

LIVRET

DE

L'ÉTUDIANT·E

2020

2021

ÉSAC

CAMBRAI

PRÉSENTATION

DE L'ÉCOLE

HISTOIRE

L'École supérieure d'art de Cambrai est un établissement public placé sous la tutelle pédagogique du Ministère de la Culture et de la Communication et qui prépare à deux diplômes: le Diplôme National d'Art (Licence); le Diplôme National Supérieur d'Expression Plastique, habilité au grade de Master. ¶ L'histoire de l'école remonte à la fin du XVIIIe siècle. C'est en 1780 qu'elle naît dans les ateliers de deux artistes cambrésiens: Antoine-François Saint-Aubert et Benoît Marho. En 1832, l'école est dotée d'un règlement de type «Académie des Beaux-Arts» et c'est en 1894 que des locaux lui sont dédiés rue Saint-Fiacre. En 1951, avec la réforme de l'enseignement artistique, sont mis en place le CAFAS et le Diplôme des Beaux-Arts. ¶ En 1970, l'école emménage dans les anciens bureaux d'une entreprise textile, rue du Paon. ¶ Le DNAT, Arts graphiques y est créé. De 2001 à 2003, avec la création du DNSEP, option communication, l'objectif est de permettre aux étudiants de parcourir un champ de création artistique plus vaste, en phase avec les avancées technologiques. Depuis 2003, l'Ésac propose un enseignement singulier qui ancre la pratique du design graphique dans le champ élargi de la création visuelle et artistique contemporaine. ¶ 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; 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'Ésac 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'Ésac entend proposer et ouvrir des perspectives professionnelles sur les scènes artistiques contemporaines dans le domaine de la communication. Elle forme des artistes, des designers graphiques, des concepteurs, des réalisateurs, des chefs de projets ouverts aux champs d'expression tels que le design graphique, le design d'information, le design multimédia et interactif, l'illustration, la scénarisation du récit graphique et audiovisuel, la photographie, l'installation, la vidéo, le dessin, la gravure. ¶ L'objectif est de former des spécialistes de l'image (fixe ou animée) ayant en charge la mise en forme de projets de communication qui peuvent inclure une dimension sonore et textuelle, ou bien des artistes qui mettent en œuvre ces dimensions. ¶ L'option communication à l'Ésac n'est pas à comprendre uniquement comme une formation technique, dont l'objectif serait l'acquisition d'outils de communication au sens propre (vidéo, logiciels d'images et de mise en page, multimédia, etc.), mais plutôt comme une formation artistique transversale, conduisant à des projets et réalisations variés, qui répondent ou non à des commandes. ¶ Cette option forme des designers graphiques: c'est-à-dire des créateurs qui, au travers de leurs productions et de leurs recherches, développent une réelle capacité d'analyse critique des dispositifs médiatiques, socio-économiques et idéologiques. ¶ Au sein de l'option, l'étudiant apprendra à reconnaître, définir et expérimenter les divers champs d'implication du design graphique: de l'image fixe (identité visuelle, affiche, presse, édition) à l'image en mouvement (vidéo, générique, site web, etc.) en passant par le graphisme dans l'espace (scénographie d'exposition) ou le graphisme d'information (signalétique). Dès la première année, les fondamentaux de la mise en page et de la typographie, au sens de la connaissance des caractères et de leur choix, seront acquis ou en voie de l'être. ¶ Les étudiants seront amenés à se questionner sur la relation, souvent complexe, qui naît entre un commanditaire et un graphiste. Les cours, les workshops, et les rencontres avec des créateurs invités inciteront les étudiants à envisager le plus clairement possible leur avenir professionnel. ¶ L'enseignement dans

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

ÉQUIPE

Yves Coupé, président / Gilles Dupuis, directeur / Mohammed Abdoune, administrateur / Aline Mallet, comptable / Martine Ratte, responsable de la scolarité / Sandrine Frère, secrétariat et bibliothèque / Loïc Joly, technicien. ¶ Enseignants et assistants d'enseignements: Keyvane Alinaghi, multimédia / Diane Boivin, design graphique / Christine Bouvier, dessin, gravure / David Braillon, design graphique / Catherine Chevalier, théorie / Romain Descours, vidéo / Étienne Dubois, photographie / Gilles Dupuis, design graphique / Stéphanie Mahieu, anglais / Caroll Maréchal, théorie de la communication & design graphique / Thibaut Robin, graphisme et expérimentation numérique / Mathias Schweizer, design graphique / Bruno Souêtre, design graphique / Caroline Tron-Carroz, histoire de l'art / Fred Vaësen, Agnès Villette, photographie / Mark Webster, création numérique. ¶ Professeurs invités: Jean-Baptiste Bourgois, Brice Dominique ¶ Technicienne d'impression: Virginie Flahaut.

LE CENTRE DE RESSOURCES DOCUMENTAIRES

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

LES ATELIERS

Les ateliers sérigraphie, gravure, studio et labo photo, salle de cours informatique, atelier de façonnage, salle de montage vidéo. ¶ Les espaces spécifiques: salle d'exposition et bibliothèque. ¶ Le matériel: ordinateurs Apple, traceurs et imprimantes, découpe adhésifs, vidéo DVCAM, micros, perches, pieds, mixette, dat, projecteurs vidéo, appareil photo numérique, presse gravure. ¶ Un système de prêt de matériel vidéo et photographique est mis en place. En raison du coût de ces équipements, une attestation d'assurance (responsabilité civile) est demandée aux étudiants pour pouvoir emprunter ce matériel. En cas de bris la réparation est à la charge de l'étudiant. L'école fournit les consommables: cartouches d'encre, DVD, plaque de cuivre, papier photo, produits chimiques dans le cadre des cours et des ateliers inscrits à l'emploi du temps.

RELATIONS INTERNATIONALES

L'école mène de nombreuses actions en faveur du développement de ses relations internationales et incite les étudiants à effectuer un semestre d'études à l'étranger au cours de leur cursus. ¶ Grâce aux partenariats Erasmus, les étudiants peuvent bénéficier d'aides à la mobilité et partir pour une période d'études dans un des établissements partenaires. L'école développe des collaborations pédagogiques transfrontalières avec des établissements d'enseignement supérieur implantés en Belgique. Pour les mobilités à l'étranger, les étudiants peuvent percevoir des aides du Conseil Régional (Bourse Mermoz) et du Conseil Général. ¶ Les étudiants de l'Ésac peuvent bénéficier des bourses nationales du ministère de la Culture et de la Communication, délivrées par le CROUS, sous réserve de remplir les conditions relatives aux ressources financières familiales, à la nationalité et à l'âge. ¶ Le dossier de demande de bourse nationale s'établit directement auprès du CROUS, entre le 15 janvier et le 30 avril. Des bourses départementales peuvent être attribuées aux étudiants rattachés fiscalement au département du Nord,

sur justification des ressources familiales. ¶ Le dossier de demande de bourse départementale s'établit au début du second semestre. Des aides municipales peuvent être attribuées aux étudiants en fonction de leur domiciliation, de leur année d'étude ou de leur projet.

SÉCURITÉ SOCIALE ET ASSURANCES

Chaque étudiant est tenu de contracter une police d'assurance garantissant la responsabilité civile à l'intérieur de l'établissement ou lors d'un déplacement en France et à l'étranger. ¶ L'affiliation à un régime de sécurité sociale est obligatoire dès l'inscription. ¶ L'étudiant devra s'inscrire et s'acquitter de la CVEC (Contribution Vie Étudiante et de Campus), obligatoirement sur le site: messervices.etudiant.gouv.fr et fournir son attestation dès la rentrée.

CHARTRE 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 andea.fr/fr/ressources/061016-je-peux-agir-

ORGANISATION

Les études sont organisées en deux cycles: ¶ La phase «programme» prépare au diplôme national d'arts (DNA), grade License. ¶ La phase «projet» prépare au diplôme national supérieur d'expression plastique (DNSEP) habilité au grade de Master. L'école délivre des diplômes homologués par le Ministère de la Culture et de la Communication et par le Ministère de l'Enseignement Supérieur.

PROGRAMME DES ENSEIGNEMENTS ET GRILLES DES CRÉDITS

Le premier cycle d'arts plastiques ¶ 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	30	30

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

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	30	30

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		2
Bilan (semestre 5) et diplôme (semestre 6)	4	15
Total	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.

Le deuxième cycle ¶ 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	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.

Semestres 9 et 10

ENSEIGNEMENTS	SEMESTRE 9	SEMESTRE 10
Méthodologie de la recherche (dont suivi du mémoire)	20	
Mise en forme du projet personnel	10	
Épreuves du diplôme		Mémoire: 5 Travail plastique: 25
Total	30	30

PREMIER

CYCLE

ANNÉE 1

ANGLAIS
Stéphanie Mahieu

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. **Enseignement:** Les cours d'anglais à l'Ésac 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. Ils se basent sur une combinaison de lectures commentées d'articles issus des pages art et design de journaux et revues généralistes (tels *The Guardian, The New York Times, The Atlantic...*) et spécialisés (tels *Communication Arts, Komma, Novum, Graphic...*), de visionnage de documents audiovisuels, d'écriture de textes et de prise de parole devant la classe sous forme d'exposés, de performances, voire de l'organisation et de la prise en charge d'une séance thématique. Chaque séance aborde une thématique distincte, inspirée de l'actualité de l'art et du design graphique dans le monde (expositions, biennales, sorties de livres, de films...). Elle se déroule selon le même principe: une lecture commentée d'article, complétée par le visionnage d'une vidéo relative au même sujet (en anglais sous-titré anglais), souvent issue du site TED, mais également des films documentaires ou de séries. L'un des principes sous-jacents de l'enseignement de l'anglais à l'Ésac 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. **Modalités et critères d'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
Caroline Tron-Carroz

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. 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. **Élaborés à partir d'œuvres de différentes natures (arts plastiques, arts graphiques et arts visuels) étudiées et commentées, les cours permettent 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. Voir la bibliographie générale et les références**

bibliographiques complémentaires indiquées en cours. **Modalités et critères d'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.

INTRODUCTION AUX THÉORIES DE L'IMAGE
Catherine Chevalier

Objectifs: Ce cours a pour objet de familiariser les étudiants avec les théories de l'image et leurs usages pour comprendre les processus de réception, notamment de celles qu'ils produisent. Ce cours offrira également l'occasion d'aborder des questions d'ordre épistémologique, pour réfléchir aux disciplines convoquées dans ce domaine. **Enseignement:** Ce cours est une introduction aux méthodes d'analyse et aux théories de l'image, qu'il s'agisse d'images d'art, d'information ou de communication. **A partir d'une évaluation des moments et des conflits clefs sur les grands paradigmes d'interprétation des images, nous commencerons par positionner les théories de l'image par rapport aux champs de savoir qu'elles convoquent. Le plus souvent, les images peuvent être vues comme un ensemble d'information à déchiffrer, à partir d'une approche rationnelle, (images de communication, images scientifiques...) ou, comme une forme esthétique dont on fait l'expérience (images d'art, images cinématographiques...). Au cours du premier semestre, nous nous intéresserons particulièrement à la sémiologie de l'image, à partir d'exemples d'images de différentes origines et supports. Le second semestre sera l'occasion d'adopter une perspective opposée, en prêtant attention aux réceptions sensibles des images, dans une démarche historique, dialectique et comparative. Comment trouver un langage pour appréhender ce qui n'est pas de l'ordre de l'information, mais du sensible? **Modalités et critères d'évaluation:** Semestre 1: – Exposé par groupe de deux portant sur une analyse d'image. – Note de lecture d'un texte extrait d'un ouvrage issu de la bibliographie. Semestre 2: – Un devoir donné sur Classroom à partir d'une thématique du cours pendant le semestre. – Un essai final à rendre sur un débat soulevé en cours. **Références:** Roland Barthes, Walter Benjamin, François Cusset, George Didi-Huberman, Ernst Gombrich, Patrice Maniglier, W.J.T. Mitchell, Marie-Josée Mondzain, Jacques Rancière, Alejandra Riera, Susan Sontag, Ferdinand de Saussure, Aby Warburg, Virginia Woolf.**

CODE CRÉATIF
Keyvane Alinaghi

WEBDESIGN (S1) 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. **Modalités et critères d'évaluation:** Contrôle continu: régularité de la présence de l'étudiant, propositions et recherches, maîtrise des outils enseignés, ponctualité dans les rendus de projets.

RVB (S2) Enseignement: Suite de l'atelier webdesign, RVB propose une initiation au web dynamique via l'apprentissage du code P5js, un environnement de programmation adapté à la création graphique, au design interactif et/ou génératif. 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. **Modalités et critères d'évaluation:** Contrôle continu: régularité de la présence de l'étudiant, propositions et recherches, maîtrise des outils enseignés, ponctualité dans les rendus de projets.

TYPOGRAPHIE/GRAPHISME
David Brailon

Objectifs: Initiation/sensibilisation à la typographie et au graphisme et à la PAO. **Enseignement:** 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 de la typographie et du graphisme qui l'entoure et le questionner. **Éléments de base:** formes, contrastes, rythmes, couleurs, symétrie, asymétrie, composition, découverte de la calligraphie... **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 typographique. Objectivité et subjectivité. 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. **Modalités et critères d'évaluations:** Contrôle continu avec une évaluation/bilan semestrielle. Présentation des recherches, concepts, références et la finalisation des projets. Assiduité/Présence en atelier.**

PHOTOGRAPHIE, DU ZÉRO À L'INFINI
Etienne Dubois

Objectifs: Ateliers de 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 et de la production contemporaine. **Enseignement:** L'initiation aux diverses pratiques de la photographie se fait à travers les réponses de l'étudiant à des questionnements proposés par l'enseignant. **Les réponses photographiques demandent un apprentissage de la manipulation du matériel proposé par l'école, appareils grand, moyen et petit format, la maîtrise de l'éclairage et la mise en scène. La photographie implique un travail de démarche nécessitant un parti pris artistique. Ces démarches seront étudiées à travers les artistes photographes contemporains et les pionniers de la photographie. Les ateliers seront introduits par des cours théoriques où techniques concernant: la lumière, l'optique, les méthodes anciennes et argentiques, les appareils, le numérique et les logiciels dédiés à la post-production. 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 de la pratique photographique. Modalités et critères d'évaluation: Contrôle continu des travaux effectués, présence, participation active, maîtrise des outils, exposé et/ou dossier écrit. Evaluation chaque fin de semestre.

OBSERVER DESSINER GRAVER Christine Bouvier

Enseignement: Observer, dessiner, tracer, graver. Tâtonner, expérimenter. Agir sur et avec la matière. ¶ Aiguiser son regard, sa curiosité, élargir les horizons. ¶ Comprendre la structure d'une chose, d'un corps, d'un espace, d'une œuvre. Réfléchir aux différentes possibilités de représentation. ¶ Apprivoiser une lumière, chercher à rendre perceptible une texture, réfléchir aux points de vue. ¶ Développer des outils pour percevoir, mémoriser, exprimer une perception, une intention, en constants allers-retours entre observation et dessin. ¶ Concevoir et documenter un projet. ¶ Tester différentes compositions, différents cadrages, différents médiums, différentes techniques de gravure. Chemin faisant, construire des compétences graphiques et prendre conscience de l'incidence de ses choix. Développer un regard analytique sur ses productions et sur les œuvres d'autres artistes. ¶ Des accrochages ponctuels, accompagnés d'échanges collectifs autour de l'ensemble des productions, permettront analyse et mise à distance du travail. ¶ Objectifs: Savoir mener un projet graphique et le réaliser en allers et retours entre l'observation, la main et la pensée qui se construit au fil de la pratique. ¶ Modalités et critères d'évaluations: Évaluation continue et présentation semestrielle de l'ensemble des travaux. Progression dans la capacité de représentation. Qualité et diversité des recherches et des expérimentations. Maîtrise des techniques abordées. Réflexion engagée autour de la pratique. Régularité de la présence.

INITIATION À LA VIDÉO Romain Descours

Enseignement: Étude des registres de plan et mouvements de caméra au moyen de visionnages et d'analyses d'extraits de films. Initiation aux techniques de base en éclairage, prise de vue et prise de son. Apprentissage de logiciels de montage vidéo et post production: Premiere Pro, After effects. ¶ Objectifs: Expérimenter différentes techniques liées à la pratique de la vidéo. Acquérir les bases du langage cinématographique au moyen d'exercices d'écriture, de tournage, de montage et d'animation. Travailler en équipe sur un projet collectif et concevoir une démarche personnelle. ¶ Évaluations: L'étudiant sera évalué sur implication, son assiduité ainsi que sur l'évolution de son projet.

ARTS VISUELS Fred Vaësen

Objectifs: L'atelier *Arts Visuels* propose aux étudiant-e-s d'appréhender et d'expérimenter les différentes formes d'expressions plastiques actuelles – la mixité des techniques – l'interactivité et la transversalité des médiums qu'elles soient de l'ordre de la peinture, du collage, des arts numériques ou encore de l'installation. Ces formes d'expressions plastiques rassemblées aujourd'hui sous le vocable des Arts Visuels, c'est à dire les arts qui produisent des objets perçus essentiellement par l'oeil,

induisent une approche non linéaire et élargie des pratiques et des champs de l'art aux nouvelles formes qui ne cessent d'apparaître depuis les années 1960. ¶ Enseignement: Dans un premier temps (semestre#1) l'atelier a pour but d'aider les étudiant-e-s à sortir des cadres conventionnels d'apprentissage de la peinture et de ses pratiques, à réévaluer les modes de perception et de représentation de son environnement, à sortir des réflexes et des champs de perceptions habituels. L'atelier sera également le lieu d'échanges et de discussions qui abordera différentes formes et expressions artistiques 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). Au second semestre, il s'agira d'imaginer et de réaliser une œuvre à partir des éléments les plus répandus et constitutifs des arts visuels d'aujourd'hui. Dialogue et correspondance (formel, conceptuel), chassé-croisé entre histoire de l'art et création contemporaine, approche poétique et théorique seront autant de leitmotiv, de champs d'expérimentations et de créations que l'étudiant-e réalisera au cours du semestre. Une série d'exercices pratiques aidera l'étudiant-e au montage et à la concrétisation de son projet. Modalités et critères d'évaluation: Évaluation de l'ensemble des exercices et d'un projet final effectué au cours des semestres. Constitution du dossier de recherches, cette fois classifié et amplifié de références personnelles qu'elles soient d'artistes plasticiens, de graphistes, d'expositions, d'œuvres musicales, architecturales ou littéraires.

ICONOGRAPHICS Étienne Dubois et Gilles Dupuis

Objectifs: Étudier le lien entre photographie et graphisme par l'expérimentation et le développement de différents projets éditoriaux faisant appel à ces deux disciplines. ¶ Enseignement: Le graphisme et la photographie sont deux disciplines intimement liées. Nous les côtoyons quotidiennement dans les différents médias: la presse, la publicité et les réseaux sociaux. ¶ Pour étudier et comprendre cette dyade particulière, nous examinerons les démarches de créateurs comme Rodtchenko, Man Ray, John Heartfield, Frieder Grindler, Roman Cieslewicz, Barbara Kruger et les M/M. Une série de plusieurs sujets éditoriaux seront proposés par semestre (autoportrait, à la manière de...) ce qui permettra aux étudiants de se saisir des procédés du cadrage, du découpage, du montage... Il y aura également une possibilité pour les étudiants d'approfondir un projet lié à leur pratique photographique. ¶ Modalités et critères d'évaluation: Contrôle continu. Analyse et compréhension des sujets, évolution et pertinence dans les étapes de travail. Accrochage et présentation collective des travaux. Présence en atelier et ponctualité des rendus de projets.

HISTOIRES DU GRAPHISME Gilles Dupuis

Objectifs: «Si vous ne pouvez pas l'expliquer simplement, c'est que vous ne l'avez pas bien compris.» — Albert Einstein (introduction d'Informations graphics). ¶ Le cours «Histoires du graphisme» a pour ambition de présenter un panorama de l'histoire du design graphique et de la typographie prenant appui sur des jalons monographiques incontournables. ¶ Enseignement: L'acquisition progressive des connais-

sances et des enjeux du langage graphique sera également traité par les étudiants qui devront présenter sous la forme d'une conférence le travail d'un créateur, d'une image, ou d'un caractère typographique avant de l'intégrer dans un ouvrage collectif de références. Modalités et critères d'évaluation: Contrôle continu. Participation active. Analyse et compréhension des sujets. Présence en atelier et ponctualité des rendus de projets

ANNÉE 2

ANGLAIS Stéphanie Mahieu

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. ¶ Enseignement: Les cours d'anglais à l'Ésac 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. Ils se basent sur une combinaison de lectures commentées d'articles issus des pages art et design de journaux et revues généralistes (tels *The Guardian*, *The New York Times*, *The Atlantic*...) et spécialisés (tels *Communication Arts*, *Komma*, *Novum*, *Graphic*...), de visionnage de documents audiovisuels, d'écriture de textes et de prise de parole devant la classe sous forme d'exposés, de performances, voire de l'organisation et de la prise en charge d'une séance thématique. ¶ Chaque séance aborde une thématique distincte, inspirée de l'actualité de l'art et du design graphique dans le monde (expositions, biennales, sorties de livres, de films...). Elle se déroule selon le même principe: une lecture commentée d'article, complétée par le visionnage d'une vidéo relative au même sujet (en anglais sous-titré anglais), souvent issue du site TED, mais également des films documentaires ou de séries. L'un des principes sous-jacents de l'enseignement de l'anglais à l'Ésac 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'Ésac. ¶ Modalités et critères d'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 Caroline Tron-Carroz

Objectifs: Inciter les étudiant-e-s à réfléchir sur des problématiques précises, à développer et à affirmer un point de vue personnel. Cet enseignement se donne également pour objectif d'aider les étudiant-e-s à élaborer un discours construit sur la mise en espace des œuvres contemporaines et a fortiori sur l'accrochage de leurs propres travaux. ¶ Enseignement: Semestre 3: Ce cours entend étudier la singularité des modes de production d'œuvres (issues des arts plastiques, des arts graphiques et des arts visuels), de comprendre les enjeux artistiques, politiques et historiques de la création contemporaine en contextualisant certaines notions/questions. ¶ Semestre 4:

À partir d'exemples précis, le cours s'attache à apporter des éclairages sur ce que signifie «exposer» l'art contemporain. Chaque séance est ainsi construite autour d'un thème, d'une question, d'un artiste ou d'une exposition. ¶ Voir la bibliographie générale et les références bibliographiques complémentaires indiquées en cours. ¶ Modalités et critères d'évaluation: 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).

COURS THEORIE DE L'IMAGE Catherine Chevalier

Objectifs: Ce cours vise à développer une réflexion sur les nouvelles théories des images dans le cadre des cultures digitales contemporaines. Il s'agit aussi d'établir un lien entre les méthodes de la sémiologie et les méthodes d'analyse des langages de la culture digitale. ¶ Enseignement: Depuis l'avènement des réseaux sociaux et l'augmentation de la capacité de mémoire des PC et des smartphones, notre rapport aux images est principalement médiatisé par des dispositifs numériques, ce qui semble évident pour les générations post-millennials. Les domaines de la vie privée, du langage, des affects, des modes de pensée sont tout autant informés par les algorithmiques de cette mégastructure digitale. Les images semblent y circuler sans trace de leur contexte de production. Les théories des cultures digitales apparues récemment peuvent nous aider à comprendre ces types de réception, où les utilisateurs deviennent des producteurs, et des commentateurs. Pour comprendre ces nouveaux usages, ce cours propose une introduction aux conditions socio-techniques de la culture visuelle digitale et à ses langages. ¶ Ce cours s'appuiera sur l'exposition qui est consacrée à Hito Steyerl au centre Pompidou en février 2021. ¶ Méthodologie: Le cours s'organise avec en alternance des sessions de cours théoriques, à partir de présentations de textes, et d'analyses d'images ou de films et des exposés d'étudiants. ¶ Évaluation: Semestre 1: Devoir sur table et devoir sur Classroom ¶ Semestre 2: Exposé autour de l'exposition ou des écrits de Hito Steyerl ou d'autres artistes et devoir sur Classroom. ¶ Références: Magazines *New Models*, *DIS*, *Lundi Matin*, *Texte zur Kunst*, *MAY*, Franco Bifo Berardi, Maude Bonenfant, Gabriella Coleman, Jonathan Crary, *DIS*, Harun Farocki, Isabelle Graw, John Kelsey, Christian Marazzi, Mathieu Malouf, Trevor Paglen, Seth Price, Michael Sanchez, Hito Steyerl, Peter Szendy, Paolo Virno, McKenzie Wark, Jordan Wolson. *Le Supermarché des images* (Jeu de Paume, 2020) et l'exposition monographique Hito Steyerl au Centre Pompidou (2021), *Present in Drag*, Biennale de Berlin curatée par *DIS* (2016), *Laura Poitras* à *Artist Space* (2016).

HISTOIRE DE L'ŒIL (PHOTOGRAPHIE) Agnès Villette et Etienne Dubois

Objectifs: Les cours / ateliers Photographie 2e année seront structurés autour de 2 axes qui s'articulent autour du regard, de sa constitution historique en lien avec l'histoire de la photographie et de l'évolution des média techniques. ¶ Enseignement: À partir d'une double approche technique et théorique, tout en intégrant les entretiens de suivi de travaux, nous proposons d'explorer la formation du regard photographique à partir de quelques procédés techniques afin d'aborder de manière critique

la construction du regard photographique en articulant les enjeux esthétiques avec les techniques d'enregistrement du réel. ¶ - Premier semestre: Théorie: la naissance du médium photographique et le bouleversement de la représentation mécanique technique: naissance de la photographie et formation du regard. Deux ateliers: Sténopé et photogramme ou... anthotype ou cyanotype... ¶ - Second semestre: Théorie: L'histoire du portrait en photographie, de ses débuts jusqu'aux systèmes de surveillance d'Intelligence Artificielle. Deux ateliers: le portrait de studio, les images de l'IA. Modalités et critères d'évaluation: Deux évaluations auront lieu à la fin de chaque semestre. Contrôle continu des travaux effectués, présence, participation active, maîtrise des outils. Une attention particulière sera apportée à la présentation orale et écrite des travaux.

«LET'S TALK TYPE, LET TYPE TALK» David Braillon

Objectifs: Atelier autour de la création typographique, de la typographie dans les réalisations graphiques et de l'édition. ¶ 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 autour des formes typographiques. Une réflexion sur le statut du caractère, sa destination, son utilisation, ses 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 afin d'établir une réflexion sur le graphisme et les typographies utilisées. ¶ Évaluations: Contrôle continu avec une évaluation/bilan semestrielle. Présentation des recherches, concepts, références et la finalisation des projets. Assiduité/Présence en atelier.

TOOLS & RULES Mark Webster

Enseignement: Renforcement des compétences en design génératif / procédural. Avec les compétences acquises en année 1 ce module propose d'augmenter et de décliner les possibilités de production graphique à travers le médium du code. ¶ Objectifs: L'objectif du projet *Tools & Rules* est d'expérimenter la forme avec une palette d'outils de création restreinte mais extensible. Vous établissez des protocoles de production avec une méthodologie spécifique et vous travaillez le fond avec la forme. C'est tout un programme qui nécessite le sens de l'exploration, de l'expérimentation, de la rigueur et surtout de l'imagination! ¶ Modalités et critères d'évaluation: 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.

SÉRIGRAPHIE Fred Vaesen

Objectif: L'atelier *Chéri.e-Graphie* a pour but d'initier les étudiant.e.s 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 étudiant.e.s élaboreront un ensemble de recherches historiques sur la technique et les différents types de produc-

tions, afin de déterminer les enjeux de la sérigraphie. Les questions posées par le support et son économie: le processus technique implique de penser l'image dans sa finalité; les questions d'écologie, d'économies, de gestes sont essentielles à acquérir. Expérimenter la matière, la couleur, la surface, le plan et leurs vibrations. Les différents types d'images. Premiers prototypes et tirages. Dans un second temps, le projet *Unlimited*, ou 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 sens 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 libre appropriation des images du Pop Art et leur persistance contemporaine? ¶ Modalités et critères d'évaluation: Présentation d'une suite d'images destinées à un premier tirage ainsi qu'un ensemble de recherches en lien avec une iconographie de types Warholienne et d'un projet destiné à une série de tirages.

ATELIER DESSIN GRAVURE Christine Bouvier

Objectifs: Développer une pratique expérimentale en s'appuyant sur les techniques de la gravure et du dessin en lien avec des thèmes personnels esquissés en début d'atelier. Elaborer une démarche réflexive en dialogue avec l'expérimentation pratique. Témoigner du processus et de la progression de la démarche documentée par des recherches et des référents (pratique d'un carnet de bord). ¶ Relater ce cheminement à l'occasion d'une édition finale. ¶ Enseignement: En développant des projets autonomes, les étudiants perfectionneront leur pratique initiée en première année. De nouvelles techniques sont abordées «à la carte», en fonction des besoins. La somme des expériences individuelles vient enrichir le travail de tous, dans ce travail s'appuyant sur le dispositif de l'atelier. ¶ Invitation à hybrider les supports, les matrices, les techniques: travailler sur des support variés permet d'élaborer des jeux de composition et de combinaisons. Un accent important est mis autour de l'exploration des possibilités d'impression. On s'intéresse à la notion de multiple ou d'original à partir de mêmes matrices. On réfléchit aux modalités de la présentation – forme éditoriale, accrochage, installation. ¶ Modalités et critères d'évaluations: Évaluation continue et semestrielle. Qualité des recherches et des expérimentations. Maîtrise des techniques abordées. Pertinence et mise en œuvre des projets. Réflexion engagée autour de la pratique. Implication des étudiants dans le fonctionnement et la vie de l'atelier. Régularité de la présence.

EN MOUVEMENT! Gilles Dupuis et Romain Descours

Objectifs: L'atelier «*En mouvement!*» a pour but d'initier les étudiants à «l'animation graphique». Plusieurs éléments qui constituent cette discipline seront particulièrement développés: le cinéma, la vidéo l'animation et la typographie en mouvement. ¶ Enseignement: Avec l'essor des réseaux sociaux et le développement des technologies, les contenus vidéos sont rentrés avec force dans notre quotidien particulièrement par la publicité et le marketing viral. ¶ Par une première phase de travail, nous nous appuierons sur un socle historique

qui permettra d'appréhender au mieux, la narration, le story-board, l'animation, au travers des démarches d'auteurs tels que Oskar Fischinger, Jenny Holzer, Jean-Luc Godard, Saul Bass, Raphaël Garnier... Les étudiants devront créer une série de «pastilles» narratives sous la forme de supports mobiles, en projections... ¶ Modalités et critères d'évaluation: Contrôle continu. Analyse et compréhension des sujets, évolution et pertinence dans les étapes de travail. Présentation collective des travaux. Présence en atelier et ponctualité des rendus de projets.

TEXTE/IMAGE
MISE EN PAGE, IDENTITÉ VISUELLE
AND MANY MORE.
Thibaut Robin

Objectif: En complément des différents enseignements en graphisme ce cours aura pour but de transmettre aux étudiants une approche des relations texte/image. Les exercices plutôt tournés vers l'expérimentation seront étayés en amont par des bases théoriques associant connaissances techniques et une navigation dans les différents courants du XXe à nos jours spécifiquement en mise en page et en identité visuelle. ¶ Enseignement: Comment construire une grille? Comment choisir une police de caractère? Comment régler et hiérarchiser les différents niveaux de texte? Comment construire un signe? Comment articuler un corpus iconographique à un texte dans l'espace de la page? ¶ Les formes contemporaines s'inscrivent dans une continuité dont les jalons sont posés dès l'apparition du livre et plus spécifiquement du livre imprimé au XVe siècle. Pourtant la typographie bénéficie à chaque époque traversée d'outils techniques différents et d'auteurs soucieux de proposer des formes reflétant l'esprit de leur époque dans une approche vivante, sans cesse renouvelée, redéfinie, inépuisable. ¶ Pour cette raison, cet atelier voulu principalement comme un temps dédié à la pratique et aux jeux de constructions, ne peut être abordé sans survoler dans les grandes lignes une histoire des formes en mise en page et en typographie, ainsi qu'en présentant en parallèle des règles de base et un lexique spécifique, qui doivent être également connus et maîtrisés. ¶ Si il n'existe pas de règle qui ne puisse être transgressée, il convient dans un premier temps d'en apprendre les principes élémentaires. La composition typographique est un exercice intellectuel mettant en tension des éléments graphiques sur une surface donnée. Il s'agit d'organiser l'information dans l'espace de la page avec un souci esthétique en tenant compte de la matérialité de l'objet, de l'économie du projet et de nombreuses autres significations entrant en jeu, que nous aborderons en cours. ¶ Modalités et critères d'évaluation: Les étudiants seront évalués selon la qualité des réponses et la ponctualité des rendus, l'intelligence des positionnements et la générosité des recherches, l'implication personnelle et leur assiduité.

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 débitera 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: Être capable de composer texte, graphismes et

vides pour construire une image narrative. Évaluation: Évaluations régulières et semestrielle, présence et curiosité en atelier, soins des rendus.

ANNÉE 3

ANGLAIS
Stéphanie Mahieu

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

Objectifs: Élargir le champ des 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). ¶ 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'animalité ou encore des cultures numériques qui galvanisent la création contemporaine. L'étude d'exemples concrets d'artistes, de commissaires, d'auteurs 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. Voir la biblio-

graphie générale et les références bibliographiques complémentaires indiquées en cours. ¶ Modalités et critères d'évaluation: Évaluation en continu. Participation active en cours, engagement dans le travail oral et écrit (analyse de textes, notes de lecture, débats).

SUIVI DE L'ÉCRIT DE DNA
Catherine Chevalier et Caroline Tron-Carroz

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. Enseignement: Le DNA est accompagné d'un écrit qui prend la forme d'un article. Ce suivi régulier aide l'étudiant-e à ouvrir son champ de recherche autour d'une question ou d'un sujet qui l'anime et à déployer une réflexion écrite personnelle en lien avec ses investigations plastiques et graphiques. ¶ Modalités et critères d'évaluation: Suivi régulier des recherches: engagement dans le sujet, lectures, progression de l'écriture et capacité à analyser les images choisies.

APPROCHES SOCIALES DE L'ART
ET MOMENTS DE SOULÈVEMENT
Catherine Chevalier

Depuis la Seconde Guerre mondiale, les productions artistiques s'accompagnent d'un corpus théorique qu'il apparaît de plus en plus nécessaire de resituer 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 Bolstanski et Eve Chiapello, Claire Fontaine, Julia Bryan Wilson, T.J Clark, François Cusset, Isabelle Graw, Brandon Joseph, Razmig Keucheyan, revue en ligne Hyperallergic, Texte zur Kunst, New Models... ¶ Objet: Comprendre les usages et mésusages de la théorie dans l'art en fonction du contexte social. ¶ Modalités et critères d'évaluation: Écrit structuré et argumenté à partir d'un exemple issu des références abordées en cours. Assiduité.

ILLUSTRATION / ÉDITION
Jean-Baptiste Bourgois

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: Être 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. ¶ Évaluation: Évaluations régulières et semestrielle, présence et curiosité en atelier, ambition du travail accompli.

Objectifs: De la création à la réalisation d'une édition print / écran. ¶ Mise en place d'un processus de création incluant la photographie, la gravure, la sérigraphie, l'image numérique, la typographie... avec la prise en compte des fonctions et des supports multiples. ¶ **Enseignement:** 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 et de ses acquis typographiques et graphiques. ¶ **Évaluations:** Évaluation continue et semestrielle. Elle 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.

ÉCRIRE PLUS GRAND

Bruno Souêtre

Objectifs: Le cours a pour objectif le développement de projets graphiques dans une relation à l'espace tridimensionnel où signes et images sont mis à l'honneur. Développement d'esquisses, écriture de notes d'intention, usage des rapports d'échelles, développement 3D, choix de matériaux, mise en valeur et présentation d'un projet. ¶ **Contenu:** Signalétique, espace muséal, intervention graphique *in situ*... le graphisme change d'échelle et nous projette dans «l'infiniment grand». De l'horizontalité à la verticalité, mots et images envahissent l'espace public pour des lectures qui mettent en scène des messages qui vont aussi bien du fonctionnel (signalétique) qu'au politique ou poétique (art). ¶ Définition d'un thème, reportage photographique et enquête de terrain, mise au point d'une esquisse, développement projet avec une approche budgétaire, proposition finale... Ces différentes étapes qui jalonnent un projet sont à valoriser au travers d'un rendu graphique original associé à une présentation orale. ¶ **Modalités et critères d'évaluation:** Participation et engagement dans l'atelier, présentation orale et écrite, ponctualité et qualité des rendus. Les séances (collectives) représentent plus de la moitié de l'évaluation.

ROC-CLUB

Fred Vaësen

Objectif: RocClub abordera de manière progressive les différents aspects de l'exposition en familiarisant les étudiant-e-s avec une réflexion sur les modalités de leur passage du travail en atelier à la monstration publique. Il s'agira de confronter leur propre pratique à différents protocoles et dispositifs en usage, et d'aborder au passage quelques grandes questions, telles celles du montage, de la scénographie, de l'installation ou des outils de médiation. RocClub tendra alors à aider l'étudiant-e à décloisonner ses productions en lui proposant des points de vue transversaux sur les modalités (technique d'accrochage, display) et les pratiques actuelles de l'exposition, en l'accompagnant dans la mise en œuvre d'un projet de présentation dans les vitrines de l'école, et par conséquent aider l'étudiant-e à la mise en œuvre de son installation dans le cadre

du DNA. ¶ **Enseignement:** RocClub s'intéresse aux systèmes modulables de l'exposition, à la fois jeu, dispositifs, cellules, construction et déconstruction d'espaces-temps, l'atelier se définira comme un lieu de production, de collectes de documents et d'informations réparties selon plusieurs axes: – La création contemporaine et l'actualité des expositions (visites et décryptages des expositions, lecture des revues et articles sur l'actualité de l'art). ¶ – À partir d'une maquette, d'imaginer des dispositifs et de concrétiser des accrochages dans la vitrine de l'école. Cette participation collective sera ainsi l'occasion de questionner les enjeux et la pratique même du geste d'exposition (rapport à l'espace, aux matériaux, à la couleur et à la lumière). ¶ **Modalités et critères d'évaluation:** Exigence et engagement dans la recherche, les productions et la diffusion. Participation au programme d'exposition dans la vitrine de l'école.

IMAGES À RÉACTION(S)

Gilles Dupuis

Objectifs: S'interroger et créer des images d'une actualité proche ou lointaine en confrontant les langages du dessin de presse et du design graphique. Les problématiques liées à la production en temps réel et à la diffusion de ce type d'expression seront au programme de l'atelier. ¶ **Enseignement:** Plusieurs interrogations seront donc développées dans l'atelier: les formes de représentations des idées par l'illustration et le dessin; la nature et les usages du dessin de presse; les rapports entre le dessin de presse et l'affiche; le rapport texte/image; les questions de la diffusion de ces images. Travaux hebdomadaires montrés sur un espace dédié (blog ou Instagram) et d'un journal mural. Aussi, la tenue d'un carnet de croquis est obligatoire, l'écoute des radios, la lecture assidue de la presse et des réseaux de distribution de l'information (réseaux sociaux) sont plus que nécessaires. ¶ **Modalités et critères d'évaluation:** Évaluations continues et semestrielles. Progression et pertinence des propositions. Régularité de la présence, ponctualité dans les rendus de projets. Curiosité, réactivité, recul, concentration, pertinence et impertinence, la maîtrise des outils graphiques sont également requis.

ÉLABORER / FABRIQUER

David Braillon

Atelier ouvert au 1er cycle – 2e cycle. ¶ 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...

LES

ARCS

ARC FLASH ROI DE L'IMPOSSIBLE

Dans le cadre du programme de recherche «Retour Aux Sources»
Keyvane Alinaghi, Thibaut Robin,
Caroline Tron-Carroz

Objectifs: Cet atelier propose de réactiver l'œuvre de Hoogerbrugge, avec un clone récent et open source de Flash. Les étudiant-e-s pourront interpréter cette œuvre essentielle du net art en prenant en compte les contraintes de l'auteur et en articulant cela avec les outils et les périphériques numériques actuels.

¶ **Enseignement:** L'année 2020 signe la fin du logiciel Flash. Fin de la portabilité, de l'exploitation, de la mise à jour d'une des méthodes les plus populaires pour créer des animations et des objets interactifs dans une page web. Lancé au milieu des années 1990, avec sa timeline d'images-clés, augmentée de code informatique, Flash propose de jouer avec l'image matricielle, l'image vectorielle, le son, la vidéo et devient l'outil indispensable d'une génération de graphistes, d'animateurs, de webdesigners et de game designers. ¶ Avec l'annonce d'Apple de ne plus supporter les formats du logiciel sur téléphones et tablettes (2010) et à cause du caractère propriétaire du soft, le nombre d'utilisateurs est passé d'une grande majorité à moins de 10% cette année, laissant le paysage du www s'appauvrir de narration interactive. ¶ Au-delà de sa large contribution à la culture populaire de la page interactive, Flash devient le médium d'auteurs/animateurs qui exploitent les configurations et périphériques de l'ordinateur pour créer des saynètes dynamiques en ligne. ¶ Certaines des œuvres de Raphaël Rozendaal ont été adaptées pour être lues par la plupart de nos dispositifs, mais d'autres ont disparu avec la chute du logiciel Flash. C'est le cas de l'œuvre *Modern Living/Neurotica* de Hoogerbrugge: une certaine de pièces surréalistes, écartée de la toile, et uniquement consultable en exposition. ¶ **Modalités et critères d'évaluation:** 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.

OPEN SPACE

Fred Vaësen, Christine Bouvier

Objectifs: Open Space permet aux étudiant-e-s de produire librement des œuvres en lien aux techniques d'impressions telles que la gravure, la sérigraphie, l'impression numérique, la découpe laser ou l'impression en 3D. Les différents espaces dédiés à ces pratiques, qui seront ouverts simultanément et investis par les étudiant-e-s, a pour but de solliciter, déclencher, accompagner le développement d'une pratique personnelle s'adressant en particulier aux étudiant-e-s des années deux et trois. Il ne prédéfinit aucun projet afin de permettre une recherche et une expérimentation libre et sans a priori. Cet atelier vise à décomplexer l'étudiant face à la «page blanche» en donnant l'impulsion et l'énergie d'entreprendre une démarche personnelle. ¶ **Enseignement:** Envisagé comme un work in progress, il s'agira d'expérimenter dans une ambiance et une dynamique façon «factory» en même temps que d'apprendre à qualifier un travail sur la forme, entre savoir-faire, contrainte technique et production de sens. En échange avec les enseignant-e-s l'étudiant-e apprend, selon son niveau, à répondre à une forme par une autre forme à l'intérieur d'une problématique spécifique qu'il ou elle se sera fixé-e. L'atelier a également pour objectif de diversifier les connaissances des matériaux, des techniques, des langages et leurs combinatoires, et à faciliter une approche en lien aux pratiques artistiques et questions actuelles. ¶ **Modalités et critères d'évaluation:** Contrôle continu des recherches et évaluation d'une réalisation présentée en fin de semestre. Tenue d'un carnet de bord (croquis, annotations, documentation, réflexions, esquisses de projets). ¶ Open Space sera accessible de manière ponctuelle aux étudiant-e-s du cycle Master.

Enseignement: L'atelier propose une rencontre avec Antoine Defoort, artiste, performeur, qui a co-fondé l'Amicale de productions en 2010, envisagée comme une plateforme de productions expérimentales. Sa prochaine production *Feux de tout bois* sera présentée au Phénix de Valenciennes du 9 au 12 mars dans le cadre des Cabarets de Curiosités. Pendant l'ARC, les questionnements liés à sa pratique et sa production serviront d'impulsion à la réalisation des projets des étudiants. Trois rencontres ateliers auront lieu avec Antoine Defoort, une première fois en début d'année scolaire pour lancer l'ARC, une seconde fois en Décembre 2020, puis finalement en mars, avant la restitution finale des travaux des étudiants au Phénix, pendant la semaine des Cabarets de Curiosité. Une visite au Phénix aura également lieu en janvier afin de rencontrer l'équipe technique et surtout d'opérer des repérages au théâtre en vue de l'exposition/restitution, qui sera faite en lien avec l'équipe technique du théâtre. ¶ **Objectifs:** Réalisation d'un projet vidéo filmique, photographique, performé et ou dessiné... ¶ **Conception et montage d'une exposition collective.** ¶ **Évaluations:** Production régulière et documentation des étapes de recherche. Réalisation d'une fiche technique et d'un texte de communication pour le montage de l'exposition. ¶ **Écriture d'une note d'intention explicitant les enjeux du travail proposé, recherches et références.** Restitution du projet sous forme de montage vidéo ou photographique.

ARC DONNÉES DU SENS
Mark Webster

Enseignement: «L'information utile n'est pas un accroissement de la quantité d'informations mais au contraire une réduction de cette quantité par des regroupements pertinents.» ¶ **Données du sens** est un projet de recherche qui permettra d'expérimenter le domaine de la visualisation des données - comment analyser et représenter graphiquement un ensemble de données et plus spécifiquement le texte. Nous aborderons les notions clés du design d'information et nous verrons comment récupérer, stocker, analyser et représenter du texte. ¶ **Objectifs:** L'objectif de l'arc est de réaliser un dispositif de projection qui visualise des données textuelles. Le projet est mené en partenariat avec le Labo de Cambrai. ¶ **Modalités et critères d'évaluation:** 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.

SECOND CYCLE

ANNÉE 4

La 4e année est une année charnière entre les deux diplômes qui sanctionnent le parcours des étudiants en école d'art – le DNA et le DN-SEP. 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 A4 (+A5)
Caroll Maréchal, Mathias Schweizer et invités

Objectifs: Connaissances historiques de la pratique et de ses institutions; travail documentaire et méthodologie de recherche sur une thématique précise; expérimentations, créations et restitutions graphiques. ¶ **Enseignement:** Le programme *New Hoarders* s'intéresse depuis 2019 au Centre de création industrielle (CCI), lieu de recherches, d'expérimentations et de monstration du design (et du design graphique) entre 1969 et 1992. À travers le projet *CCI Fantasia*, vous êtes invités à réactiver, fantasmer, contextualiser, certains questionnements du CCI. ¶ En 2020-2021, nous nous concentrerons sur le sujet central du CCI à savoir «la consommation des objets». Cette thématique et les questions qu'elle soulève seront abordées dans trois workshops – avec Olivier Lebrun, Karl Nawrot et Office abc –, et par la constitution d'un corpus bibliographique sur le sujet, réalisée collectivement, via l'étude de textes de différentes natures (sciences sociales, science fiction, etc.), la visualisation de films ou de vidéos, l'élaboration d'une liste d'expositions mettant en jeu le sujet, etc. ¶ Vos productions dans le cadre du programme de recherche feront l'objet de restitutions – une exposition au premier semestre, et une édition au second semestre. ¶ **Modalités et critères d'enseignement:** *New Hoarders* prend place au sein de différentes interventions ponctuant l'année (conférences, workshops, séances d'atelier), il ne fait pas l'objet d'un enseignement hebdomadaire. ¶ **Contrôle continu:** qualité des productions, propositions, recherches et documentation; investissement de l'étudiant; ponctualité des rendus; présence de l'étudiant aux différentes interventions.

PROGRAMME DE RECHERCHE
«RETOUR AUX SOURCES»
Keyvane Alinaghi, Caroline Tron-Carroz

Objectifs: Expérimentation d'un panel d'objets communicants. Création de pièces interactives. Travail documentaire à l'Institut National de l'Audiovisuel (INA). ¶ **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 au cours des années 1990 pour comprendre la pensée des artistes mais aussi les engagements des critiques, théoriciens et chercheurs qui accompagnent la création. ¶ La recherche documentaire à l'INA permettra de comprendre comment Internet et les objets connectés étaient perçus à la télévision française dans les années 1990. ¶ **Modalités et critères d'évaluation:** Contrôle continu: qualité de la restitution, régularité de la présence de l'étudiant (séances à l'ESAC et à l'INA), propositions et recherches, maîtrise des outils enseignés, ponctualité dans les rendus de projets et de textes.

Objectif: Écriture du mémoire. ¶ **Enseignement:** Rendez-vous individuels pour accompagner l'étudiant dans l'élaboration de son sujet, sa problématique, et son plan, dans la circonscription de son champ de recherche, et dans l'écriture du mémoire. Ces rendez-vous sont complétés par le cours *Méthodologie pour le mémoire* avec Caroline Tron-Carroz, et par des rendez-vous individuels avec les tuteurs de mémoire. ¶ **Modalités et critères d'enseignement:** Rendez-vous individuels en visioconférence. Contrôle continu: présence aux rendez-vous; ponctualité des rendus; intégration des commentaires et des corrections; engagement dans l'écriture et le travail de recherche.

MÉTHODOLOGIE POUR LE MÉMOIRE
Caroline Tron-Carroz

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. Connaître les normes bibliographiques. ¶ **Enseignement:** Ce cours est mis en place pour aider l'étudiant-e à élaborer un sujet de recherche, pour opérer un suivi des réflexions et donner un cadre méthodologique pour le mémoire: bibliographie, structuration des idées, présentation des recherches et des références. ¶ **Modalités et critères d'évaluation:** Évaluation en continu. Participation active en cours, engagement dans le travail écrit et la recherche: atelier d'écriture, description des différentes étapes de réflexion qui mettent en lumière les intentions, les partis pris, les références artistiques et théoriques du mémoire.

SEMINAIRE REGARD CRITIQUE
Catherine Chevalier

Objectifs: L'objectif principal est d'aborder des formes non standardisées de la critique. ¶ **Enseignement:** Il s'agit dans ce séminaire de présenter et discuter des formes spécifiquement subjectives de la critique d'art contemporaine (notamment le genre de l'autofiction), en s'appuyant sur des exemples à partir de textes écrits dans la revue *May* et d'écrits d'artistes. Cette année le séminaire portera sur des écrits d'artistes et/ou de critiques d'art, théoricien-ne-s, historien-ne-s en relation avec des moments de soulèvements récents. ¶ **Évaluation:** Semestre 1: présentation d'un texte critique et discussion. Semestre 2: présentation d'un texte critique et discussion. ¶ **Méthode:** La méthode choisie est celle d'un séminaire qui permet un apprentissage de la prise de parole collective, du partage des savoirs, et des situations de pouvoir afférentes au sein d'un groupe. Il s'agit pour chaque étudiant d'apprendre à construire, une prise de position en fonction de celles des autres. ¶ **Références:** Virginie Despentes, *Documenta 14*, Elise Duryee-Browner, Claire Fontaine, bell hooks, Chris Kraus, Sylvère Lotringer, Maggie Nelson, Paul Preciado, Alejandra Riera, Georgia Sagri, Josef Strau, Antek Walzack.

DESIGN GRAPHIQUE ÉDITORIAL
Mathias Schweizer, Diane Boivin (1er semestre), Brice Domingues (2e semestre)

Objectifs: Conception de projets éditoriaux et suivi de l'élaboration à l'impression; Connaissances techniques et des principes de mises

en page; Connaissances des différentes étapes de la chaîne graphique; Connaissances des contraintes techniques d'impression et de façonnage; Travailler en équipe. ¶ Enseignement: Par le biais de deux projets, les étudiants seront amenés à concevoir deux éditions communes. De l'élaboration à l'impression, ils devront travailler en équipe et se diviser les tâches en fonction des compétences de chacun. Ils suivront toutes les étapes de la chaîne graphique, et se familiariseront avec le rapport aux imprimeurs. ¶ Au premier semestre, l'atelier se concentrera sur le projet éditorial de la Biennale Exemplaires, dont l'édition 2021 se tiendra à l'IsdaT de Toulouse au Printemps. Un cahier des charges sera remis aux étudiants dès fin septembre. ¶ Au second semestre, l'atelier se concentrera sur l'élaboration d'un projet éditorial restituera les projets de l'année du programme de recherche New Hoarders. ¶ Modalités et critères d'enseignement: Les séances d'atelier sont accompagnées de workshops au premier et au second semestre. ¶ Contrôle continu: qualité des productions, propositions, recherches et documentation; capacité de l'étudiant à travailler en équipe; investissement et autonomie de l'étudiant; ponctualité des rendus; présence de l'étudiant aux différentes interventions.

ÉCHELLE 1 – GRAPHISME IN SITU Bruno Souêtre

Objectifs: Le cours a pour objectif d'accompagner les étudiants dans des productions et expérimentations graphiques développés à l'échelle 1 au travers de partenariats et d'événements qui ponctuent la vie de l'école. Travailler en groupe, comprendre et analyser un projet, mise en œuvre d'une proposition au travers de contraintes, dépasser une commande. Contenu: Le cours a pour objectif la mise en œuvre de projets à l'échelle 1 inscrits dans une réalité de terrain. ¶ Les projets en graphisme sont aussi bien développés sur des temps courts: événements liés à la vie de l'école (conférences, publications extraordinaires), que des projets longs au travers de partenariats. Cette année, l'aventure commence avec le CRP (Centre régional de la photographie de Douchy-les-mines). ¶ La pratique collective et la notion d'équipe tiennent une place première: échanges, débats, discussions et partages viennent enrichir les propositions. En fonction des projets, les techniques de fabrication sont abordées. Les rendus des travaux sont établis suivant un calendrier et font l'objet de présentations orales accompagnées d'une note d'intention. ¶ Modalités et critères d'évaluation: Participation et engagement dans l'atelier, présentation orale et écrite, ponctualité et qualité des rendus. Les séances (collectives) représentent plus de la moitié de l'évaluation.

ANNÉE 5

La 5e année s'articule autour du mémoire et du projet de diplôme. ¶ Les étudiants finalisent leur mémoire (relectures, maquette, impression) et préparent la soutenance qui a lieu vers la fin du premier semestre. ¶ En parallèle, ils travaillent sur l'élaboration et la mise en place de leur projet de diplôme qu'ils présentent en fin d'année. ¶ Un suivi hebdomadaire avec l'ensemble des étudiants du second cycle est assuré en fonction du planning par Keyvane Alinaghi, Caroll Maréchal, Caroline Tron-Carroz et/ou Mathias Schweizer. Des rendez-vous individuels viennent compléter ces temps forts.

A5 – SUIVI DU MÉMOIRE Caroll Maréchal

Objectifs: Finalisation du mémoire et préparation de la soutenance. ¶ Enseignement: Rendez-vous individuels pour accompagner l'étudiant dans la finalisation de l'écriture du mémoire et dans la préparation de l'oral de soutenance. ¶ Modalités et critères d'enseignement: Rendez-vous individuels en visioconférence. ¶ Contrôle continu: présence aux rendez-vous; ponctualité des rendus; intégration des corrections; engagement dans la préparation de l'oral.

SEMINAIRE REGARD CRITIQUE Catherine Chevalier

Objectifs: L'objectif est d'apprendre collectivement à construire une position critique personnelle. ¶ Enseignement: Ce séminaire porte sur la création contemporaine à partir d'exemples d'exposition et de leurs comptes-rendus qui seront sélectionnés au fur et à mesure de l'actualité. ¶ Évaluation: Semestre 1: présentation d'une exposition d'un compte-rendu critique et discussion ¶ Semestre 2: présentation d'une exposition d'un compte-rendu critique et discussion ¶ Méthode: La méthode choisie est celle d'un séminaire qui permet un apprentissage de la prise de parole collective, du partage des savoirs, et des situations de pouvoir afférentes au sein d'un groupe. Il s'agit pour chaque étudiant d'apprendre à construire, une prise de position en fonction de celles des autres.

SÉMINAIRE 4e ET 5e ANNÉES Séminaire en anglais: Archive Fever 2020-21: Back to the USSR. A Brief History of Communist Graphic Design Stéphanie Mahieu

Le séminaire en anglais de l'année 2020-2021 se penchera sur les archives visuelles de design graphique des différents pays du Pacte de Varsovie et des pays communistes asia-

tiques, entre la Deuxième Guerre mondiale et la chute du Mur de Berlin. Chaque séance sera coanimée par un-e étudiant-e, et sera consacrée à un pays en particulier (URSS, Pologne, Yougoslavie, Roumanie, Albanie, Tchécoslovaquie, Bulgarie, RDA, Hongrie, mais aussi Chine, Vietnam, Corée du Nord, voire Cuba). Sur la base de lectures commentées d'ouvrages et d'articles en anglais, de visionnage de films et de présentation d'expositions, ce retour sur un pan souvent assez méconnu des étudiants, mais pourtant fondamental dans l'histoire du design graphique permettra de pratiquer la langue anglaise sous une forme collaborative et participative, inspirée de la méthode EMI (*English as a Medium of Instruction*). ¶ Références: Ouvrages: *Designed in the USSR: 1950-1989: From the collection of the Moscow Design Museum*, Phaidon 2018, <https://de.phaidon.com/store/design/designed-in-the-ussr-1950-1989-9780714875576/> ¶ *The Oxford Handbook of Communist Visual Cultures*. Edited by Aga Skrodzka, Xiaoning Lu, and Katarzyna Marciniak, 2019, <https://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780190885533.001.0001/oxfordhb-9780190885533> ¶ *Design for a New World*. <https://www.muzej-jugoslavije.org/wp-content/uploads/2017/06/2015-Dizajn-za-novi-svet-WEB.pdf> ¶ Articles: *Seven decades of Soviet propaganda – in pictures* https://www.theguardian.com/world/gallery/2014/jun/09/soviet-propaganda-art-posters-in-pictures?fbclid=IwAR07vG9KKkv-Z-JW3h00C-ko6Ri9JPbjGHOfD0d264_76U4Nse9zX-Flv3mXQ https://www.ceros.com/inspire/blog/back-to-the-ussr-soviet-graphic-design-keeps-its-cool/?fbclid=IwAR1NF-fLmluFxe9g9WRoGbK9FrZ18rRyBJYc-_RbB7vvoqzm57C6KP6EqKw ¶ Expositions: *Design for a New World*. An exhibition exploring the role of graphic design in the creation of the main features of the Yugoslav state, Museum of Yugoslav History, Belgrade (2013) <https://www.muzej-jugoslavije.org/en/exhibition/dizajn-za-novi-svet/> *Soviet Design. Red Wealth*, ADAM, Bruxelles (2018), <http://adamuseum.be/expositions-soviet-design-red-wealth/> *Made in North Korea: Everyday Graphics from the DPRK*, House of Illustration, Londres (2018) <https://www.theguardian.com/artanddesign/gallery/2018/feb/23/north-korea-graphic-art-in-pictures>

GRAVURE – ESTAMPES A3 à A5 sur RDV Christine Bouvier

Suivi des projets des étudiants en lien avec la gravure et l'estampe.

BIOGRAPHIE DES ENSEIGNANT·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 (pleines d'humour) et ses performances, toutes basées sur une problématique de lecture, de lisibilité du dispositif interactif.

Diane Boivin est une graphiste-typographe formée à la Hear (Strasbourg) et diplômée en 2012 avec un projet en création de systèmes typographiques appelé Oulepo. Elle collabore ensuite avec l'artiste-typographe Pierre Di Sciullo sur des projets de typographie dans l'espace, il l'initie à cette occasion au dessin de caractère. Elle concentre en-

suite ses expériences au sein d'agences et studios de graphisme (Des Signes, Les Graphiquants et H5) autour de la maîtrise de la typographie sous sa forme dessinée (fonte de caractères), éditoriale (mise-en-page) et spatiale (signalétique). Elle fonde en 2015 un studio de graphisme Stéréo-buro avec Christelle Ménage et Silvia Dore. En parallèle de son travail au sein du bureau, elle collabore avec des artistes, graphistes et auteurs sur des projets personnels et expérimentaux: l'exposition «Chaperon Rogue» à USG 2014 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 malléable «Meii» 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 Seuil, en collaboration avec Lysiane Bollenbach du studio Sttada 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 Jouy-le-Moutier dans le Val d'Oise. Elle est diplômée de l'École supérieure des beaux-arts de Paris (1986). Elle est professeur titulaire d'enseignement artistique à l'Ésac. Sa pratique artistique, sous-tendue par des recherches autour des notions de temps, de mémoire et d'image, prend appui, principalement, sur l'usage du dessin, de la gravure et de la photographie. Son travail a été présenté en France et à l'étranger: Allemagne, Canada, Japon, Corée...

Jean-Baptiste Bourgois Je suis né en 1987 à Calais. J'ai étudié à Cambrai. Je fais de la littérature pour la jeunesse, du roman graphique ou du roman illustré pour des éditeurs différents (Hélium, Sarbacane, Le Léopard Noir, Fantagraphics). Je serai éternellement admiratif de Roland Topor, R.O. Blechman, Saul Steinberg, Tove Jansson, Blutch, Roman Cieslewicz, Henryk Tomaszewski.

David Braillon 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'Esac de Cambrai depuis 1996 et graphiste, designer indépendant depuis 1995. Il a travaillé plusieurs années avec des institutions culturelles, comme La Cité Internationale de la Dentelle de Calais, l'Historial de la Grande Guerre de Péronne ou le service du patrimoine de Cambrai pour lesquelles il a réalisé des 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 Catherine Chevalier, thèse de 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 work.master 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. Glaneur de sons et d'images en mouvement il vit à Lille et filme là où il a l'occasion d'aller. Il envisage la vidéo comme un matériau propice à l'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 transité par – A Vaulx Jazz Festival – Rhino Jazz Festival-Rives de Gier – around the très courts-Anancy – Écouter voir-MAC-Lyon – MAM-Saint-Etienne – Festival nouvelles images-Annonay – Groupe d'Art Contemporain-Annonay – Méliès Café-Saint – Etienne – Lux-Valence – Traverse Video-Toulouse – Espace Canopy-Paris – La Ferblanterie-Lille – Fondation Jérôme Seydoux Pathé-Paris. Assistant d'enseignement à l'École Supérieure d'Art et de Communication de Cambrai, il accompagne les étudiants dans l'élaboration de leurs objets filmiques.

Brice Domingues Après un cursus universitaire en audiovisuel et information-communication, il développe une pratique de designer graphique. Il s'intéresse au potentiel narratif que véhiculent les formes graphiques, notamment au travers de la question du montage. Sa production allie intertextualité et principe d'adaptation, en regard des mé-

thodes de médiation issues du langage cinéma. Il explore les relations que le design graphique entretient avec d'autres pratiques artistiques. ¶ Il crée en 2008 avec Catherine Guiral le studio de design graphique officeabc dans le cadre duquel ils ont tous deux conçu de nombreuses publications pour le Signe, Useless Magazine New York, T&P Publishing, Ens Cachan, Les laboratoires d'Aubervilliers entre autres. En 2019, officeabc a été avec l'historienne et commissaire Hélène Meisel, co-commissaire de l'exposition «des attentions» au Credac. ¶ Avec Catherine Guiral et Jérôme Dupeyrat, il co-fonde l'agence du doute et il a été le co-commissaire d'une exposition autour du travail de Pierre Faucheux pour le Nouveau Festival 2013 au Centre Pompidou. ¶ De 2014 à 2018, il coordonne l'atelier de recherche et de création *Forme(s) de lecture, lecture(s) de forme*, à l'ENSAD Nancy.

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

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

Virginie Flahaut est née en 1984. Elle est diplômée de l'école Supérieure d'Art de Cambrai (DNP) et de l'université de Valenciennes (Master 1 Recherche et Master 2 Création et ingénierie numérique). Designer graphique et illustratrice pendant 7 ans en agence à Valenciennes, elle travaille depuis 2017 comme plasticienne et designer graphique indépendante. Sa pratique artistique aborde des thèmes tels que frontière entre l'homme et la machine, neurosciences, sommeil, mémoire. Elle travaille la gravure, la broderie, le tissage, la sculpture, et mêle ces techniques entre elles. Elle a récemment travaillé avec l'hôpital Jean Bernard de Valenciennes et pour Vinci Immobilier.

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 Max Weber Fellow 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 Dons* au Musée de l'Histoire de l'Immigration à Paris. Elle compte parmi ses publications l'ouvrage co-dirigé avec Vlad Naumescu en 2009, *Churches In-Between. The Greek Catholic Churches in Post-socialist Europe*, publié chez LIT (Berlin), et plus récemment, dans la revue Strabic.fr, l'article «*La Pomana et autres objets de l'au-delà. Les offrandes funéraires roumaines au défi des migrations*» (2017).

Caroll Maréchal est graphiste, enseignante, et chercheuse en sciences sociales. Elle est diplômée de l'École supérieure d'art et de design (ESAD) de Reims en 2009, et d'un Diplôme national supérieur d'expression plastique (DNSEP) en communication graphique de la Haute école des arts du Rhin (HEAR) de Strasbourg en 2011. En 2016, elle obtient un Master Arts et Langages à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) pour lequel elle soutient un mémoire «La collection de design graphique du Nnam/Cci. Genèse et perspectives d'une collection fantomatique», sous la direction de Patricia Falguières. Elle est depuis, doctorante sous la direction de Valérie Tesnière au Centre Maurice Halbwachs (EHESS, ENS, CNRS) au sein de l'équipe Enquêtes, Terrains, Théorie (ETT). En janvier 2018, elle rejoint le Centre national des arts

plastiques (Cnap) en tant que chargée de recherche, dans le cadre d'une Convention industrielle de formation par la recherche (Cifre) au sein du service design graphique. 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 Souêtre est né un 1er avril 1970 à Paris. Il vit et œuvre à Cambrai depuis 1994. Diplômé de l'Institut d'Arts Visuels à Orléans, il démarre son travail de commandes en graphisme dans le domaine culturel et institutionnel. Il a produit des affiches pour des événements culturels, développé l'identité visuelle de la Médiathèque de Roubaix de 2001-2014, réalisé des illustrations pour la revue d'architecture suisse Tracés... Depuis plusieurs années, il intervient en étroite complicité avec le scénographe Éric Verrier 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 Vaësen né en 1966, vit et travaille à Paris. Il est diplômé de l'École supérieure d'art de Dunkerque (1991). Plasticien, sa pratique de l'art associe l'expérience réelle du nomadisme à différentes formes d'expressions plastiques telles que la vidéo, la photographie ou l'installation. Sa grammaire de base explore les questions liées à l'habitat primitif, l'imagerie érotique et la technologie du déplacement. Il a notamment exposé à Marseille (Vidéo-chroniques), Lausanne (Musée Cantonal), Barcelone (Galerie La Rosa Del Vietnam) ou Berlin (Galerie Mars). Il collabore et intervient régulièrement dans l'univers du cirque (La Compagnie Foraine Larue, le Cirque Électrique). Ses œuvres ont été acquises par le Fnac, des Frac, la ville de Paris, des musées des beaux-arts ainsi que des collections privées.

Agnès Villette est journaliste, artiste et doctorante à la Winchester School of Arts, University of Southampton, en Grande Bretagne. Après un Master en Art & Photography au London College of Communication (UAL), Londres, elle poursuit un PhD sur le paysage radioactif de La Hague dans le Cotentin. Sa formation initiale est en Littérature Comparée, pour laquelle elle détient un Master et une Agrégation de Lettres Modernes. En tant que journaliste indépendante, elle contribue à plusieurs revues dont Citizen K, Dust, Wedemain. En Grande Bretagne, elle a enseigné dans plusieurs universités, dont Queen Mary College à Londres, University of Winchester ou Glasgow University, ainsi qu'au Lycée Français de Londres. Depuis 2019, elle enseigne la photographie et la culture visuelle à l'Ésac – Cambrai. En parallèle à sa recherche doctorale, elle travaille sur trois longs projets croisant photographie et littérature: *Beta Bunker* interrogeant l'héritage des bunkers de la Guerre Froide transformés en centres de données, *L'Étranger de l'Espèce*, un travail sur les insectes invasifs, abordés à partir de l'entomologie, des Humanités Environnementales et des Animal Studies, enfin, *Landemer*, un roman de non fiction sur un meurtre non élucidé pendant la Guerre Froide à Cherbourg.

Mark Webster 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'Ésac d'Amiens.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

ANNÉE 1

GRAPHISME ET TYPOGRAPHIE

DARRICAU Stéphane, *Le livre – le livre en page – le livre en lettres*, Paris: SCEREN (CNDP), 2005.
FRIEDL Friedrich, OTT Nicolaus, STEIN Bernard, *Typographie – Quand, qui, comment*, Cologne: Éditions KÖNEMANN, 1998.
FRUTIGER Adrian, *A bâtons rompus: ce qu'il faut savoir du caractère typographique*, Méolans-Revel: Atelier Perrousseaux éditeur, 2001. ¶ FRUTIGER Adrian, *Des Signes et des Hommes*, Denges (Lausanne): Éditions Delta & Spes, 1983. ¶ HOLLIS Richard, *Le graphisme de 1890 à nos jours*, Paris: Thames & Hudson, 2002.
JUBERT Roxane, *Graphisme, Typographie, Histoire*, Paris: Flammarion / ADAGP, 2005.
LUPTON Ellen, *Le graphisme en textes*, Paris: Éditions Pyramyd NTCV; New-York: Princeton Architectural Press, 2011. ¶ MASSIN Robert, *La Lettre et l'Image: la figuration dans l'alphabet latin du VIIIe siècle à nos jours*, Paris: Gallimard, 2003. ¶ OBALK Hector, *Aimer voir*, Paris: Hazan, 2011. ¶ PARIS Muriel, *Des caractères*, Paris: IPA Patoux, 2002. ¶ ROBERTS Caroline, *Les plus grands Graphistes*, Paris: Éditions de la Martinière, 2015. ¶ ROBERTS Lucienne et THRIFT Julia, *The designer and the grid*, Hove:

RotoVision, 2005. ¶ SEDDON Tony, *Typo l'essentiel Anatomie, Style et classification...*, Malakoff: Dunod, 2017. ¶ WLASSIKOFF Michel, *Histoire du graphisme en France*, Paris: Les arts décoratifs; Paris: CARRÉ, Dominique Éditeur, 2005.
ZMELTY Nicholas-Henri, *L'affiche illustrée: au temps de l'affichomanie: 1889-1905*, Paris: Mare & Martin arts, 2014. ¶ *Petit manuel de graphisme*, Paris: Pyramyd NTCV, 2009. ¶ *Revue Etapes* ¶ *Revue Graphisme en France*.

HISTOIRE ET THÉORIE DE L'ART

Ouvrages: ARASSE Daniel, *On n'y voit rien: Descriptions*, Paris: Gallimard, 2007. ¶ BERGER John, *Voir le voir*, Paris: Éditions B42, 2014. ¶ DAGEN Philippe et HAMON Françoise (dir.), *Époque contemporaine XIXe-XXIe siècles*, Paris: Flammarion, 2011. ¶ GOMBRICH Ernst, *Histoire de l'art*, Paris: Flammarion, 1982. ¶ HARRISON Charles et WOOD Paul (éd.), *Art en théorie, 1900-1990*, Paris: Hazan, 1997. ¶ ITTEN Johannes, *L'art de la couleur*, Paris: Dessain et Tolra, 1981. ¶ KRAMER Antje (éd.), *Les grands manifestes de l'art des XIXe et XXe siècles*, Paris: Éditions Beaux-arts, 2011. ¶ LANEYRIE-DA-GEN Nadeije, *Lire la peinture: dans l'intimité des œuvres*, Paris: Larousse, 2002. ¶ (de) MÈREDIEU

Françoise, *Histoire matérielle et immatérielle de l'art moderne*, Paris: Bordas, 1994. ¶ ROQUE Georges, *Qu'est-ce que l'art abstrait?*, Paris: Gallimard-Folio, 2003. ¶ TAYLOR Brandon, *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 Lumière*, 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., Centre Pompidou, 2019.

«LET'S TALK TYPE, LET TYPE TALK»

Revue: ¶ U&Ic - *Upper and lower case, The International Journal of Typographics*. ¶ CHENG Karen, *Design typographique. Concevoir ses polices de caractères*, Paris: Eyrolles, 2006. ¶ DUPLAN Pierre, *Pour une sémiologie de la lettre*, Méolans-Revel: Atelier Perrousseau éditeur, 2007. ¶ FRUTIGER Adrian, *A bâtons rompus: ce qu'il faut savoir du caractère typographique*, Méolans-Revel: Atelier Perrousseau éditeur, 2001. ¶ FRUTIGER Adrian, *Des Signes et des Hommes*, Denges (Lausanne): Éditions Delta & Spes, 1983. ¶ GILL Eric, *Un essai sur la typographie*, Paris: Ypsilon, 2011. ¶ KINROSS Robin, *La typographie moderne*, Paris: B42, 2012. ¶ KOTTAS Dimitris, *Créativité Graphique*, Barcelone: Links, 2012. ¶ PEIGNOT Jérôme, *Typoésie*, Paris: Imprimerie nationale Éditions, 1993. ¶ SURYA Shirley et LI-JUEN Tan, *Typomofa: Type Morphing into Forms*, Singapore: PageOne, 2009.

GRAPHISME ET TYPOGRAPHIE

Ouvrages: BUQUET Benoît, *Art & Design Graphique. Essai d'histoire visuelle. 1950-1970*, Paris: Pyramyd NTCV, 2014. ¶ BUQUET Benoît, *Graphics. Art & design graphique aux États-Unis*. George Maciunas, Ed Ruscha, Sheila Levrant de Bretteville, Tours: Presses universitaires François-Rabelais, 2019. ¶ CHANCOGNE Thierry, *Histoire du graphisme avant la modernité en trois temps cinq mouvements. Premier temps. Avant l'écriture. Premier mouvement*, Dijon: Les presses du réel, 2018. ¶ DRUCKER Johanna, *The Visible Word — Experimental Typography & Modern Art, 1909-1923*, Chicago/Londres: The University of Chicago Press, 1994. ¶ HELLER Steven, *Merz to Emigre and beyond: avant-garde magazine design to the twentieth century*, Paris: Phaidon, 2005. ¶ HOCHULI Jost, *Le détail en typographie*, Paris: Édition B42, 2010. ¶ HOCHULI Jost, Hans-Rudolf Bosshard, *Max Bill / Jan Tschichold. La querelle typographique des modernes*, Paris: Édition B42, 2014. ¶ KINROSS Robin, *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, 2016. ¶ *Revue: Graphisme en France, Back Cover, Back Office, U&Ic (Typo), Emigre (Typo), Collection, Eye Magazine, Slanted, designobserver.com*

HISTOIRE ET THÉORIE DE L'ART

Ouvrages et articles: BARTHES Roland, «Rhétorique de l'image», *Communications*, n° 4, 1964, p. 40-51. ¶ BENJAMIN Walter, *L'œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique*, Paris: Allia, 2007. ¶ BERGER John, *Voir le voir*, Paris: Éditions B42, 2014. ¶ BOURRIAUD Nicolas, *L'esthétique relationnelle*, Dijon: Les presses du réel, 1998. ¶ CUSSET François (dir.), *Une histoire (critique) des années 1990*, Paris: La Découverte/Metz: Centre-Pompidou Metz, 2014. ¶ GLICENSTEIN Jérôme, *L'art: une histoire d'exposition*, Paris: PUF, 2009. ¶ GODFREY Tony, *L'art conceptuel*, Paris: Phaidon, 2003. ¶ GREENBERG Clement, *Art et culture. Essais critiques*, Paris: Macula, 2014. ¶ GUILBAUT Serge, *Comment New York vola l'idée d'art moderne? Expressionnisme abstrait, liberté et guerre froide*, Paris: Jacqueline Chambon, 1996. ¶ HARRISON Charles et WOOD Paul (éd.), *Art en théorie, 1900-1990*, Paris: Hazan, 1997. ¶ JAMESON Fredric, *Le postmodernisme*, Paris: les éditions Beaux-arts de Paris, 2007. ¶ KRAUSS Rosalind, *L'originalité de l'avant-garde et autres mythes modernistes*, Paris: Macula, 1993. ¶ MILLET Catherine, *L'art contemporain*

en France, Paris: Flammarion, 1987. ¶ O'DOHERTY Brian, *White Cube. L'espace de la galerie et son idéologie*, Paris: JRP Ringer, 2008. ¶ SCHNELLER Katia et THÉODOROPOULOU Vanessa (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: 1956-1968*, 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. ¶ *Une histoire. Art, architecture, design, des années 1980 à nos jours*, Paris, Centre Pompidou, 2014. ¶ *Warhol Unlimited*, cat. exp., Paris, musée d'Art moderne de la Ville de Paris, 2015. ¶ *Beat Generation*, cat. exp., Paris, Centre Pompidou, 2016. ¶ *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. ¶ *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 *arpress 2* (sommaries des numéros en ligne www.artpress.com).

ANNÉE 3

DESIGN ÉDITORIAL

BLASSELLE Bruno, *Histoire du livre, tome 1: A pleines pages*, Paris: Gallimard, 1997. ¶ BLASSELLE Bruno, *Histoire du livre, tome 2: Le triomphe de l'édition*, Paris: Gallimard, 2009. ¶ CHATELAIN Roger, *La typographie Suisse du Bauhaus à Paris*, Lausanne: Presses polytechniques et universitaires romandes, 2008. ¶ MASSIN Robert, *La Lettre et l'Image: la figuration dans l'alphabet latin du VIIIe siècle à nos jours*, Paris: Gallimard, 2003. ¶ MOEGLIN-DELACROIX Anne, *Esthétique du livre d'artiste 1960-1980: Une introduction à l'art contemporain*, Paris: BNF, 2011. ¶ PFLUGHAUPT Laurent, *Lettres latines*, Paris: Éditions alternatives, 2003. ¶ TOLLEY Stuart, *MIN Simplicité et minimalisme dans le design graphique contemporain*, Paris: Pyramid, 2016. ¶ TRIGGS Teal, *La Typographie expérimentale*, Londres: Thames & Hudson, 2004. ¶ TSCHICHOLD Jan, *Livre et typographie*, Paris: Allia, 1994. ¶ ZALI Anne (dir.), *L'aventure des écritures - la page-*, Paris: BNF, 1999.

GRAPHISME ET TYPOGRAPHIE

DE BONDT Sara et MUGGERIDGE Fraser, *The Form of the Book Book*, Londres: Editions Occasional Papers, 1991. ¶ HOLLIS Richard, *Writings about graphic design*, Londres: Editions Occasional Papers, 2018. ¶ KINROSS Robin, *Le transformateur. Principes de création de diagrammes isotype*, Paris: Édition B42, 2013. ¶ LANTENOIS Annick, *Le vertige du funambule. Le Design Graphique, entre Économie et Morale*, Paris: Édition B42, 2010. ¶ MCLUHAN Marshall, *La galaxie Gutenberg (1&2) la genèse de l'homme typographique*, Paris: Gallimard, 1962. ¶ POYNOR Rick et BOOTH Edward, *Typography now - the next wave*, Londres: Booth-Clibborn, 1991. ¶ (de) SMET Catherine et DE BONDT Sara, *Graphic Design: History in the writing (1983-2011)*, Londres: Editions Occasional Papers, 2012. ¶ (de) SMET Catherine (dir.), *Design graphique, les formes de l'histoire*, Paris: Édition B42; La

Défense: CNAP, 2017. ¶ *Revue: Dot Dot Dot, Bulletins of the Serving Library, Looking Closer, Design Issues, Graphisme en France, Back Cover, Back Office, U&Ic (Typo), Emigre (Typo), Collection, Eye Magazine, Slanted, Visible Language*.

HISTOIRE ET THÉORIE DE L'ART

Ouvrages: AMBLARD Jacques et COÉLLIER Sylvie (dir.), *L'art des années 2000. Quelles émergences?*, Aix-en-Provence: PUP, 2012. ¶ BAQUÉ Dominique, *La photographie plasticienne, l'extrême contemporain*, Paris: Ed du Regard, 2004. ¶ BEGOC Janig, BOULOUCHE Nathalie et ZABUNYAN Elvan, *La performance, entre archives et pratiques contemporaines*, Rennes: PUR, 2010. ¶ CHÉREL Emmanuelle et DUMONT Fabienne (dir.), *L'Histoire n'est pas donnée: art contemporain et postcolonialité en France*, Rennes: PUR, 2016. ¶ CLAUSTRES Annie (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. ¶ CUSSET François, *French Theory. Foucault, Derrida, Deleuze & Cie et les mutations de la vie intellectuelle aux États-Unis*, Paris: La Découverte, 2006. ¶ DE DUVE Thierry, *Résonances du readymade*, Paris: Jacqueline Chambon, 1998. ¶ DELACOURT Sandra, SCHNELLER Katia et THEODOROPOULOU Vanessa, *Le chercheur et ses doubles*, Paris: Éditions B42, 2016. ¶ DESPRÉS Aurore (dir.), *Gestes en éclats. Art, danse et performance*, Dijon: Les presses du réel, 2016. ¶ DEBORD Guy, *La société du spectacle*, Paris: Gallimard, 1992. DIDI-HUBERMAN Georges, *L'image survivante. Histoire de l'art et temps des fantômes selon Aby Warburg*, Paris: Les Editions de Minuit, 2002. ¶ DUMONT Fabienne (éd.), *Le rébellion du Deuxième Sexe. l'histoire de l'art au crible des théories féministes anglo-américaines (1970-2000)*, Dijon: Les presses du réel, 2011. ¶ GRENIER Catherine (dir.) et Sophie Orlando (éd.), *Art et mondialisation: anthologie de textes de 1950 à nos jours*, Paris: Centre Pompidou, 2013. ¶ HARAWAY Donna, *Manifeste cyborg et autres essais*, Paris: Exils, 2007. ¶ KAPROW Allan, *L'art et la vie confondus*, Paris: Ed. Centre Pompidou, 1996. ¶ NOGUEZ Dominique, *Éloge du cinéma expérimental*, Paris: Ed. Centre Pompidou, 2010. ¶ O'DOHERTY Brian, *White Cube. L'espace de la galerie et son idéologie*, Paris: JRP Ringer, 2008. ¶ PARFAIT Françoise, *Vidéo: un art contemporain*, Paris: Editions de Regard, 2001. ¶ RANCIÈRE Jacques, *Le destin des images*, Paris: La Fabrique, 2003. ¶ RANCIÈRE Jacques, *Le spectateur émancipé*, Paris: La Fabrique, 2008. ¶ TRESPEUCH-BERTHELOT Anna, *L'Internationale situationniste. De l'histoire au mythe (1948-2013)*, Paris: PUF, 2015. ¶ WARBURG Aby, *L'atlas Mnémosyne*, 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. ¶ *Fémininmasculin: 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. ¶ *Revue* (sélection): *artpress* et *arpress2* (sommaries des numéros en ligne www.artpress.com), *Artforum*, *Critique d'art*, *exPosition* (www.revue-exposition.com), *Ligeia*, *Dossiers sur l'art*, *May* (www.mayrevue.com), *Mousse*, *Multitudes* (numéros en ligne: <http://www.multitudes.net/>) ¶ *October*, *Palais* (Palais de Tokyo), *Texte zur Kunst*. ¶ *Plateformes pour les articles scientifiques* (sélection): <https://www.cairn.info/> ¶ <https://www.openedition.org/catalogue-journals> ¶ <https://fr.hypotheses.org/>

COLOPHON

Coordination et relecture: Gilles Dupuis et Martine Ratte ¶ Ce livret a été imaginé et mis en page par Léo Carbonnet (Large). ¶ Il a été imprimé en risographie à l'Ésac. ¶ Il a été réalisé en tenant compte de certains principes économiques et écologiques (listés ci-dessous) établis en 2014 par Sara De Bondt lors d'une conférence au Walker Art Center de Minneapolis. ¶ Le texte est composé en Signal, police de caractères dessinée par Emmanuel Besse (Large) et distribuée chez Production Type. ¶ Le jeune garçon plein d'avenir qui occupe la couverture provient de la base de données Open Clip Art et est une création de l'utilisateur·ice hotta.

NO TO:	YES TO:
<ul style="list-style-type: none"> Spot varnish Foil blocking Metallic ink or paint Plastic Shrink wrapping Plastic bags Laminating Vinyl lettering Window envelopes Envelopes when not needed Heavy paper stock Waste Glue Back-lit graphics 100% blocks of colour Coated paper Bleed Dark blue, dark purple and red CMYK Printing abroad Bigger 	<ul style="list-style-type: none"> 100% post-consumer recycled paper Waterless printing Vegetable-based inks Digital printing Blind embossing Lighter ink coverage Re-using, recycling, renewing, refiling, repairing, reclaiming Engraving, embossing, die-cutting, laser-cutting Thin paper Staples Wire-binding Screws Standard paper sizes Uncoated paper Black and white One or two colours Sustainability Local printers Smaller

ville de Cambrai

Région
Hauts-de-France

ÉSAC

CAMBRAI

130, ALLÉE SAINT ROCH

59400 CAMBRAI

03 27 83 81 42

ESAC - CAMBRAI . NET

BONJOUR@ESAC-CAMBRAI.NET