

Pour se repérer :

Exposition
Le design graphique,
ça bouge !

Exposition
En coulisses

Exposition
Paysages
(fonds du CRP)

Stage
Préparation au
concours d'entrée

Exposition
Portraits croisés #2

Festival
Ah ! la rue

Exposition
Diplômes

Suivez nos actualités
sur les réseaux
sociaux :

Facebook : esac.cambrai
Instagram : esac_cambrai
et sur notre site internet
www.esac-cambrai.net

	Septembre		Octobre		Novembre		Décembre		Janvier		Février		Mars		Avril		Mai		Juin		Juillet	
01	J		S		M	Vacances / École fermée	J		D		M		M		S		L	Férié	J		S	Exposition diplômes
02	V		D		M		V		L		J		J		D		M		V		D	
03	S		L		J		S		M		V		V		L		M		S		L	
04	D		M		V		D		M		S		S		M		J		D		M	
05	L		M		S		L		J		D		D		M		V		L		M	
06	M		J		D		M		V		L		L		J		S		M		J	
07	M		V		L		M		S		M		M		V		D		M		V	
08	J		S		M		J		D		M		M		S		L	Férié	J		S	
09	V		D		M		V		L		J		J		D		M	Concours d'entrée	V		D	
10	S		L		J		S		M		V		V	Portes ouvertes	L	Férié	M	Équivalences	S			Colloque Retour aux sources
11	D		M		V	Férié	D		M		S		S		M		J		D			
12	L		M		S		L		J		D		D		M		V		L			
13	M		J		D		M		V		L		L		J		S		M			
14	M		V		L		M		S		M		M		V		D		M			
15	J		S		M		J		D		M		M		S		L		J			
16	V		D		M		V		L		J		J		D		M		V			
17	S		L		J		S	Vacances de Noël École fermée	M		V		V		L		M		S			
18	D		M		V		D		M		S		S		M		J	Férié	D			
19	L		M		S		L		J		D		D		M		V		L			
20	M		J		D		M		V		L		L		J		S		M		DNA	
21	M	Pré-rentree	V		L		M		S		M		M		V		D		M			
22	J		S		M		J	Vacances / École fermée	D		M		M		S		L		J			
23	V		D		M		V		L		J		J		D		M		V			
24	S		L		J		S		M		V		V		L		M		S			
25	D		M		V		D		M		S		S		M		J		D			
26	L	Rentrée	M		S		L		J		D		D		M		V		L			
27	M		J		D		M	Vacances / École fermée	V		L		L		J		S		M			
28	M		V		L		M		S		M		M		V		D		M			
29	J		S		M		J		D				M		S		L	Férié	J		DNSEP	
30	V		D		M		V		L				J		D		M		V			
31			L				S		M				V				M					

Cette année
2022/23
est menée en
complicité avec :

- CRP/ Centre régional de la photographie Hauts-de-France
- École supérieure des Arts de l'Image LE 75
- FRAC Grand Large- Hauts-de-France
- Le Labo - Cambrai
- Lieu d'art et action contemporaine de Dunkerque
- Institut national de l'audiovisuel Délégations Nord
- Musée des beaux-arts de Cambrai
- Le phénix - scène nationale pôle européen de création
- Théâtre de Cambrai
- Université polytechnique Hauts-de-France Campus de Cambrai

Avec le soutien de :

Livret des études

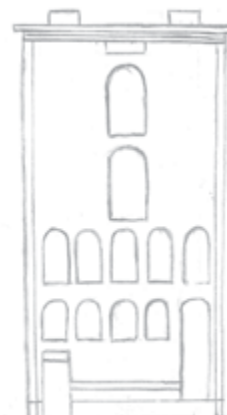
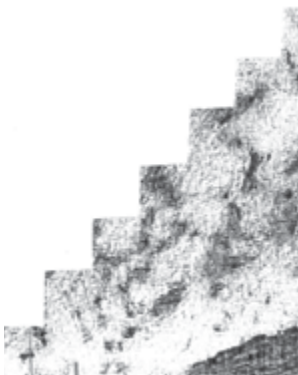
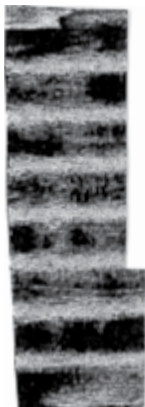
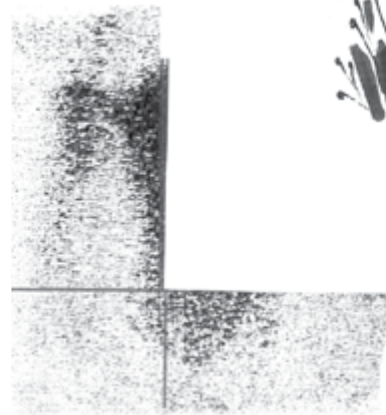
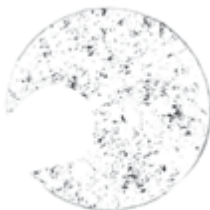
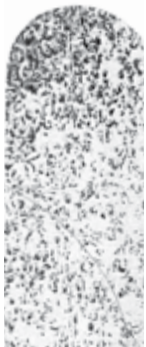

Table des matières

Repérer les environs	03-09
Introduction	03
L'école	04
Équipe	04
Pédagogie	05
Équipements	05
Recherche	06
Action culturelle	07
Initiative étudiante	07
Organiser ses études	07
Inventer son travail	08
Relations internationales	09
Explorer les territoires	10-25
Cycle 1 : Diplôme national d'art	
▪ Année 1	12
▪ Année 2	16
▪ Année 3	21
Partir à l'aventure	26-33
Cycle 2 : Diplôme national supérieur d'expression plastique	
▪ Année 4	28
▪ Année 5	32
Aller à la rencontre	34-39
Ateliers	36
Biographies	37

Cher nous,

Nous sommes l'école.
Individuellement et collectivement.
Par petits groupes, rassemblés par affinités ou opposés par l'argumentation.
Par binôme professionnel. Par trio amical.
Par groupe pédagogique.
Comment inventer ensemble ?
Comment faire ensemble ?
Comment vivre ensemble ?

Inventer ensemble
En prêtant attention à toutes les suggestions. En considérant toutes les paroles, tous les écrits. En observant le moindre geste. La moindre esquisse.
Inventer ensemble suppose que chacun-e ait suffisamment confiance en l'attention des autres pour prendre la parole et s'exprimer. Pour se tromper. Inventer ensemble signifie aussi discuter, comparer, évaluer, parfois voter. Soit prendre le temps de la décision collégiale.
L'année qui s'amorce se prépare depuis plusieurs mois. En coulisses, en silence (réflexions et audaces individuelles), en fanfare (joie bruyante de la trouvaille collective), en équipe.
Cette année imaginée va prendre vie. Enfin. Elle va s'enrichir de nos fulgurances et de nos accidents, de nos ronchonneries et de nos enthousiasmes. Tout ce qui a été rêvé ne se réalisera pas; et alors d'autres idées surviendront qui seront accueillies avec toute la place nécessaire.

Faire ensemble
La pédagogie artistique, centrale, s'accompagne de nombreux espaces et temps pensés et organisés par chacun-e d'entre nous : ateliers, voyages, santé, programmation culturelle... L'école ne vit que par cet engagement individuel.

Les activités variées, menées par chacun-e en dehors de l'école – qui son jardin secret, qui son territoire farfelu – alimentent cette richesse collective. Tout le monde propose et fait. Tout ce qui a du sens doit pouvoir exister. Tout ou presque est possible. Il n'y a pas de petites ambitions.

Vivre ensemble
Nous sommes le lieu que nous habitons. Où nous avons choisi de travailler ou d'étudier. Depuis longtemps, l'école d'art – cette école d'art – tricote des relations avec le quartier, la ville, la région... À travers des ambitions variables, des fréquences plus ou moins soutenues, nous rencontrons les habitant-es, les élu-es, les directions, les services de médiation... qui représentent de multiples structures, locales ou plus lointaines. Avec elles et eux, nous discutons, nous dessinons, nous échangeons, nous pinaillons, nous construisons, nous vivons. On mentionne souvent « En partenariat » ou « En complicité ». On pourrait tout aussi bien écrire « Ensemble », car à chaque fois l'aventure se révèle particulière, pensée sur mesure et adaptée précisément aux envies des entités en présence. Le livret 2022/23 se promène parmi les silhouettes de ces structures qui nous connaissent bien et avec qui nous avons plaisir à réfléchir, à travailler, à grandir.

Chère école,
Cher organisme plein de vie,
Rentrons et promenons-nous !

Sandra Chamaret, directrice

L'école

L'École supérieure d'art et de communication de Cambrai (Ésac) est un établissement d'enseignement supérieur placé sous la tutelle pédagogique du ministère de la Culture. Cet établissement public de coopération culturelle (EPCC) délivre un enseignement artistique spécialisé en design graphique, développe une activité de recherche et propose un panel d'actions culturelles ouvertes au plus grand nombre. Les études mènent à l'obtention de deux diplômes : le Diplôme national d'art (DNA, grade Licence) ; le Diplôme national supérieur d'expression plastique (DNSEP, grade Master).

L'histoire de l'école débute en 1780 dans les ateliers de deux artistes cambrésiens : Antoine-François Saint-Aubert et Benoît Marho. En 1832, elle est dotée d'un règlement de type « Académie des Beaux-Arts » et en 1894 des locaux lui sont dédiés rue Saint-Fiacre. En 1951, avec la réforme de l'enseignement artistique, sont mis en place le Certificat d'aptitude à une formation artistique supérieure (CAFAS) et le Diplôme des Beaux-Arts. En 1970, l'école emménage dans les anciens bureaux d'une entreprise textile, rue du Paon. Le Diplôme national d'arts et techniques (DNAT) Arts graphiques y est créé. De 2001 à 2003, le DNSEP option Communication se construit avec l'ambition de parcourir un champ de création artistique plus vaste, en phase avec les avancées technologiques. Depuis 2003, l'Ésac propose un enseignement singulier qui ouvre la pratique du design graphique à la création visuelle contemporaine.

Depuis 2018, l'Ésac est un établissement « composante » de l'entité expérimentale Université polytechnique des Hauts-de-France (UPHF). L'école conservant sa pleine indépendance, ce rapprochement lui permet de construire des partenariats pédagogiques, tout en ramifiant l'enseignement supérieur dans la ville de Cambrai.

En 2022, les sept écoles d'art publiques des Hauts-de-France créent l'association Polaris, afin d'élaborer ensemble des projets stimulants et de valoriser leurs singularités et complémentarités. Le réseau est constitué de l'esä (Dunkerque/Tourcoing), l'Ésac (Cambrai), l'esad (Valenciennes), l'Ésad (Amiens), Le Fresnoy (Tourcoing), les écoles d'art du Beauvaisis et du Calaisis – Le Concept. Depuis longtemps intégrée au réseau national des Écoles supérieures d'art (ÉSA), l'Ésac est membre actif de l'Association nationale des écoles d'art (ANDEÁ). À ce titre, toutes les personnes de l'établissement (les équipes pédagogique et administrative, la direction et les étudiant-es) sont invitées à participer aux colloques et ateliers de travail inter-écoles.

Équipe

Présidence

Sylvain Tranoy

Direction

Sandra Chamaret

Équipe administrative

- Anne-Sophie Haegeman, finances, juridique et ressources humaines
- Aline Mallet, achats et gestion
- Émilie Maguet-Romanowski, scolarité
- Mickaël Tkindt-Naumann, communication et centre de documentation

Équipe technique

- Marie Rosier, ateliers de production (impression numérique/traditionnelle)
- Loïc Joly, maintenance et conciergerie

Équipe pédagogique

Théorie et langues vivantes

- Stéphanie Mahieu, actualités du design en anglais, anthropologie des systèmes graphiques, référente relations internationales
- Caroline Tron-Carroz, histoire de l'art, responsable de la recherche

Communication, design graphique

- David Braillon, design graphique et usages typographiques
- Gilles Dupuis, design graphique et images d'actualités
- Tomek Jarolim, design d'interaction
- Thibaut Robin, images numériques
- Mathias Schweizer, design graphique et édition
- Bruno Souêtre, design graphique et mise en espace
- Melek Zertal, illustration

Arts & média

- Keyvane Alinaghi, code créatif et dispositifs numériques
- Christine Bouvier, gravure et dessin
- Romain Descours, vidéo
- Valentine Solignac, photographie
- Fred Vaësen, installations, couleurs et sérigraphie
- Agnès Villette, photographie et culture visuelle

Invitées

- Line Célo, design graphique et édition
- Silvia Dore, méthodologie de projet
- Diane Ducamp, médiation culturelle et patrimoine
- Sarah Fouquet, dessin

Pédagogie

L'école développe deux cursus, autonomes et complémentaires, menant à des diplômes homologués par le ministère de la Culture et par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche.

Diplôme national d'art (DNA, grade Licence / Bachelor), 3 ans

Cette formation de 1er cycle, initiale et généraliste, se décompose ainsi :

- L'initiation et le perfectionnement aux diverses pratiques et techniques qui couvrent le champ de la communication : design graphique, dessin, création numérique, photographie, édition, impression (gravure, sérigraphie, riso, 3D), vidéo, typographie… mais aussi performances et installations dans l'espace.
- L'enseignement du projet de design graphique, pratiqué par petits groupes (± 15 étudiant-es), selon un cahier des charges défini.
- Des réalisations ambitieuses en contexte réel, grâce aux nombreux partenariats menés par les enseignant-es avec des structures culturelles locales ou régionales.

Diplôme national supérieur d’expression plastique (DNSEP, grade Master), 2 ans

Cette formation de 2nd cycle, complémentaire et spécialisée, se déploie ainsi :

- L'enseignement du projet de design graphique, pratiqué par petits groupes (± 12 étudiant-es), permet de faire éclore des trajectoires personnelles fortes : méthodologies, démarches et écritures graphiques sont issues d'une construction individuelle et singulière. Les projets sont développés dans des conditions réalistes, confrontant l'étudiant-e aux enjeux du design graphique : une commande, un contexte et un public.
- L'initiation à la recherche, à travers la rédaction d'un mémoire personnel en Master 1 et la participation au programme de recherche de l'école (l'archivage de la création numérique), mené en partenariat avec des institutions publiques, régionales et nationales.
- Le développement d'un projet graphique personnel, en fin de cursus, dont le cahier des charges est entièrement défini par l'étudiant-e puis réalisé dans toutes ses dimensions grâce aux ateliers de l'école : prototypage, diffusion…

Approche pédagogique

Abordés sous l'angle expérimental, les diplômes sont ancrés dans une réalité professionnelle puisque l'équipe pédagogique est composée de graphistes, d'artistes et de théoriciennes reconnu-es dans leur domaine, en prise avec des métiers qui évoluent en permanence. De plus, l'école accueille régulièrement des personnalités extérieures : cycles de conférences, expositions, ateliers intensifs (workshops), séminaires, master classes, ateliers de recherches et de création (ARC), professionnllisation. À cela s'ajoutent des visites d'exposition, des voyages d'études et des partenariats extérieurs qui situent les projets pédagogiques dans un monde réel.

Workshops

En complément du programme pédagogique proposé par les enseignant-es, plusieurs sessions d'ateliers intensifs sont animées par des intervenant-es extérieur-es.

Semaine Outils

Chaque année, l'école organise durant le mois de novembre une semaine transversale d'ateliers intensifs où se mélangent les étudiant-es, toutes années confondues. L'axe pédagogique général est l'expérimentation formelle et conceptuelle à partir d'une machine ou d'une technique : d'un « outil ». Enseignant… et étudiant-es explorent, tâtonnent… et produisent des objets graphiques qui triturent les processus de fabrication. Les ateliers sont conçus et menés par l'équipe, ainsi que par les étudiant-es d'année 5 qui souhaitent se frotter à la pédagogie.

Voyages d'étude

Paris et Bruxelles sont à 2h de Cambrai. Chaque année, l'équipe pédagogique organise un voyage de découverte des capitales, à travers les principaux musées, les galeries privées et les expositions temporaires qui font l'actualité des arts visuels contemporains. En 2022 / 2023, la visite de plusieurs festivals est également prévue : Dutch Design week (Eindhoven), Biennale du design graphique (Chaumont), Triennale Art et industrie (Dunkerque).

Partenariats

Selon les ateliers et les années, les enseignant-es élaborent différents partenariats, avec des structures cambrésiennes ou plus lointaines : scientifiques (Le Labo, l'INA de Lille), artistiques (le festival Fig. de Liège, le théâtre de Cambrai, l'Opéra de Lille, le théâtre le Phénix de Valenciennes), pédagogiques (l'UPHF, le service Ville d'art et d'histoire et le Musée des beaux-arts de Cambrai, le Centre régional de la photographie de Douchy-les-Mines)… Au terme de l'élaboration, les travaux étudiants sont exposés dans chacun des lieux et confrontés aux publics.

Équipements

Ateliers

L'Ésac bénéficie d'ateliers de production nombreux et très bien équipés : gravure, sérigraphie, fab lab (gravure laser et impression 3D), impression numérique grand format, découpe d'adhésifs, édition et reliure, riso, studio de prise de vue photo et vidéo, salle de cours informatique, studio son avec chambre sourde et système ProTools, salle de montage vidéo. L'école fournit les consommables : encre, plaques de cuivre, papier photo, produits chimiques… dans le cadre des cours et des ateliers inscrits à l'emploi du temps.

Récupérathèque

Cet espace coopératif, initié par les étudiant-es pour limiter le gaspillage dans l'école et dédié au réemploi, fournit des matériaux de récupération pour toutes et tous. En plus de revaloriser les déchets, la récupérathèque encourage la solidarité et crée du lien social. Elle permet de se rassembler autour d'un projet local au sein de l'école tout en s'inscrivant dans une démarche collective à l'échelle nationale. Cette année, la récupérathèque est à la recherche de nouveaux-elles volontaires pour se joindre à l'aventure, développer le projet et adhérer à la Fédération des récupérathèques. Fin octobre 2022, l'école participera à la Rencontre des Récupérathèques à Dunkerque.

Prêt de matériel

Un système de prêt de matériel vidéo et photographique est mis en place : ordinateurs Apple, tablettes tactiles, vidéo DVCAM, micros, perches, pieds, mixette, dat, projecteurs vidéo, appareils photographiques argentiques et numériques… En raison du coût de ces équipements, une attestation d'assurance (responsabilité civile) est demandée pour pouvoir emprunter ce matériel. En cas de bris, perte ou vol, la réparation ou le remplacement est à la charge de l'étudiant-e.

Centre de documentation

Lieu essentiel de la pédagogie, ce fonds spécialisé contient de nombreux ouvrages en arts visuels et design graphique : livres (monographies, catalogues d'expositions, manuels), revues, vidéos, etc. Il est accessible à chacun-e pour la consultation et le prêt ; et ouvert au public extérieur pour consultation seule. Chaque semaine, une sélection d'ouvrages en lien avec des thématiques transversales aux enseignements, à la programmation culturelle de l'école ou à l'actualité du monde de l'art est mise en avant. Le centre de documentation accueille également des expositions.

Depuis 2021, les acquisitions du centre font l'objet d'une concertation collective à travers un groupe composé d'enseignant-es, d'étudiant-es, du responsable et de la directrice. En amont, chaque personne de l'école est invitée à soumettre des propositions d'acquisitions motivées.

Par ailleurs, une newsletter hebdomadaire étoffe la notion de ressources en sélectionnant des contenus extérieurs à l'école : médias en ligne (conférences, webinaires, films, podcasts…), expositions et événements (locaux, nationaux et transfrontaliers) et appels à projets pertinents (choisis pour des critères de sérieux, de rémunération, de visibilité, etc.).

Galerie et vitrines d'exposition

L'école dispose de plusieurs espaces d'accrochage, qui accueillent des expositions temporaires (monographiques ou thématiques) et des restitutions de projets étudiants : galerie intérieure, mais aussi vitrines en prise directe avec l'espace public.

Recherche

L'équipe défend une recherche par la création, qui place les étudiant-es au premier plan : fouille documentaire, analyse, synthèse, écritures libres, transformation des sources premières ou secondaires et mise en forme (graphique, sonore, spatiale...), prise de parole individuelle et projets collectifs actionnés lors d'événements publics.

Articulations avec la pédagogie

En 1er cycle, les Ateliers de recherche et de création (ARC) insufflent une ouverture vers la recherche en création à travers un lien théorie/pratique et donnent lieu à des restitutions publiques : graphisme et arts de la scène (Phénix : installations et performances au Phénix de Valenciennes) ; graphisme et art numérique (Read Only Memories : expositions au Musée des beaux-arts de Cambrai et au Musée numérique de Lille).

La pratique régulière de l'écriture (article de recherche en DNA et mémoire en DNSEP) permet de renforcer le passage d'une pensée orale vers une pensée écrite. Elle encourage l'affirmation d'un point de vue personnel selon différents registres d'écriture (écrit critique, fiction, carnets de terrain ou encore entretiens).

En 2nd cycle, les programmes de recherche s'intègrent aux séminaires et ateliers pratiques d'année 4, selon une alternance annuelle (production de savoir/diffusion). Les recherches, poursuivies d'années en années, créent une chaîne de transmission entre les différentes promotions étudiantes.

Programme de recherche : Retour aux sources (RAS) – la création numérique reconsidérée

L'objectif du programme est double : d'une part mettre à jour les œuvres simples ou les fragments de codes qui ont fait l'histoire du design interactif ou de l'art numérique, se saisir de ces briques algorithmiques qui les composent pour créer de nouvelles pièces ; et d'autre part, communiquer de manière dynamique et inventive sur la création « in progress », dans une dynamique de partage et de diffusion que porte l'open source, en travaillant avec des formats ouverts, évolutifs mais aussi consultables par le plus grand nombre et qui s'inscrivent dans une volonté de valorisation scientifique.

Une pluralité de démarches est ainsi engagée : penser les outils du numérique, travailler avec les supports existants ou considérés comme dépassés, montrer les circulations possibles entre l'analogique et le numérique et sensibiliser par là-même à l'histoire des médiums et des techniques. En initiant à la création « post-analogique », on guide vers une création ouverte, qui prend en compte le patrimoine médiatique du XXe siècle (vidéo, télévision, disque, radio,...), qui ne le considère pas comme une ressource désuète mais l'envisage au contraire comme une ressource opérationnelle compatible avec la création numérique contemporaine. Cette approche collective des outils technologiques semble nécessaire au regard des discours qui défendent l'obsolescence programmée et l'immédiateté. La machine doit être un outil d'émancipation et non pas un outil d'enfermement formel et technique.

Les temps forts du programme « RAS » comme les workshops, les expositions hors les murs et les restitutions sous forme d'éditions ou de sites internet permettent aux étudiant-es de sortir des territoires balisés du graphisme, de faire émerger des formes libres et de développer un point de vue critique sur la création numérique.

→ Coordination conjointe du programme : Keyvane Alinaghi et Caroline Tron-Carroz
→ Publication : <http://ras.esac-cambrai.net>
→ Partenaires : Institut national de l'audiovisuel (INA, Lille), Centre européen du vidéo mapping, Maison Folie Moulin (Mini Lab, Lille), Université polytechnique des Hauts-de-France (UPHF), Musée des beaux-arts (Cambrai).

Unité de recherche : Hyper.Local

En 2016, les écoles supérieures d'art de Cambrai (option communication), Dunkerque-Tourcoing (option art) et Valenciennes (options art et design) ont réuni leurs programmes de recherche développés en Art et en Design au sein d'une Unité de Recherche (UR) nommée « Hyper.Local », labellisée et soutenue par le ministère de la Culture. Lieu de diffusion et de partage, cette unité questionne et rend publics les formats de restitution des programmes de recherche en école supérieure d'art et de design, en impliquant les étudiant-es de 2nd cycle.

En octobre 2022, un workshop inter-écoles aura lieu à l'esä (Dunkerque), en préparation de la Triennale Arts et industrie.

Le programme de recherche RAS et l'unité de recherche Hyper.Local sont soutenus par le ministère de la Culture (Direction Générale de la Création Artistique).

Action culturelle

Conçue à destination prioritaire des étudiant-es de l'école, la programmation culturelle de l'Esac fait écho aux projets et aux invitations pédagogiques. Elle propose des cycles de conférences thématiques et des expositions, qui sont autant d'apports pédagogiques, documentaires et artistiques. Tous les événements s'ouvrent aux publics extérieurs, individuels ou groupes. L'école est une actrice culturelle à part entière de la ville, un lieu de ressources permanent sur le design graphique, où chacun-e est bienvenu-e.

Conférences

Certaines conférences font partie intégrante d'un cours, quand d'autres sont structurées en cycle autonome. Certaines proviennent d'initiatives enseignantes, quand d'autres sont provoquées par des étudiant-es. La majorité ont lieu *in situ*, quelques unes se déroulent en visioconférence, toutes sont pensées comme des moments de rencontre et d'échange avec des professionnel-les.

Expositions

La programmation propose plusieurs axes reliés par le design graphique et l'image : panorama contemporain international, sélection issue de la collection conservée à l'école, coulisses d'un projet (étapes préparatoires de commande : croquis, tests...), *Portraits croisés* (monographies de professionnel-les aux parcours variés issu-es de l'école), commissariat étudiant (en lien avec le CRP), interventions spontanées, et enfin : projets de diplômes / fin d'études ! Au-delà des multiples endroits de l'école investis (galerie, centre de documentation, vitrines...), certaines expositions se déploient dans l'espace public (quartier St Roch, centre ville).

Ultra Local (de 18h à 20h)

Ce temps « après les cours » permet à chacun-e de se retrouver librement dans l'espace de l'école, de construire du collectif et de la convivialité. La programmation est ouverte aux suggestions de tous les membres : étudiant-es, personnel pédagogique, administratif et technique. Elle propose : des prises de parole, la présentation d'initiatives étudiantes, la restitution de projets pédagogiques, le partage d'expériences à l'international, des petites formes dansées et dessinées, un ciné-club...

Initiative étudiante

Conseil de la vie étudiante

Afin d'impliquer les étudiant-es dans la vie structurelle de l'école, le Conseil de la vie étudiante (CVE) regroupe les délégué-es élu-es et se réunit à un rythme mensuel. Cette instance consultative facilite les décisions concernant la vie interne de l'école, ouvre un espace de dialogue et implique les étudiant-es dans le fonctionnement de l'institution.

Bureau des étudiant-es

L'association du Bureau des étudiant-es (BDE) est autonome. Elle propose et organise des événements artistiques et conviviaux dans l'école ou hors les murs.

Projets initiés

Depuis janvier 2021, l'encadrement méthodologique par la direction et l'administration des appels à projets extérieurs (Crous/CVEC, autres à venir...) incite les étudiant-es à élaborer un projet de A à Z (devis, prise de contact, mise en œuvre, communication, diffusion, bilan d'action). Outre l'angle professionnalisant, il enrichit l'école des actions étudiantes : conférences, soins para-médicaux, typothèque...

Organiser ses études

Financements et aides

▪ Aides à la scolarité : les étudiant-es de l'Esac peuvent bénéficier des bourses nationales du ministère de la Culture, 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 sur le site du CROUS, à partir du 30 avril.
▪ Aides à la mobilité internationale (pédagogie ou stages) : grâce à Erasmus, chacun-e peut bénéficier d'aides financières à la mobilité et partir pour une période de stage ou d'études dans un des établissements partenaires. En complément, les étudiant-es peuvent percevoir des aides de la Région Hauts-de-France (Bourse Mermoz), du Département du Nord et de la Ville de Cambrai (sur dossier motivé). Les bénéficiaires de bourses sur critères sociaux ont en outre droit à une aide de la DRAC Hauts-de-France. Toutes ces aides sont cumulables, expliquées et attribuées lors de la commission de mobilité internationale qui se tient à l'automne.

Sécurité sociale et assurance

Chaque étudiant-e est tenu-e 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-e devra s'inscrire et s'acquitter de la Contribution vie étudiante et de campus (CVEC), obligatoirement sur le site : www.messervices.etudiant.gouv.fr et fournir son attestation dès la rentrée.

Vente de matériel spécialisé

À prix coûtant : carte SD, kit de gravure, etc.

Campus UPHF

Chacun-e peut disposer d'une carte UPHF, qui donne droit à : un pass d'accès au campus de Cambrai, à la bibliothèque universitaire, aux services divers (pôle santé, épicerie solidaire...), à certaines activités sportives hors cursus et à la billetterie culture et loisirs (notamment le Stade Nautique Liberté et le cinéma Le Palace).

Restaurant universitaire

Le restaurant universitaire, situé à 100 mètres de l'école, est accessible aux étudiants-es de l'Esac du lundi au vendredi de 11h30 à 14h. Pour payer les repas, chacun-e active son compte IZLY grâce au mail d'activation reçu lors de son inscription sur messservices.etudiants.gouv.fr. Le compte se recharge ensuite par carte bancaire, sur izly.fr.

Qare

Qare est un service de télémedecine dont le financement est entièrement pris en charge par l'école. Il propose, depuis chez soi, des consultations gratuites et illimitées en vidéo avec des médecins et des spécialistes, 7 jours sur 7. Cette plateforme permet également d'obtenir une ordonnance ou un renouvellement d'ordonnance et de poser des questions. Pour s'inscrire, il suffit de se rendre sur le site qare.fr et de créer son compte en utilisant l'adresse mail fournie par l'école.

Inventer son travail

Afin d'ouvrir l'imaginaire des parcours professionnels, possibles ou à inventer, l'Ésac souhaite établir des liens concrets entre les étudiant-es actuel-les et le monde professionnel, incarnés autant par des rencontres avec des ancien-n-es diplômé-es que par des mises en relation avec des commanditaires.

Quatre dispositifs, indépendants et complémentaires, s'insèrent dans la pédagogie de façon régulière et répartie, à destination du 2nd cycle ou de l'ensemble des années. Ils recoupent autant les questions de professionnalisation que celles du suivi des ancien-n-es diplômé-es.

1. Portraits croisés :: Exposition → Montrer le métier de deux ancien-n-es diplômé-es de l'Ésac

Dans le but de rendre compte de la variété des parcours professionnels possibles à l'issue des études suivies à l'Ésac, nous programmons une exposition croisée de deux personnes à la démarche artistique contrastée. Au-delà de la démonstration de la variété des enseignements dispensés, il s'agit, en interne comme en externe, d'appuyer la variété des démarches possibles. Le temps de l'exposition et du vernissage mobilise les générations étudiantes passées, les fait revenir dans l'école et étoffe les liens.

L'entrée par la monographie croisée permet en outre d'incarner les réalisations plastiques et de sensibiliser un public plus large aux métiers que nous défendons : scolaires, habitants du quartier, entreprises et structures locales. Des temps de médiation de l'exposition sont à construire avec nos étudiant-es, en se basant sur des entretiens menés avec les invité-es.

Suite à l'exposition *Et quelques fois de la vapeur* (18 mars - 7 avril 2022), Charlotte Delval et Julien Lemièrre ont conçu une édition commune, qu'ils réaliseront lors d'une résidence de production à l'école, du 19 au 23 septembre 2022.

2. Répondre à un appel d'offre de marché public :: Workshop → Méthodologie de projet

Répondre aux appels d'offres des marchés publics sera pour les futurs designers une typologie de recherche de projet à inclure dans leur phase de démarchage. Sous la forme d'un cas d'étude concret, le workshop animé par Silvia Dore se fixe comme objectifs de comprendre le contexte de réponse d'un appel d'offre (dans quel cadre ? qui ? pourquoi ?), d'analyser le fonctionnement de ce dernier et de donner les outils méthodologiques nécessaires : suivre et savoir articuler les différentes phases de réponse. Il sera étoffé de présentations de cas d'études professionnels issus de studios en activité. Il s'agira aussi de comprendre comment réagir face à un appel d'offre incorrect en s'appuyant sur des outils et des organismes existants (comme par exemple l'Alliance France Design (AFD)). Enfin, une rencontre avec un-e possible commanditaire permettra de comprendre le point de vue de l'institution ou de la structure pour préparer son portfolio : Comment se présenter ? Quelle sélection de projets ? Quel accompagnement ?

3. Décortiquer la commande :: Cycle de conférences → Rencontrer des designers graphiques en exercice

Chacune des 4 conférences déploie le déroulement complet d'un projet de commande, de la réception du cahier des charges jusqu'à la remise des livrables.

Ce cours, mené en année 4, implique totalement les étudiant-es : construction de la programmation / étude du projet de l'invité-e et préparation de questions / accueil / restitution par une édition. Les 4 conférences se déroulent sur 2 semaines, créant ainsi un cycle resserré et un mini festival de design graphique.

4. Rendez-vous :: Concrétiser une commande de design graphique → Mettre en relation des commanditaires extérieur-es & des jeunes diplômé-es

L'école reçoit régulièrement des propositions de projets pédagogiques de la part de structures extérieures (privées / publiques), qui s'assimilent davantage à des commandes qu'à des partenariats construits avec nos enseignant-es. Tant en termes d'ambition de projet, que de liberté pédagogique ou de temporalité.

Plutôt que de refuser simplement ces ouvertures, il y a un vrai enjeu à expliquer en quoi ces demandes sont des commandes, et à accompagner les structures dans la rencontre avec de jeunes professionnel-les, car il semblerait qu'elles ne sachent pas réellement comment contacter et choisir un-e designer et/ou établir un cahier des charges et/ou accorder un budget spécifique à leur demande.

En miroir, de la même façon que nous formons les designers à répondre à la commande, nous proposons ici de former les commanditaires à formuler leur commande. Puis de les accompagner à différentes étapes : éclaircissement de leur demande, rédaction d'un cahier des charges, rencontre avec des designers (présentation de portfolios et de démarches), choix de la bonne personne, étape de travail 2 mois après le lancement. L'enjeu principal est de faire comprendre qu'une bonne commande de design est d'abord une histoire de rencontre.

En 2021/22, Justine Figueiredo (DNSEP 2018) a conçu et réalisé l'habillage mural du groupe scolaire de l'Immaculée conception (Rue Paul Bert, Cambrai). En 2022/23, deux jeunes designers travailleront sur le site industriel de Tereos (Escaudœuvres) et le long du canal (Provile).

Programme soutenu par le ministère de la Culture.

Relations internationales

L'école développe une stratégie internationale globale, répartie entre des partenariats pédagogiques (écoles d'art), un accompagnement à l'insertion professionnelle via des stages à l'étranger (ateliers et entreprises), des partenariats culturels (festivals, expositions itinérantes, centres d'art) et l'implication dans plusieurs réseaux d'échanges (ELIA, ANdÉA, Rencontres franco-belges, Rencontres franco-allemandes...). L'ambition est de procéder par étapes, de construire peu de partenariats, mais pérennes, adaptés à notre échelle d'établissement (± 90 étudiant-es), et en direction de pays proches (Belgique, Allemagne, Italie, Espagne). Une nouvelle charte Erasmus + a été obtenue pour la période 2021/27.

Mobilité enseignante et administrative

Nous souhaitons nouer des relations avec des écoles d'art en impliquant nos équipes afin qu'il y ait réellement partage, compréhension des parcours et complémentarité pédagogique. La mobilité enseignante (entrante et sortante) est activement recherchée afin de créer une dynamique de découvertes et d'échanges dans les pratiques pédagogiques et artistiques.

Mobilité étudiante sortante

Nous proposons plusieurs formules de départ à nos étudiant-es :

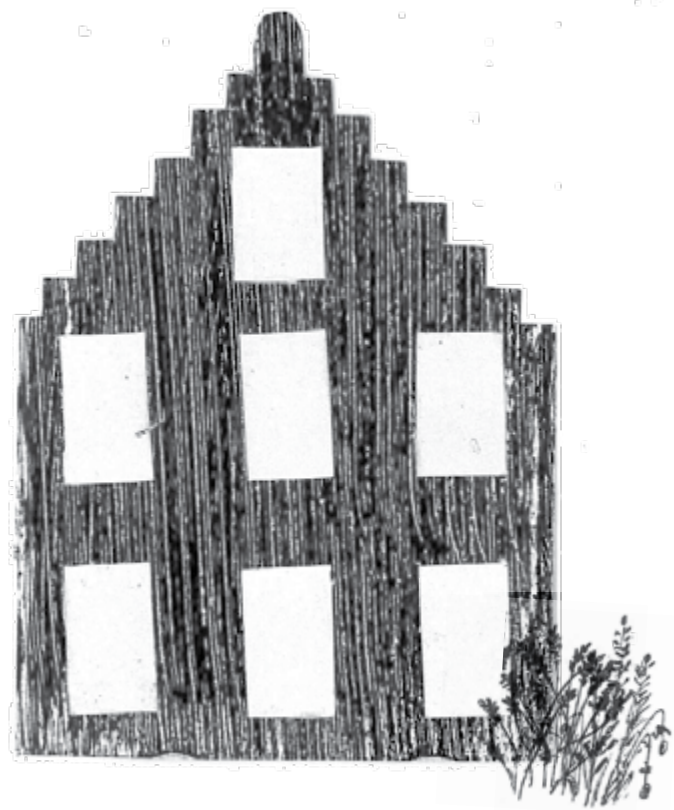
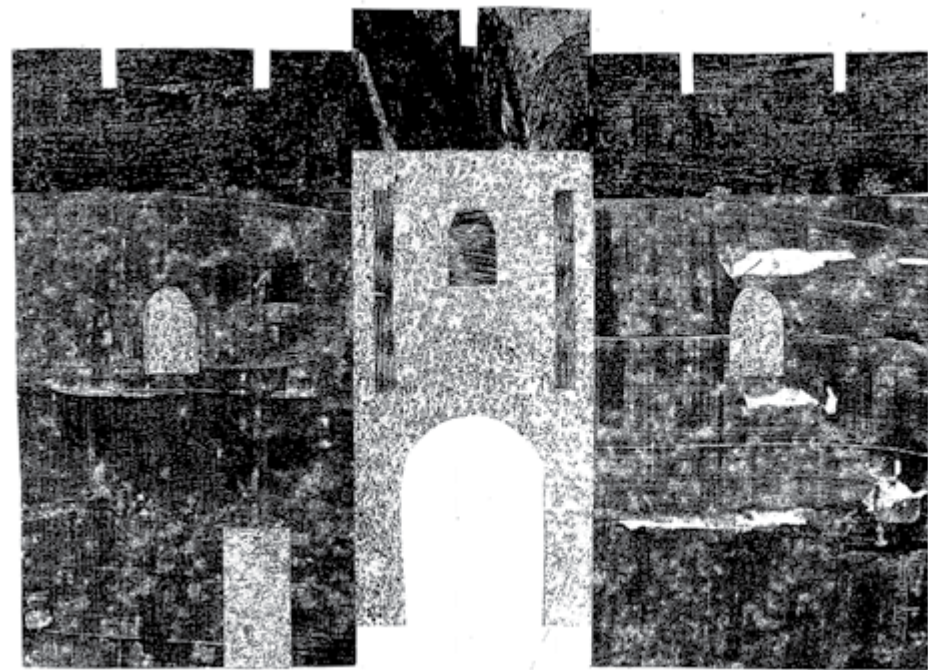
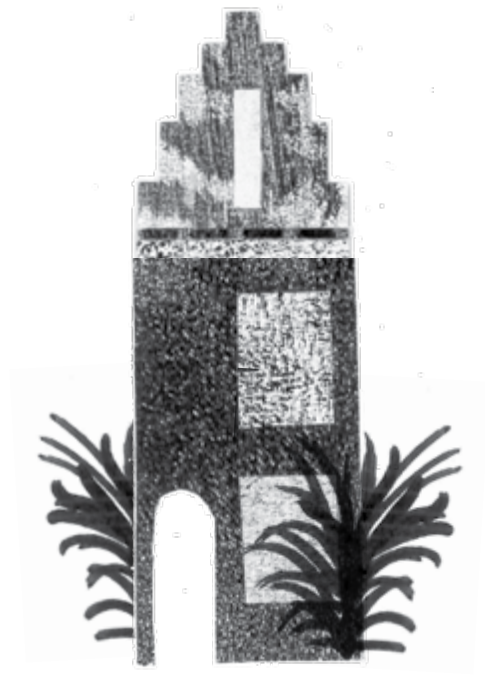
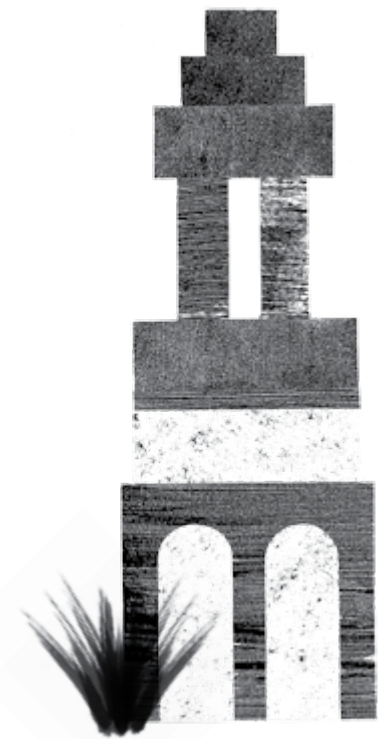
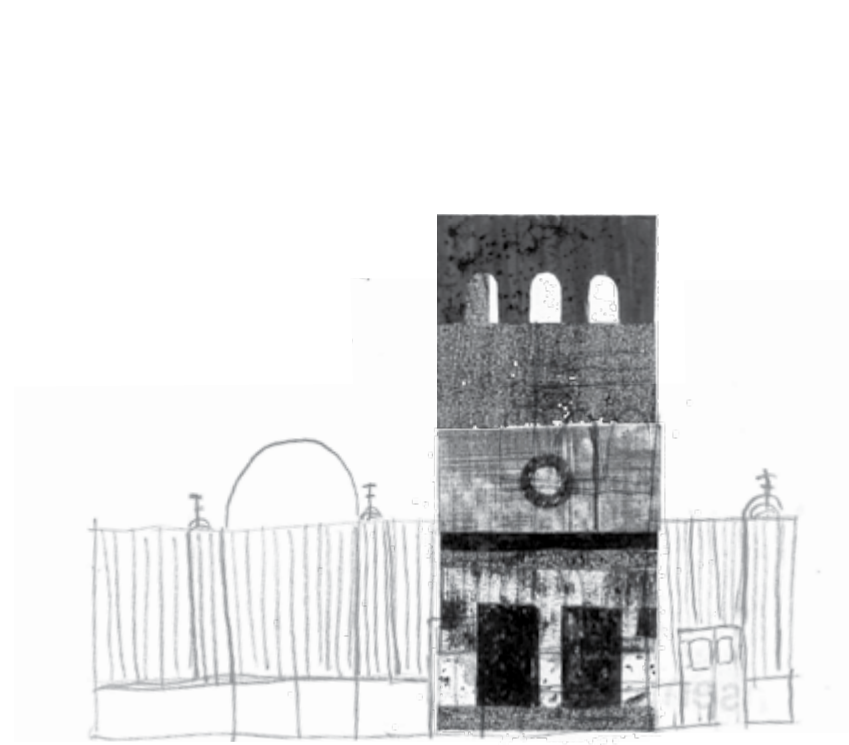
- Année 2 : séquence pédagogique, entre 2 à 5 mois (à partir de février).
- Année 2 : stage professionnel, entre 2 et 3 mois (à partir de juin).
- Année 4 : stage professionnel, entre 2 et 4 mois (à partir de mai).
- Année de césure : entre l'année 4 et 5, l'école accompagne la construction de l'année de césure, avec la possibilité de stages professionnels, entre 2 et 6 mois.

Mobilité étudiante entrante

Nous proposons une formule d'accueil :

- Année 2 : séquence pédagogique, entre 2 à 5 mois (à partir de février).

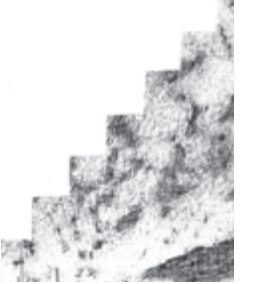
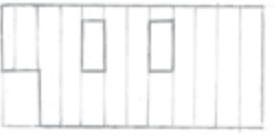

Coordination : David Brailion

Année d’initiation et de découverte, elle est décisive dans l’évaluation des aptitudes de l’étudiant-e à mener à bien un cycle d’études dans une école d’art.

Par quinzaine, le mardi après-midi est libre afin de développer l’autonomie de chacun-e : accès aux ateliers et au centre de documentation, prises de vues photo et vidéo en extérieur, approfondissement de travaux initiés en cours, projets personnels...

Emploi du temps

	Matin	Après-midi
Lundi	Usages typo/graphiques David Brailion	Initiation à la vidéo Romain Descours
Mardi	Observer, dessiner, graver Christine Bouvier	Quinzomadaire Mise en jambe Mathias Schweizer
Mercredi	Webdesign (S1) Code créatif (S2) Keyvane Alinaghi	Des histoires de graphisme Gilles Dupuis
Jeudi	9h – 11h Regards pluriels Caroline Tron-Carroz (parfois au musée)	L'art du coup de poing dans l'œil Frédéric Vaësen
Vendredi	Photographie Valentine Solignac	14h – 16h Discovery Stéphanie Mahieu 16h – 18h Culture générale internationale Stéphanie Mahieu

Usages typo/graphiques

David Brailion

Objectifs Sensibilisation à la typographie, au graphisme et à la PAO. Éléments de base : formes, contrastes, rythmes, couleurs, symétrie, asymétrie, composition... Amener à un choix et à une utilisation réfléchie de la typographie, à travers la prise de conscience de l'espace du signe typographique, de sa structure et de sa construction. Le rapport image / texte — objectivité et subjectivité. Initiation aux logiciels de la suite Adobe.

Enseignement Réalisations de différents exercices d'initiation au graphisme et à la typographie. Découverte de la calligraphie. Recherches documentaires afin de renforcer les connaissances de l'étudiant-e. Pour le développement de sa propre sensibilité en matière de graphisme et de typographie, chacun-e se confronte à différentes expériences, qui permettent de (re)découvrir un univers côtoyé quotidiennement et d'affiner son regard sur l'univers graphique qui nous entoure.

Évaluation Accrochage et présentation collective des travaux. Présence en atelier. Une abondance de réalisations de qualité, de sensibilité, d'ouverture et d'invention.

Références

- Jost Hochuli, *Le Détail en typographie*, Paris, Éditions B42, éd. 2015
- Adrian Frutiger, *Des Signes et des Hommes*, Gap, Atelier Perrouseaux, 2000
- Setola Geert, Pohlen Joep, *La fontaine aux lettres*, Paris, Fontana, 1994
- Amy Graver, Ben Jura, *Les fondamentaux de la mise en page*, Paris, Dunod, 2014
- Hector Obalk, *Aimer voir*, Paris, Éditions Hazan, 2011
- Daniel Arasse, *On n'y voit rien : Descriptions*, Paris, Gallimard, 2013
- Bruno Munari, *De choses et d'autres*, Paris, Pyramyd, 2016

Initiation à la vidéo

Romain Descours

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.

Enseignement Initiation à la pratique de la vidéo, accompagnement dans l'écriture et la réalisation de projets filmiques. Analyse et étude des registres de plans et mouvements de caméra au moyen de visionnages d'extraits de films. Apprentissage technique des bases en éclairage, prise de vue, prise de son, maîtrise des logiciels de montage audio-vidéo et post production : Premiere Pro, After Effects.

Évaluation L'étudiant-e sera évalué-e sur la qualité de son apprentissage des techniques de prises de vue et de montage numérique ainsi que sur l'évolution des phases d'écriture de son projet.

Références

- Georges Méliès, Lev Koulechov, Alfred Hitchcock, Robert Bresson, Quentin Tarantino, Henri-Georges Clouzot, Christopher Nolan, Jean-Luc Godard...

Observer, dessiner, graver

Christine Bouvier

Objectifs Aiguiser le regard, la curiosité ; renforcer la présence à ce qui entoure. Développer des compétences graphiques de représentation. Par la gravure, faire l'expérience d'agir sur et avec la matière. Se servir du dessin et de la gravure comme outils de réflexion, de conception, d'expression et de partage.

Enseignement Outils en main, s'intéresser à la structure d'une forme, à son volume ; apprivoiser une lumière, chercher à rendre perceptible une texture, comprendre une image ou une œuvre ; réfléchir à la notion de point de vue, expérimenter différents cadrages, faire des choix de compositions... L'enseignement s'appuie sur une pratique du dessin d'observation (figure, objets, espaces intérieurs et extérieurs) et du dessin comme inscription : de la trace d'un geste, du mouvement d'une ombre, d'une capture d'éléments générés par le hasard...

Des pistes de travail, proposées au fil de l'année, articulent ces expériences avec des propositions plus personnelles. Elles donnent lieu, au second semestre, à des réalisations de grand format. La tenue régulière de carnets de recherches est primordiale : croquis d'observations et de mémorisation, esquisses de projets, documentation (carnet de bord) et de références plus investies (1 semaine/1 œuvre). En relation avec les travaux développés en dessin, les étudiant-es s'initient à différentes techniques de gravure — taille-douce, taille d'épargne, monotype et quelques pratiques plus alternatives de l'estampe — et à l'impression.

Évaluation Sont pris en compte : la progression dans la capacité de représentation, la qualité et la diversité des recherches et des expérimentations, la maîtrise des techniques abordées, la régularité de la présence.

Références

- Julliard j/hal Enkel, *Rien que pour vos yeux, petit traité des techniques du dessin*, Zurich, Scheidegger und Spiess AG, Verlag, 2016
- Philippe Comar, *Les Images du corps* (1993) et *La Perspective en jeu. Les dessous de l'image*, Paris, Gallimard, 1992
- David Hockney, *Savoirs secrets : Les techniques perdues des maîtres anciens*, Paris, Seuil, éd. augm. 2006
- Bill Fick, Beth Grabowski, *Manuel complet de gravure*, Paris, Eyrolles, 2009
- ROVEN, revue critique sur le dessin contemporain

Mise en Jambe

Mathias Schweizer

Objectifs Découvrir différentes approches sensibles du graphisme. En individuel – ou par petits groupes en fonction des propositions.

Enseignement

Partie 1 : Découvertes.

Il s'agira ici de faire découvrir différentes approches sensibles du graphisme aux étudiant-es, au travers de documents de mes archives personnelles et des archives de l'école : affiches, livres, matériaux graphiques. Nous parlerons de composition, de réflexions et de construction de projets mais aussi d'impression.

Partie 2 : Fabrication d'images

Ensuite, il sera proposé à chacune des interventions une thématique à laquelle les étudiant-es devront répondre en images... et rendre à chaque fin de cours des petits exercices de pensées fulgurantes.

Webdesign (S1)

Keyvane Alinaghi

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.

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 et des processus d'édition numérique.

Évaluation Régularité de la présence de l'étudiant-e, propositions et recherche, maîtrise des outils enseignés, ponctualité dans les rendus de projets.

Références

- John Maeda, *Creative Code: Aesthetics + Computation*, Paris, Thames & Hudson, 2004
- John Maeda, *De la Simplicité*, Paris, Éditions Payot et Rivages, 2007
- Ellen Lupton, *Type on Screen: A Critical Guide for Designers, Writers, Developers, and Students*, Princeton Architectural Press and Maryland Institute College of Art, 2014

Code créatif (S2)

Keyvane Alinaghi

Objectifs Comprendre comment l'ordinateur produit et diffuse des images. Structurer un document dynamique avec les trois langages fondamentaux du web (HTML/CSS/JS). Créer des compositions graphiques dynamiques avec du code.

Enseignement À la suite de l'atelier Webdesign, Code créatif propose une initiation au web dynamique via l'apprentissage du code Pjs, 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.

Évaluation Régularité de la présence de l'étudiant-e, propositions et recherche, maîtrise des outils enseignés, ponctualité dans les rendus de projets.

Références

- Jean-Michel Gériédan, Jean-Noël Lafargue, *Processing : Le code informatique comme outil de création*, Montreuil, Pearson, 2011
- John Maeda, *Design by Numbers*, Cambridge, MIT Press, 1999
- Julia Laub, Hartmut Bohnacker, Benedikt Groß, Claudius Lazzeroni, *Design génératif – Concevoir, programmer, visualiser*, Paris, Pyramyd, 2011

Des histoires de graphisme

Gilles Dupuis

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

Enseignement Découverte de différentes composantes du langage graphique, du lien texte/image, au travers d'exercices fondamentaux tels que : l'espace de la page, la composition, le cadrage, le signe, la lettre... Cette approche passe obligatoirement par l'acquisition de connaissances techniques et typographiques. L'étudiant-e met en œuvre sa capacité d'analyse et d'organisation des contenus pour y dégager des champs de recherches en s'appuyant sur des références plastiques, graphiques, historiques et sociales. La tenue d'un carnet de recherches est obligatoire.

Évaluation Maîtrise des outils de production. Progression et pertinence des propositions. Régularité de la présence. Ponctualité dans les rendus de projets.

Références

- *Études sur le collectif Grapus, 1970-1990...* : *Entretiens et archives*, Paris, B42, 2016
- *Grapus ? Connais pas... Mais si rappelle-toi !*, cat. exp. Thiers, Usine du May, 2017
- *Grapus 85. Différentes tentatives différentes*, Utrecht, Reflex Verlag, 1985
- *Grapus 82. 100 affiches au Musée de l’Affiche et de la Publicité*, cat. exp., Paris, fonds Grapus Archives d'Aubervilliers : https://archives.aubervilliers.fr/IMG/pdf/Notice_descriptive_Grapus_finale.pdf
- Design et société, *Graphisme en France 2021*, Paris, CNAP, 2021

Regards pluriels

Caroline Tron-Carroz
(parfois au musée)

Objectifs Élargir les connaissances 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 étudiant-es, les sensibiliser à l'analyse des œuvres et aux discours qui les accompagnent.

Enseignement Élaborés à partir d'œuvres de différentes natures (arts plastiques, arts graphiques et arts visuels) étudiées et commentées, les cours du premier semestre permettent d'initier les étudiant-es aux différentes façons d'appréhender l'histoire d'une œuvre, d'un mouvement, d'un-e artiste, de comprendre la nécessité d'avoir un regard pluriel sur le passé et sur le monde contemporain. Une fois par mois, une visite organisée au Musée des beaux-arts de Cambrai permet une confrontation plus directe avec les œuvres et leur lieu d'exposition. Les cours du second semestre s'attachent à apporter des éclairages plus ciblés sur l'art contemporain du XXe siècle en contextualisant certaines notions/ termes/questions (avant-garde, abstraction, modernité,...).

Évaluation Participation active en cours, comptes rendus de lecture ou d'exposition à l'oral et restitution des connaissances à l'écrit.

Références*

- John Berger, *Voir le voir*, Paris, Éditions B42, 2014.
- Antje Kramer (éd.), *Les grands manifestes de l'art des XIXe et XXe siècles*, Paris, Flammarion, 2011.
- Nadeïje Laneyrie-Dagen, *Lire la peinture : dans l'intimité des œuvres*, Paris, Larousse, 2002.

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

• *Elles font l'abstraction*, cat. exp., Paris, Centre Pompidou, 2021.

* Références complémentaires (livres, vidéos, films, podcasts,...) indiquées en cours.

En partenariat avec le Musée des beaux-arts (Cambrai)

L'Art du coup de poing dans l'œil

Frédéric Vaësen

Objectifs L'atelier propose aux étudiant-es 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'œil, 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 Au premier semestre, l'atelier aide les étudiant-es à sortir des cadres conventionnels d'apprentissage de la peinture et de ses pratiques, à réévaluer les modes de perception et de représentation de leur environnement, à sortir des réflexes et des champs de perceptions habituels. L'atelier est également un lieu d'échanges et de discussions, en abordant différentes formes et expressions artistiques, tant historiques que contemporaines. Les exercices sont 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'agit 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 sont autant de leitmotiv, de champs d'expérimentations et de créations à traverser. Une série d'exercices pratiques, notamment en sérigraphie, aidera l'étudiant-e au montage et à la concrétisation de son projet. Comme point d'encrage, l'exposition *Giro Grafico*, *Como en el muro la hiedra* du musée Reina Sofía de Madrid (initiatives graphiques, d'origines et de supports différents, moyens d'expressions de lutte contre les dictatures, pour les droits des indigènes, l'activisme queer ou le féminisme). L'ensemble de ces actions populaires et collectives permettra d'aborder les liens entre l'art et la politique, d'envisager l'art graphique dans un sens élargi afin de réfléchir et de produire des images.

Évaluation Évaluation de l'ensemble des exercices et d'un projet final. Constitution du dossier de recherches, classifié et amplifié de références personnelles ; qu'elles soient d'artistes plasticien-nes, de graphistes, d'expositions, d'œuvres musicales, architecturales ou littéraires.

Photographie

Valentine Solignac

Objectifs Initiation au médium photographique. Approche des bases techniques au travers de la prise de vue et de la post-production. Analyse des images par la lecture, la compréhension et la référence à l'histoire de la photographie.

Enseignement Sensibilisation au médium photographique : accompagnement dans la création d'image, prise de vue en extérieur / intérieur autour de l'architecture, du portrait, du paysage, des objets, des notions de lumière et cadrages. Approche de la photographie argentique et d'un logiciel de traitement des images en post-production (Photoshop). Lecture d'images : analyse, composition et lien avec l'histoire de la photographie. Appréhension de la question de langage photographique, assemblage d'images entre elles, notion de série, sélection, confrontation et édition.

Évaluation Présence, implication, avancement des projets, rendu et accrochage.

Références

- Olivier Lugon, *Le Style documentaire. D'August Sander à Walker Evans, 1920-1945*, Paris, Macula, 2001
- Roland Barthes, *La chambre claire : Note sur la photographie*, Paris, Seuil, 1980
- Michel Poivert, *La Photographie contemporaine*, Paris, Flammarion, 2002

Discovery

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. L'un des principes sous-jacents de notre enseignement de l'anglais est de donner aux étudiant-es les outils et l'envie de l'auto-apprentissage de la langue, dans une perspective de *lifelong learning*, c'est-à-dire de formation tout au long de la vie.

Enseignement Le cours de première année met l'accent sur la découverte, en anglais, des diverses disciplines pratiques et théoriques enseignées à l'Ésac : design graphique, typographie, photographie, vidéo, illustration, art, design numérique... Chaque séance aborde une thématique distincte. Elle se déroule selon le même principe : une lecture commentée d'article, complétée par le visionnage d'une ou plusieurs vidéos relatives au même sujet (en anglais sous-titré anglais). Le cours s'inscrit également dans une perspective plus large d'internationalisation à domicile (*Internationalization at home* — *IaH*), dans le but de développer les compétences internationales des étudiant-es.

Évaluation Présentation régulière d'exposés oraux et de travaux écrits tout au long de l'année.

Références

- Designers et artistes présentés dans la série *Abstract. The Art of Design* : Paula Scher (design graphique), Platon (photographie), Jonathan Hoefler (typographie), Christoph Niemann (illustration), Olafur Eliasson (art), Ian Spalter (design numérique), Bjarke Ingels (architecture).
- Le contenu du site Art21, qui propose de l'enseignement de l'anglais centré sur l'art contemporain.

Culture générale internationale

Stéphanie Mahieu

Objectifs Développer la culture artistique et générale de chacun-e et présenter un panorama des grands noms en matière d'art, de littérature, d'architecture, de cinéma, de design graphique..., en optant pour le critère de l'aire linguistique des artistes et designers présenté-es. Initier l'internationalisation à domicile (développer des compétences internationales et interculturelles sans mobilité physique), en se penchant sur d'autres mondes linguistiques que le seul monde anglophone. Préparer la mobilité pédagogique et professionnelle des années à venir.

Enseignement Le cours sera organisé sous formes de séances thématiques organisées en deux temps :
Semestre 1 : Mondes hispanophones
Étude des grandes figures artistiques hispanophones (Salvador Dalí, Pablo Picasso, Frida Kahlo, et plus récemment Tomás Saraceno, Tanya Aguiñiga, Cristina Iglesias...), des grandes institutions muséales (Prado, Museo Reina Sofía, Guggenheim Bilbao...), de l'histoire du design graphique (autour notamment de la figure de Che Guevara et de son affiche mythique), de grands moments historiques (la guerre civile espagnole, la révolution cubaine, le coup d'État contre Salvador Allende au Chili...), des classiques du cinéma hispanophone (Luis Buñuel, Pedro Almodóvar, Alejandro Amenábar, Carlos Saura...) et de la littérature (Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez...).
Semestre 2 : Mondes germanophones
Études des grandes figures artistiques germanophones d'Allemagne, d'Autriche et de Suisse (Joseph Beuys, Gerhard Richter, Hito Steyerl, Thomas Hirschhorn...), de l'histoire et de l'actualité du design graphique (le graphisme suisse avec le Werkbund suisse, Stefan Sagmeister...) de la musique (Kraftwerk et la Neue Deutsche Welle, Klaus Nomi), de l'histoire et de l'actualité de la photographie (August Sander, Bernd et Hilla Becher, Wolfgang Tillmans), de grands moments historiques du XXe siècle (3e Reich, histoire de la RDA, chute du mur, réunification allemande...), de la littérature (Stefan Zweig, Herta Müller...), du cinéma et de la danse (Fritz Lang, Wim Wenders, Pina Bausch...), de l'architecture et du design (le Bauhaus, avec Ludwig Mies van der Rohe et Walter Gropius...).

Évaluation Participation régulière et active au cours. Compte-rendu individuel d'une thématique en particulier.

Enseignements	S1	S2
Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques	18	16
Histoire, théorie des arts et langue étrangère	10	10
Bilan du travail plastique et théorique *	2	4
Total crédits	30	30

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

Coordination : Agnès Villette

L'année 2 est composée de cours centrés sur des acquisitions techniques et méthodologiques fondamentales. Les ateliers en liberté du mercredi après-midi laissent place aux projets personnels, quand les 3 cours Hors les murs du vendredi après-midi sont au choix, en effectif mixte avec l'année 3.

Un échange pédagogique international est possible à partir de février (entre 2 et 5 mois), et le stage professionnel est fortement encouragé en fin d'année (juin/juillet).

Emploi du temps

	Matin	Après-midi
Lundi	Fata Morgana Melek Zertal	Édition et typographie David Braillon
Mardi	En mouvement Romain Descours	Portfolio numérique (S1) Keyvane Alinaghi et Tomek Jarolim Superposition (S2) Keyvane Alinaghi Christine Bouvier et Tomek Jarolim
Mercredi	<i>par demi-groupe, au semestre</i> 9h45 – 13h Texte/image Thibaut Robin Chéri-e – Graphie Frédéric Vaësen	Open Space (fab lab, gravure et sérigraphie) Christine Bouvier David Braillon, et Frédéric Vaësen
Jeudi	Photographie II : un territoire, des paysages Agnès Villette	14h – 16h 65 m² et plus Caroline Tron-Carroz et Mickaël Tkindt-Naumann 16h – 18h Anthropologie des systèmes graphiques Stéphanie Mahieu
Vendredi	Faire ses gammes Gilles Dupuis <i>par demi-groupe</i> 11h – 13h Music and the City Stéphanie Mahieu	<i>au choix</i> 14h – 18h Du lointain vers la rampe Gilles Dupuis Échelle 1 Bruno Souëtre 14h15 – 16h15 Médiation culturelle Diane Ducamp

Fata Morgana Melek Zertal

Objectifs Comprendre comment construire une image ou une séquence narrative en prenant en compte la composition, la couleur, le texte, la mise en page, le procédé d'impression. Mise en place d'une méthodologie de travail personnelle.

Enseignement Le cours vise à donner une vision d'ensemble des possibilités en illustration et séquence narrative : travail d'affiche, dessin de presse, commande d'illustration, objet éditorial... Un système de « veille » artistique invite les étudiant-es à présenter des œuvres visuelles les ayant marquées à chaque début de cours, dans le but de créer un « moodboard » à utiliser pour leurs futurs projets personnels. Des exercices ponctuels les amènent à naviguer la commande d'illustration de bout en bout - de l'agencement des références au croquis au travail final.

Évaluation L'étudiant-e est évalué-e sur l'ensemble de ses productions de l'année, à la fois en groupe et personnel. Sont pris en compte la qualité des recherches, la pertinence des projets, l'implication dans les projets en commun ainsi que dans les ateliers d'impressions.

Références
• Daniel Clowes, *Ghost World*, Paris, Cornélius Eds, coll. Solange, 2016
• Scott McCloud, *L'Art invisible*, Paris, Delcourt, coll. Contrebande, 2007
• *Collection revue 4*
• *étapes: n°233*, septembre-octobre 2016

Édition et typographie David Braillon

Objectifs Atelier d'édition : de la création à la réalisation d'une édition papier. Mise en page / espace / vocabulaire / grille / hiérarchie de l'information / rapport image-texte / choix typographique. Mise en place d'un processus de création incluant la photographie et la typographie. Prise en compte des fonctions et des supports papiers multiples, façonnages. Atelier de création typographique modulaire : apprentissage des principes de la création typographique, utilisation des logiciels Glyphs et Font Self.

Enseignement À travers l'apprentissage des principes de la pratique typographique, de la structuration d'informations et du travail sur l'image, l'étudiant-e réalise des éditions en tenant compte de la lisibilité, de l'intelligibilité, de la fonctionnalité liées au médium utilisé. L'atelier est un lieu de découverte, d'émergence d'idées et de formes, notamment autour de la mise en résonance du texte et de l'image. Une réflexion est menée sur le statut des projets, leur destination, la forme appropriée, les options graphiques, les techniques et les matériaux mis en œuvre, leurs moyens de fabrication et de diffusion potentielle. Une exploration de la police de caractère modulaire : sa destination, son utilisation, ses formes, ses 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-e.

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

Références
• Jan Tschichold, *Livre et typographie*, Paris, Éditions Allia, 1994
• *L'aventure des écritures — la page*, cat. exp., Paris, Bibliothèque nationale de France, 1999
• Teal Triggs, *La Typographie expérimentale*, Paris, Thames & Hudson, 2004
• Jérôme Peignot, *Typoésie*, Paris, Imprimerie nationale, 1993
• Robert Kinross, *La Typographie moderne : Un essai d'histoire critique*, Paris, Éditions B42, 2012
• Karen Cheng, *Design typographique. Concevoir ses polices de caractères*, Paris, Eyrolles, 2006

En mouvement Romain Descours

Objectifs Accompagnement dans la réalisation et l'écriture d'un projet construit avec le matériau vidéo. Il est question d'expérimenter, de tester les limites. L'étudiant-e est amené-e à faire des choix de fabrication : objet filmique, bandes sonores, animations, dispositif d'installation ou de performance vidéo, visible à l'écran ou éclatée dans l'espace.

Enseignement Dans la continuité du cours Initiation à la vidéo, cet atelier propose d'explorer le médium audio-visuel dans son caractère polyvalent. Une succession d'images fixes, du mouvement, du son... le matériau est malléable, propice à l'élaboration d'un processus d'écriture.

Évaluation Présentation et production régulière, documentation des étapes de réalisation sous la forme d'un montage vidéo qui explicite les étapes de travail ainsi que les enjeux, les recherches et références.

Références
Aurélien Froment, Camille Henrot, Barbara Matijevic et Giuseppe Chica, Francis Alÿs, Agnès Varda, Chris Marker, Ghérasim Luca, Jérôme Game...

Portfolio numérique (S1) Keyvane Alinaghi et Tomek Jarolim

Objectifs Archiver, documenter les travaux des étudiant-es. Intégrer et mettre en page ces projets pour une publication web.

Enseignement Dans la continuité de l'atelier Webdesign et dans l'optique de faciliter la recherche du stage professionnalisant. Accompagnement des étudiant-es sur la publication de leurs travaux en ligne, en poursuivant l'acquisition des langages HTML/CSS et les possibilités offertes par les outils de code créatif sur navigateur avec Psjs.

Évaluation Régularité de la présence de l'étudiant-e, propositions et recherche, maîtrise des outils enseignés, ponctualité dans les rendus de projets.

Références
• Jean-Michel Gériidan, Jean-Noël Lafargue, *Processing : Le code informatique comme outil de création*, Montreuil, Pearson, 2011
• John Maeda, *Design by Numbers*, Cambridge, MIT Press, 1999
• Julia Laub, Hartmut Bohnacker, Benedikt Groß, Claudius Lazzeroni, *Design génératif – Concevoir, programmer, visualiser*, Paris, Pyramyd, 2011

Superposition (S2)

Keyvane Alinaghi,
Christine Bouvier
et Tomek Jarolim

Objectifs Expérimentations, associations de médiums concrets et d'images génératives.

Enseignement Les étudiant-es explorent HTML/CSS et les possibilités offertes par les outils de code créatif sur navigateur avec Psjs. Par l'expérimentation en temps réel, chacun-e développe un projet d'image générative où l'aléatoire, le bug et l'accident sont autant de possibles itérations d'un même code. Dans un deuxième temps, ils et elles sélectionnent des images qui sont gravées ou imprimées afin de donner corps à la proposition hors écran. Comment la pratique algorithmique peut-elle faire écho aux pratiques du dessin et de la gravure ? Chacune de ces propositions sera approfondie afin de réaliser un projet personnel.

Évaluation Régularité de la présence de l'étudiant-e, propositions et recherche, maîtrise des outils enseignés, ponctualité dans les rendus de projets.

Texte/image

Thibaut Robin
Se mettre à la page

Objectifs Dans la continuité des apports techniques introduits en première année, le cours permettra aux étudiant-es d'explorer, d'expérimenter et d'approfondir – sur des propositions argumentées – le rapport fondamental de l'articulation entre texte et image, de la construction des signes ou plus largement d'un système graphique...

Enseignement Comme le déclare avec humour le médiologue Daniel Bougnoux : « L'homme descend davantage du signe que du singe... ». Il tiendrait son humanité d'une aptitude particulière à transposer les choses du monde en symboles, lui permettant de maîtriser son environnement et de mieux communiquer avec ses semblables. Si dans les sociétés dites « primitives » on marque, orne et représente déjà les choses de façon codifiées avec une virtuosité certaine, le design graphique né d'un schisme récent entre les beaux arts et les arts appliqués (à l'industrie), codifie, professionnalise et exploite cette capacité à faire signe, à faire image sur des support principalement destinés à l'impression ou plus tard à l'écran, dans un contexte de commande. De fait, il est aussi important de maîtriser les outils que de connaître l'histoire des formes et les méthodes héritées de cette bonne centaine d'années de création dans les sociétés industrielles. En ce sens, et pour dynamiser la production en atelier, nous entamerons chaque séance par la présentation de studios emblématiques, du XXe siècle à nos jours, et ponctuerons l'année de cours théoriques liés à la création des signes, des images, de la mise en page... sous des aspects techniques, historiques ou économiques.

Évaluation Implication personnelle, participation et assiduité en cours, mais également qualité de la démarche, tant sur le plan conceptuel que graphique.

Chéri-e — Graphie

Frédéric Vaësen

Objectifs L'atelier initie à la pratique de la sérigraphie. Laboratoire d'expérimentations et de questionnements sur la fabrication et la portée des images, il permet d'aborder autant les problématiques de la couleur, du support que du multiple.

Enseignement Dans un premier temps, les étudiant-es élaborent un ensemble de recherches historiques sur la technique et les différents types de productions, afin de déterminer les enjeux de la sérigraphie. Les questions posées par le support : 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 (à travers les usages d'un outil et d'une technique, ici la sérigraphie), interroge, déplace, met en circulation la vleur et le sens d'une archive iconographique ou d'une œuvre, notamment celle d'Andy Warhol. Il construit aussi 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 pratique fondamentale de la libre appropriation des images du Pop Art et de leur persistance contemporaine. En parallèle, la question de la pratique sérigraphique sera également abordée au prisme de celle du genre, à partir d'artistes comme Henrik Olesen ou Juliana Huxtable.

Évaluation Présentation d'une suite d'images destinées à un premier tirage, d'un ensemble de recherches en lien avec une iconographie de type Warholienne et d'un projet destiné à une série de tirages.

Open Space (fab lab, gravure et sérigraphie)

Christine Bouvier,
David Brailion
et Frédéric Vaësen

Open Space permet aux étudiant-es de produire librement des œuvres en lien avec les techniques d'impressions telles que la gravure, la sérigraphie, l'impression numérique ou le fab lab. L'ouverture simultanée de ces différents espaces a pour but de solliciter, déclencher, accompagner le développement d'une pratique personnelle. 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-e face à la « page blanche » en donnant l'impulsion et l'énergie d'entreprendre une démarche personnelle. Ponctuellement, des projets tels que des expérimentations associant images gravées et sérigraphies, des visites d'expositions ou de lieux seront proposés comme leitmotiv ou inspiration.

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).

Photographie II : un territoire, des paysages

Agnès Villette

Objectifs Maîtriser la prise de vue argentique et numérique, en lumière naturelle et en studio. Explorer une thématique : le passé industriel de Cambrai et d'une région minière. Théorie de l'image / histoire de la photographie. Rechercher, élaborer et exposer un projet photographique, consolider les étapes de la réalisation d'un projet personnel. Filmographie : analyse filmique en lien avec la thématique retenue. Collaboration avec le Centre régional de la photographie : visite de deux expositions et rencontres avec les photographes exposés-es. Consolidation du vocabulaire et de la méthodologie de présentation d'un projet personnel.

Enseignement Le premier semestre sera consacré à la consolidation des acquis techniques : prise de vue en studio et en extérieur. Il donnera lieu à une introduction théorique et historique du médium photographique sur le thème de la photographie de paysage, par des textes analysés en classe. Le second semestre permettra de s'exercer à des projets courts et à un projet personnel. La filmographie retenue donnera lieu à des analyses filmiques qui s'articulent avec la thématique retenue pour l'année.

Évaluation

Premier semestre : Évaluation à partir de plusieurs rendus intermédiaires. Second semestre : Évaluation du projet personnel. Conception et réalisation d'un livre photo. Obtention des crédits assujettie à la présence lors des conférences organisées dans le cadre du cours de photographie et à la présence aux cours théoriques.

Références

- Wim Wenders, *Paris Texas*, 1984
- Bruno Dumont, à définir
- Mike Hodges, *Get Carter*, 2004
- Analyse d'extraits : John Berger, Roland Barthes.

En partenariat avec le Centre régional de la photographie (CRP, Douchy-les-Mines)

65m² et plus

Caroline Tron-Carroz
et Mickaël Tkindt-Naumann

Objectifs Former les étudiant-es à la recherche documentaire. Comprendre la nature des documents consultés et apprendre à tisser des liens avec les recherches plastiques et graphiques.

Enseignement La recherche commence par une discussion en centre de documentation avec Mickaël Tkindt-Naumann qui aboutit à un choix concerté d'un document (que ce soit un livre, une revue, un article, un DVD ou un podcast) en lien avec les centres d'intérêt de l'étudiant-e. Puis vient le travail d'analyse et de synthèse qui sera présenté en cours, partagé, discuté et mis en regard avec la création contemporaine.

Évaluation Participation active en cours, engagement dans le travail documentaire et dans la restitution orale et écrite.

Références

Le centre de documentation de l'Ésac et ses ressources à portée de main.

Anthropologie des systèmes graphiques

Stéphanie Mahieu

Objectifs Se familiariser avec les grands noms et les concepts centraux de l'anthropologie. En se penchant sur le cas spécifique de l'anthropologie des systèmes graphiques, aborder la question de l'universalité des représentations graphiques, notamment par l'étude de différents alphabets, et la question plus théorique de l'articulation entre oralité et écriture.

Enseignement Ce cours sera organisé en trois temps. Tout d'abord, il proposera une introduction aux grands noms de l'anthropologie française (Claude Lévi-Strauss, Marcel Griaule, Jean Rouch) et anglo-saxonne (Bronislaw Malinowski ...), et aux concepts centraux de l'anthropologie (rites, mythes, parenté, oralité et écriture, modernité et postcolonialité...). Ensuite, il se penchera sur la question plus spécifique de l'anthropologie des systèmes graphiques en étudiant les travaux anthropologiques désormais classiques d'André Leroi-Gourhan (*Le geste et la parole*) et de Jack Goody (*La raison graphique*), et différents alphabets à travers le monde. Au deuxième semestre, le cours sera centré autour de la notion de biographie d'objets et comportera une dimension plus pratique, avec un travail d'exposition et/ou d'édition d'un objet et du récit dont il est porteur.

Évaluation Au premier semestre, l'évaluation se fera sous la forme d'un travail écrit autour des notions vues en cours. Au deuxième semestre, l'évaluation portera sur un travail personnel autour de la notion de biographie d'objet.

Références

- Thierry Bonnot, *La vie des objets. D'ustensiles banals à objets de collection*, Paris, MSH, 2002 (« Ethnologie de la France »)
- Béatrice Fraenkel, « Anthropologie de l'écriture », *Annuaire de l'EHESS* | 2013, 390-391.
- Jack Goody (trad. Jean Bazin et Alban Bensa), *La raison graphique. La domestication de la pensée sauvage*, Paris, Les Éditions de Minuit, coll. « Le sens commun », 1979
- Tim Ingold, *Une brève histoire des lignes*, Bruxelles, Zones Sensibles, 2011

Faire ses gammes

Gilles Dupuis

Multiplier les tentatives / rater mieux

Objectifs Le graphisme est une pratique artistique qui utilise de nombreuses techniques et médiums qu'il convient de maîtriser. Il est donc nécessaire de s'entraîner avec certains éléments typographiques et iconographiques pour enrichir son vocabulaire et développer ainsi son écriture individuelle.

Enseignement Par différents rythmes de travail (projet long et projets courts), l'étudiant-e produit des séries de réponses graphiques pertinentes.
Semestre 1 : « Photographisme »
Outils : imprimantes photos.
Semestre 2 : « La Fabrique d'images »
Outils : riso et sérigraphie.

Évaluation 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.

Références

C'est sûr, nous allons parler de ces personnes et d'autres : Robert Massin, Pierre Faucheux, Paul Cox, Milton Glaser, Ed Fella, Paul Rand, Roman Cieslewicz, Joseph Müller-Brockmann, Hans Hillmann, Ronald Curchod, Pierre di Sciulla, M&M, James Victore, Térésa Sdralevich, Richard Niessen, Peter Bankov, Michel Quarez, Pierre Bernard, April Greiman, Jan Tschichold, Neville Brody, Paula Scher, Herb Lubalin, Ott Aicher, Saul Bass, Savignac, Ralph Schraivogel, Cassandre, Shigeo Fukuda, Roger Excoffon, Wim Crouwel, Paula Troxler, Étienne Robial, Frédéric Teschner, Folon, Catherine Zask, Erich Brechbühl, Helmo, Wolfgang Weingart...

Music and the City

Stéphanie Mahieu

Objectifs En se penchant sur les genres musicaux associés à des villes anglaises et américaines et aux styles graphiques qui y sont associés, mieux connaître l'histoire culturelle de la musique populaire des XXe et XXIe siècles. Accéder à une pratique de la langue anglaise dynamique, vivante, chantante et dansante.

Enseignement Les cours seront organisés en séances thématiques présentant une ville anglaise ou américaine, un style musical qui lui est associé et un genre et/ou un-e designer graphique. Quelques exemples d'exploration de villes : pour les villes anglaises, Londres et le Punk (et le graphiste Jamie Reid), Manchester et la New Wave (et le graphiste Peter Saville), Bristol et le Trip Hop, Liverpool et les Beatles ; et pour les villes américaines : New York et le Hip-Hop, Detroit et la Techno, Seattle et le Grunge (et le graphiste David Carson), Minneapolis et le Funk, Chicago et la House, et des genres plus anciens comme le Jazz à la Nouvelle Orléans et le Blues à Memphis.

Évaluation Présentation régulière d'exposés oraux et de travaux écrits tout au long de l'année. Production d'une édition en anglais basée sur un genre musical.

Références

Greil Marcus, *Lipstick Traces: A Secret History of the 20th Century*, Cambridge, Harvard University Press, 1989

Hors les murs

Un cours au choix

Images à réaction(s) / Du lointain vers la rampe

Gilles Dupuis,
avec Sarah Fouquet (ESAM Caen)

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 sont au programme de l'atelier.

Enseignement Les participant-es à cet atelier créent un certain nombre d'images traitant de sujets d'actualités (dérèglement climatique, mondialisation, violences faites aux femmes...); s'appuyant sur une sélection de spectacles proposés par le Théâtre de Cambrai. Les affiches sont exposées le jour des représentations au Théâtre, auxquelles les participant-es assistent. La tenue d'un « carnet de la rampe » par chacun-e des étudiant-es est obligatoire et participe à une valorisation sous la forme de différents projets éditoriaux.

Plusieurs interrogations sont 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 diffusés sur un espace dédié (blog ou Instagram) et un journal mural. L'écoute des radios, la lecture assidue de la presse et des réseaux de distribution de l'information (réseaux sociaux) sont plus que nécessaires.

Évaluation Progression et pertinence des propositions. Régularité de la présence, ponctualité dans les rendus de projets. Curiosité, réactivité, recul, concentration, pertinence et impertinence, maîtrise des outils graphiques sont également requis.

Références
Spectacles au Théâtre de Cambrai :
▪ *Blizzard* — dimanche 27 novembre 2022
▪ *RACE[S]* — vendredi 9 décembre 2022
▪ *Les Maux bleus* — mercredi 8 mars 2023
▪ *Black Boy, spectacle dessiné* — lundi 15 mai 2023

*En partenariat avec le Théâtre de Cambrai.
En lien avec l'option design graphique de l'ESAM Caen, par un « jumelage » des deux cours (« làR » et « Images graphiques d'actualités ») qui travaillent sur des problématiques communes. Cette forme inédite de collaboration pédagogique est nourrie de rencontres « Zoom » organisées périodiquement notamment lors des restitutions de projets.*

Échelle 1
Bruno Souêtre

Objectifs Expérimenter et maîtriser un ensemble de fondamentaux en design graphique : système graphique, mise en page, typographie, images... Démontrer une capacité à définir et s'approprier un sujet. Établir des connexions avec les autres disciplines dispensées dans l'école.

Enseignement
Bienvenue... Welcome... Welkom...
Tout au long de l'année, Échelle 1 prend en charge la communication de certains événements de l'école (conférences, portes ouvertes, expositions des diplômés...). Petite mise en bouche des contraintes liées à une commande de design graphique, Échelle 1 est l'occasion de développer sa pratique pour accueillir en images nos invité·es. La qualité et les impératifs de rendus sont donc de rigueur. Toutes les propositions sont présentées à l'oral sous forme de maquettes imprimées avec une note d'intention (textes et images). En fin d'année, chaque étudiant·e aura à produire une édition qui reprendra l'ensemble des images produites.

Évaluation Participation et engagement dans les projets, présentation orale et écrite, qualité des rendus. Les séances collectives représentent plus de la moitié pour l'évaluation.

Références
▪ Steven Heller, *De Merz à Emigre et au-delà: graphisme et magazines d'avant-garde au XXe siècle*, Paris, Phaidon, 2005
▪ Richard Hollis, *Le Graphisme de 1890 à nos jours*, Paris, Thames & Hudson, éd. rev. et augm, 2004
▪ Jean-Luc Dusong, Fabienne Siegwart, *Typographie, du plomb au numérique*, Paris, Larousse-Bordas, 1996
▪ Annick Lantenois, *Le vertige du funambule*, Paris, Éditions B42, 2013
▪ Alice Twemlow, *À quoi sert le graphisme*, Paris, Pyramyd, 2007
▪ Revues *Signes*, *Eye*, *Back Cover*

Exploration urbaine,
graffiti anciens et outils
graphiques contemporains
{ Médiation culturelle }

Diane Ducamp,
et intervenant·e mystère
(*workshop de design graphique
du 21 au 24 février 2023*)

Objectifs Ce cours commun avec l'Institut Société et Humanités (ISH) donne des compétences à la fois culturelles, scientifiques, techniques et pratiques, dans le but de créer des contenus et des outils graphiques de médiation culturelle. Les étudiant·es travaillent en équipe mixte (université / école d'art), les enseignements se répartissent entre plusieurs lieux : université, école d'art et sites délocalisés en centre-ville. Sont bienvenus : la curiosité et l'intérêt pour le patrimoine, l'exploration urbaine, la transmission envers les publics, le goût pour le travail en équipe.

Enseignement
Le terrain d'exploration proposé est celui des graffiti historiques (inscriptions lapidaires) situés dans plusieurs endroits de la ville de Cambrai (galeries souterraines de la citadelle, carrières, clochers) faisant le lien entre la trace, le témoignage personnel et l'histoire générale.
Semestre 1: Apports théoriques et sensibilisation aux techniques de médiation culturelle, à travers des cours à l'université et des visites sur sites dans la ville. Axes principaux : connaissance des publics et des structures de médiation (jeune public, public dit empêché, public familial, habitants, touristes, professionnels / éducation nationale, éducation populaire, résidences-mission, office de tourisme), travail de recherche documentaire, transmission, construire un projet de médiation culturelle (identifier, sélectionner et analyser avec esprit critique diverses ressources pour documenter un sujet et synthétiser ces données en vue de leur exploitation), apprentissage des techniques de médiation culturelle en fonction de l'œuvre et du contexte de présentation (visite guidée/autonome, exposition, atelier, etc.).
Semestre 2 : Expérience pratique et conception / réalisation de supports de médiation lors d'un workshop à l'école d'art du 21 au 24 février : création d'outils de médiation culturelle en vue de faire comprendre l'œuvre ou l'objet d'étude ; réalisation de prototypes. Puis mise en situation auprès d'un public : mise en application des techniques de médiation culturelle (médiation guidée / autonome) ; expérimentation, laboratoire de production d'outils, analyse, évaluation de la médiation auprès d'un public.

Évaluation Semestre 1 : Évaluation de la proposition finale par groupe (ISH/Ésac). Présentation de la proposition de médiation envisagée pour la mise en valeur des graffiti, à travers deux formats : un dossier intermédiaire (présentation du contexte historique, topographique, artistique + pistes de médiation) ; un exposé oral présentant le cahier des charges du projet de médiation qui sera mis en œuvre lors du workshop. Semestre 2 : Présentation de l'outil graphique de médiation produit, par groupe de travail, lors de la clôture du workshop de design graphique. Évaluation de l'adéquation du message transmis en lien avec le public choisi, la contemporanéité, l'aboutissement, l'originalité graphique du projet. Capacité du groupe de travail à exprimer des choix argumentés en vue de la mise en situation de l'outil de médiation face à un public réel.

En partenariat avec Le Labo (Cambrai, Ville d'art et d'histoire) et l'UPHF (licence Harpe : histoire, archéologie, patrimoine, environnement)

Enseignements	S3	S4
Pratiques plastiques : méthodologie de projet, technique et mises en œuvre	16	14
Histoire, théorie des arts et langue étrangère	8	8
Recherches et expérimentations	2	4
Stage*, expérimentation des milieux de création et de production	/	/
Bilan **	4	4
Total crédits	30	30

(*) Le stage professionnel (en France ou à l'étranger), d'une durée totale minimale d'1 mois, peut être réalisé en plusieurs périodes. Il se déroule à la fin du semestre 3 ou au cours du semestre 4, 5 ou 6. Les crédits sont attribués au semestre 6.

(**) Le bilan est effectué collégialement. Il évalue en particulier le choix des travaux, la qualité de l'accrochage, la maturité du travail en fin de semestre.

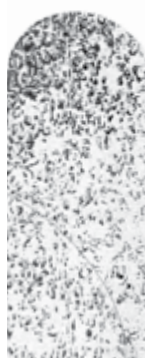
Coordination :
Keyvane Alinaghi

Année diplômante, lors de laquelle les projets deviennent plus ambitieux et complexes... Certains donnant lieu à des restitutions publiques dans ou hors de l'école, en suivant des démarches individuelles ou collectives. Les 3 cours Hors les murs du vendredi après-midi sont au choix, en effectif mixte avec l'année 2. Les 2 ARCs sont au choix.

Le lundi matin est libre afin de développer l'autonomie de chacun·e : accès aux ateliers, prises de vues photo et vidéo en extérieur, approfondissement de travaux initiés en cours, projets personnels...

Emploi du temps

	Matin	Après-midi
Lundi		Production – Reproduction – Illustration Melek Zertal
Mardi	9h – 11h Expérimentations artistiques, odyssées, sciences et fictions Caroline Tron-Carroz 11h – 13h Article de recherche (RDV individuel) Caroline Tron-Carroz	ARC au choix Phénix Romains Descours et Caroline Tron-Carroz Gravure (S1) Christine Bouvier
Mercredi	par demi-groupe, au semestre Ah ! La rue (ou la ville comme support) Gilles Dupuis Atelier Spécimen David Braillon	ARC au choix Read Only Memories Keyvane Alinaghi et Thibaut Robin Open Space (fab lab, gravure et sérigraphie) David Braillon, Christine Bouvier et Frédéric Vaësen
Jeudi	Roc-Club Frédéric Vaësen 10h – 11h Article de recherche (RDV individuel) Stéphanie Mahieu	Photographie et underground Agnès Villette
Vendredi	9h – 11h Technostalgia Stéphanie Mahieu	au choix 14h – 18h Du lointain vers la rampe Gilles Dupuis Échelle 1 Bruno Souêtre 14h15 – 16h15 Médiation culturelle Diane Ducamp

Production - Reproduction - Illustration

Melek Zertal

Objectifs Introduction de l'illustration et de la séquence narrative dans un travail de groupe, création d'un objet éditorial commun et de son équivalent numérique.

Enseignement Les étudiant-es se voient attribuer des projets en groupes dans le but de créer des objets éditoriaux avec les ateliers d'impression de l'école, ainsi que leur traduction numérique. Quelques exercices plus ponctuels leur permettent de développer leur travail personnel. La discussion est également ouverte sur l'inscription de leur travail dans l'environnement éditorial actuel : quels sont les nouveaux modes d'édition et de diffusion ? Est-il possible de penser autrement la publication d'une œuvre ?

Évaluation L'étudiant-e est évalué-e sur l'ensemble de ses productions de l'année, à la fois en groupe et personnel. Sont pris en compte la qualité des recherches, la pertinence du projet, l'implication dans les projets en communs ainsi que dans les ateliers d'impressions.

Références

- Walter Benjamin, *L'Œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique*, Paris, Allia, éd. 2007
- Jérôme Dubois, *Citéville*, Cornélius, 2020
- KesselsKramer, *2 kilo of KesselsKramer*, Pie Books, 2008
- Richard McGuire, *Ici*, Paris, Gallimard Bd, 2015

Expérimentations artistiques, odyssees, sciences et fictions

Caroline Tron-Carroz

Objectifs Comprendre les pratiques artistiques de différentes natures qui interrogent la place des sciences, de la technologie et le recours à la fiction dans nos sociétés contemporaines. Élargir le champ des références, synthétiser les idées et affirmer un point de vue aussi bien à l'oral qu'à l'écrit.

Enseignement À travers l'étude d'exemples concrets et ciblés d'artistes et d'expositions, les cours entendent apporter des éclairages sur la complémentarité des démarches et des discours qui questionnent les relations entre l'art, la science, la technologie et la fiction. Une attention particulière est portée aux connexions entre les pratiques plastiques, graphiques, numériques et la littérature.

Évaluation Participation active en cours, engagement dans le travail oral et écrit (analyse de textes, notes de lecture, débats).

Références*

- Sandra Delacourt, Katia Schneller, Vanessa Theodoropoulou, *Le chercheur et ses doubles*, Paris, Éditions B42, 2016
 - Jean-Paul Fourmentraux (dir.), *Art et science*, Paris, CNRS Éditions, coll. Les essentiels d'Hermès, 2019
 - « Le rêve des formes. Art, sciences, etc. », dans *Palais*, n° 25, Paris, Palais de Tokyo, 2017
 - Le roman de la science, voyages extraordinaires*, cat. exp., Nantes, bibliothèque et Château de Nantes, 2001
 - S.F. art, science & fiction*, cat. exp., Hornu, Musée des arts contemporains du Grand-Hornu, 2013
- * Références complémentaires (livres, vidéos, films, podcasts,...) indiquées en cours.

Article de recherche (RDV individuel)

Caroline Tron-Carroz
et Stéphanie Mahieu

Objectifs Apprendre à investir pleinement un sujet, à expliquer ses centres d'intérêt, à présenter les différentes étapes du travail et à développer une réflexion à l'écrit.

Enseignement Le DNA est accompagné d'un écrit qui prend la forme d'un article. Le suivi régulier tout au long de l'année 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.

Évaluation Suivi régulier des recherches sous forme de rendez-vous individuels avec une des enseignantes référentes : engagement dans le sujet, progression de l'écriture, prise en compte des corrections et relectures, être à l'écoute des conseils.

Références

Voir les écrits de DNA des précédentes années, disponibles au centre de documentation de l'École.

Gravure (S1)

Christine Bouvier

Objectifs Développer des projets à partir d'une démarche expérimentale et réflexive s'appuyant sur une pratique du dessin et de la gravure.

Enseignement Le travail est initié à partir de propositions thématiques personnelles. Il est élaboré au moyen du dessin mais peut s'appuyer sur des pratiques photographiques, typographiques, liées au code numérique, ou purement graphiques ou plastiques. Il se nourrit par des recherches spécifiques en regard du sujet choisi, documentation et référents. La tenue d'un carnet de recherches témoigne du cheminement des projets et de de la démarche. Les techniques sont abordées « à la carte », en fonction des projets et de leur évolution. La somme des expériences individuelles vient enrichir la pratique de toutes et tous dans l'atelier. Un accent est mis sur la notion de multiple et l'exploration de différentes possibilités d'impression d'une même matrice. Imprimer peut permettre, selon la nature des travaux, la répétition du même ou des variations : jeux de compositions et de combinatoires. Les modalités de présentation du travail sont réfléchies : forme éditoriale, accrochage, installation...

Évaluation Présentation orale du travail en fin de semestre. Sont pris en compte : la qualité des recherches et des expérimentations, la pertinence dans la mise en œuvre des projets, la maîtrise des techniques abordées, la réflexion engagée autour de la pratique, la régularité de la présence, l'implication dans le fonctionnement et la vie de l'atelier.

Références*

Monographies et livres techniques disponibles à l'École :

- Frances Stanfield, Lucy McGeown, *#Gravure*, Paris, Pyramyd, 2020
- Ann d'Arcy Hughes, *Le grand livre de la gravure. Techniques d'hier à aujourd'hui*, Paris, Pyramyd, 2010
- Bill Fick, Beth Grabowski, *Manuel complet de gravure*, Paris, Eyrolles, 2009
- Revue Actuel, l'estampe contemporaine*

* Des références plus individuelles sont données en regard du travail de chaque étudiant-e.

Ah ! la rue (ou la ville comme support)

Gilles Dupuis

Objectifs Exposer des œuvres graphiques de petits formats dans l'espace public. Les étudiant-es sont invité-es à créer une série d'images et de textes qui a pour thématique la ville et ses paysages.

Enseignement Parcours dessinés : observer et comprendre par le dessin les abords de l'école, des alentours et d'autres endroits de la ville choisis au préalable. Repérer des espaces possibles d'interventions avec la contrainte de s'en emparer d'une manière non agressive pour l'environnement, naturel ou urbanisé, et de les photographier. Proposer plusieurs projets sous forme d'esquisses et de photomontage. Concevoir une première édition (*Cahier 1*) qui retrace ces premières phases du projet. Mettre en œuvre la fabrication du projet et son installation *in situ*. Travail de valorisation via une deuxième édition (*Cahier 2*) individuel et collectif.

Évaluation 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.

Références

- Ah ! la rue*, avec les contributions de Michel Wlassikof et Christophe Catsaras : <https://drive.google.com/file/d/19bXbqzffAiOsuzl4uz2aXqFB4G813vE/view?usp=sharing>
- Graphisme dans la rue sur le site de la Galeru (original) : <http://lagaleru-original.org/fr/zone-art/view/#item-13>
- Isabel de Bary, *La ville est à nous*, Ivry-sur-Seine, Éditions Ne pas plier, 2011
- Graphisme ? Utilité ? Public ?*, Berlin-Weissensee Art Academy / École supérieure d'art et de communication de Cambrai, 2012
- Léo Favier, *Comment, tu ne connais pas Grapus ?*, Paris, Spector éditions, 2014
- Olympe de Gouges et ses placards

Atelier Spécimen

David Brailion

Objectifs Atelier autour de la création typographique et de l'impression avec des caractères en bois.

Enseignement Les caractères en bois, leur histoire et leurs usages passés et contemporains. L'atelier offre l'occasion de mettre l'histoire de l'imprimerie en pratique physique. Travailler directement avec la presse à essai et les caractères en bois permet une compréhension plus profonde du contexte dans lequel le caractère en bois historique a fonctionné.

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

Références

- MI*, revue du Musée de l'imprimerie de Nantes, n°1, 2018
- Application iPad LetterMpress
- www.printmuseum.org/wood-type

Open Space (fab lab, gravure et sérigraphie)

Christine Bouvier,
David Brailion
et Frédéric Vaësen

Open Space permet aux étudiant-es de produire librement des œuvres en lien avec les techniques d'impressions telles que la gravure, la sérigraphie, l'impression numérique ou le fab lab. L'ouverture simultanée de ces différents espaces a pour but de solliciter, déclencher, accompagner le développement d'une pratique personnelle. 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-e face à la « page blanche » en donnant l'impulsion et l'énergie d'entreprendre une démarche personnelle. Ponctuellement, des projets tels que des expérimentations associant images gravées et sérigraphies, des visites d'expositions ou de lieux seront proposés comme leitmotiv ou inspiration.

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).

Roc-club

Frédéric Vaësen

Objectifs Roc-Club aborde de manière progressive les différents aspects de l'exposition en familiarisant les étudiant-es à une réflexion sur les modalités de leur passage du travail en atelier à la monstration publique. Il s'agit 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. Roc-Club tend 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 en l'aidant à la mise en œuvre de son installation dans le cadre du DNA.

Enseignement En s'inspirant d'une exposition récente, qu'elle soit monographique ou thématique, les étudiant-es imaginent une installation dans la vitrine de l'école. Ce projet propose de s'interroger autant sur les enjeux conceptuels, formels ou critiques d'une exposition que de restituer, en les réinventant, les caractères constitutifs de celle-ci. C'est-à-dire évaluer les questions liées à la présentation d'une œuvre, sa mise en espace (qu'il s'agisse d'un musée, d'une galerie ou d'un lieu alternatif...), sa communication et sa médiation, mais aussi la manière dont une exposition peut-être réinterprétée dans l'enceinte de l'école.

Évaluation Exigence et engagement dans la recherche, les productions et la diffusion. Participation au programme d'expositions dans la vitrine de l'école.

Photographie et underground

Agnès Villette

Objectifs Consolider la prise de vue argentique et numérique, en lumière naturelle et en studio. Initier à la photographie à la chambre. Explorer une thématique : la construction des esthétiques à partir des liens entre medium photographique et contre-culture. Théorie de l'image / histoire de la photographie. Rechercher, élaborer et exposer un projet photographique, consolider les étapes de la réalisation d'un projet personnel.

Filmographie : analyse filmique en lien avec la thématique retenue. Collaboration avec le Centre régional de la photographie : visite de deux expositions et rencontres avec les photographes exposé-es. Consolidation du vocabulaire et de la méthodologie de présentation d'un projet personnel. Montage d'une exposition à partir du fonds du CRP/.

Enseignement Le premier semestre sera consacré à la consolidation des acquis techniques : prise de vue en studio et en extérieur. Il sera structuré autour de projets de production, d'analyse et d'exposition. Le fil conducteur de l'année s'articule à partir de la photographie et de l'underground musical. Le second semestre sera consacré au projet personnel présenté au diplôme.

Évaluation Obtention des crédits assujettie à la présence lors des conférences organisées dans le cadre du cours de photographie et à la présence aux cours théoriques.

Références

- Michael Powell, *Peeping Tom, 1960*
- Michelangelo Antonioni, *Blow Up, 1966*
- Alfred Hitchcock, *Fenêtre sur cour, 1954*
- Brian de Palma, *Body Double, 1984*
- Analyse d'extraits : Andy Sharp, Mark Fisher, John Berger, Roland Barthes, Paul Virilio, Jussi Parikka.

En partenariat avec le Centre régional de la photographie (CRP, Dauchy-les-Mines)

Technostalgia

Stéphanie Mahieu

Objectifs À travers l'étude en anglais de techniques photographiques anciennes et leur usage par des photographes contemporain-es, il s'agit pour les étudiant-es de pouvoir accéder à une pratique active de la langue anglaise, afin d'être capable de présenter son travail de manière efficace et compréhensible à des interlocuteurs non-francophones.

Enseignement Pour l'année 2022/23, l'accent sera mis sur la technostalgie en photographie, c'est-à-dire la fascination pour des techniques photographiques pré-numériques, que ce soit la photo argentique, l'infra-rouge, le polaroid, ou encore le cyanotype, l'autochrome, le daguerréotype ou le photogramme, et de manière plus générale sur les questions de collections d'archives photographiques. Le cours s'organisera autour de séances thématiques centrées sur une technique en particulier : une lecture commentée d'article, complétée par le visionnage d'une ou plusieurs vidéos relatives au même sujet, notamment la présentation de photographes contemporain-es utilisant des techniques anciennes, tels Peter Funch, Adam Fuss ou Emma Stibbon. Seront visionnés les films *The B-Side: Elsa Dorfman's Portrait Photography* (2016), *Finding Vivian Maier* (2013), et *Time Zero: The Last Year of Polaroid Film* (2012). La production de textes écrits, de commentaire et d'analyse de ces films, sera proposée, afin d'accéder à un niveau plus soutenu de langage en anglais écrit. Au deuxième semestre, les étudiant-es travaillent également sur la rédaction de leur article de recherche en anglais.

Évaluation Présentation régulière d'exposés oraux et de travaux écrits tout au long de l'année. Production d'une vidéo en anglais.

Références

- Tim Van der Heijden, "Technostalgia of the Present: From Technologies of Memory to a Memory of Technologies", in: NECSUS. *European Journal of Media Studies*, 4, 2015.
- https://necsus-ejms.org/technostalgia-present-technologies-memory-memory-technologies/

Ateliers recherche & création

Un atelier au choix

Phénix

Romain Descours

et Caroline Tron-Carroz

Objectifs Réaliser un projet vidéo, filmique, sonore, photographique ou performé, qui sera montré fin février 2023, lors du Cabaret de Curiosités, un festival dédié au spectacle vivant au Phénix de Valenciennes (scène nationale et pôle européen de création).

Enseignement Le travail commence par une discussion avec Lou Chrétien-Février, autrice et metteuse en scène du *Cheval de la vie*, spectacle avec huit comédien-nes qui ont pour défi de « conjurer la tristesse ambiante dans un rituel de jeux contre la mort ». Le travail d'atelier s'appuie sur la thématique du spectacle et propose d'en offrir une « réponse » sous la forme d'une vidéo, d'un dispositif sonore, graphique, photographique ou d'une performance. Ce projet sera présenté collectivement lors de la soirée de représentation au Phénix de Valenciennes.

Évaluation Production et présentation régulière de l'avancée du travail aux enseignant-es de l'ARC mais aussi aux personnalités extérieures (à l'autrice du spectacle et aux équipes du Phénix). Réalisation d'un carnet de recherche (vidéo, sonore,...) qui documente les différentes étapes du projet mais aussi les références. Réalisation d'une fiche technique et d'un livret pour l'exposition. Restitution collective sous la forme d'un site internet qui documente l'ensemble du projet, de sa conception à sa réalisation.

Références

Voir les sites internet précédents de l'ARC, en ligne sur : www.esac-cambrai.net

En partenariat avec le Phénix - scène nationale Valenciennes

Read Only Memories

Keyvane Alinaghi

et Thibaut Robin

Objectifs S1 : création d'un clip interactif sur CD ROM. S2 : création d'un player audio Winamp.

Enseignement Atelier de Recherche et Création en lien avec le programme de recherche Retour aux sources (RAS), qui joue avec les nouvelles / vieilles technologies, qui tente de repenser le graphisme contemporain en s’inspirant des dispositifs désuets. Cette année, l'ARC expérimente l'articulation de l'image animée et du son en réactivant les jukebox numériques que sont les players audios.

Évaluation Régularité de la présence de l'étudiant-e, propositions et recherche, maîtrise des outils enseignés, ponctualité dans les rendus de projets.

En partenariat avec le Musée des beaux-arts (Cambrai) et le Musée numérique (Lille)

Hors les murs

Un cours au choix

Images à réaction(s) / Du lointain vers la rampe

Gilles Dupuis,

avec Sarah Fouquet (ESAM Caen)

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 sont au programme de l'atelier.

Enseignement Les participant-es à cet atelier créent un certain nombre d'images traitant de sujets d'actualités (dérèglement climatique, mondialisation, violences faites aux femmes...) ; s'appuyant sur une sélection de spectacles proposés par le Théâtre de Cambrai. Les affiches sont exposées le jour des représentations au Théâtre, auxquelles les participant-es assistent. La tenue d'un « carnet de la rampe » par chacun-e des étudiant-es est obligatoire et participe à une valorisation sous la forme de différents projets éditoriaux. Plusieurs interrogations sont 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 diffusés sur un espace dédié (blog ou Instagram) et un journal mural. L'écoute des radios, la lecture assidue de la presse et des réseaux de distribution de l'information (réseaux sociaux) sont plus que nécessaires.

Évaluation Progression et pertinence des propositions. Régularité de la présence, ponctualité dans les rendus de projets. Curiosité, réactivité, recul, concentration, pertinence et impertinence, maîtrise des outils graphiques sont également requis.

Références

Spectacles au Théâtre de Cambrai :

- Blizzard* — dimanche 27 novembre 2022
- RACE[S]* — vendredi 9 décembre 2022
- Les Maux bleus* — mercredi 8 mars 2023
- Black Boy, spectacle dessiné* — lundi 15 mai 2023

 En partenariat avec le Théâtre de Cambrai. En lien avec l'option design graphique de l'ESAM Caen, par un « jumelage » des deux cours (« àR » et « Images graphiques d'actualités ») qui travaillent sur des problématiques communes. Cette forme inédite de collaboration pédagogique est nourrie de rencontres « Zoom » organisées périodiquement notamment lors des restitutions de projets.

Échelle 1

Bruno Souètre

Objectifs Expérimenter et maîtriser un ensemble de fondamentaux en design graphique : système graphique, mise en page, typographie, images... Démontrer une capacité à définir et s'approprier un sujet. Établir des connexions avec les autres disciplines dispensées dans l'école.

Enseignement

Bienvenue... Welcome... Welkom...

Tout au long de l'année, Échelle 1 prend en charge la communication de certains événements de l'école (conférences, portes ouvertes, expositions des diplômés...). Petite mise en bouche des contraintes liées à une commande de design graphique, Échelle 1 est l'occasion de développer sa pratique pour accueillir en images nos invité-es. La qualité et les impératifs de rendus sont donc de rigueur. Toutes les propositions sont présentées à l'oral sous forme de maquettes imprimées avec une note d'intention (textes et images). En fin d'année, chaque étudiant-e aura à produire une édition qui reprendra l'ensemble des images produites.

Évaluation Participation et engagement dans les projets, présentation orale et écrite, qualité des rendus. Les séances collectives représentent plus de la moitié pour l'évaluation.

Références

- Steven Heller, *De Merz à Emigre et au-delà: graphisme et magazines d'avant-garde au XXe siècle*, Paris, Phaidon, 2005
- Richard Hollis, *Le Graphisme de 1890 à nos jours*, Paris, Thames & Hudson, éd. rev. et augm, 2004
- Jean-Luc Dusong, Fabienne Siegwart, *Typographie, du plomb au numérique*, Paris, Larousse-Bordas, 1996
- Annick Lantenois, *Le vertige du funambule*, Paris, Éditions B42, 2013
- Alice Twemlow, *À quoi sert le graphisme*, Paris, Pyramyd, 2007
- Revues *Signes, Eye, Back Cover*

Exploration urbaine, graffiti anciens et outils graphiques contemporains { Médiation culturelle }

Diane Ducamp,

et intervenant-e mystère

(*workshop de design graphique*

du 21 au 24 février 2023)

Objectifs Ce cours commun avec l'Institut Société et Humanités (ISH) donne des compétences à la fois culturelles, scientifiques, techniques et pratiques, dans le but de créer des contenus et des outils graphiques de médiation culturelle. Les étudiant-es travaillent en équipe mixte (université / école d'art), les enseignements se répartissent entre plusieurs lieux : université, école d'art et sites délocalisés en centre-ville. Sont bienvenus : la curiosité et l'intérêt pour le patrimoine, l'exploration urbaine, la transmission envers les publics, le goût pour le travail en équipe.

Enseignement

Le terrain d'exploration proposé est celui des graffiti historiques (inscriptions lapidaires) situés dans plusieurs endroits de la ville de Cambrai (galeries souterraines de la citadelle, carrières, clochers) faisant le lien entre la trace, le témoignage personnel et l'histoire générale. **Semestre 1**: Apports théoriques et sensibilisation aux techniques de médiation culturelle, à travers des cours à l'université et des visites sur sites dans la ville.

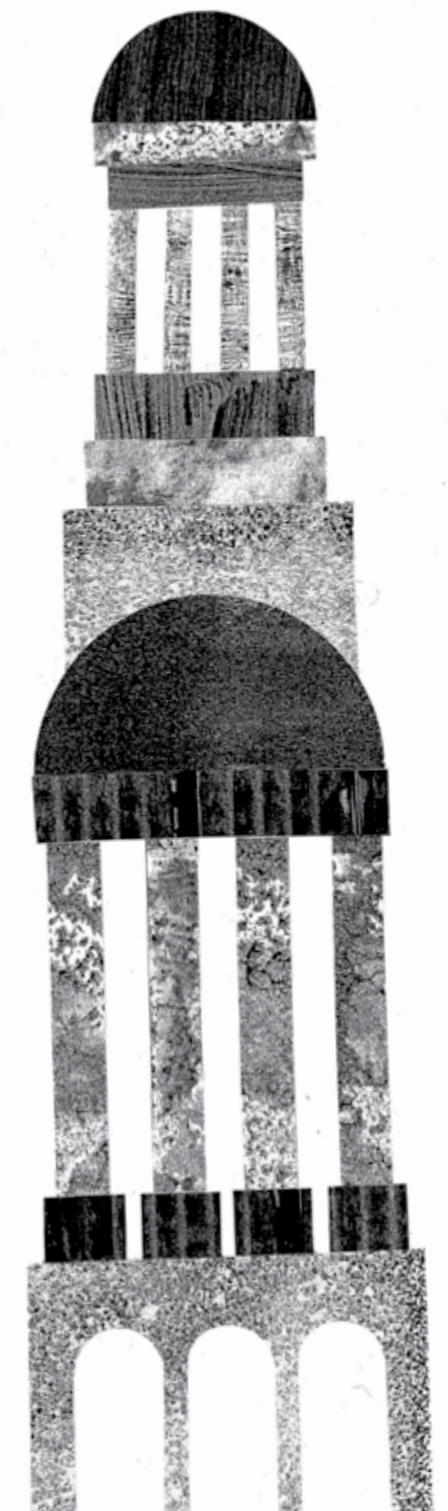
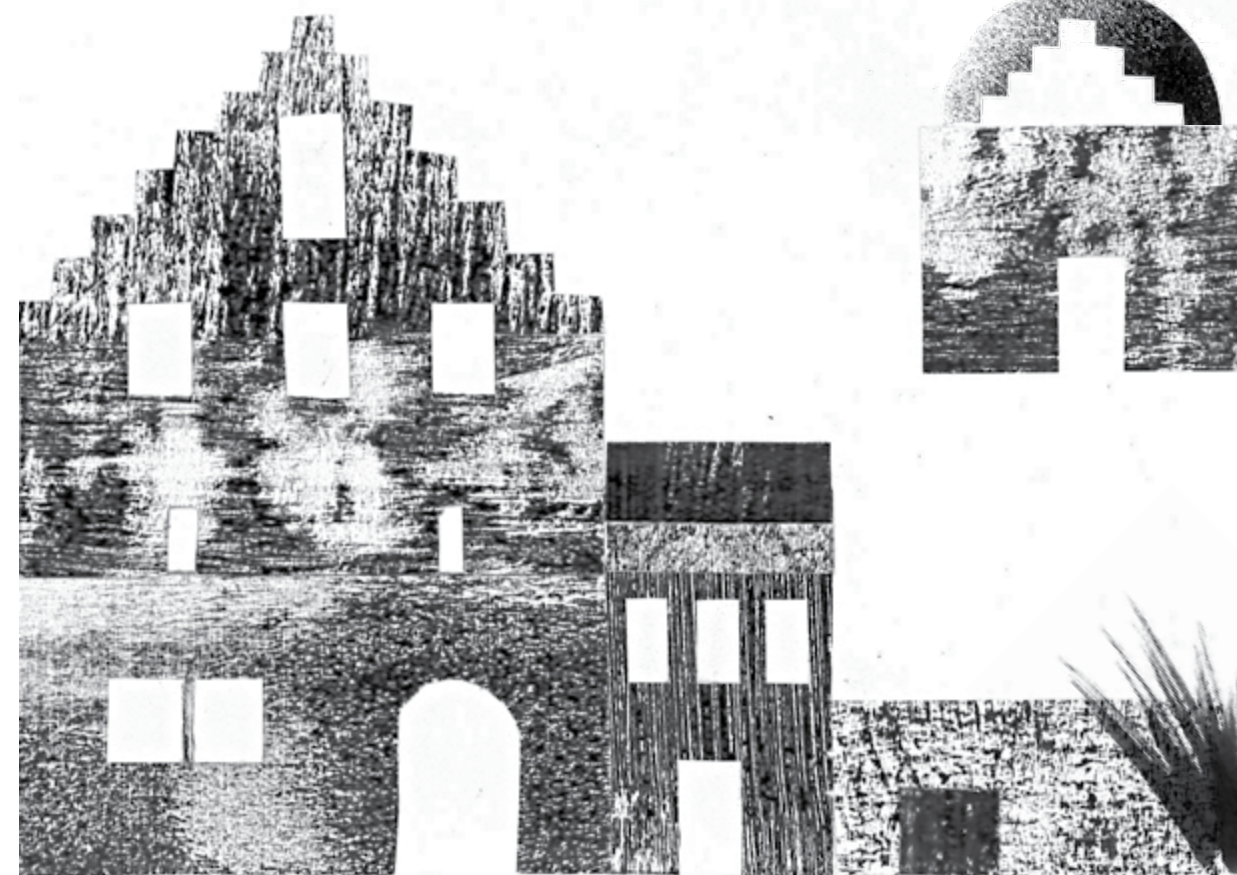
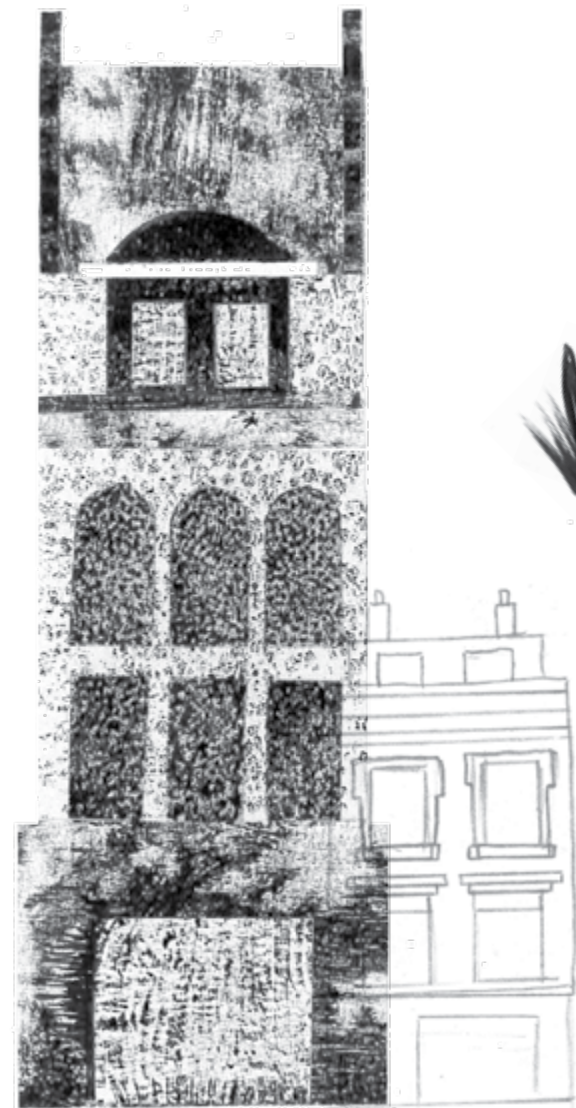
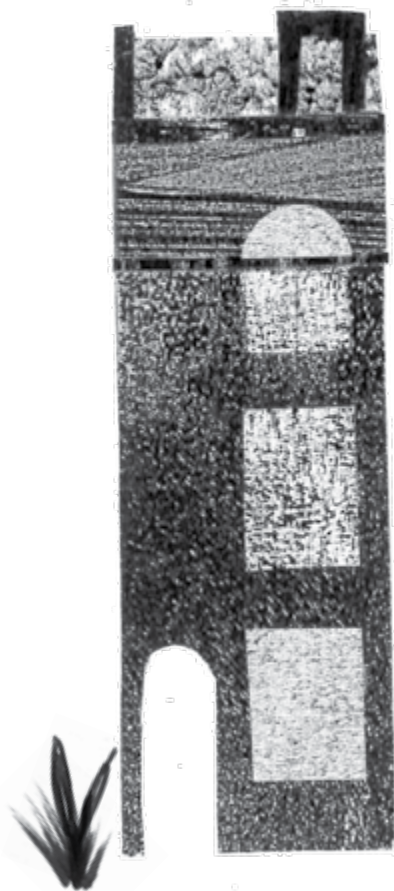
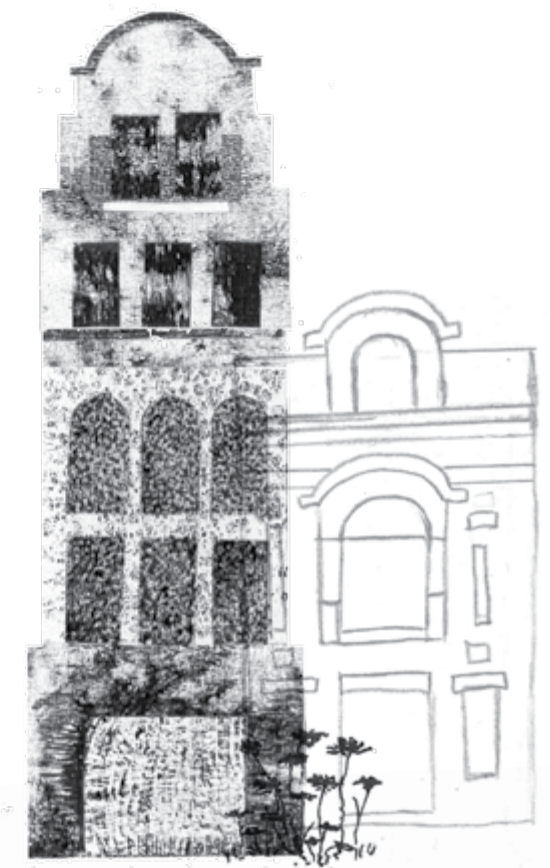
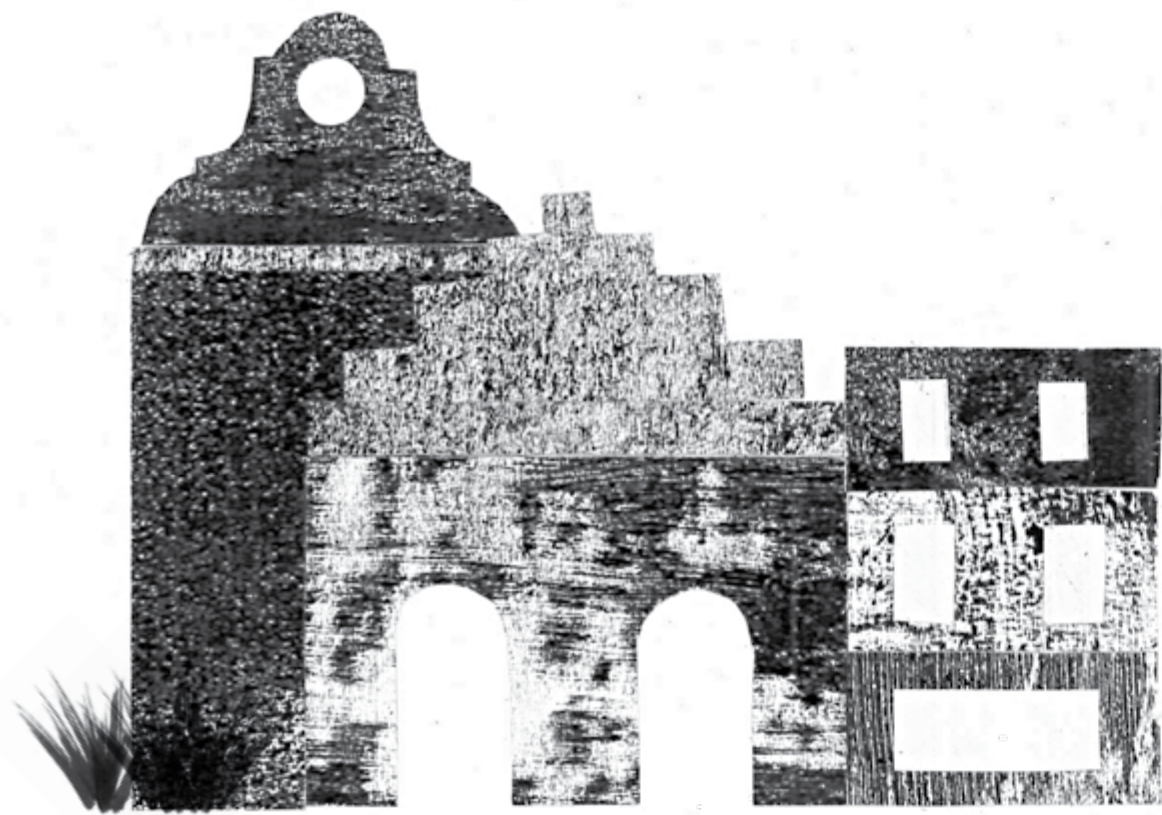
Axes principaux : connaissance des publics et des structures de médiation (jeune public, public dit empêché, public familial, habitants, touristes, professionnels / éducation nationale, éducation populaire, résidences-mission, office de tourisme), travail de recherche documentaire, transmission, construire un projet de médiation culturelle (identifier, sélectionner et analyser avec esprit critique diverses ressources pour documenter un sujet et synthétiser ces données en vue de leur exploitation), apprentissage des techniques de médiation culturelle en fonction de l'œuvre et du contexte de présentation (visite guidée/autonome, exposition, atelier, etc.). **Semestre 2** : Expérience pratique et conception / réalisation de supports de médiation lors d'un workshop à l'école d'art du 21 au 24 février : création d'outils de médiation culturelle en vue de faire comprendre l'œuvre ou l'objet d'étude ; réalisation de prototypes. Puis mise en situation auprès d'un public : mise en application des techniques de médiation culturelle (médiation guidée / autonome) ; expérimentation, laboratoire de production d'outils, analyse, évaluation de la médiation auprès d'un public.

Évaluation Semestre 1 : Évaluation de la proposition finale par groupe (ISH/Ésac). Présentation de la proposition de médiation envisagée pour la mise en valeur des graffiti, à travers deux formats : un dossier intermédiaire (présentation du contexte historique, topographique, artistique + pistes de médiation) ; un exposé oral présentant le cahier des charges du projet de médiation qui sera mis en œuvre lors du workshop. Semestre 2 : Présentation de l'outil graphique de médiation produit, par groupe de travail, lors de la clôture du workshop de design graphique. Évaluation de l'adéquation du message transmis en lien avec le public choisi, la contemporanéité, l'aboutissement, l'originalité graphique du projet. Capacité du groupe de travail à exprimer des choix argumentés en vue de la mise en situation de l'outil de médiation face à un public réel.

 En partenariat avec Le Labo (Cambrai, Ville d'art et d'histoire) et l'UPHF (licence Harpe : histoire, archéologie, patrimoine, environnement)

Enseignements	S5	S6
Pratiques plastiques : méthodologie de projet, technique 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 crédits	30	30

(*) Le stage professionnel (en France ou à l'étranger), d'une durée totale minimale d'1 mois, peut être réalisé en plusieurs périodes. Il se déroule à la fin du semestre 3 ou au cours du semestre 4, 5 ou 6. Les crédits sont attribués au semestre 6.

Coordination : Tomek Jarolim

En accordant une place prépondérante à la recherche (1er semestre) et à l'interaction avec le monde professionnel (2e semestre), cette année permet de mettre à profit les acquis du premier cycle dans une démarche de recherche personnelle, à la fois formelle et théorique.

À l'Ésac, elle s'articule autour de plusieurs blocs pédagogiques : les heures d'atelier dédiées au design graphique et au design d'interaction, la rédaction du mémoire, le programme de recherche Retour aux sources, les premières recherches pour le projet de diplôme, et le stage professionnel en France ou à l'étranger.

Fake You

Mathias Schweizer

Objectifs Ce projet aura pour but d'imaginer de faux événements, des plus poétiques aux plus improbables et cocasses, pour ensuite imaginer la manière de communiquer autour de ces FAKES et ainsi partir en faire la promotion dans la ville de Cambrai.

Enseignement Concerts mythos / Fêtes, événements, logos marques et produits inventés de toutes pièces / Lieux imaginaires aux informations lacunaires /... autant de joyeuses affabulations à imaginer et à formaliser pour intriguer, interpeller, amuser et faire rêver les badauds. Chacune des propositions des étudiantes et étudiants, sera présentée à l'ensemble du groupe pour validation, à la suite de quoi chacune et chacun des membres du FAKE YOU CREW, mettra ses compétences au service des projets des autres.

Évaluation Inventivité, capacités à travailler en équipe, facultés de partager son savoir et ses connaissances techniques avec les autres, organisation et méthodologie, autonomie.

Design d'interaction

Tomek Jarolim

Objectifs Par la prise en main d'outils web de *creative coding* (HTML/CSS/Javascript, P5.js, Nodal.Studio, etc.), l'étudiant-e développe une expérience sur écran. Les propositions seront pensées pour les Stores d'applications (AppStore, Google Play), détournant ainsi ces plateformes qui deviennent de réels espaces d'expositions à part entière. Les applications ainsi développées permettent de découvrir les processus liés à la publication sur les Stores, mais aussi de mettre en exergue les questions spécifiques qu'elles soulèvent (contraintes imposées par les constructeurs, format, interface et utilité, responsivité, etc.). L'étudiant-e développe une démarche « *screen only* » en prenant en compte les spécificités des écrans et des processus de publication.

Enseignement Dans la continuité du parcours *creative coding*, cet atelier permet de découvrir la chaîne complète de publication pour les Stores. De l'ordinateur au smartphone, l'étudiant-e développe une proposition graphique qui peut être montrée par ses étapes de travail jusqu'à une forme définitive. Chaque application sera soumise à la publication sur magasin d'application, afin d'explorer pour chacun-e comment mieux déjouer et détourner les guidelines imposées par les constructeurs.

Évaluation Régularité de la présence de l'étudiant-e, propositions et recherche, maîtrise des outils enseignés, ponctualité dans les rendus de projets.

Silicon Cambrai : l'académie des Trolls

Keyvane Alinaghi

Objectifs Déconstruire le cybermilitantisme, analyser les différents modes de communications agressives en ligne, proposer un projet graphique ou interactif en lien avec la problématique de l'atelier.

Enseignement Depuis la création du programme de recherche Retour aux sources (RAS), l'un des fondements de la Silicon Cambrai est la réappropriation des cultures numériques désuètes. L'objectif est de questionner la pérennité des nouvelles technologies, des œuvres numériques, et de lutter contre les pratiques digitales éphémères. Par delà les enjeux de réactivations de dispositifs oubliés, la Silicon Cambrai propose un environnement de création basée sur le mouvement *open source*. Au-delà de l'aspect matériel, la philosophie *open source* donne des clefs organisationnelles et intellectuelles pour aider nos futur-es graphistes à reconstruire un cyberspace non segmenté, éthique et soucieux de l'impact écologique de nos dispositifs connectés. Mais comment essaimer l'idée d'un cyberspace commun et plus juste lorsque les principaux outils de design et les plateformes de publications de médias se rémunèrent grâce à la communautarisation des internautes, et à l'excès de diffusions de contenus plurimédias éphémères. Progressivement, l'utopie *cyber*, les idées les plus progressistes, la voix des minorités se trouvent ensevelies sous la parole des marchand-es, des complotistes et des réactionnaires. L'un des constats du livre *L'illusion de la démocratie numérique*, sur l'étude des usages du web par divers groupes politiques et militants, est que les idées conservatrices s'amplifient sur Internet. Pour une saison, la Silicon Cambrai revêtira l'habit du Troll pour jouer avec les outils de l'adversaire, et exposer les processus de désinformations en ligne.

Évaluation Régularité de la présence de l'étudiant-e, propositions et recherche, maîtrise des outils enseignés, ponctualité dans les rendus de projets.

Références

- Jen Schradie, *L'illusion de la démocratie numérique*, Lausanne, Quanta, 2022
- Jean Paul Fourmentraux, *AntiDATA: la désobéissance numérique : art et hacktivisme technocritique*, Dijon, Les presses du réel, 2020
- Isabelle Bruno, Emmanuel Didier, Julien Prévieux, *Statactivisme, Comment lutter avec des nombres*, Paris, Zones, 2014
- James C. Scott, *La Domination et les arts de la résistance*, Paris, Éditions Amsterdam, 2009
- Geoffrey Dorne, *Hacker Protester*, Paris, HCKR, 2022

Suivi du mémoire (RDV individuel)

Keyvane Alinaghi, Christine Bouvier, Tomek Jarolim, Stéphanie Mahieu et Caroline Tron-Carroz

Enseignement Rendez-vous individuels.

Open Space (fab lab, gravure et sérigraphie)

Christine Bouvier, David Brailon et Frédéric Vaësen

Open Space permet aux étudiant-es de produire librement des œuvres en lien avec les techniques d'impressions telles que la gravure, la sérigraphie, l'impression numérique ou le fab lab. L'ouverture simultanée de ces différents espaces a pour but de solliciter, déclencher, accompagner le développement d'une pratique personnelle. 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-e face à la « page blanche » en donnant l'impulsion et l'énergie d'entreprendre une démarche personnelle. Ponctuellement, des projets tels que des expérimentations associant images gravées et sérigraphies, des visites d'expositions ou de lieux seront proposés comme leitmotiv ou inspiration.

Évaluation Contrôle continu des recherches et évaluation d'une réalisation présentée en fin de semestre. Tenu d'un carnet de bord (croquis, annotations, documentation, réflexions, esquisses de projets).

Emploi du temps

	Matin	Après-midi
Lundi	<i>Quinzomadaire, en alternance</i> Fake You Mathias Schweizer Design d'interaction Tomek Jarolim	<i>Quinzomadaire,</i> Design d'interaction Tomek Jarolim
Mardi	Silicon Cambrai : l'académie des Trolls Keyvane Alinaghi 11h – 13h Suivi du mémoire (RDV individuel) Caroline Tron-Carroz	<i>Quinzomadaire,</i> Suivi du mémoire (RDV individuel) Keyvane Alinaghi
Mercredi	Suivi du mémoire (RDV individuel) Christine Bouvier	<i>Facultatif</i> Open Space (fab lab, gravure et sérigraphie) Christine Bouvier David Brailon, et Frédéric Vaësen
Jeudi	10h – 11h Suivi du mémoire (RDV individuel) Stéphanie Mahieu 11h – 13h Viva Archiva ! Caroline Tron-Carroz et Stéphanie Mahieu	14h – 16h Brutal East Stéphanie Mahieu
Vendredi	Décortiquer la commande Bruno Souëtre	<i>Facultatif</i> 14h – 18h Échelle 1 Bruno Souëtre

Viva Archiva !

Stéphanie Mahieu et Caroline Tron-Carroz

Objectifs Initier les étudiant-es à la question de l'archive dans toutes ses dimensions : méthodologie, sources, hiérarchisation entre les objets, politique de conservation des documents...

Enseignement L'atelier Viva Archiva se déroule dans la salle de collection de l'école, il est conçu comme un lieu de discussion et d'échange sur les archives de toutes natures. Il permet à l'étudiant-e de réfléchir aux différentes sources qui peuvent être mobilisées, vues, écoutées et consultées au cours des deux années de Master : à la fois pendant le travail d'écriture du mémoire, au cours des recherches personnelles pour documenter le travail plastique et graphique, ou encore lors de séminaires, de conférences ou de visites d'expositions.

Évaluation Participation active en cours, engagement dans le travail oral et écrit.

Références

- Aline Cailliet, Frédéric Pouillaude (dir.), *Un art documentaire. Enjeux esthétiques, politiques et éthiques*, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2017.
- Jean-Pierre Cometti, *Conserver/Restaurer. L'œuvre d'art à l'époque de sa préservation technique*, Paris, Gallimard, 2015.
- Catherine Elkar, Philippe Hardy (dir.), *Collectionner, conserver, exposer le graphisme*, Rennes, Éditions du Frac Bretagne, 2015.
- Okwui Enwezor, *Archive Fever: Uses of the Document in Contemporary Art*, New York, Steidl/ICP ; First edition, 2008.
- Morwena Joly-Parvex, « Des écoles d'art académiques aux écoles d'art : des collections et des lieux, un patrimoine à valoriser », dans *In Situ* [En ligne], n° 43, 2021 : <https://journals.openedition.org/insitu/28556>
- EUROPAP - Vocabulaire du constat d'état en arts graphiques, Cours : EUROPAP - Vocabulaire du constat d'état en arts graphiques (inp.fr) <https://ent.inp.fr/course/view.php?id=590>

Brutal East

Stéphanie Mahieu

Objectifs Le titre du séminaire, qui renvoie à l'actualité internationale, avec la tentative d'invasion de l'Ukraine par les troupes russes depuis février 2022, a comme objectif de faire découvrir aux étudiant-es de deuxième cycle les pays d'Europe de l'Est, souvent mal connus. Il se propose de présenter la vivacité de la scène culturelle des pays d'Europe de l'Est, à travers une étude de leur production culturelle contemporaine, singulièrement dans le domaine du design graphique. Le titre fait aussi référence, de manière moins tragique, à la tradition brutaliste en architecture d'Europe de l'Est : *Brutal East* est un ouvrage du studio polonais de design graphique Zupagrafika, sous-titré « *Build Your Own Brutalist Eastern Bloc* ».

Enseignement Les séances hebdomadaires en anglais s'organiseront autour de la lecture commentée d'articles de la revue *The Calvert Journal – A Guide to the New East*, chaque séance sera consacrée à un pays et à la découverte des studios de design graphique et des festivals qui y sont organisés. Sera également abordée l'histoire du design graphique pendant la période communiste.

Évaluation Participation régulière et active au séminaire. Travail écrit permettant de développer de manière plus nuancée et avec un langage soutenu un cas en particulier : cette année, travail de conception et de réalisation d'une interview en anglais avec un studio de design graphique situé en Europe de l'Est.

Références

- *A guide to the New East – The Calvert Journal*
- *Brutal East : Build Your Own Brutalist Eastern Bloc*, par Zupagrafika (2017)
- *The unbearable ugliness of building: The tragic story of the Slovak Radio in Bratislava* [en ligne sur le site kafkadesk.org]

Décortiquer la commande

Bruno Souêtre

Objectifs Le cours est inscrit dans le programme Inventer son travail. Il a pour objectif de mettre les étudiant-es dans des conditions de questionnements et de contextualisation d'une commande graphique choisie auprès de designers graphiques professionnel-les en exercice. Il est une ouverture à la professionnalisation : prise de contact, production d'une commande graphique inscrite dans des impératifs logistiques et calendaires.

Enseignement

PART 1 – Décortiquer la commande

Les étudiant-es sont invité-es à s'interroger sur le déroulement complet d'un projet de commande, de la réception du cahier des charges jusqu'à la remise des livrables. À partir d'une sélection de projets inscrits dans les champs du design graphique, le groupe organise un cycle de quatre conférences qui se déroule sur deux semaines. Il a en charge la prise de contact avec les invité-es (designers graphiques, commanditaires, acteur-trices de la culture...) et la mise en place des rencontres, de la conception de l'identité graphique à l'accueil des intervenant-es. Les soirées sont clôturées par un temps convivial qui permet à toutes et tous un temps d'échange décomplexé.

Les étudiant-es ont en charge :
- la construction de la programmation autour d'une sélection variée de projets
- l'étude du projet de l'invité-e et la préparation de questions
- la conception d'une identité graphique pour le cycle de conférences
- l'organisation des rencontres
- une édition après le cycle de conférences

En complicité avec le cours Ah ! la rue

PART 2 - Portraits croisés

Les étudiant-es sont également impliqué-es dans l'exposition *Portraits croisés*: participation à l'installation de l'exposition et réalisation des portraits vidéos des deux artistes/designers sélectionné-es.

PART 3 – Bienvenue... Welcome... Welkom...

Suivant leur envie et disponibilité, les étudiant-es sont invité-es à participer aux propositions graphiques pour la communication des différents événements qui rythment la vie de l'école.

PART 4 – Bonus Track

Suivant possibilité, projet surprise pour se désaltérer graphiquement.

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.

Références

Quelques événements autour du graphisme :
Biennale internationale de design graphique – Le Signe - Centre National du Graphisme (Chaumont),
Biennale du graphisme – Le TRACé (Échirolles), *Fig.* (Liège), *Combo Combo* (Lille), *Graphic Design Festival Scotland* (Glasgow), *Graphic Matters* (Breda)...

Échelle 1

Bruno Souêtre

La porte reste ouverte, vous êtes les bienvenu-es.
Voir p. 20

Workshops

Du 26 au 28 octobre 2022 : Plaisir de lire

Line Célo

Objectifs En année 5, mise en forme du mémoire. En année 4, mise en forme d'une collection de textes théoriques.

Enseignement Rédiger un mémoire de fin d'études nécessite du temps et une exigence certaine. S'appliquer à donner une forme à ce contenu pour qu'il soit lisible et beau est essentiel. Trouver un format, choisir un papier, préciser une iconographie, sélectionner une reliure, hiérarchiser ses textes... sont autant d'éléments qui rendront un mémoire pertinent et cohérent dans son rapport fond/forme. Nous réaliserons ensemble ce travail précis de choix et d'équilibre; pour que le plaisir de concevoir et de réaliser votre publication... aboutisse au plaisir de le présenter... et enfin provoque le plaisir de le lire.

Du 21 au 24 février 2023 : Répondre à un appel d'offre de marché public

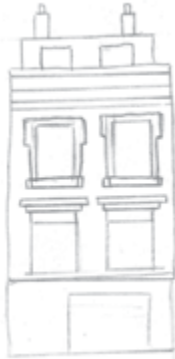
Silvia Dore

Objectifs Répondre aux appels d'offres des marchés publics sera pour les futurs designers une typologie de recherche de projet à inclure dans leur phase de démarchage.

Enseignement Sous la forme d'un cas d'étude concret, ce workshop de méthodologie de projet se fixe comme objectifs de comprendre le contexte de réponse d'un appel d'offre (dans quel cadre ? qui ? pourquoi ?), d'analyser le fonctionnement de ce dernier et de donner les outils méthodologiques nécessaires : suivre et savoir articuler les différentes phases de réponse. Il sera étoffé de présentations de cas d'études professionnels issus de studios en activité. Il s'agira aussi de comprendre comment réagir face à un appel d'offre incorrect en s'appuyant sur des outils et des organismes existants (comme par exemple l'Alliance France Design (AFD). Enfin, une rencontre avec un possible commanditaire permettra de comprendre le point de vue de l'institution ou de la structure pour préparer son portfolio : Comment se présenter ? Quelle sélection de projets ? Quel accompagnement ?

Enseignements	S7	S8
Initiation à la recherche Suivi de mémoire, philosophie, histoire des arts	9	9
Projet plastique Prospective, méthodologie, production Stage* (S.8)	20	20
Langue étrangère	1	1
Total crédits	30	30

(*) Le stage professionnel (en France ou à l'étranger) intervient au semestre 8 car les modules d'initiation à la recherche occupent le semestre 7. Il est crédité en fonction de sa durée, et de son ambition, au sein des 20 crédits attribués au projet plastique.

Coordination : Tomek Jarolim

Année diplômante, lors de laquelle chacun·e travaille sur l'élaboration et la mise en place de son projet de diplôme, dont le cahier des charges est entièrement défini par l'étudiant·e, puis réalisé dans toutes ses dimensions grâce aux ateliers de l'école : prototypage, diffusion...

Au premier semestre, les étudiant·es finalisent leur mémoire (relectures, maquette, impression) et préparent la soutenance qui a lieu au début du second semestre. Ce document écrit développe des problématiques et des questionnements qui croisent le projet plastique. Il l'accompagne, l'étaye, l'interroge.

Emploi du temps

	Matin	Après-midi
Lundi		<i>Quinzomadaire</i> , Suivi du mémoire et du projet plastique (RDV individuel) Mathias Schweizer
Mardi	<i>Quinzomadaire</i> Suivi du mémoire et du projet plastique (RDV individuel) Mathias Schweizer ou Tomek Jarolim 11h – 13h Suivi du mémoire et du projet plastique (RDV individuel) Caroline Tron-Carroz	<i>Quinzomadaire</i> Suivi du mémoire et du projet plastique (RDV individuel) Keyvane Alinaghi
Mercredi	Suivi du mémoire et du projet plastique (RDV individuel) Christine Bouvier	<i>Facultatif</i> Open Space (fab lab, gravure et sérigraphie) Christine Bouvier David Braillon, et Frédéric Vaësen
Jeudi	10h – 11h Suivi du mémoire et du projet plastique (RDV individuel) Stéphanie Mahieu	
Vendredi		<i>Facultatif</i> 14h – 18h Échelle 1 Bruno Souëtre

Suivi du mémoire et du projet plastique (RDV individuel)

Keyvane Alinaghi,
Christine Bouvier,
Tomek Jarolim,
Stéphanie Mahieu,
Mathias Schweizer
et Caroline Tron-Carroz

Enseignement Rendez-vous individuels.

Open Space (fab lab, gravure et sérigraphie)

Christine Bouvier,
David Braillon
et Frédéric Vaësen

*La porte reste ouverte,
vous êtes les bienvenu-es.*
Voir p. 29

Échelle 1

Bruno Souëtre

*La porte reste ouverte,
vous êtes les bienvenu-es.*
Voir p. 20

Du 21 au 24 février 2023 : Répondre à un appel d'offre de marché public

Silvia Dore

Objectifs Répondre aux appels d'offres des marchés publics sera pour les futurs designers une typologie de recherche de projet à inclure dans leur phase de démarchage.

Enseignement Sous la forme d'un cas d'étude concret, ce workshop de méthodologie de projet se fixe comme objectifs de comprendre le contexte de réponse d'un appel d'offre (dans quel cadre ? qui ? pourquoi ?), d'analyser le fonctionnement de ce dernier et de donner les outils méthodologiques nécessaires : suivre et savoir articuler les différentes phases de réponse.

Il sera étoffé de présentations de cas d'études professionnels issus de studios en activité. Il s'agira aussi de comprendre comment réagir face à un appel d'offre incorrect en s'appuyant sur des outils et des organismes existants (comme par exemple l'Alliance France Design (AFD). Enfin, une rencontre avec un possible commanditaire permettra de comprendre le point de vue de l'institution ou de la structure pour préparer son portfolio : Comment se présenter ? Quelle sélection de projets ? Quel accompagnement ?

Enseignements	S9	S10
Méthodologie de recherche : suivi de mémoire (S.9) et soutenance du mémoire (S.10)	20	5
Mise en forme du projet personnel	10	/
Passage du diplôme	/	25
Total crédits	30	30

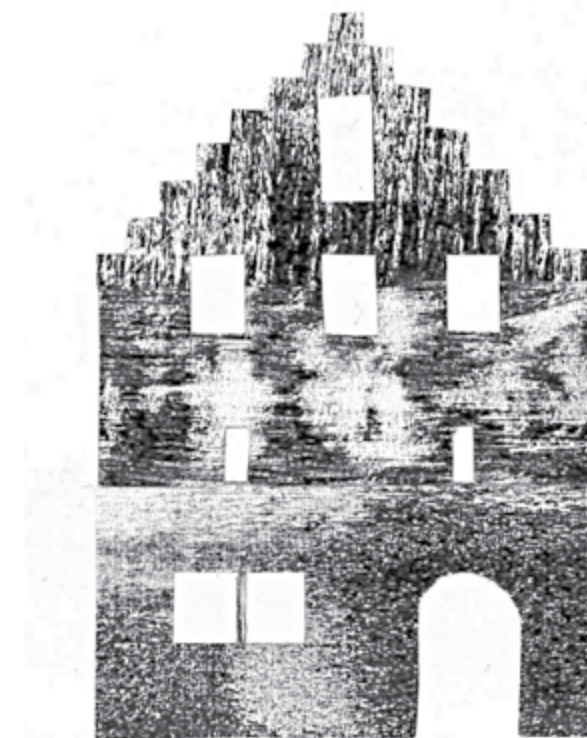
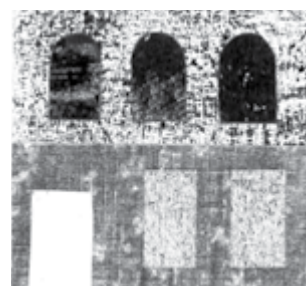
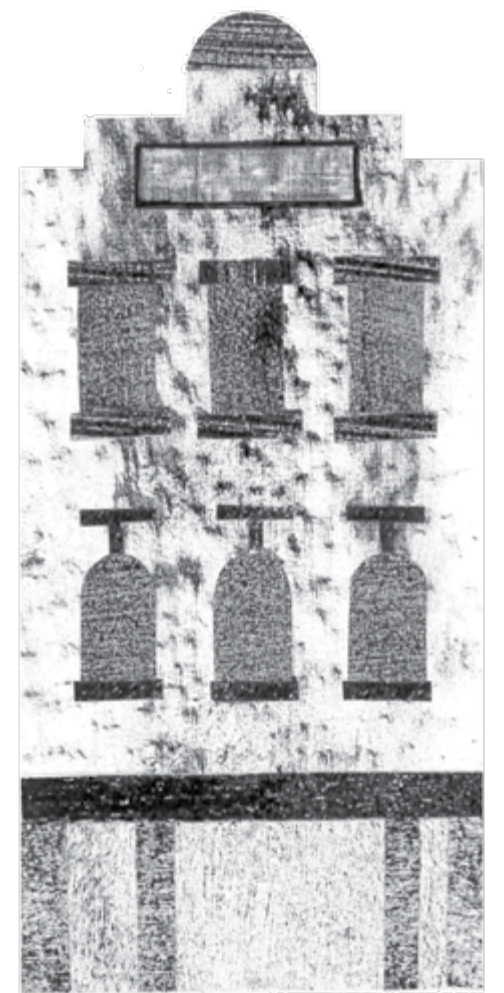
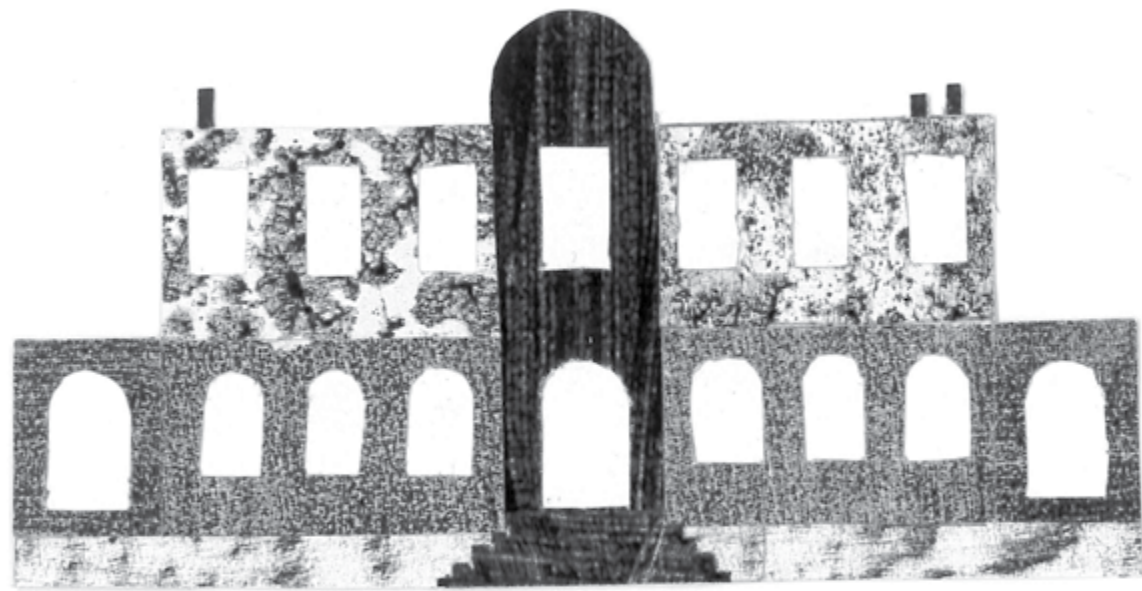
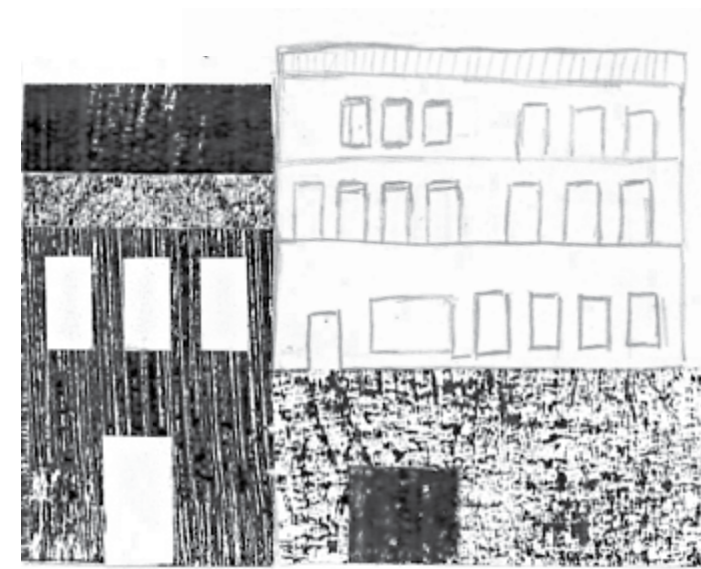
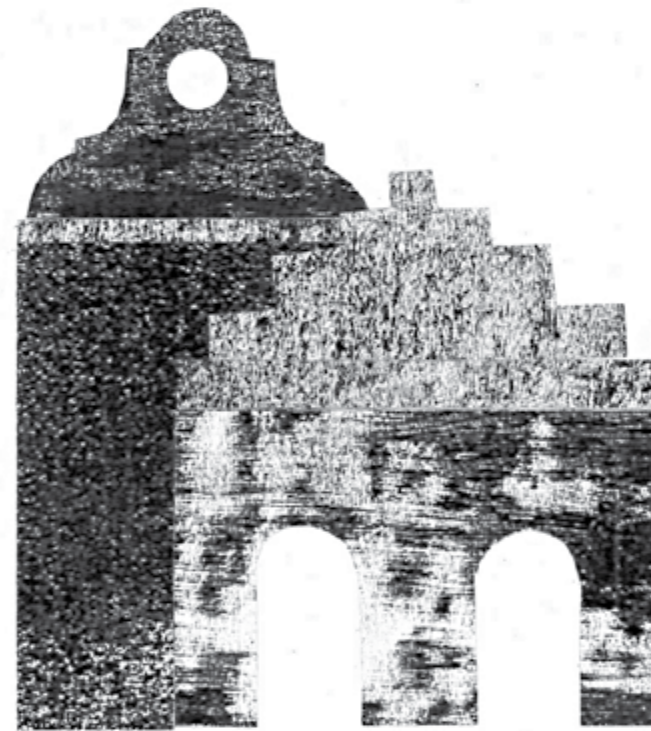
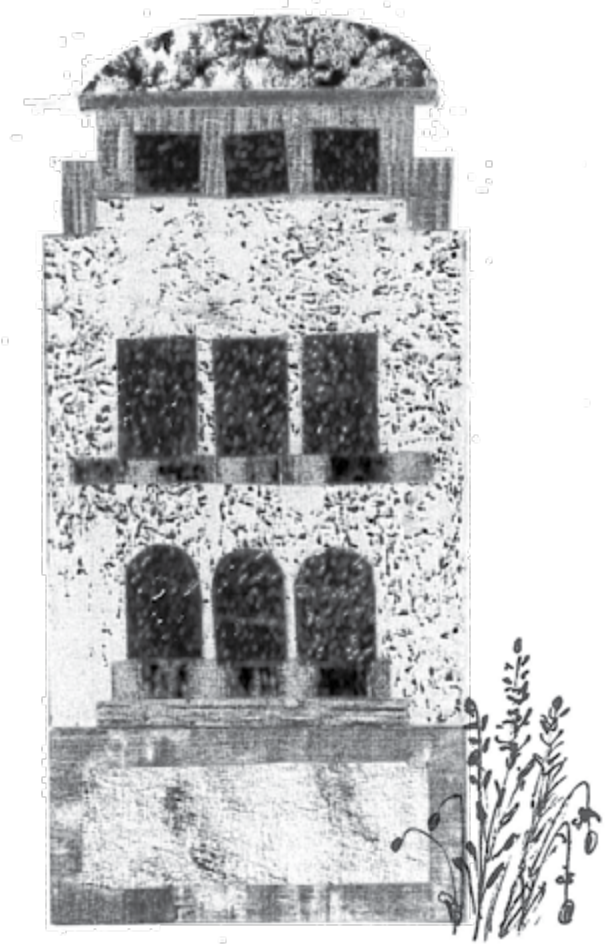
Workshops

Du 26 au 28 octobre 2022 : Plaisir de lire

Line Célo

Objectifs En année 5, mise en forme du mémoire. En année 4, mise en forme d'une collection de textes théoriques.

Enseignement Rédiger un mémoire de fin d'études nécessite du temps et une exigence certaine. S'appliquer à donner une forme à ce contenu pour qu'il soit lisible et beau est essentiel. Trouver un format, choisir un papier, préciser une iconographie, sélectionner une reliure, hiérarchiser ses textes... sont autant d'éléments qui rendront un mémoire pertinent et cohérent dans son rapport fond/forme. Nous réaliserons ensemble ce travail précis de choix et d'équilibre; pour que le plaisir de concevoir et de réaliser votre publication... aboutisse au plaisir de le présenter... et enfin provoque le plaisir de le lire.

Ateliers

Ateliers

Assistance vidéo

Romain Descours

Aide au développement des projets en vidéo. Prêt de matériel (photo / vidéo), manipulation, aide à la prise de vue en studio, logiciels, suivi individuel de montage...

Impression numérique grand format, risographie, façonnage

Marie Rosier

Conseil et suivi en matière d'impression dans les ateliers numérique et traditionnel. Accompagnement dans la réalisation technique des projets d'édition étudiants (livres d'artistes, micro-édition, mémoires, ...). Accompagnement technique lors des temps forts de l'école : workshops, portes ouvertes, bilans, diplômes... Constitution d'une archive des travaux pédagogiques menés dans l'école : tri et organisation des archives numériques, accompagnement à la prise de vue photographique des projets étudiants.

Menuiserie et volume

Loïc Joly

Accompagnement ponctuel à la réalisation technique des volumes : objets et mobiliers. Conseil et suivi, manipulation des machines, accompagnement dans la réalisation technique.

Équipe pédagogique

Équipe pédagogique

Keyvane Alinaghi

Artiste, designer interactif, musicien (Lille)

Après une formation en informatique et réseaux, il s'intéresse plus spécifiquement à la création d'images par ordinateur et à la composition de musique électroacoustique. Il 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. En parallèle de son enseignement du code créatif, il diffuse régulièrement ses pièces et ses performances à l'international, toutes basées sur une problématique de lecture, de lisibilité du dispositif interactif. <http://keyvane.fr>

Christine Bouvier

Plasticienne (Jouy-le-Moutier)

Diplômée de l'École supérieure des beaux-arts de Paris (1986). Depuis une quinzaine d'années, elle met en relation photographie, gravure et dessin dans une recherche sur le paysage dont l'eau est un élément constitutif. Son travail interroge les notions de temps, de mémoire et d'image. Il est présenté en France et à l'étranger, notamment : Musée d'art et d'histoire Louis Senlecq (L'Isle-Adam), Scène nationale du Théâtre des Louvrais (Pontoise), Maison du docteur Gachet (Auvers-sur-Oise), Biennales internationales d'estampes, Résidence et Colloque Melancholia (Université du Québec à Trois Rivières), Outotsu (Cité internationale des arts et Metropolitan Museum de Tokyo), Museum of Art (Gwangju, Corée), Chiavi et Tainan University (Taiwan)... Elle aime accompagner les étudiant-es dans un travail de la matière. Ses ateliers sont des lieux d'apprentissage basés sur le partage des expériences. Dessiner et graver établissent un rapport étroit entre le geste et la construction d'une pensée... <https://christine-bouvier.com>

David Brailon

Graphiste, designer (Cambrai)

Diplômé de l'École supérieure d'art et de design d'Amiens, il enseigne le design graphique et la typographie. 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 des 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 fort intérêt pour la technique lui permet d'encadrer des ateliers insolites de fabrication (objets, matériaux, espaces). <http://d.brailon.free.fr>

Romain Descours

Vidéaste (Lille)

Il numérise ses premières images et les enregistre sur un disque zip à l'École supérieure d'art et design de Saint-Étienne en 1998. Cette même année, il utilise pour la première fois les fonctions d'enregistrement d'un caméscope. Attentif aux potentiels d'écriture poétique issus des médias que nous utilisons, il fabrique volontiers ses propres optiques pour capturer et collecter des images et des sons là où il a l'occasion d'aller. Il envisage la vidéo comme un matériau propice à l'élaboration de formes d'écritures en mouvement qu'il nomme des cinépoésies. Il est aussi auteur de plusieurs courts métrages d'animation, de carnets de voyages et autres films déambulateurs. Depuis une dizaine d'années, il accompagne des étudiant-es dans l'élaboration d'objets filmiques, photographiques et performatifs à l'École supérieure d'art et de communication de Cambrai. <https://romaindescours.net/>

Gilles Dupuis

Graphiste (Cambrai)

Il 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 étudiant-es en école d'art depuis une quinzaine d'années, à travers des formats pédagogiques co-construits et renouvelés. www.gillesdupuis.fr/

Tomek Jarolim

Plasticien, designer d'interaction (Paris)

Depuis ses apprentissages en écoles d'art (ESA Aix-en-Provence, SAIC Chicago, ENSAD Paris) jusqu'aux expériences professionnelles et collectives du studio Orbe où il est actuellement directeur artistique et designer d'interaction, ses projets s'articulent autour d'une création numérique minimaliste, du creative coding et de l'immersion. En s'appropriant des dispositifs numériques pour ordinateurs, tablettes, smartphones, projections, lumières interactives ou liseuses, il a développé sa pratique autour des capacités de la machine à générer des formes qui invitent à éprouver une expérience sensible. Ses collaborations en France et à l'étranger lui ont permis de s'impliquer toujours davantage pour questionner l'écran et ses pixels à l'aide du développement informatique — que celui-ci soit bricolé ou maîtrisé. Sa pratique artistique l'amène aussi à étudier l'édition et la publication (tirages d'art, books, livres d'artiste) pour des formes éphémères (installations immersives et lumières), ceci, à travers des processus traditionnels (Suite Adobe et impression) ou multi-support (web to print, web app, application, site internet). www.tomek.fr

Stéphanie Mahieu

Docteure en anthropologie sociale (EHESS Paris 2003), conservatrice du patrimoine (INP 2013) et polyglotte (Bruxelles)

Elle a travaillé et enseigné dans une dizaine de pays européens. Ses recherches initiales portent sur la recomposition du paysage religieux en Europe du Sud-Est (Bulgarie, Hongrie, Roumanie) et sur les collections d'archives photographiques en ex-Yougoslavie. Elle a été responsable du service des expositions au Musée Albert Kahn et responsable des collections ethnologiques au Musée de l'Histoire de l'Immigration à Paris. Elle compte parmi ses publications l'ouvrage codirigé avec Vlad Naumescu en 2009, *Churches In-Between. The Greek Catholic Churches in Postsocialist Europe*, publié chez LIT (Berlin), et plus récemment, le chapitre « L'histoire des "filles de Smilievo". Regards muséaux successifs sur une plaque autochrome », dans le catalogue raisonné *Les Archives de la Planète* (Liéart 2019).

Thibaut Robin

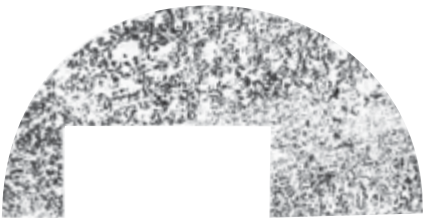
Designer graphique (Paris)

Après un Diplôme Supérieur d'Arts Appliqués, il collabore avec Sacha Léopold sur des premières commandes, puis intègre pour quelques années l'Atelier de Création Graphique chez Pierre Bernard. En 2014, il cofonde avec Jérémy-Muratet Decker le label de musique électronique Slurp Records dont il assure les VJ sets et en partie la direction artistique. Son travail de commande, essentiellement éditorial dans le secteur culturel, est nourri par une recherche transversale, incluant dessin, dessin de caractères typographiques, vidéo, 3D et workshops. <https://thibautrobin.com/>

Mathias Schweizer

Graphiste (Paris)

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, Le Signe – Centre national du graphisme de Chaumont, et les Galeries Lafayette pour le projet Antidote. Son travail fait l'objet de plusieurs publications et articles de presse (*l'Hebdo*, *Bolero*, en Suisse / *Étapes graphiques* en France / *IDEA* au Japon, etc.) <http://www.weizer.ch>

Bruno Souêtre

Graphiste (Cambrai)

Diplômé de l'Institut d'arts visuels à Orléans, il démarre son travail de commandes en graphisme dans le domaine culturel et institutionnel. Il produit des affiches pour des événements, développe l'identité visuelle de la Médiathèque de Roubaix de 2001 à 2014, puis celle du Labo de Cambrai, réalise 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. **http://brunosouetre.net**

Caroline Tron-Carroz

Docteure en histoire de l'art contemporain (Valenciennes/Paris)

Chercheuse associée à l'InTRu (Interactions, transferts et ruptures artistiques et culturels) à l'université François-Rabelais de Tours, elle est également membre du comité de rédaction d'*exPosition*, une revue scientifique francophone qui interroge les enjeux propres à la mise en exposition des œuvres et objets d'art. Ses publications traitent de l'objet télévision et des expérimentations électroniques dans le champ de l'art, notamment : *La boîte télévisuelle. Le poste de télévision et les artistes* (Ina, 2018). Ses recherches actuelles portent sur les connexions entre les arts analogiques et numériques dans la création contemporaine. **http://www.revue-exposition.com**

Fred Vaësen

Plasticien (Paris)

Diplômé de l'École supérieure d'art de Dunkerque (1991), 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 (Vidéochroniques), 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. **http://www.klang.fr/frederic-vaesen-work**

Agnès Vilette

Photographe, journaliste, chercheuse PhD Winchester School of Art (Bruxelles)

Sa formation initiale est en littérature comparée, pour laquelle elle détient un Master et une agrégation de lettres modernes. En Grande Bretagne, elle a enseigné dans plusieurs universités (Londres, Winchester ou Glasgow), ainsi qu'au Lycée français de Londres. En tant que journaliste indépendante, elle contribue à plusieurs revues dont *Citizen K*, *Dust*, *Wedemain*. Après un Master en Art & Photography au London College of Communication (UAL), elle poursuit un PhD à la Winchester School of Art (University of Southampton, UK). 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, *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. Récemment, elle a traduit *Trois essais sur l'écologie des média*, de Jussi Parikka. **www.agnesvilette.com**

Melek Zertal

Illustratrice (Paris)

Diplômée en 2017 de la Haute école des arts du Rhin (HEAR) de Strasbourg en Illustration, elle travaille en tant qu'illustratrice et autrice de bande dessinée entre la France et les États-Unis. Elle aime fouiller la notion même de séquence narrative, l'élongation du temps, la mode, les relations amoureuses unilatérales, la nourriture, l'Americana, et cherche sans cesse un moyen de matérialiser visuellement des sentiments. Ses livres sont édités en France, en Allemagne et aux États-Unis, et son travail d'illustration a pu être vu dans des publications telles que le *New York Times*, le *New Yorker*, *ZEIT*, ou pour des marques telles que Gucci, SSENSE, Lazy Oaf ou tamburins. **www.melekzertal.net**

Valentine Solignac

Photographe plasticienne (Lille)

Diplômée de l'École supérieure d'art de Valence en design graphique, elle poursuit son cursus en photographie à l'école du 75 à Bruxelles. Son travail questionne le territoire, son aménagement ainsi que les usages qui en découlent. En parallèle de résidences de création au long court initiées par des centres d'art, elle développe une pratique plus intuitive, au sein de projets d'expérimentation visuelle plastique et formelle. Elle a enseigné la photographie plusieurs années à l'Université de Lille.

Équipe administrative et technique

Sandra Chamaret

Direction (Cambrai/Paris)

Designer graphique (Grand Ensemble, Paris, 2005/2021), enseignante (atelier de Didactique visuelle, HEAR, Strasbourg, 2011/2021), chercheuse et autrice (*Roger Excoffon et la fonderie Olive*; *Pierre di Sciullo, L'Après-midi d'un phonème*; articles spécialisés et direction d'ouvrages); elle arpente et croise ces activités avec plaisir et conviction. Engagée dans la définition et la diffusion de son métier, elle est membre active des Rencontres internationales de Lure durant sept ans, où elle programme des cycles de conférences puis co-crée et anime la revue *Après\Avant* (direction éditoriale et direction artistique, 2013/2015). Depuis 2016, elle dirige la maison d'édition -zeug, lieu de création et de recherche dédié au design, à la typographie et à leurs pédagogies. Durant l'été 2020, elle rédige une candidature pour la direction de l'Ésac, fondée sur le respect de l'existant et l'énergie collective. Depuis janvier 2021, elle déploie ce projet grâce à l'équipe, aux étudiant-es et aux soutiens institutionnels.

Anne-Sophie Haegeman

Finances, juridique et ressources humaines (Arras)

Historienne de formation, elle s'est spécialisée dans la presse écrite et la valorisation du patrimoine en Master. Après un début de carrière dans le journalisme, elle a intégré le musée du Louvre en 2005, où elle a participé à la programmation de l'antenne lensoise au sein d'une équipe projet, puis suivi le chantier de construction du Louvre-Lens avant d'en coordonner les expositions de 2012 à 2017. Elle a ensuite dirigé les services d'une commune, avant de rejoindre la chambre régionale des comptes Hauts-de-France. Depuis février 2021, elle administre l'Ésac, c'est-à-dire qu'elle veille à la bonne gestion des ressources de l'établissement, à l'organisation de ses instances de gouvernance, à l'amélioration de son fonctionnement et de ses moyens. Elle y est aussi référente en matière de violences sexistes et sexuelles. En parallèle, elle est formatrice pour le Centre national de fonction publique territoriale et rapporteure pour la Commission nationale des partis politiques et des comptes de campagne.

Aline Mallet

Achats, comptabilité et paies (Rumilly-en-Cambrésis)

Suite à l'obtention d'un BTS comptabilité et gestion ainsi qu'une licence en management et conduite de projets en PME-PMI, elle devient comptable pour une entreprise privée en septembre 2005 avec la gestion de 7 magasins. En 2012, elle rejoint l'équipe de l'Ésac, ce qui lui permet d'élargir son champ de compétences : la comptabilité publique, les régies, les achats et les ressources humaines.

Émilie Maguet-Romanowski

Scolarité (Aubenchoul-au-bac)

Titulaire d'un Master dans le domaine de l'environnement, elle se tourne vers l'enseignement et devient professeure des école, pendant treize ans, dans le sud du Cambrésis. En septembre 2022, elle devient Responsable de la scolarité de l'Ésac où elle a en charge des missions liées à l'administration scolaire (inscriptions, examens, bulletins, bilans statistiques, stages, secrétariat...) et à la gestion de la vie étudiante (conseils, informations, bourses, CVEC...). Elle est donc l'interlocutrice privilégiée des étudiant-es et contribue avec l'équipe administrative, l'équipe pédagogique et les différent-es partenaires de l'école à créer un lien fort entre chacun-e.

Marie Rosier

Ateliers d'impression (Lille)

Diplômée de l'École supérieure d'art de Tourcoing (2020), elle développe un travail poétique pluridisciplinaire autour du texte et de l'image imprimée. Dans ses installations ou performances, les mots rencontrent photographie, son et dessin. En 2020, elle s'associe avec Alexiane Le Roy et Mathilde Zafirov pour fonder le collectif d'artistes l'A3, développer des projets communs et des propositions d'expositions alternatives. Elle poursuit ses études par une sixième année post-master afin d'acquérir les compétences nécessaires à l'enseignement de l'art. Dans ce cadre, elle multiplie les expériences pédagogiques auprès d'enfants, de la maternelle à la primaire et d'étudiant-es en école d'art. En septembre 2021, elle intègre l'équipe de l'Ésac pour accompagner les étudiant-es dans leurs projets d'impressions numériques et traditionnels. En parallèle, elle poursuit son activité artistique et rejoint Volume Ouvert, un tiers-lieu à Lille regroupant des ateliers d'artistes et d'artisan-tes. **https://rosiermarie.wixsite.com/artwork**

Mickaël Tkindt-Naumann

Communication et documentation (Lille)

Diplômé de licences en histoire et en histoire de l'art (Université de Lille) et du master Métiers et arts de l'exposition de l'Université Rennes II (promotion Thu Van Tran, 2014-2015), il a travaillé dans différentes institutions culturelles bretonnes (40mcube, L'Œil d'Oodaaq, Ciné-TNB) et assuré le commissariat du volet artistes émergent-es de l'exposition *Enquiry in my own room* (Rennes, 2016). À Stockholm, il a coordonné trois éditions du Franska Filmfestivalen, festival du film français et francophone de Suède, et de Cinécourts en herbe, festival international du court métrage scolaire francophone. De retour en France, il rejoint l'association et base de soutien aux artistes Fructôse, à Dunkerque. Il a également été membre du comité de rédaction du sixième numéro de la revue *Facettes* portant sur les bouleversements qui agitent les économies de l'art en France et en Belgique ces dernières années. Arrivé en octobre 2021 à l'Ésac, il assure la promotion des activités pédagogiques et culturelles de l'école par des actions de communication et de médiation, et accompagne les étudiant-es dans leurs recherches documentaires.

Loïc Joly

Maintenance et conciergerie (Cambrai)

Employé de la Ville de Cambrai, il assure la maintenance et la conciergerie de l'école.

Nos invitées

Line Célo

Graphisme et édition (Paris)

Après l'obtention de son DNSEP à l'Ensad d'Orléans (1995), elle intègre l'agence de communication visuelle Atalante/Paris, dirigée par Annette Lucas et Xavier Barral. C'est là qu'elle commence à réaliser des programmes pour l'Opéra de Paris, puis à concevoir des catalogues d'exposition. Son intérêt pour l'objet livre s'affirme au fil du temps et c'est naturellement qu'elle se spécialise dans le domaine de l'édition lorsqu'elle décide de devenir indépendante en 2002. Elle conçoit de nombreux catalogues d'expositions et monographies d'artistes, avec un intérêt particulier pour la photographie. En 2022, l'ouvrage *Wright Morris, L'essence du visible* (Agnès Sire, Éditions Xavier Barral), qu'elle a réalisé, est primé au Best Book Design from all over the World par le Stiftung Buchkunst, fondation allemande pour le design de livres.

Silvia Dore

Méthodologie de projet (Paris)

Formée à Gênes (Italie) en design industriel, puis à l'École nationale supérieure d'architecture de Grenoble et enfin aux Arts décoratifs de Strasbourg en communication graphique, elle co-fonde en 2015 le studio de design graphique Stéréo Buro à Paris. Elle assure la direction artistique du studio ainsi que la coordination de projet et, en parallèle, enseigne cette discipline au Campus de la Fonderie de l'Image (Bagnolet). En étroite complicité avec le graphiste Ruedi Baur, elle initie des workshops dans diverses écoles supérieures de design, avec des projets d'intérêt général pour les citoyens. Elle participe aussi à l'écriture d'interviews de designers pour des revues théoriques de design. Elle a récemment co-organisé l'événement « Point commun » avec l'Alliance France design (AFD) dont elle est présidente.

Diane Ducamp

Médiation culturelle (Cambrai)

Après des études universitaires en arts du spectacle et production de projets culturels, elle s'implique professionnellement dans le Cambrésis comme médiatrice culturelle pour « Les Scènes Mitoyennes » et l'association de développement culturel en milieu rural « Les Scènes du Haut-Escaut ». Le contact avec les habitant-es et le territoire la dirige ensuite vers le service « Ville d'art et d'histoire » de la Ville de Cambrai où elle développe depuis 2012 des projets d'acction culturelle en lien avec l'architecture et le patrimoine grâce aux partenariats avec des établissements scolaires, des structures socio-éducatives, des équipements culturels et des entreprises privées.

Sarah Fouquet

Dessinatrice, graphiste (Caen)

Diplômée de l'École nationale supérieure des arts décoratifs de Paris puis membre de la section artistique de la Casa de Velázquez à Madrid, elle est dessinatrice et graphiste indépendante. Elle enseigne également l'image et l'édition dans le département design à l'école supérieure d'arts et médias de Caen. Elle publie régulièrement dans la presse et organise des expositions autour des questions du dessin de presse comme pratique autonome de l'image politique. Elle figure dans le catalogue des artistes du Radar, artothèque de Bayeux et de la plateforme Voar.

Colophon

Direction de la publication

Sandra Chamaret

Coordination

Mickaël Tkindt-Naumann

Design graphique, collages et illustrations

Rose-Marie Devignes

Diplômée d'un DNSEP de l'Ésac en 2021, www.atromade.fr

Impression et façonnage

Ethap Groupe en septembre 2022

Reliure personnalisée par les étudiant-es d'année 1, lors d'un atelier collectif de la semaine d'accueil de l'école, les 22 et 23 septembre 2022 ; encadré par Marie Rosier et Rose-Marie Devignes.

Typographies

Syne par Bonjour Monde et Lucas Descroix, (Google Font)

Papiers

Couverture : Invercote G 300 g/m², une face offset et une face couchée avec un pelliculage brillant
Intérieur : Offset recyclé 80 g/m²
BLANC Ultra Square

