995 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 Cieleszewicz 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 Supérieure 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, mémoires. Elle travaille la gravure, la broderie, le tissage, la sculpture, et mêle ces techniques entre elles. Elle a récemment travaillé avec l'hôpital Jean Bernard de Valenciennes et pour Vinci Immobilier.

Antony Huchette est un auteur et illustrateur.

Il travaille quelques mois au studio de Jacques Roussel avant d'étudier l'animation aux Arts Décoratifs de Paris. Il s'envole ensuite pour New York où il poursuit son travail d'auteur tout en travaillant comme animateur dans le studio Augenblick. Après six ans, il revient dans sa région natale et s'installe à Roubaix où il cultive son dessin ludique et surréaliste pour la presse (*The New York Times*, *The New Yorker*, *Télérama*, *GQ*, *M le mag*...), pour l'édition de bandes dessinées, livres d'artistes et littérature jeunesse, mais aussi des tomates dans son jardin.

Stéphanie Mahieu, née en 1973 à Bruxelles,

où elle vit, est docteure en anthropologie 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 chercheuse « Max Weber » à l'Institut Universitaire Européen de Florence, chercheuse au Max-Planck-Institut für ethnologische Forschung de Halle/Salle, et Garcia-Pelayo Fellow au Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid. Ses recherches portent sur la recomposition 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 Dossiers 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 Post-socialist Europe*, publié chez LIT (Berlin), et plus récemment, dans la revue *Strabon*, 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 Falguères. Elle est depuis, doctorante sous la direction de Valérie Tessière 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. Parallèlement, elle enseigne et encadre des projets de recherche à l'École supérieure d'art et de communication (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 typographiques, vidéo et workshops.

Mathias Schweizer est né en 1974.

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

Bruno Souèfre est né un 1er avril 1970

à Paris et 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 illustrations pour la revue d'architecture suisse *Tracés*... Depuis plusieurs années, il intervient en étroite complicité avec le scénographe Éric Vernier sur des projets muséographiques 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 culturelles) à l'université François-Rabelais de Tours et membre du comité de rédaction d'*exposition* (www.revue-exposition.com), une revue scientifique francophone qui interroge les enjeux propres à la mise en exposition des œuvres et objets d'art. Ses recherches, régulièrement présentées lors de colloques et de journées d'études, portent sur l'histoire de l'objet télévision dans le champ

de l'art et sur les collectifs vidéo nord-américains des années 1970. Dernier ouvrage paru: La boîte télévisuelle. Le poste de télévision et les artistes (Ina Éditions).

Fred Vaesen 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 photographie ou l'installation. Sa grammaire de base explore les questions liées à l'habitat primitif, l'imaginaire érotique et la technologie du déplacement. Il a notamment exposé à Marseille (Vidéo-chroniques), Lausanne (Musée Cantonal), Barcelone (Galerie La Rosa Del Vietnam) ou Berlin (Galerie Mars). Il collabore et intervient régulièrement dans l'univers du cirque (La Compagnie Foraine Larue, le Cirque Électrique). Ses œuvres ont été acquises par le Frac, des Frac, la ville de Paris, des musées des beaux-arts ainsi que des collections privées.

Mark Webster est autodidacte

d'une pratique artistique en pleine émergence, le *computational design*, Mark Webster s'intéresse principalement 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.

Biblio-
ಭಾಷ್ಯ

Graphisme et Typographie

— Stéphane Domicou, *Le livre – le livre en page – le livre en lettres*, Paris: SCEREN (CNDP), 2005.

— Friedrich Friedl, Nicolas Ott, Bernard Stein, *Typographie – Quand, qui, comment*, Cologne: Éditions KÜNEMANN, 1998.

— Adrian Frutiger, *A bâtons rompus: ce qu'il faut savoir du caractère typographique*, Méziens-Revel: Atelier Perrousseau éditeur, 2001.

— Adrian Frutiger, *Des Signes et des Hommes, Denges* (Lausanne): Éditions Delta & Spes, 1983.

— Richard Hollis, *Le graphisme de 1890 à nos jours*, Paris: Thames & Hudson, 2002.

— Roxane Jubert, *Graphisme, Typographie, Histoire*, Paris: Flammarion / ADAGP, 2005.

— Ellen Lupton, *Le graphisme en textes*, Paris: Éditions Pyramyd NTCV; New-York: Princeton Architectural Press, 2011.

— Ellen Lupton, *Typo et design pour écran*, Éditions Pyramyd, 2015.

— Robert Massin, *La Lettre et l'Image: la figuration dans l'alphabet latin du VIIIe siècle à nos jours*, Paris: Gallimard, 2003.

— Hector Obalk, *Aimer voir*, Paris: Hazan, 2011.

— Muriel Paris, *Des caractères*, Paris: IPA Patoux, 2002.

— Lucienne Roberts et Julia Thrift, *The designer and the grid*, Hove: RotoVision, 2005.

— Caroline Roberts, *Les plus grands Graphistes*, Paris: Éditions de la Martinière, 2015.

— Michel Wassikoff, *Histoire du graphisme en France*, Paris: Les arts décoratifs; Paris: CARRÉ, Dominique Éditeur, 2005.

— Jason Santa Maria, *Typographie web*, A Book Apart n°11 – Collection A Book Apart 2015.

— Tony Seddon, *Typo l'essentiel Anatomie, Style et classification*, Malakoff: Dunod, 2017.

— Nicholas Henri Zmelty, *L'affiche illustrée au temps de l'effacement: 1880-1905*, Paris: Mone & Martin arts, 2014.

— *Petit manuel de graphisme*, Paris: Pyramyd NTCV, 2009.

— *Revue Étapes*
— *Revue Graphisme en France*

Histoire et théorie de l'art

Ouvrages

— Daniel Arasse, *On n'y voit rien*: Descriptions, Paris: Gallimard, 2007.

— John Berger, *Voir le voir*, Paris: Éditions B42, 2014.

— Philippe Dagen et Françoise Hamon (dir.), *Époque contemporaine XIXe-XXe siècles*, Paris: Flammarion, 2011.

— RoseLee Goldberg, *La Performance, du Futurisme à nos jours*, Paris: Thames & Hudson, 2001.

— Ernst Gombrich, *Histoire de l'art*, Paris: Flammarion, 1982.

— Catherine Gossard et Élisabeth Lebovici, *Femmes/artistes, artistes femmes*, Paris: Hazan, 2007.

— Charles Harrison et Paul Wood (éd.), *Art en théorie, 1900-1990*, Paris: Hazan, 1997.

— Johannes Itten, *L'art de la couleur*, Paris: Dessain et Tolra, 1981.

— Antje Kramer (éd.), *Les grands manifestes de l'art des XIXe et XXe siècles*, Paris: Éditions Beaux-arts, 2011.

— Nadège Laneyrie-Dagen, *Lire la peinture: dans l'intimité des œuvres*, Paris: Larousse, 2002.

— Stéphane Lemoine et Samira Ouara, *Artivisme. Art, action politique et résistance*, Paris: Alternatives, 2010.

— Françoise de Méneveau, *Histoire matérielle et immatérielle de l'art moderne*, Paris: Bordas, 1994.

— Georges Roque, *Qu'est-ce que l'art abstrait?*, Paris: Gallimard-Fata, 2003.

— Brandon Taylor, *Collage: l'invention des avant-gardes*, Paris: Hazan, 2005.

Catalogues d'expositions (sélection par ordre chronologique)

— Kurt Schwitters, *cat. exp.*, Paris, Centre Pompidou, 1994.

— *L'École de Paris, 1904-1929, la part de l'Autre*, *cat. exp.*, Paris, musée d'Art moderne de la Ville de Paris, 2000.

— *Aux origines de l'abstraction 1800-1914*, *cat. exp.*, Paris, Musée d'Orsay, 2003.

— *Sons et lumières*, *cat. exp.*, Paris, Centre Pompidou, 2004. *Dada*, *cat. exp.*, Paris, Centre Pompidou, 2005.

— *Le futurisme à Paris. Une avant-garde explosive*, *cat. exp.*, Paris, Centre Pompidou, 2009.

— *La subversion des images: surréalisme, photographie, film*, *cat. exp.*, Paris, Centre Pompidou, 2009.

— *De Stijl: 1917-1931*, *cat. exp.*, Paris, Centre Pompidou, 2010. *Marcel Duchamp. La peinture même*, *cat. exp.*, Paris, Centre Pompidou, 2014.

— *Préhistoire, une énigme moderne*, *cat. exp.*, Paris, Centre Pompidou, 2019.

Design éditorial

— Le livre libre: Essai sur le livre d'artiste, Paris: Buchet-Chastel, Les cahiers dessinés, 2010.

— Bruno Blasselle, Histoire du livre, tome 1: A pleines pages, Paris: Gallimard, 1997.

— Bruno Blasselle, Histoire du livre, tome 2: Le triomphe de l'édition, Paris: Gallimard, 2009.

— Roger Chatelein, La typographie Suisse du Bauhaus à Paris, Lausanne: Presses polytechniques et universitaires romandes, 2008.

— Robert Mazin, La Lettre et l'image: la figuration dans l'alphabet latin du VIIIe siècle à nos jours, Paris: Gallimard, 2003.

— Anne Moeglin-Delecroix, Esthétique du livre d'artiste 1960-1980: Une introduction à l'art contemporain, Paris: BNF, 2011.

— Laurent Pflughaupt, Lettres latines, Paris: Éditions alternatives, 2003.

— Catherine Smet, Pour une critique du design graphique—Dix-huit essais, Paris: Éditions B42, 2012.

— Stuart Tolley, MIN Simplicité et minimalisme dans le design graphique contemporain, Paris: Pyramid, 2016.

— Teal Triggs, La Typographie expérimentale, Londres: Thames & Hudson, 2004.

— Jan Tschichold, Livre et typographie, Paris: Aifa, 1994. Anne Zafi (dir.), L'aventure des écritures – la page-, Paris: BNF, 1999.

Graphisme et Typographie

Ouvrages

— Benoît Buquet, Art & Design Graphique. Essai d'histoire visuelle. 1950-1970, Paris: Pyramid NTCV, 2014.

— Thierry Chancogne, Histoire du graphisme avant la modernité en trois temps cinq mouvements. Premier temps. Avant l'écriture. Premier mouvement, Dijon: Les presses du réel, 2018.

— Johanna Drucker, The Visible Word — Experimental Typography & Modern Art, 1909-1923, Chicago/Londres: The University of Chicago Press, 1994.

— Steven Heller, Merz to Emigre and beyond: avant-garde magazine design to the twentieth century, Paris: Phaidon, 2005.

— Jost Hochuli, Le détail en typographie, Paris: Édition B42, 2010.

— Jost Hochuli, Hans-Rudolf Bossard, Max Bili / Jan Tschichold, La querelle typographique des modernes, Paris: Édition B42, 2014.

— Robin Kinross, La typographie moderne. Un essai d'histoire critique, Paris: Édition B42, 2012.

— Alessandro Ludovico, Post-Digital Print. La mutation de l'édition depuis 1894, Paris: Édition B42, 2018.

— Michel Wlassakoff, Histoire du graphisme en France, Paris: Les arts décoratifs, Paris: CARRÉ, Dominique Éditeur, 2005.

Revue

— Revue Graphisme en France
— Revue Back Cover
— Revue Back Office
— Revue U&Ic (Typo)
— Revue Emigre (Typo)
— Revue Collection
— Revue Eye Magazine
— Revue Slanted
— www.designobserver.com

Histoire et théorie de l'art

Ouvrages et articles

— Roland Barthes, « Rétorique de l'image », Communications, n° 4, 1964, p. 40-51.

— Walter Benjamin, L'œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique, Paris: Aifa, 2007.

— John Berger, Voir le voir, Paris: Éditions B42, 2014.

— Nicolas Bourriaud, L'esthétique relationnelle, Dijon: Les presses du réel, 1998.

— François Cusset (dir.), Une histoire (critique) des années 1990, Paris: La Découverte / Metz : Centre-Pompidou Metz, 2014.

— Brian O'Doherty, White Cube. L'espace de la galerie et son idéologie, Paris: JRP Ringier, 2008.

— Tony Godfrey, L'art conceptuel, Paris: Phaidon, 2003.

— Jérôme Gilcristen, L'art: une histoire d'exposition, Paris: PUF, 2009.

— Clement Greenberg, Art et culture. Essais critiques, Paris: Mactula, 2014.

— Serge Guilbaut, Comment New York vola l'idée d'art moderne? Expressionnisme abstrait, liberté et guerre froide, Paris: Jacqueline Chambon, 1996.

— Charles Harrison et Paul Wood (éd.), Art en théorie, 1900-1990, Paris: Hazan, 1997.

— Fredric Jameson, Le postmodernisme, Paris: les éditions Beaux-arts de Paris, 2007.

— Rosalind Krauss, *L'originarité de l'avant-garde et autres mythes modernistes*, Paris: Macula, 1993.

— Catherine Millet, *L'art contemporain en France*, Paris: Flammarion, 1987.

— Katja Schneller et Vanessa Théodoropoulou (dir.), *Au nom de l'art. Enquête sur le statut ambigu des appellations artistiques de 1945 à nos jours*, Paris: Publications de la Sorbonne, 2013.

Catalogues d'expositions

(sélection par ordre chronologique)

— *L'Époque, la mode, la morale, la passion*, cat. exp., Paris, Centre Pompidou, 1987.

— *Les années Pop: 1958-1968*, cat. exp., Paris, Centre Pompidou, 2001.

— Robert Rauschenberg: *combines*, cat. exp., Paris, Centre Pompidou, 2006.

— Jasper Johns: *a Retrospective*, cat. exp., New York, Museum of Modern Art, 2006.

— *Le Nouveau Réalisme*, cat. exp., Paris, Galeries Nationales du Grand Palais, 2007.

— *When Attitudes Become Form: Bern 1969/Venice 2013*, cat. exp., Venise, Fondation Prada, 2013.

— *Warhol Unlimited*, cat. exp., Paris, musée d'Art moderne de la Ville de Paris, 2015.

— *Beat Generation*, cat. exp., Paris, Centre Pompidou, 2016.

— *Une histoire. Art, architecture, design, des années 1980 à nos jours*, Paris, Centre Pompidou, 2014.

— *Plus jamais seul*, Hervé Di Rosa et les arts modestes, Paris, La maison rouge, 2016.

— *La collection Thea Westreich Wagner et Ethan Wagner*, Paris, Centre Pompidou, 2016.

— *Angelica Mesiti*, Paris, Palais de Tokyo, 2019.

Revue-Colloques

— *L'art contemporain et son exposition, actes de colloque*, Paris: L'Harmattan, 2007.

— *Multitudes (numéros en ligne)*: <http://www.multitudes.net/>

— *artpress et arpres 2 (sommaires des numéros en ligne)* www.artpress.com

Année 3

Specimen

— Karen Cheng, *Design typographique. Concevoir ses polices de caractères*, Paris: Eyrolles, 2006.

— Pierre Duplan, *Pour une sémologie de la lettre*, Mémoires-Revel: Atelier Perrouseaux éditeur, 2007.

— Adrien Frutiger, *A bâtons rompus: ce qu'il faut savoir du caractère typographique*, Mémoires-Revel: Atelier Perrouseaux éditeur, 2001.

— Adrien Frutiger, *Des Signes et des Hommes*, Denges (Lausanne): Éditions Delta & Spes, 1983.

— Eric Gill, *Un essai sur la typographie*, Paris: Ypsilon, 2011.

— Dīmītris Kottas, *Créativité Graphique*, Barcelone: Links, 2012.

— Robert Knross, *La typographie moderne*, Paris: B42, 2012.

— Jérôme Peignot, *Typoasis*, Paris: Imprimerie nationale Éditions, 1993.

— Shirley Surya et Tan Li-Juen, *Typomorph: Type Morphing into Forms*, Singapour: PageOne, 2009.

Graphisme et Typographie

— Sara De Bondt, Fraser Muggersidge, *The Form of the Book Book*, Londres: Editions Occasional Papers, 1991.

— Richard Hollis, *Writings about graphic design*, Londres: Editions Occasional Papers, 2018.

— Robin Knross, *Le transformateur. Principes de création de diagrammes isotype*, Paris: Édition B42, 2013.

— Anrick Lantenois, *Le vertige du funambule. Le Design Graphique, entre Économie et Morale*, Paris: Édition B42, 2010.

— Marshall McLuhan, *La galaxie Gutenberg (182) la genèse de l'homme typographique*, Paris: Galimard, 1962.

— Catherine de Smet et Sara De Bondt, *Graphic Design: History in the writing (1983-2011)*, Londres: Editions Occasional Papers, 2012.

— Catherine de Smet (dir.), *Design graphique, les formes de l'histoire*, Paris: Édition B42; La Défense: CNAP, 2017.

— Rick Paynor et Edward Booth, *Typography now—the next wave*, Londres: Booth-Clibborn, 1991.

— *Revue Dot Dot Dot*.
— *Revue Bulletin of the Serving Library*
— *Revue Looking Closer*

- Revue Design Issues
- Revue Graphisme en France
- Revue Back Cover
- Revue Back Office
- Revue Ullic (Type)
- Revue Emigre (Type)
- Revue Collection
- Revue Eye Magazine
- Revue Slanted
- Revue Visible Language

Histoire et théorie de l'art

Ouvrages

- Jacques Ambland et Sylvie Coiffier (dir.), *L'art des années 2000. Quelles émergences ?*, Aix-en-Provence : PUF, 2012.
- Dominique Baqué, *La photographie plasticienne, l'extrême contemporain*, Paris : éd. du Regard, 2004.
- Janig Begac, Nathalie Boulouch et Elvan Zabunyan, *La performance, entre archives et pratiques contemporaines*, Rennes : PUR, 2010.
- Emmanuelle Chérel et Fabienne Dumont (dir.), *L'Histoire n'est pas donnée : art contemporain et postcolonialité en France*, Rennes : PUR, 2015.
- Annie Claustres (éd.), *Le tournant populaire des Cultural Studies. L'histoire de l'art face à une nouvelle cartographie du goût (1964-2008)*, Dijon : Les presses du réel, 2013.

- François Cusset, *French Theory. Foucault, Derrida, Deleuze & Cie et les mutations de la vie intellectuelle aux Etats-Unis*, Paris : La Découverte, 2006.
- Thierry De Duve, *Résonances du readymade*, Paris : Jacqueline Chambon, 1998.
- Sandra Delacourt, Katala Schneider et Vanessa Theodoropoulou, *Le chercheur et ses doubles*, Paris : Éditions B42, 2016.
- Aurane Després (dir.), *Gestes en éclats. Art, danse et performance*, Dijon : Les presses du réel, 2016.
- Guy Debord, *La société du spectacle*, Paris : Gallimard, 1992.
- Georges Didi-Huberman, *L'image survivante. Histoire de l'art et temps des fantômes selon Aby Warburg*, Paris : Les Éditions de Minuit, 2002.
- Brian O'Doherty, *White Cube. L'espace de la galerie et son idéologie*, Paris : JRP Ringier, 2008.
- Catherine Grenier (dir.) et Sophie Orlando (éd.), *Art et mondialisation : anthologie de textes de 1950 à nos jours*, Paris : Centre Pompidou, 2013.
- Fabienne Dumont (éd.), *Le rébellion du Deuxième Sexe. Histoire de l'art au crible des théories féministes anglo-américaines (1970-2000)*, Dijon : Les presses du réel, 2011.

- Donna Haraway, *Manifeste cyborg et autres essais*, Paris : Éds, 2007.
 - Allan Kaprow, *L'art et la vie confondus*, Paris : éd. Centre Pompidou, 1996.
 - Dominique Noguez, *Éloge du cinéma expérimental*, Paris : éd. Centre Pompidou, 2010.
 - Françoise Parfait, *Vidéo : un art contemporain*, Paris : Éditions de Regard, 2001.
 - Jacques Rancière, *Le destin des images*, Paris : La Fabrique, 2003.
 - Jacques Rancière, *Le spectateur émancipé*, Paris : La Fabrique, 2008.
 - Anna Tresperuch-Berthelot, *L'Internationale situationniste. De l'histoire au mythe (1948-2013)*, Paris : PUF, 2015.
 - Aby Warburg, *L'Atlas Mnémotique*, Dijon : L'Écarquillé ; Paris : INHA, 2012.
- Catalogues d'expositions
(sélection par ordre chronologique)
- Hors limites, *l'art et la vie, 1952-1994*, cat. exp., Paris, Centre Pompidou, 1994.
 - *Féminin/masculin : le sexe de l'art*, cat. exp., Paris, Centre Pompidou, 1995.
 - Elles@Centrepompidou, cat. exp., Paris, Centre Pompidou, 2009.
 - Guy Debord, cat. exp., Paris, BNF, 2013.

- Les Papesses, cat. exp., Avignon, Collection Lambert, 2013.
- *Chercher le garçon*, cat. exp., Vitry-sur-Seine, MAC VAL, 2015.
- *La Fabrique du vivant. Mutations/Créations 3*, cat. exp., Paris, Centre Pompidou, 2019.

Revue

- Revue Critique d'art
- Revue Mousse
- Revue Artforum
- Revue October
- Revue Texte zur Kunst
- *L'igna, Dossiers sur l'art*. Palais (Palais de Tokyo)
- *Multitudes* (numéros en ligne : <http://www.multitudes.net/>)
- *artpress* et *artpress 2* (sommaires des numéros en ligne www.artpress.com)

Plateformes pour les articles scientifiques

- <https://www.cairn.info/>
- <https://www.openedition.org/catalogue-journals>
- <https://fr.hypotheses.org/>

Coloration

Coordination et relecture assurées par Gilles Dupuis et Martine Ratte. Livret mis en page par Benoît Bodhuin et Antonin Faurel. Typographies: Elastik et Pickle-Standard par Benoît Bodhuin. Imprimé par Jelgavas Tipogrāfija en septembre 2019. Iconographie: freepotos.cc, image-gratuite.com, images.toucharger.com & pixabay.com

Région
Hauts-de-France

ville de Cambrai

communauté
d'agglomération
de Cambrai

École supérieure d'art & de communication
de Cambrai — Hauts-de-France

130, Allée Saint Roch
59400 Cambrai
+33 (0)3 27 83 81 42
www.esac-cambrai.net
bonjour@esac-cambrai.net