

10 20

1111

Image narrative	Frédérique Bertrand.....04
Pratique du dessin	Philippe Poirot.....05
Design graphique, Typographie	Cyril Dominger.....06
Photographie	Patrick Jacques.....09
Images en mouvement et narration	Mélanie Poinson & Joël Defranoux.....10
Traitement numérique de l'image	Joël Defranoux.....11
Approche éditoriale	Grégoire Dubuis.....12
Multimédia / transmédia	Daniel Mestanza.....13
Volume-espace	Abdelilah Chahboune.....13
Anglais	Allison Wilson.....14
Théorie(s) de l'art	Yvain Von Stebut.....15
Terra incognita	Frédérique Bertrand & Julia Billet.....17
Corpus 1	Julia Billet & Cyrielle Lévêque, Yvain Von Stebut & Cyril Dominger.....18
Workshops19
Projet transversal	Collège des enseignants.....19

Image narrative apprentissage et expérimentations Frédérique Bertrand

Niveau: S1-S2

Activité obligatoire

Périodicité: Semaine A, B et C
mercredi de 14h. à 18h.

Objectifs

Expérimentation des moyens plastiques mis en œuvre dans la réalisation d'une image dessinée. Sensibilisation et découverte des différents supports de l'image. Apprendre à lire une image et apprendre à formuler par l'image. Penser – Dessiner. Manier les deux. Le dessin comme mode de pensée visuelle. Dessiner c'est créer un dialogue avec soi-même pour y puiser une forme d'inspiration, découvrir de nouvelles idées et impressions. Acquérir une méthodologie de recherche, apprendre à se nourrir à travers la collecte de documentations. Émergence d'une écriture plastique personnelle.

Contenu

L'image au service d'une idée : visualiser des concepts. L'espace de l'image : Composition et construction – le cadrage ou l'échelle des plans – le hors cadre. Le temps de l'image : narration du temps, et temps de la narration – analyse et découpage d'un récit – séquences – storyboard. Autour de la liste : état des lieux, collection, inventaire dessiné... Le rapport texte/image et son articulation. Découverte de l'objet livre. Le blanc – le noir – la couleur.

Méthode

Exercices pratiques en atelier avec travail d'expérimentation.
Tenue d'un cahier de recherches au long

cours = empreinte des différentes recherches entreprises en première année à l'école.

Elaborer un lexique avec la tenue d'un cahier du jour : les dessins anecdotiques, les notes de tous les jours, les croquis du quotidien...

Évaluation

Contrôle continu : présence et investissement dans le cours, compréhension des sujets et respect des objectifs et des contraintes.

Méthodologie, qualité des recherches, qualité et pertinence des réalisations.

Pratiques du dessin Philippe Poirot

Niveau: S1-S2

Activité obligatoire

Périodicité: Semaine A, B
mercredi matin 4h.

Localisation: salle de dessin et extérieur

Objectifs

Développer le vocabulaire plastique et enrichir le champ référentiel lié à la pratique du dessin.

Contenu

Autour de questions précises et dans un cadre défini, aborder la pratique du dessin en privilégiant un esprit d'ouverture et une attitude de recherche. Rester disponible à la découverte de nouvelles techniques à l'exploration de formes inattendues. L'enjeu sera de donner du corps à l'idée directrice, de laisser libre cours à l'expressivité tout en ajustant le regard critique.

Seront abordées:

- la question de l'outil et du support (raturer, effacer superposer, lier, associer, composer, simplifier, enrichir, multiplier, déformer, fabriquer un carnet de bord).
- la pratique et l'usage de la couleur.
- la question du regard (analyser, documenter, mettre en relation)
- la relation à l'espace (l'échelle, l'organisation, la hiérarchisation, la perception).
- la question éditoriale en lien avec l'atelier édition de Grégoir Dubuis (imprimer, façonner, relier).

Méthode

La période d'octobre à avril se décomposera autour de 6 thématiques de recherche comportant 3 séances collectives hebdomadaires de 4 heures ainsi

qu'un travail de synthèse individuel. Le tout constituant un dossier organisé.

- Traits de caractères: La question de la ressemblance et de sa représentation. L'autoportrait et le portrait individuel et collectif, physique et psychologique.
- À DaDa sur mon bidet: jouer du hasard et de l'accident. L'absurde, le décalage et le télescopage.
- Dessiner en paix: dire le monde, aux sources du documenteur. Image de l'engagement.
- Le nez au vent: point de vue, navigation, déplacement.
- Comme des bêtes: bestiaire original, étrange et poétique. Animal et animalité.
- Gros mots et petites phrases: la calligraphie mise en scène. L'ensemble du travail de recherche sera soutenu par la constitution d'un journal ou cahier de bord.

Un workshop thématique de 3 jours. Travail en grand format, de mise en espace et d'accrochage collectif.

La période de avril à juin sera consacrée au suivi du sujet transversal de fin d'année autour d'une thématique commune. A partir d'un travail de prospection ouvert, dégager dans un temps déterminé une direction de recherche. En déterminer le cadre, les moyens d'expression et un choix média.

Évaluation

Contrôle continu, participation et implication aux cours, pertinence et originalité des projets, qualité des recherches et des réalisations, organisation et finalisation du dossier, présentation critique orale des projets.

Design graphique & Typographie

Cyril Dominger

Objectifs pédagogiques généraux de la discipline

La spécificité de l'école, précisée dans son sous-titre «design d'expression, image et narration» nous conduit à envisager l'enseignement du design graphique et de la typographie comme un levier permettant d'aborder des problématiques narratives variées et notamment à travers celle du design éditorial. Chaque année d'enseignement sera dirigée vers cet objectif, par phases progressives, permettant aux étudiants de construire un regard personnel et une pratique problématisée en vue du diplôme.

La première année sera consacrée à l'acquisition et à la compréhension du domaine et de ses outils, la deuxième année offrira des temps d'expérimentation et de questionnements faisant alterner des temps longs et des temps courts, la troisième année permettra à l'étudiant de commencer à affirmer un positionnement personnel.

Une série de commandes, ouvertes sur le monde professionnel et proposées par nos partenaires, seront soumises aux étudiants et feront l'objet de concours internes et de suivis spécifiques.

Des workshops et des projets communs en relation avec la pédagogie dispensée sur le site de Metz de l'ESAL émailleront aussi le calendrier. Exemples: projet REVU (travail de design éditorial collectif), projet MESSINE (travail de dessin de caractère initié à Metz animé par Alejandro Lo Celso), concours d'affiches de Chaumont...

Niveau: S1-S2

Activité obligatoire

Périodicité: semaine A, B et C
jeudi 8h. en demi-groupe

Localisation: salle informatique

Contenu

Autour de deux axes:
(Typo) typographie / design graphique
(Éd.) design éditorial.

Objectifs

Amener l'étudiant à travailler seul ou en groupe et à envisager la création graphique, et plus particulièrement la typographie et le design éditorial, comme des outils créatifs. Comprendre cet espace raisonné répondant à des règles, et offrant un cadre expressif cohérent et des supports narratifs variés.

Contenu

(Typo) S1

Périodicité: semaine A, B et C
4 heures 1 jeudi sur 2.

Première approche de la typographie et du dessin vectoriel de lettre (apprentissage d'Illustrator). Approche ludique et simplifiée à travers la constitution de familles expérimentales de caractères. Sous forme d'un atelier hebdomadaire, les étudiants concevront et réaliseront les signes d'une police de caractère dite d'ingénieur (par l'aspect fonctionnel, mécanique et modulaire de ses formes et sa logique particulièrement géométrique). Après avoir déterminé un principe d'apparition de formes, basé sur une grille de construction permettant de constituer un vocabulaire formel d'éléments modulaires récurrents, des duos d'étudiants réaliseront les 26 glyphes de l'alphabet en capitales tout d'abord (et bas-de-casse ainsi que les chiffres et quelques signes de ponctuation en fonc-

tion de l'avancement du travail dans le semestre).

La lettre géométrique: rapide présentation des relations historiques entre le dessin de la lettre, le tracé régulateur et la géométrie, du XVe à la période contemporaine, présentation de quelques références de caractères modulaires géométriques. Les étudiants prolongeront et affineront les recherches de ce champs de références et réaliseront une première famille de caractères.

Travail en binôme.

Ce travail sera prolongé en second semestre avec Joël Defranoux, Daniel Mesanza et Abdelilah Chahboune à travers des interprétations et animations de ces lettres en volume et/ou en mouvement.

(Éd.) S1

Périodicité: semaine A, B et C
4 heures 1 jeudi sur 2.

Première réflexion et production éditoriale / initiation à la mise en page et à ses outils à partir de textes choisis et de corpus d'images à déterminer (apprentissage d'InDesign). À partir d'une sélection de textes (proposée et commentée par Nina Ferrer-Gleize), les étudiants seront amenés à réfléchir à une relation texte/image à travers une édition. Ils devront trouver un corpus d'images dont ils ne sont pas les auteurs et les mettre en dialogue avec le texte choisi créant ainsi un objet éditorial proposant une expérience de lecture singulière. Travail individuel.

(Typo) S2

Périodicité: semaine A, B et C
jeudi 4h. en demi groupe

«Affiche revival» revisiter une affiche issue de l'histoire internationale du graphisme – comprendre en reproduisant, interpréter en transformant. La question récurrente est donc celle de la transfor-

mation, qu'est-ce qu'une affiche devient si on la revisite, quand elle demeure une affiche, quand elle devient une animation, quand elle devient une édition?

Travail individuel.

(Éd.) S2

Seconde réflexion sur le design éditorial à travers le premier volet du «corpus» (constitution et production d'un objet éditorial sous forme papier, relatif au champs référentiel de chacun). Travail individuel.

(Typo) S2 en +

Il sera aussi demandé aux étudiants de réaliser des recherches sur un caractère typographique de labeur (historique ou contemporain) et de les exposer.

Le matériel réuni sera mis en scène dans une édition papier (dont les contraintes formelles seront communes — réalisation d'un poster sérigraphié 40/60 cm en bichromie). L'ensemble des éditions constituera progressivement une collection et un outil régulièrement enrichi. Travail individuel.

Méthode

Atelier

Évaluation

1/4 présence et participation,
1/4 qualité conceptuelle et formelle des propositions,
1/4 évolution du parcours personnel,
1/4 qualité de présentation et de restitution du travail.

(Semestre 1 / Semestre 2 – Semaines 2) workshops

Objectifs

Proposer aux étudiants des éclairages transversaux ou des renforcements sur des sujets spécifiques du design gra-

phique et de la lettre.

Quelques livres

- Helen Armstrong «Le graphisme en textes, lectures indispensables», Éd. Pyramyd, 2011
- Ruedi Baur, Integral «Anticiper, questionner, traduire, irriter, distinguer, orienter, inscrire», Éd. Lars Müller Publishers, 2010
- John Berger «voir le voir», Éd. B42, 2014
- Lewis Blackwell «Typo du 20e siècle», Éd. Flammarion, 1998 / Éd. augmentée en 2004
- Bernard Blistène... «Poésure et peinture, d'un art, l'autre», Éd. rmn / Musées de Marseille, 1993
- F. Cramer, P. Cubaud, M. Dacos, Y. James, A. Lantenois «Lire à l'écran», Éd. B42, 2011
- Karl Gerstner & Markus Kutter «le nouvel art graphique», Éd. Niggli, 1959
- Jošt Hochuli «Le détail en typographie», Éd. B42, 2010
- Armin Hofmann «Manuel de création graphique», Éd. Niggli, 1965
- Angus Hyland, Emily King «identités graphiques & culturelles», Éd. Pyramyd, 2006
- Roxane Jubert «graphisme typographie histoire», Éd. Flammarion, 2005
- Robin Kinross «La typographie moderne», Éd. B42, 2012
- Ellen Lupton «comprendre la typographie», Éd. Pyramyd, 2007
- Massin «la lettre et l'image», Éd. Gallimard, 1970 – 1993
- Joseph Müller-Brockmann «Grid systems», Éd. Niggli, 1981 / 6e Éd. 2008
- Joseph Müller-Brockmann «Les problèmes d'un artiste graphique», Éd. Niggli, 1961 – 1964
- Marc-Alain Ouaknin «Mystères de l'alphabet», Éd. Assouline, 1997
- Marc-Alain Ouaknin «Mystères des chiffres», Éd. Assouline, 2004
- Jérôme Peignot «Typoésie», Éd. Imprimerie Nationale, 1993
- Rick Poynor «Transgression, graphisme et postmodernisme», Éd. pyramyd, 2003
- Emil Ruder «Typographie», Éd. Niggli, 1967 / 8e Éd. 2009
- Timothy Samara «Making and Breaking the Grid», Éd. Rockport, 2005
- Teal Triggs «La typographie expérimentale», Éd. Thames & Hudson, 2004
- Lætitia Wolf «massin», Éd. Phaidon, 2007
- Michel Wlassikoff «Histoire du graphisme en France», coédité Éd. Dominique & Les Arts décoratifs, 2005
- Centre d'étude et de recherche typographiques «De plomb d'encre et de lumière», Éd. Imprimerie Nationale, 1982

- Peter J. Wolf «Dictionnaire graphique», Éd. Pyramyd, 2005
- Collectif d'auteurs «Geoffroy Tory, imprimeur de François 1er, graphiste avant l'heure», Éd. rmn – Grand Palais, 2011
- ...

Photographie

Patrick Jacques

Niveau: S1

Activité obligatoire

Objectifs

La photographie est une pensée, une invitation à écrire, à dessiner avec la lumière, une possibilité d'enregistrer un fragment du monde dans lequel nous évoluons.

Contenus

Approche de la photographie à travers la découverte du sténopé de la camera obscura.
Prise de vue autour d'une thématique définie. Développement des négatifs et tirages d'épreuves.
Rencontres autour de photographies présentées en dialogue des regards.
Travaux prenant en compte le cadrage, la lumière, le sens donné au contenu des images réalisées. Regards sur les passerelles possibles entre l'argentique et le numérique. Recherche d'une d'écriture singulière à travers des sujets.

Évaluation

Pertinence des propositions, recherches personnelles, assiduité aux cours et à la participation dans l'atelier. Ténacité dans une démarche. Construction d'un vocabulaire photographique.

Sources documentaires

Le sténopé photo poche n° 114
Richard Avedon
Haruki Murakami
Anders Peterson
Duane Michals
Jeff Wall...

Niveau: S1-S2

Activité: Workshop obligatoire et cours.

Objectifs

Aborder le portrait en photographie, en s'empregnant du travail des photographes et en allant à la rencontre de ses modèles.

Contenus

les étudiants choisiront d'aborder le portrait sous une forme documentaire ou fictionnelle. Ils expérimenteront la part sensible de la rencontre et du travail avec modèles. Ils développeront leurs films en labo.
Sujets proposés autour de l'idée d'une photographie narrative.

Évaluation

Pertinence des propositions. Assiduité et participation au workshop et aux cours. Engagement dans le travail. Qualité des réalisations.

Sources documentaires

Richard Avedon, Irving Penn, Denis Darzacq, Gilbert Garcin, Adam Fuss, Francesca Woodman, Lin Bolin, Nobuyoshi Araki...

Images en mouvement et narration — les effets

Mélanie Poinsignon & Joël Defranoux

Niveau: S1-S2

Activité obligatoire

Périodicité: Semaine A et B
lundi 14h. – 18h.

Localisation: ÉSAL

Objectifs

Conçu comme un laboratoire, ce cours propose d'isoler les différents effets expressifs des images en mouvement afin de mieux les observer et les expérimenter.

Il s'agira de

- Découvrir comment s'approprier les constituants du langage des images en mouvement pour servir un projet.
- Mettre en pratique les différents effets et figures de style repérés lors du cours en les intégrant à de courtes réalisations.
- Expérimenter différentes techniques (prise de vue réelle, animation) et progresser dans la connaissance technique des outils de captation et de montage des images et des sons.

Contenu

- Visionnages et analyses d'œuvres illustrant un aspect particulier du langage cinématographique.
- Initiation aux techniques de filmage et de montage.
- Réalisation de courtes vidéos, projets individuels et collectifs.
- Cartes blanches: un moment du cours sera réservé à la présentation par les étudiants de leurs découvertes, à l'évocation devant la classe des problèmes rencontrés dans leur projet, etc.

Méthode

Apports théoriques et exercices pratiques. Travail individuel et collectif.

Évaluation

Capacité à intégrer des images et des sons sur un logiciel de montage, à les associer et à les exporter. Assiduité, curiosité, implication dans les projets, personnels et collectifs.

Workshop animation

Périodicité: 3 jours début octobre. Acquisition des bases de l'animation dessinée. Travail sur la représentation visuelle du son

Pistes de documentation

<https://www.onf.ca/>
lightcone.org
ubuweb.com
derives.tv
saisonvideo.com
arteradio.com
Magazines court-circuit, Europa Film Treasures
ET Blow up sur le site d'arte.

Traitement numérique de l'image

Joël Defranoux

Niveau: S1

Activité obligatoire

Périodicité: mardi 8h/semaine
/par groupe
Localisation: salle informatique, atelier transmédia, atelier volume

Objectifs

Acquérir une maîtrise personnalisée des outils numériques. Les outils numériques sont des outils parmi d'autres. Ils sont aujourd'hui, d'une façon ou d'une autre, indispensables à la fabrication et la diffusion d'images-mouvements: vidéo, cinéma, animation, motion design, etc... Ils s'inscrivent donc à des degrés divers dans le processus de création. Une image peut être créée à 100% numériquement (de la recherche à la diffusion), mais son usage peut aussi être plus marginal et n'intervenir qu'à certaines étapes, pour l'assemblage ou la diffusion par exemple. Quoi qu'il en soit, il convient de connaître cet ensemble d'outils, d'en expérimenter les usages et le cadre plus ou moins normatif qu'il impose.

Contenu

Apprentissage des techniques de base liés à l'animation vidéo. Utilisation ciblée d'Adobe Photoshop, After effect et Illustrator. Série de petits exercices. Puis, à partir d'un court récit, définir une scénographie et construire simultanément un espace scénique en atelier volume et ce même espace à l'aide d'outils numériques. Ces deux espaces seront conçus pour être filmés et/ou animés. À partir de l'objet réalisé en atelier volume, ou de ses éléments constitutifs, ré-

aliser un micro récit, une durée animée (début développement fin) au moyens des outils d'animation, lumière, vidéo, séquence d'images, son, outils numériques. Et phase 2 de l'atelier graphisme typographie: expérimentation, construction, mise en mouvement et en espace des caractères modulaires à partir des éléments réalisés sous Illustrator.

Méthode

Cours vidéo-projections et podcasts. Recherches autonomes (tutoriels), réalisation de courtes séquences. Atelier transversal, en relation avec l'atelier volume, l'atelier multimédia, et dans un deuxième temps, le cours de graphisme.

Évaluation

Présence et implication dans l'atelier. Diversité et pertinence des expérimentations
Présentation d'une courte réalisation.

Approche éditoriale Grégoire Dubuis

Niveau: S1-S2

Activité obligatoire

Périodicité:

Semaine A et B

vendredi matin

Localisation: Atelier édition

Objectifs

L'atelier édition est un lieu d'expérimentation essentiel. Le format d'une publication (livre, brochure, dépliant, magazine...) et la qualité physique d'un objet imprimé (loin d'être simplement fonctionnel) affiche de façon certaine la perception et l'appréhension de l'information délivrée.

Contenu

Semestre 1

- 1/ E-visite de l'Imagerie
- 2/ Présentation d'ouvrages produits par des maisons d'éditions indépendantes comme exemples de formes multiples et de supports inattendus.
- 3/ Découverte des bases de la fabrication d'un livre, des procédés d'impression, des différents types de reliures, des techniques et outils de façonnage.
- 4/ Réalisation de carnets de croquis, de notes (formats divers et techniques de reliures diverses).
- 5/ visites au cours du semestre d'imprimerie traditionnel (rotative).

Semestre 2 mise en forme du corpus

Méthode

Pratique en atelier, projets individuels.

Évaluation

Présence, rigueur et engagement dans l'atelier. Méthodologie et qualité des réalisations.

Références

- «Comment on imprime» Bordas
- Pulled «a catalog of screen printing» by Mike Parry. Nobrown press London
- Books et fanzines: Do it yourself! de Ellen Lupton et Dominique Dudouble

Boîte à outils

Cutter (petits & grand) + lames de rechanges
Grands Ciseaux
Règles graduée ou réglet
Rouleaux adhésifs
Crayons papier sec et gras
Gomme
Porte mine
Pinces à dessin

Reliure

Jeux d'aiguilles (courbes et droites) Monoprix / Toto solde
Pointe sèche ou corps de fléchette
Plioir (os)
Bobine Fil de reliure - 25 nm (géant des beaux-arts.)
Colle blanche vinylique pour reliure.

Multimédia / Transmédia Apprentissage et pratique des outils numériques Daniel Mešťanza

Niveau: S1

Activité obligatoire

Périodicité: 8h semaines A et C

par groupe

Localisation: Salle informatique

Objectifs

Initiation aux outils de la création multimédia. Faire découvrir aux étudiants de nouveaux champs d'exploration liés aux médias numériques, leur utilisation et leur mise en pratique. Mise en relations avec les autres pratiques plastiques et théoriques.

Contenu

Présentation et analyse de sites Internet, d'animations et dispositifs multimédias. Description et spécifications du numérique et des systèmes de captation.

Méthode

Formation par groupe et pratique des outils appliqués à la création numérique, le multimédia et à l'animation vectorielle (Photoshop, Illustrator, Flash-Animate, Muse, Dreamweaver...).

Évaluation

Assiduité, mise en pratique, pertinence des réponses et appropriation des outils.

Initiation au volume et à l'espace Abdelilah Chahboune

Niveau: S1

Activité obligatoire

Nombre d'heures : mardi 8h/ semaine/par groupe

Périodicité : Semaines A

Objectifs

Acquisition et maîtrise des moyens techniques.
Manipulation des matériaux et des outils.
Questions liées à la forme et à la matière.
Problématique liée à la couleur.
Problématique liée à l'échelle.
Développement des facultés créatives, d'imagination et de regard.

Contenu

Atelier transmedia.

(J. Defranoux, D. Mešťanza, A. Chahboune).

À partir d'un thème, en l'occurrence (voisine...) imaginer et construire l'espace en papier découpé. Il ne s'agit pas d'illustrer le texte...

Il s'agit de fabriquer, d'expérimenter les dimensions constitutives d'un lieu, d'une scène, d'une situation (échelle, récit, matière...) à travers des ateliers transversaux comme la photographie, l'animation vidéo et multimédia...

Méthode

Cours pratiques en classe.

Évaluation

Dossiers évalués sur le respect des objectifs et des contraintes ainsi que sur la qualité plastique, investissement et pertinence des réponses.

Atelier gravure
Abdelilah Chahboune

Type d'activité: atelier
Nombre d'heures: mardi 8h/
semaine/par groupe
Travail de l'étudiant: Travail
technique et plastique
Périodicité: Semaines B
Niveau: S1
Activité: Obligatoire
Méthode: Cours théoriques et
pratiques

Objectifs
Acquérir des méthodes de création sur
matrice métal et morsure à l'acide par
différentes techniques d'expérimenta-
tions dans le sens du projet artistique de
chaque étudiant.

Contenus
Connaissance des pratiques de base de
la gravure en taille douce, du support
d'impression (papier), des encres...
Approche de la taille directe (pointe
sèche) et morsure en taille indirecte
(acide).
Aquatinte, vernis mou, techniques
mixtes (gravure au sucre...)
Réalisation d'une édition d'estampes
avec ces différentes méthodes de mor-
sure.

Évaluation
Assiduité, contrôle continu et présenta-
tion du projet abouti.

Niveau: S2
Nombre d'heures: mardi 8h/
semaine/par groupe
Localisation: atelier volume
Initiation au modelage et au
moulage.

Objectifs

Acquisition et maîtrise des moyens tech-
niques de base de modelage et de mou-
lage, la manipulation et l'assemblage des
matériaux et l'utilisation des outils, tra-
vail en série, animation, mécanisme...

Méthode
Cours pratiques en classe
Modelage par observation :
(le corps et le mouvement)
C'est un exercice dans lequel on dévelop-
pera un travail sur le corps et le
mouvement, expression, ressemblance...
(il s'agit d'un travail en petite dimen-
sion).
Etude des différentes techniques de
moulage.
Ex : le moule à pièces, estompage ou
moulage au contact...

Evaluation
Assiduité, qualité plastique et perti-
nences des réponses.

Sources documentaires
- Paper: Tear, Fold, Rip, Crease, Cut. éditeur: Black
Dog Publishing

Anglais
Allison Wilson

Niveau: DDA1
Activité obligatoire
Périodicité: zh./semaine
**Localisation: salle de con-
férence**

Objectifs
continuer à développer le niveau
d'anglais acquis lors des études précé-
dentes.

Contenu
Les cours d'anglais seront divisés en
deux thèmes: pratique et technique. Le
thème pratique consiste à développer
une façon de communication en anglais
pouvant être utilisée dans des situations
telles que la visite de galeries d'art, les
voyages, 'networking' et la collaboration
avec d'autres artistes. Les leçons permet-
tront aux étudiants d'enquêter, de discu-
ter, d'expliquer, d'analyser et d'exprimer
des opinions.

Le thème technique implique l'utilisation
de la langue anglais pour le domaine
spécifique de l'art. L'objectif est de déve-
lopper la capacité des étudiants à discu-
ter de techniques, de matériaux, de mé-
dias et à communiquer en anglais sur
leurs autres domaines d'études.

Ces deux thèmes seront explorés en étu-
diant des artistes, des œuvres d'art
et, à l'occasion, des documents théma-
tiques non artistiques. Une participation
orale active ainsi que des travaux écrits,
des études individuelles et fréquemment
des travaux de groupe seront néces-
saires à tous les étudiants d'art.

Théorie(s) de l'art
Yvain Von Stebut

Niveau: S1-S2
Activité obligatoire
Type d'activité: théorie
**Nombre d'heures: 4 heures /
semaine**

**Objectifs pédagogiques gé-
néraux**
Sensibiliser les étudiant.e.s aux enjeux
de la création contemporaine à partir
d'un champ d'analyse large mobilisant
à la fois la théorie de la création (his-
toire de l'art, esthétique, poétique)
et les sciences de l'homme (philosophie,
sociologie, anthropologie, sciences de
l'éducation). Amener les étudiant.e.s à
construire une démarche artistique qui
articule de manière cohérente
et personnelle, pratique, réflexion
et inscription dans le monde contempo-
rain.

Objectifs particuliers
Renforcer les fondamentaux de la
culture générale. Donner de repères
théoriques au travers d'une approche his-
torique de la création artistique
et des cultures expressives, tout en ques-
tionnant l'actualité des mouvements qui
ont marqué l'histoire de l'art moderne et
contemporain.
À partir d'un travail de recherche per-
sonnel et régulier, inciter l'étudiant.e à
aiguiser sa curiosité, à ouvrir son champ
de références afin qu'il.elle développe
une distance critique et affine ses capaci-
tés de discernement
en «situation sensible».
Amorcer l'émergence de questionne-
ments singuliers sur son champ référen-
tiel.

Contenus

1 - Cours magistraux

Ces cours poseront tout d'abord les bases de la réflexion théorique en introduisant et en questionnant les notions de culture, d'esthétique, de poétique...

En les faisant résonner avec les enjeux de notre époque, nous aborderons également des problématiques fondamentales de la création moderne et contemporaine: la modernité, le rapport au réel, les avant-gardes, le(s) expressionnisme(s), l'abstraction, le collage et la reproduction, le domaine sonore, les approches conceptuelles.

2 - Travaux dirigés d'écriture et d'analyse à partir des thématiques abordées et en lien avec les différents sujets proposés par les collègues.

Exposé

L'étudiant.e sera invité.e à proposer un exposé sur une oeuvre de son choix. Présenté de manière orale dans un premier temps, l'exposé sera ensuite retranscrit par écrit. Ce travail constituera un premier pas vers la constitution du Corpus 1. Ces cours feront dialoguer des apports conceptuels avec le visionnage d'oeuvres et de documentaires et des échanges avec les étudiant.e.s.

Évaluation

– Présence et participation active.
– Notation à partir de l'exposé oral puis de sa forme écrite et à partir du Corpus 1 en fin d'année.
– Critères d'évaluation: efforts d'analyse en vue de la constitution de son Corpus 1, initiatives en termes de recherches documentaires, pertinence des questionnements développés, singularité du cheminement. Capacité à travailler en collectif.

Références bibliographiques

- Charles Harrison et Paul Wood, Art en théorie 1900 - 1990, Hazan, 2012.
- Jacque Morisot, Qu'est-ce qu'une image, Librairie philosophique J.VRIN, 2010.
- Yann Parenthoën, Propos d'un tailleur de son. Éd. Phonurgia Nova, 2002.
- Paul Ardenne, Art, l'âge contemporain: une histoire des arts plastiques à la fin du 20e siècle, Éd. du Regard, 1997.
- Anne Cauquelin, Petit traité d'art contemporain, Seuil, 1996.

Terra incognita Bitola Frédérique Bertrand & Julia Billet

Culture générale/Sciences humaines/Dessin/Travail plastique

Niveau: S1
Activité obligatoire

Périodicité:

2 h./ semaine en demi-groupe
Ponctuellement 4 h. en grand groupe, 2h. en demi-groupes
Localisation: CDI et extérieur

Objectifs

La réalisation d'un carnet de terrain amènera l'étudiant.e à:

- développer sa capacité d'observation puis de recherche,
- penser et expérimenter la question du point de vue et de la distanciation,
- développer ses capacités d'argumentation et d'analyse,
- se positionner dans son rapport à la création,
- articuler le texte et le travail plastique.
- se préparer à la rédaction du corpus de fin d'année.

Contenu

Les étudiant.e.s de première année, en arrivant à l'Ésal, abordent un nouvel univers (nouvelle école, nouvelle ville, nouveau mode de vie.). Dans leur carnet de terrain, ils/elles prennent tout d'abord des notes sur le vif, croquent, peignent, photographient cette terra incognita à la manière des anthropologues. Peu à peu, leurs observations les amènent à choisir un angle particulier, une problématique qu'ils/elles vont nourrir de leurs écrits, de leur travail plastique, de leurs lectures et découvertes dans le monde de l'art. Ce carnet de terrain les accompagnera jusque la

rédaction
de leur corpus de fin d'année.

Méthodes

Atelier d'écriture, atelier dessin, cours magistral, entretien individuel, recherche personnelle.

Évaluation

Réalisation d'un journal de bord, énonciation d'une problématique et de pistes de réflexion

- prise en compte du rapport texte
- travail plastique dans la réalisation du carnet de terrain
- régularité du travail
- recherches personnelles dans le champs de l'art pour mettre en perspective son carnet de terrain et se préparer au corpus.

Sources documentaires

- Terra incognita, Un ethnologue dans le métro — Suivi de Traversée de Luxembourg | Marc Augé, Hachette Pluriel Référence, 10/2001
- Le Retour de l'Anthropologue | Nigel Barley — Payot, 2002.
- Le parti pris des choses | Francis Ponge — Poésie Gallimard, 2001.
- L'appareil photo | Jean Philippe Toussaint — Éd. de Minuit, 2007.
- autofictions.free.fr, de Jean-Pierre Marquet, (définies modestement par leur auteur comme étant un travail discret, quelques expériences gribouillées et autres vies rêvées), 2005.
- Les carnets de Michel Longuet, 2000-2015 (un puits sans fond d'histoires dessinées, de notes, commentaires sur la vie, les lieux, les rencontres de l'auteur.): <http://michel.longuet.free.fr/pemb.html>

Corpus 1 un regard singulier

Julia Billet, Cyrielle Lévêque,
Yvain Von Stebut & Cyril Domingier

Niveau: S2

Activité obligatoire

périodicité: 4h./semaine +
un workshop de 2 jours

Objectifs

- Développer un regard sensible sur des œuvres issues de champs artistiques diversifiés
- Découvrir des œuvres d'art contemporaines
- Rédiger des textes littéraires et des textes d'analyse à partir de ce corpus d'images
- Mettre en forme ce travail de recherche et d'écriture en réalisant un livre ou un objet dans la cohérence du fond et de la forme.

Contenu

En préambule... Il s'agit de la première partie d'un corpus qui sera clos à la fin de la troisième année. Ce corpus s'enrichira chaque année d'un nouveau volet. À l'issue des trois années de la formation à l'Ésal, le corpus donnera à voir à chaque étudiant.e son cheminement. Il constituera une mémoire mais aussi un outil pour réfléchir autrement à son parcours présent et à venir. Le travail de première années s'intitule Un regard singulier.

À partir d'un workshop initié par les enseignants théoriciens, l'étudiant.e développera un travail sensible puis réflexif sur des images appartenant à différents champs plastiques. Il/elle choisira ces images en fonction de sa sensibilité, de ses questionnements et découvrira de nouvelles œuvres à l'occasion de ce premier volet du corpus. Ce

travail fera ensuite l'objet d'une mise en forme graphique prenant en compte l'adéquation entre le fond et la forme et les acquis en design graphique du 1er semestre.

Méthode

Workshops, ateliers d'écriture, ateliers graphisme, entretiens individuels

Évaluation

Pertinence de la mise en forme graphique et du contenu.
Qualité des textes.
Qualité du regard critique.
Contemporanéité d'un grand nombre des références.
Positionnement singulier et qualité des recherches.

Sources documentaires

- Giorgio Agamben, *Qu'est-ce que le contemporain ?*, Rivages Poche/Petite Bibliothèque, Paris, 2008
- Daniel Arasse, *On n'y voit rien: descriptions*, Gallimard, Folio Essais, Paris, 2003
- Daniel Arasse, *Anachroniques*, Gallimard, Art et artistes, Paris, 2006
- Arnaud Claass, *Le réel de la photographie*, Fili-granes éditions, Trézélan, 2012
- Pascal Dethurens, *Écrire la peinture*. De Diderot à Quignard, Citadelles et Mazenod, Paris, 2010
- James Sacré, *Tissus mis par terre et dans le vent*, photographies de Bernard Abadie, Le Castor Astral, Bordeaux, 2010
- Henry Zerner, *Écrire l'histoire de l'art*. Figures d'une discipline, Gallimard, Art et artistes, Paris, 1997

Projet transversal de fin d'année ensemble du corps enseignant

Niveau: S2

Activité obligatoire

Période: à partir du mois de
mai, tout au long de la semaine
Localisation: ÉSAL

Objectifs

Un sujet est proposé. Après une phase de recherches et de prises de notes (écrites, dessinées, photographiées, filmées), les étudiants développent leur projet plastique. Ils déterminent la forme appropriée à la réalisation de leur projet et le présentent en argumentant leurs choix.
Dans le cadre de ce travail, les étudiants motivés pourront participer au concours de mapping organisé par la ville d'Épinal, en réalisant une courte vidéo.

Contenu

Visites de lieux en rapport avec le sujet proposé, phases de recherches in situ.
Rendez-vous réguliers avec les enseignants, apports théoriques et soutien technique.
Présentation des projets en cours d'élaboration à des collègues d'enseignants.

Méthode

Ateliers pratiques.
Rendez-vous individuels et collectifs.

Évaluation

Implication dans le projet, qualité des recherches, pertinence et cohérence des propositions plastiques.

Workshops

Création sonore

Yvain Von Stebut, Mélanie Poinsignon
& Joël Defranoux

Niveau: S1

2,5 journées sur le semestre 1.

Objectifs

Découvrir la création sonore dans la diversité de ses formes et de ses approches. Distinguer le sonore du musical. S'initier à un logiciel de traitement et de montage du son.

Contenu

- séances d'écoute de diverses pièces sonores.
- présentation des notions d'objet sonore et de phonographie
- découverte des différents constituants du son.
- prise en main du logiciel Live et initiation aux techniques de prise de son.
- création d'une pièce sonore courte (6 à 12 secondes) à partir d'une approche privilégiant l'expérimentation et la captation d'objets sonores précis (cette pièce sera la première étape d'un projet d'animation).
- écoute des pièces sonores réalisées et commentaires.

Méthode

Atelier pratique.

Évaluation

Présence active des étudiants, qualité des prises de son et pertinence des choix formels. Capacité à articuler les sons entre eux et à produire une pièce sonore construite.

Références

Artistes: Ouï Dire, Pierre Henry, Kristoff K. Roll

Ouvrages: Daniel Deshays: Pour une écriture du son, Michel Chion: Le promeneur écoutant

Design graphique

Cyril Domingier & Thomas Leblond

Niveau: S2

– Workshop d'une semaine complète de lancement du travail d'édition sur le Corpus 1.

Image narrative	Frédérique Bertrand.....24
Pratique du dessin	Philippe Poirot..... 25
Design graphique, Typographie	Cyril Dominger..... 26
REUV - atelier optionnel	Cyril Dominger, Cyrielle Lévêque & Elamine Maecha, 27
Photographie	Patrick Jacques..... 29
Images /espace / mouvement	Joël Defranoux..... 29
Multimédia / transmédia	Daniel Mestanza.....30
Anglais	Allison Wilson..... 31
Approche éditoriale / image imprimée / sérigraphie	Grégoire Dubuis..... 31
Théorie(s) de l'art	Yvain Von Stebut..... 33
Récit(s) de soi et écriture plastique	Cyrielle Lévêque.....34
Corpus z	Groupe d'enseignants.....36
<hr/>	
Studios	
Studio adaptation z	Groupe d'enseignants.....37
Studio édition	Groupe d'enseignants.....38
Studio événement	Groupe d'enseignants.....39
Studio in situ	Groupe d'enseignants.....40
Studio citation	Groupe d'enseignants.....40
<hr/>	

Image narrative Frédérique Bertrand

Niveau S3-S4
Activité obligatoire

Renforcement

Périodicité :

Semaines A et C / Mardi 8h30 - 12h30 et 14h00 - 18h00
semaine B Mardi 8h30 - 12h30

Objectifs

Renforcer les acquis de première année dans la méthodologie et la recherche.

Développer une écriture plastique propre.

Se faire confiance et poser son propre regard sur le monde livrer, exprimer, interpréter par l'image.

Apprendre à traduire une idée en image, et à conduire une réflexion dessinée

Contenu

Semestre 3 Mise en place du workshop et du projet Grand Air en amorce du studio édition, en collaboration avec les enseignants des différents ateliers.

Réflexion autour de l'objet livre et de ses possibles (l'objet, le papier, la reliure, le rapport texte-image, l'illustration, le graphisme, le dessin, la photo...) production d'écrits et transformation de la matière à travers la réalisation d'un ouvrage.

Semestre 4 Mise en place du studio adaptation en collaboration avec Mélanie Poinsignon, aide à la définition du projet, aux objectifs visés, à la mise en place du concept, à la production d'un storyboard dessiné et au suivi de la réalisation.

Méthode

Ateliers et explorations, recherches et mise en forme d'un projet éditorial personnel.

Tenue d'un cahier de recherches au long cours = empreinte des différentes recherches entreprises pendant la deuxième année à l'école (partagé ou non avec les différents enseignements).

Évaluation

Contrôle continu : présence et investissement dans le cours, compréhension des sujets avec respect des objectifs et des contraintes.

Méthodologie, qualité des recherches, collecte de références et de documentation, qualité et pertinence des réalisations.

Pratique du dessin Philippe Poirot

Niveau S3 — Studio édition
Activité obligatoire

Périodicité : Semaine A et B :

mardi 8h en binôme avec Frédérique Bertrand

Localisation :

Atelier de 3 jours hors les murs du 05 au 08 octobre :

« Le grand air » workshop avec un intervenant extérieur Puis 8h (A&B) /semaine, 4h semaine B durant le premier semestre en binôme avec Frédérique Bertrand.

Enseignants

Julia Billet, Patrick Jacques, Frédérique Bertrand, Philippe Poirot, Grégoir Dubuis, Cyril Dominger, Daniel Mestanza. Intervention d'un auteur dans le champ de la poésie.

Objectifs

– Renforcement de toutes les notions et techniques abordées en propédeutique,
– Acquisition d'une autonomie et d'une rigueur dans l'analyse et le traitement des sujets.

– Mise en place d'une méthodologie personnelle adaptée à la finalisation des travaux.

– Affirmation d'une approche singulière dans la prise en charge, l'élaboration et la médiatisation des projets.

Interroger les modes narratifs / écrire un texte narratif cohérent et sous une forme littéraire définie / développer un travail de recherche plastique reliant les procédés narratifs et la production d'images autour d'un projet lié à l'édition / découvrir la chaîne du livre / mener le projet avec méthode, jusqu'à son terme.

Contenu

Les étudiants partent 3 jours hors les murs de l'Esal pour écrire le premier jet de plusieurs textes narratifs en dialogue dynamique avec une pratique de l'image (ateliers dessin, photo et illustration). Chacun choisira un ou plusieurs textes en ciblant ses lecteurs et mènera cet écrit à terme en retravaillant la forme littéraire.

A l'issue de cet atelier, ils poursuivent le travail d'illustration en ateliers et sont suivis chaque semaine par un groupe d'enseignants.

Choix de la nature du livre : livre illustré, roman graphique, bande dessinée, portfolio, livre d'artiste. Choix du format. Travail de découpage du texte, de sa répartition (chemin de fer). Etablir le nombre de pages.

En parallèle : Recherches sur la nature des images (dessin, photographie, photomontage, infographies) et sur les techniques et échelles de réalisation.

Recherches sur la nature de la typographie et du placement et du calibrage du texte.

Travail de numérisation des images et de mise en page. Conception de la couverture. Préparation du fichier d'impression numérique.

Impression et mise en forme finale. Travail d'assemblage de façonnage et de reliure.

Cette approche plastique s'accompagnera de recherches de références relatives aux champs éditoriaux explorés. Types de maisons d'édition, nature des collections ainsi que sur la connaissance des auteurs et illustrateurs.

Méthode

ateliers d'écriture et ateliers plastiques. Visites de lieux ressources (BMI, Musée de l'image, ...). Travail de groupe et suivis individualisés. Travail en autonomie

entre les moments de rencontres.

Évaluation

Capacité d'expérimentation / participation au travail de groupe / régularité du suivi et capacité à remettre son travail en question / méthodologie / qualité du travail finalisé.

Design graphique & Typographie Cyril Dominger

Niveau S3 -S4
Activité obligatoire
Périodicité: Semaines A, B et C

Objectifs

la deuxième année s'articule autour de deux studios qui proposent aux étudiants d'aborder des questions complémentaires leur offrant de nouveaux éclairages tout au long du semestre. L'objectif général de l'année est l'exploration, l'expérimentation et le renforcement des enseignements initiés en première année.

Contenus

A—Corpus 2, Semestre 3
Le travail de deuxième année s'intitule «Cartographie d'un univers». À partir de l'ensemble des cours/ateliers, de ses découvertes personnelles et d'ateliers spécifiques animés par les enseignant.e.s théoricien.ne.s, l'étudiant.e développera un regard sensible et critique sur des œuvres et plus largement sur les questions liées à la création. Peu à peu, il s'attachera à trouver le fil qui lie ses différents travaux plastiques. Il.elle imaginera une cartographie qui lui permettra de mettre en évidence son univers et les directions qu'il.elle souhaite donner à son travail en 3e année. Les questions qu'il.elle soulèvera l'aideront à définir une problématique pour son travail de diplôme.

Pour cela, il.elle tiendra dès le premier semestre un journal d'exploration où il.elle notera dans la régularité ses découvertes, ses questionnements, ses envies. Dès le deuxième semestre, il.elle fera une synthèse de ses découvertes, de ses acquis, de ses curiosités, analyse-

ra sa progression et se donnera des pistes de réflexions à explorer dans cette cartographie numérique prenant en compte l'adéquation entre le fond et la forme et les acquis en design graphique. Travail individuel

B—Studio édition, «Grand air» Semestre 3

De la narration à l'édition. Les étudiants commencent par un atelier d'écriture, en octobre et réalisent le premier jet de plusieurs textes narratifs. Chacun choisit un de ses textes en ciblant ses lecteurs et mène cet écrit à terme en travaillant et retravaillant la forme littéraire. À l'issue de cet atelier, les étudiants élaborent le découpage de leur texte ainsi qu'un chemin de fer afin de mettre en lien image et texte. Ils poursuivent le travail d'illustration en ateliers et sont suivis chaque semaine par des enseignants. Ils se forment ensuite à la reliure et finalisent un livre papier en plusieurs exemplaires. Certains peuvent en outre envisager leur livre sous forme numérique. Tout au long de ce travail, les étudiants découvrent des auteurs, illustrateurs, éditeurs et s'interrogent sur la place que pourrait prendre leur travail dans le champ de l'édition contemporaine. travail individuel/collectif

Évaluation

présence et participation, qualité conceptuelle et formelle des propositions, évolution du parcours personnel, qualité de présentation et de restitution du travail

Atelier optionnel

REVVU
Cyril Dominger, Elamine Maecha & Cyrielle Lévêque

Niveau S3-S4-S5-S6

Graphisme / Histoire de l'art et littérature
Périodicité: Semaines B-2
8 h. tous les mois + suivi tous les 15 jours
Localisation:
à définir

Objectifs

- travailler en groupe, former une équipe éditoriale
- permettre aux étudiant.e.s d'expérimenter à leur échelle le fonctionnement d'un collectif, d'un comité de rédaction: gérer un planning, un budget, élaborer un contenu, faire des choix, communiquer sur l'avancée du projet, répartir les tâches, allier pratique artistique et réflexive avec un pragmatisme de conception
- développer une réflexion sur la revue et l'objet livre; intégrer le fonctionnement de la chaîne du livre
- sensibiliser chacun.e aux enjeux de la recherche théorique et plastique, mettre en place une méthodologie de documentation, inscrire son travail dans un contexte artistique et intellectuel

Contenu

L'atelier REVU se construit comme un laboratoire de recherche éditoriale, au sein duquel «expérimentation» est le maître mot. À partir d'un corpus d'œuvres et de textes proposés par les enseignant.e.s, les étudiant.e.s sont amené.e.s à concevoir un objet éditorial qui s'engage à «revoir» ce corpus,

à en proposer une relecture, un prolongement. L'atelier se séquence en plusieurs parties corrélées: étude et contextualisation du corpus, discussions autour des thématiques qui s'en dégagent; productions de contenus; conception d'une forme éditoriale; prise en compte des contraintes techniques et économiques; définition du public et de la diffusion de la publication...

REVI est un atelier mené à Épinal et Metz. À Épinal, les étudiants forment un groupe encadré par Cyril Domingier et tout récemment Cyrielle Lévêque. À Metz, le groupe est encadré par Élamine Maecha. Les deux groupes se réunissent régulièrement au cours de l'année pour communiquer sur l'avancée de leurs réflexions et échanger sur leurs idées et propositions. L'objectif, à terme, est de réaliser un objet commun, qui puisse témoigner de l'appropriation du corpus par chacun des groupes.

Méthode

Ateliers, discussions, réunions éditoriales, travail en groupe et individuel

Évaluation

Présence assidue et participation active. Capacité à évoluer au sein du groupe et à échanger. Développement d'un propos singulier, construit, qui mêle fond et forme.

Références

- revue TALWEG, éditée par Pétrole Éditions, depuis 2013
- revue L'Irrégulomadaire, Suzanna Shannon, Jean Charles Depaule et Jérôme Saint-Loubert Bié, 1990-2000
- revue Infrà, Emma Cozzani, 2012-2017
- revue Kontakt, Alex Chevalier, depuis 2014
- revue OXO, Pascal Le Coq, depuis 1996
- revue Futura, 1965-1968
- revue Intégration (herman de vries, etc.), 1965-1967

quelques autres périodiques:

- Azimut: <http://www.scopalto.com/revue/azimuts>
- Les cahiers du Musée national d'art moderne (n°89 design graphique)
- Back cover – design graphique typographie etc.
- Emigre
- étapes: design et culture visuelle
- Eye
- Graphisme en France
- Livraison, revue d'art contemporain (n°13 typographie)
- dot dot dot revue semestrielle arrêtée: <http://www.dot-dot-dot.us/>
- <http://www.servinglibrary.org/>
- ink: <http://www.ink-magazine.com/>
- superscript: http://www.super-script.com/dead_site/
- Quiresiste: <http://www.quiresiste.com>
- livraison rhinoceros: <http://rhinocerosetc.free.fr/rhinoceros.htm>
- Works That Work: <https://worksthatwork.com/>
- Manystuff: <http://www.manystuff.org/>
- Back cover: <http://www.éditions-b42.com/back-cover/>
- Initiales: <http://www.ensba-lyon.fr/revueinitiales/>
- 4 taxis: http://www.florenceleowy.com/expo/2010/4%20Taxis/4_Taxis.htm, <http://rosab.atixnet.net/format-standard/>, <http://www.rosab.net/>
- Images re-vues: <http://imagesrevues.revues.org/index.html>

Photographie

Patrick Jacques

Niveau: S3

Activité obligatoire

Suivi des réalisations sur le studio édition
Workshop de 3 jours en extérieur et cours S 4

Objectifs

Aiguiser la curiosité. Mettre en scène, inventer des histoires, écrire avec la lumière. Développer une écriture personnelle. Construire une série, développer et questionner le sens de l'enregistrement de formes, positionner et situer son travail dans le champ de la photographie actuelle et prendre en compte son histoire.

Contenus

Il s'agira de construire une narration, dans un décor naturel ou fabriqué, dans une série de photographies à mettre ensuite en forme dans un espace. La monstration et la scénographie seront par ailleurs questionnées dans le studio In situ, dans la continuité de ce workshop.

Évaluation

Présence et participation au workshop. Recherches dans le travail de groupe. Pertinence des propositions. Pertinence de la narration. Qualité des réalisations. Construction d'un vocabulaire photographique.

Références

Ralph Gibson, Abelardo Morell, Denis Roche, Man Ray, Hiroshi Sugimoto, Chema, Madoz...

Images / espace / mouvement

Joël Defranoux

studio événement

Niveau: S3

Activité obligatoire

Périodicité: jeudi matin - semaines A et C, mercredi matin - semaines B
Localisation: salle informatique, atelier transmédia

Objectifs

– Acquérir une maîtrise personnalisée des outils numériques.
– Aborder les problématiques de diffusion d'images animées prenant en compte l'espace.

Contenus

1/ En relation avec Cyril Domingier. Mise en durée/Mouvement/Son des recherches typographiques réalisées en DNA1
2/ Dans le cadre du studio événement. Intervention à tous les niveaux du studio événement (voir précis Yvain Von Stebut)
– Immersion: suivi du travail vidéo captation Souris verte. Problématiques techniques et pratiques notation, captation et/ou de restitution de la rencontre.
– Production: réalisation de teasers vidéo (FaceBook, Vitrine Souris verte, mailing, etc.), conception et réalisation de dispositifs vidéo-mobiles soirée Souris verte. Vjing/mapping orienté vers le récit, travail sur la boucle. Recherche et mise en œuvre mode de production d'animation.

Méthode

Travail d'atelier, cours techniques.

Évaluation

Présence et implication dans l'atelier.

Diversité et pertinence des expérimentations.
Qualité des réalisations.

Multimédia / Transmédia / Apprentissage et pratique des outils numériques
Daniel Mešťanza

Niveau: S3-S4
Activité obligatoire
Périodicité: 4H semaines A et C par groupe.
Localisation: Salle informatique.

Objectifs

Développer un travail de conception et de réalisation multimédia. En relation avec les autres approches plastiques et théoriques, l'étudiant est amené à se questionner sur la conception et la mise en œuvre de projets.

Semestre 1

Création d'un site en relation avec le projet transversal d'édition

Semestre 2

Création d'un site personnel présentant par exemple l'évolution des productions de l'étudiant au fil de son cursus.

Contenu

Présentation et analyse de sites Internet, d'animations et dispositifs multimédias.

Méthode

Formation par groupe et pratique des outils appliqués à la création numérique, le multimédia et à l'animation vectorielle. Concertation individuelle et suivi des projets de réalisation multimédia.

Évaluation

Pertinence des réponses et des choix médias, qualités plastiques.

Anglais
Allison Wilson

Niveau: DDA2
Activité obligatoire
Périodicité: 2h./semaine
Localisation: salle de conférence

Objectifs

continuer à développer le niveau d'anglais acquis lors des études précédentes.

Contenu

Les cours d'anglais seront divisés en deux thèmes: pratique et technique. Le thème pratique consiste à développer une façon de communication en anglais pouvant être utilisée dans des situations telles que la visite de galeries d'art, les voyages, 'networking' et la collaboration avec d'autres artistes. Les leçons permettront aux étudiants d'enquêter, de discuter, d'expliquer, d'analyser et d'exprimer des opinions.

Le thème technique implique l'utilisation de la langue anglais pour le domaine spécifique de l'art. L'objectif est de développer la capacité des étudiants à discuter de techniques, de matériaux, de médias et à communiquer en anglais sur leurs autres domaines d'études.

Ces deux thèmes seront explorés en étudiant des artistes, des œuvres d'art et, à l'occasion, des documents thématiques non artistiques. Une participation orale active ainsi que des travaux écrits, des études individuelles et fréquemment des travaux de groupe seront nécessaires à tous les étudiants d'art.

Approches éditoriales – image imprimée / sérigraphie
Grégoire Dubuis

Niveau: S3-S4
Activité obligatoire
Périodicité:
Semaines A et C
mardi matin
Semaine B
lundi matin
(en groupes)

Localisation
Atelier édition

Objectifs

Comprendre l'intérêt et la pertinence de la sérigraphie et la Risographie dans le cadre d'une pratique éditoriale et/ou graphique.

Contenu

La sérigraphie est 'un des procédés d'impression les plus populaires au monde, désormais reconnu comme un art à part entière. Rien d'étonnant à cela: outre sa simplicité technique et son caractère économique, elle permet d'obtenir une palette incroyable de possibilités. À l'issue de ce semestre les étudiants devront être autonomes en sérigraphie.

Atelier découverte

durée: 4 heures autour d'un travail collectif (groupe de 8 étudiants) et/ou graphique. Réalisation d'un «cadavre exquis» à 8 mains sur un calque format imprimerie 45x65cm. Utilisation des outils de dessins spécifiques (encre de chine, feutre gouache, trame et autres graphismes extraits de vieux typons. Encollage d'écran / insolation / retouches des écrans / callage / impression sur table aspirante / initiation à la préparation des encres / impression / test de dé-

gradé / lavage / dégravage de l'écran. Procédé d'impression par duplication, la risographie utilise un pochoir (Stencil) pour reproduire un document en de multiples exemplaires. Remise au goût du jour par de nombreux créatifs séduits par son aspect fait main unique, la risographie révolutionne l'art de l'imprimé. Introduction au principe de la duplication au Risographe, ses atouts et contraintes (formats, types de papiers, couleurs, tirages) en regard des autres moyens de reproduction. Les techniques de retranscriptions, décomposition et traduction d'une image monocouche ou multi-couches. Mettre en pratique et expérimenter à partir d'une image la retranscription sous différentes formes, trames, aplats, superpositions.

– Articulation des expérimentations. Imprimer avec un risographe / préparer le stencil avec un ordinateur / avec un scanner intégré / chargement des rouleurs encres / travail en multi-couches.

En relation avec le studio édition : la fabrication / le façonnage (reliure, découpe.)

Acquérir les outils techniques et les mettre au service du projet Réaliser un livre sous une forme déterminée, jusqu'à aboutir à un objet fini. Mener à terme ce projet d'édition S'interroger sur la fabrication en mode multiple.

Faire une bonne Impression en sérigraphie et/ou risographie.

Mise en place du protocole :

- 1/ Mise au point de votre image au format
- 2/ Travail de sélection couleurs dans Photoshop (utilisation des outils adaptés à la préparation d'un document imprimé) et recherches couleurs, impressions numériques.

- 3/ BAT pour la fabrication finale des éléments
- 4/ Fabrication des films positifs (typons) sur traceur ou imprimante numérique, préparation des écrans, insolation, étude et préparation des encres, repérage, tirages et finalisation.
- 5/ Inscription au planning de fabrication une fois le BAT obtenu.

Méthode

Pratique en atelier, projets individuels (studio édition) et/ou collectifs. + workshop avec Émilie Aizier (kitchen litho) du 19 au 20 décembre 2018

Évaluation

Présence, rigueur et engagement dans l'atelier. Méthodologie et qualité des réalisations.

Références

- Risomania - Éd. Pyramid
- La sérigraphie, Outils, techniques et portraits d'artistes - Éd. Pyramid
- Le manuel de la sérigraphie Matériel et technique Marianne Blanchard
- Low tech print Caspar Williamson - Laurence King Publishing.
- Rueber stamping Stephen Fowlor - Laurence King Publishing.
- People of print Thames & Hudson
- Voir les Livres & livres objets glanés sur les différents salons professionnels et consultables à l'atelier édition.

Approche éditoriale - Pop up - ingénierie papier
Grégoire Dubuis

Niveau: S4

Périodicité : 1 ou 2 ateliers de 4h par groupe en fonction de l'emploi du temps

Localisation

Atelier édition

Objectifs

Comprendre les différents systèmes de pliage pop-up / combiner ces différents systèmes de pliage pop-up afin de mettre en scène et en volume des visuels graphique et illustratifs / Maîtriser des outils et des techniques de pliage, de découpage et de collage en fonction des différents supports. Comprendre les différents types de livres animés.

Contenu

Présentation des outils et des supports papiers, vocabulaire technique. Réalisation d'un carnet qui regroupe tous les plis abordés et leurs applications / les contre plis / Parallèles réguliers / irréguliers/ symétriques et asymétriques / 90°/ diagonaux /réguliers / les rajouts, les ponts. Observation de livres existants. Combinaisons des différents plis.

Méthode

ateliers pratiques

Évaluation

Présence, rigueur et engagement. Singularité des réponses.

Références

Arno Célarié / Icinori / Marion Bataille / Philippe UG / Boisrobert & Rigaud

Théorie(s) de l'art
Yvain Von Stebut

Niveau: S3-S4

Activité obligatoire

Type d'activité: théorie

Périodicité: 4 heures semaine

Objectifs pédagogiques généraux

Sensibiliser les étudiant.e.s aux enjeux de la création contemporaine à partir d'un champ d'analyse large mobilisant à la fois la théorie de la création (histoire de l'art, esthétique, poétique) et les sciences de l'homme (sociologie, anthropologie, sciences de l'éducation, philosophie). Amener les étudiant.e.s à construire une démarche artistique qui articule de manière cohérente et personnelle, pratique, réflexion et inscription dans le monde contemporain.

Objectifs particuliers

- Approfondissement des connaissances théoriques abordées en première année.
- Appréhender les processus à l'oeuvre dans la mise en place d'une démarche artistique.
- Apprendre à formuler des questionnements précis à partir d'un travail personnel.

Contenus

1/Cours magistraux
En deuxième année les cours s'orientent selon une perspective thématique qui interrogera l'art sous un angle davantage anthropologique en questionnant au moyen de verbes d'action les notions suivantes:
habiter et être habité – manger – baiser – marcher – jouer – festoyer – mourir et renaître.
2/Travaux dirigés
En deuxième partie de cours, les

étudiant.e.s seront invité.e.s à faire des propositions à partir de recherches personnelles en lien avec les thématiques abordées. Ce travail inaugure la méthodologie du journal d'exploration qui sera approfondie en 3e année. Dans le cadre du studio événements, ils.elles réfléchiront plus spécifiquement à la thématique de « la fête comme œuvre d'art ». Un journal de l'événement sera tenu, regroupant leurs réflexions ainsi qu'un ensemble complet de documents visuels. Une synthèse écrite de ce journal d'environ 8000 signes sera rendue le 22 décembre.

Évaluation

- Présence et participation active.
- Notation à partir du journal d'exploration, de la production d'un document de synthèse et du Corpus 2 en fin d'année.
- Critères d'évaluation: efforts d'analyse de son processus de création, initiatives en termes de recherches documentaires, articulation entre pratique et théorie, pertinence des questionnements développés, singularité du cheminement. Capacité à travailler en collectif.

Références bibliographiques

- Aline Caillet: Dispositifs critiques. Le documentaire, du cinéma aux arts visuels.
- Tim Ingold: Une brève histoire des lignes. Zone 2011.
- Jean-Loup Amselle: L'art de la friche, essai sur l'art africain contemporain, Flammarion, 2005.
- John Dewey, L'art comme expérience, Folio essais, 2005.
- Paul Ardenne, L'art contextuel, Flammarion, 2008.
- Henri Lefebvre, Le Droit à la ville, Anthropos, 2009.
- Édouard Glissant: L'imaginaire des langues. Galilard, 2010.

Récit(s) de soi et écriture plastique

Cyrielle Lévêque

Niveau: S3-S4

Activité obligatoire

Théorie

Périodicité: 4 heures par semaine

Objectifs

Sensibiliser les étudiant.e.s aux enjeux de la création contemporaine à partir d'un champ d'analyses mobilisant à la fois des références artistiques et pluridisciplinaires. Accompagner les étudiant.e.s dans le déploiement de leur pratique artistique en lien avec les questionnements personnels qu'ils poursuivent, associés à une réflexion théorique cohérente.

Contenu

Les cours magistraux autour de la thématique « L'écriture de soi » se développeront selon trois grands axes :

- l'écriture visuelle de l'intime et sa mise en récit
- la création de nouvelles formes liées aux narrations visuelles
- les liens et parallèles entre expériences de vie de l'artiste et son glissement vers le champ de l'art contemporain.

Le second temps s'articulera autour du suivi d'un atelier pratique lié aux récits visuels et/ou textuels de soi. L'écriture plastique de ces derniers s'orientera vers une réflexion portant sur des formes de prises de pouvoir qu'elles soient liées à l'Histoire, fictionnelle ou intime. Les pistes de travail convoquées : l'autofiction, la construction de l'identité par l'écriture, le temps du récit de soi (mémoire, traumatismes...), la construction de soi à travers les réseaux sociaux, sont

autant de thématiques abordées par le biais de discussions, d'échanges, d'analyses et de références étudiées en cours et de celles apportées par les étudiants. À partir de sa propre démarche et de références pluridisciplinaires qu'elles soient liées à un registre artistique, esthétique, historique ou plus largement littéraire, l'étudiant tentera de développer son esprit critique et de déployer sa réflexion autour du caractère politique de la représentation de l'intime en art.

Méthode

Cours théorique, discussions, ateliers et entretiens individuels.

Évaluation

Présence assidue et participation active. Notation sur l'écriture plastique choisie par l'étudiant autour d'un récit lié à une forme de domination, pouvoir et/ou privation pouvant prendre une forme fictionnelle, narrée, expérimentale, littéraire ou poétique.

Critères d'évaluation

articulation entre pratique et théorie, pertinence du questionnement, singularité du propos, capacité à problématiser son propos d'un point de vue théorique et plastique et mise en rapport avec des démarches pluridirectionnelles.

Références

- Roland Barthes, La Chambre claire. Note sur la photographie.
- Annie Cauquelin, Écrire la vie et L'exposition de soi. Du journal intime aux Webcams.
- Jean-François Chevrier, Formes biographiques.
- Michel De Certeau, L'Invention du quotidien. 1.
- Carlo Ginzburg, Le Fil et les traces. Vrai faux fictif.
- Magali Uhl, Les récits visuels de soi. Mises en récit artistiques et nouvelles scénographies de l'intime.
- Isabelle de Maison Rouge, Mythologies personnelles. L'art contemporain et l'intime.
- Barbara Steiner et Jun Yang (dir), Autobiogra-

phie.

- James C. Scott, La domination et les arts de la résistance.
- Michel Foucault, Surveiller et punir.
- Éliane Chiron et Anaïs Lelièvre, L'intime, le privé, le public dans l'art contemporain, Paris, Publications de La Sorbonne, collection « Arts Plastiques », série « X, L'œuvre en procès », volume 8, 2012.
- Leïla Mahi, 1932.
- Niki de Saint Phalle, Mon Secret.
- Marie Ndiaye, Un pas de chat sauvage.
- Paul Ricœur, Soi-même comme un autre.

Niveau: S4

Activité obligatoire

suivi de corpus 2

Corpus 2 /
« PORTRAIT Cartographique »
Julia Billet, Cyrielle Lévêque,
Cyril Dominger, Yvain Von Stebut.

Niveau: S3-S4
Activité obligatoire
S1: 2H/mois
et S2: 4h/semaine.

Méthode
Workshop/ ateliers d'écriture/journal de recherche/ateliers graphisme/cours de langue/ entretiens individuels

Objectifs
Amener l'étudiant.e à :
– Poursuivre la réflexion engagée en première année autour de la création artistique.
– Affiner son regard par rapport à son champ de références.
– Prendre du recul par rapport à ses travaux plastiques et aux apports théoriques afin de faire émerger des questionnements personnels

Contenus
Petit rappel... Il s'agit de la deuxième partie d'un corpus qui sera clos à la fin de la troisième année. À l'issue de la formation, le corpus donnera à voir à chaque étudiant.e son cheminement à l'Ésal. Il constituera une mémoire mais aussi un outil pour réfléchir autrement à son parcours présent et à venir.
Le travail de deuxième année s'intitule « Portrait cartographique ». À partir de l'ensemble des cours/ateliers, de sa pratique plastique ,de sa pratique d'écriture, de ses découvertes personnelles et d'ateliers spécifiques animés par les enseignant.e.s théoricien.ne.s, l'étudiant.e développera un regard sensible et critique sur ses expériences et sa pratique plastique. Peu à peu, il.elle s'attachera à

trouver le fil qui lie ses différents travaux . Il.elle imaginera une cartographie qui lui permettra de mettre en évidence son univers et les directions qu'il.elle souhaite donner à son travail en 3e année. Les questions qu'il.elle soulèvera l'aideront à définir une problématique pour son travail de diplôme. Pour cela, il.elle s'appuiera sur son journal commencé au premier semestre et sur des recherches à partir de mots clés. Dès le deuxième semestre, il.elle fera une synthèse de ses découvertes, de ses acquis, de ses curiosités, analysera sa progression et se donnera des pistes de réflexions à explorer dans cette cartographie numérique prenant en compte l'adéquation entre le fond et la forme et les acquis en design graphique.

Évaluation
Qualité et quantité des recherches / Pertinence des mots clés et des références (bibliographies/sitographie/filmographie) / Qualité et singularité du regard et de l'analyse. Qualité des recherches graphiques / Maîtrise des finalisations.

Sources bibliographiques
– Sandra Alvarez de Tolédo dir., Cartes et lignes d'erre, traces du réseau de Fernand Deligny, L'Arachnéen, Paris, 2013
– Ruedi Baur, Intégral. Anticiper, Questionner, Traduire, Distinguer, Irriter, Orienter, Inscrire, Lars Müller Publishers, Suisse, 2010
– Walter Benjamin, Archives. Images, textes et signes, Musée d'Art et d'Histoire du Judaïsme, Akademie der Kunste, Klincksieck, Paris, Berlin, 2011
– Marie-Haude Caraës & Nicole Marchand-Zanartu, Images de pensée, Réunion des Musées Nationaux, Paris, 2010
– Marguerite Duras, Écrire, Gallimard, Folio, 1995
– Georges Perec, Penser/Classer, Hachette, Textes du XXe siècle, Paris, 1985
– Susan Sontag, Journal, volume I, Christian Bourgois, Paris, 2010

Studios
Groupes d'enseignants

Studio Adaptations
Frédérique Bertrand / Mélanie Poinsignon / Philippe Poirot / Julia Billet et Yvain Von Stebut.

Niveau: S4
Activité obligatoire
Plusieurs rdv dans la semaine
Localisation: ÉSAL

Objectifs
– S'interroger sur les questions soulevées par l'adaptation filmée d'une œuvre artistique (littéraire, musicale, cinématographique) et analyser les choix de mise en scène de différents cinéastes.
– Réaliser une adaptation filmée à partir d'une œuvre littéraire choisie par l'étudiant. Le film – dont la technique sera laissée au libre choix de l'étudiant – durera environ 3 minutes.
– Tout en cherchant à traduire le ton et le style de l'œuvre originelle, proposer un univers graphique et sonore personnel.
– S'initier à l'écriture scénaristique et au développement d'un projet de réalisation. Engager des choix de mise en scène.
– Appréhender les spécificités d'un support ou d'un médium et repérer les formes d'écriture qui peuvent s'y épanouir.

Contenu
– Découverte et analyse de films et de textes adaptés ou inspirés d'autres œuvres.
– Développement du projet d'adaptation de chaque étudiant: recherches graphiques, rédaction d'une note d'intention et écriture du scénario, story-board et découpage du film, tournage et montage.

– Soutien technique et suivi des réalisations et des projets des étudiants, ateliers autour du montage, du design sonore, de l'écriture de la note d'intention et du scénario,...

Méthodes
Apports théoriques et ateliers pratiques, interventions sur des aspects précis de l'écriture et de la réalisation.

Évaluation
Qualités d'écriture et pertinence des propositions. Implication dans le studio, aboutissement des projets, pertinence des choix de mise en scène et progression dans la connaissance des outils techniques.

Références
– n°17 du magazine Hors-Cadre(s) Observatoire de l'album et des littératures graphiques, sur les Adaptations
– Écrire un scénario – Michel Chion
– Raconter une histoire – Jean-Claude Carrière
– L'adaptation littéraire au cinéma – Francis Vanoye
– Qu'est-ce que le cinéma ? – André Bazin
– Story-Boards, la genèse des chefs-d'œuvre au cinéma – Fionnuala Halligan
– Storyboard, le cinéma dessiné – Benoit Peeters, Jacques Faton, Philippe de Pierpont
– Le découpage au cinéma – José Moure, Gilles Mouëllic, Vincent Amiel
– Fahrenheit 451 – François Truffaut
– La jeune fille sans mains de Sébastien Laudenbach
– Série de films 'Short Cuts' – Arte
– En sortant de l'école – films d'animation d'après Prévert, Desnos, Apollinaire, Éluard, ...
– La petite casserole d'Anatole – de Eric Montchaud

Studio Événement

Yvain von Stebut, Joël Defranoux, Frédérique Bertrand, Philippe Poirot, Abdelilah Chahboune, Daniel Meștanza, Mélanie Poinçignon, Cyril Dominger.

Niveau: S3

Activité obligatoire

Périodicité: Suivi hebdomadaire de 2h par semaine

Objectif pédagogiques

La notion d'événement a aujourd'hui largement débordé de son cadre historique pour se déployer dans le champ du spectacle vivant mais également dans celui des arts visuels. De plus en plus d'artistes plasticiens.ennes se présentent comme créateurs.trices d'événements. La création, l'écriture, la scénographie, la production, la promotion et la documentation de l'événement seront au cœur de ce studio qui mobilisera les étudiants.tes autour d'un partenariat avec la Souris Verte. Envisagé sous un angle festif, en lien avec les enseignements théoriques et pratiques, ce studio abordera l'événement de manière globale. Un aspect important du projet consistera à réfléchir à la spécificité d'un événement festif, quand celui-ci est organisé par des étudiants.es en art, et ce, tout en prenant en compte les contraintes propres à notre partenaire et la question du (ou des) public(s)

Contenus

Le studio se développera selon 2 modalités

1/L'immersion

Tout au long du semestre: rencontres et échanges avec la Souris Verte afin d'appréhender les contraintes techniques, administratives et financières de la production d'un événement, mais également dans le but de s'immerger dans l'univers

des musiques actuelles: travail de création visuelle (par groupes de 5 étudiant.e.s) en lien avec les artistes invités.

2/La production

De manière chronologique. Quatre axes de travail ont été définis et structurés par ordre de priorité.

1/Conception et écriture d'un événement: définir une thématique autour de laquelle s'articulera un ensemble de propositions artistiques pluridisciplinaires: musicales, performatives, vidéo, poétiques... Proposer une programmation cohérente et adaptée aux spécificités des espaces mis à disposition et au format de la soirée (20h/00h)

2/Scénographie: concevoir et réaliser des formes visuelles susceptibles de donner à l'espace un caractère singulier.

3/Financement: établir le budget du projet, en lien avec la Souris verte, et envisager des solutions de financements tierces (financement participatifs), en fonction des objectifs artistiques (programmation, éditions, aménagements...)

4/Communication: réaliser les supports de communication (affiches, flyer, teaser audio et vidéo, page web, fanzine...) indispensables à la promotions du projet avant et après l'événement. Envisager une approche personnelle et critique des supports numériques et des réseaux sociaux.

Évaluation

Les étudiant.e.s seront évalué.e.s sur leur travail plastique personnel:

– dessin, photo, vidéo... pendant les périodes d'immersion à la Souris Verte.

– graphisme, audio et vidéo dans le cadre de l'axe communication.

– volume et vidéo dans le cadre de l'axe scénographie.

Un journal de l'événement, documentant le projet permettra aux enseignant.e.s

d'évaluer la richesse des propositions plastiques.

L'organisation de l'événement en tant que tel suppose que les étudiant.e.s s'engagent également:

- en termes de réflexions sur la thématique proposée: un travail écrit de recherches sur le sens de l'événement, intégrant un volet référentiel, accompagnera le journal de l'événement et sera remis le 22 décembre 2017,
- en termes de participation aux différents axes de la production.

Références

- Fêtes des fous et carnivals, Jacques Heers, Éditions Hachette Littératures.
- Festival, Raves parties, Free Parties, Histoire des rencontres musicales actuelles, en France et à l'étranger. Sous la Direction de Nicolas Bénard, Éditions du Camion Blancs.
- Performances. L'art en action, RoseLee Goldberg, Éditions Thames & Hudson.
- DJ Culture, Ulf Poschardt, Éditions Kargo, L'Éclat.

Studio z / Studio édition -

Grand air

Julia Billet, Patrick Jacques, Frédérique Bertrand, Philippe Poirot, Grégoir Dubuis, Cyril Dominger, Daniel Meștanza, Intervention d'un auteur dans le champ de la poésie.

Niveau: S3

Activité obligatoire

Périodicité: atelier de 3 jours hors les murs « Grand air » puis 8 heures en semaines B

Localisation: Hors les murs puis ÉSAL

Objectifs

- Renforcement de toutes les notions et techniques abordées en propédeutique,
- Acquisition d'une autonomie et d'une rigueur dans l'analyse et le traitement des sujets.

– Mise en place d'une méthodologie personnelle adaptée à la finalisation des travaux.

– Affirmation d'une approche singulière dans la prise en charge, l'élaboration et la médiatisation des projets. Interroger les modes narratifs / écrire un texte narratif cohérent et sous une forme littéraire définie / développer un travail de recherche plastique reliant les procédés narratifs et la production d'images autour d'un projet lié à l'édition / découvrir la chaîne du livre/ mener le projet avec méthode, jusqu'à son terme.

Contenus

Les étudiants partent 3 jours hors les murs de l'Ésal pour écrire le premier jet de plusieurs textes narratifs en dialogue dynamique avec une pratique de l'image (ateliers dessin, photo et illustration). Chacun choisira un où plusieurs textes en ciblant ses lecteurs et mènera cet écrit à terme en retravaillant la forme littéraire. À l'issue de cet atelier, ils poursuivront le travail d'illustration en ateliers et sont suivis chaque semaine par un groupe d'enseignants. Choix de la nature du livre: livre illustré, roman graphique, bande dessinée, portfolio, livre d'artiste. Choix du format. Travail de découpage du texte, de sa répartition (chemin de fer). Établir le nombre de pages. En parallèle: Recherches sur la nature des images (dessin, photographie, photomontage, infographies) et sur les techniques et échelles de réalisation. Recherches sur la nature de la typographie et du placement et du calibrage du texte. Travail de numérisation des images et de mise en page. Conception de la couverture. Préparation du fichier d'impression numérique. Impression et mise en forme finale. Travail d'assemblage de façonnage et de reliure. Cette approche

plastique s'accompagnera de recherches de références relatives aux champs éditoriaux explorés. Types de maisons d'édition, nature des collections ainsi que sur la connaissance des auteurs et illustrateurs.

Méthodes

ateliers d'écriture et ateliers plastiques. Visites de lieux ressources (BMI, Musée de l'image, ...). Travail de groupe et suivis individualisés. Travail en autonomie entre les moments de rencontres.

Évaluation

Capacité d'expérimentation / Participation au travail de groupe / Régularité du suivi et capacité à remettre son travail en question / Méthodologie / Qualité du travail finalisé.

Studio In Situ

Joël Defranoux, Philippe Poirot
+ intervenants

Niveau: S4

Activité obligatoire

Périodicité: du mois d'avril
au mois de juin

Localisation: lieu ressource
«Le Trésor»

Contenus

Mise en relation la pratique du dessin avec les moyens de l'image mouvement (vidéo, animation, mapping, interactivité) par le biais d'une installation dans un espace choisi.

Méthodes

Travail abordé en trois séquences de 3 jours. Pratique du dessin à grande et petite échelle essentiellement en noir et blanc sur supports variés. Pratique du dessin et de l'image mouvement dans l'espace du lieu (murs, fenêtres, glaces,

portes, placards, etc.). Installation tenant compte des circulations et des points de vues des visiteurs. Participation de 2 plasticien(ne)s ayant intégrés ces composantes dans leurs productions.

Évaluation

Contrôle continu, participation et implication dans l'atelier, pertinence et originalité des projets, qualité des recherches et des réalisations

Studio in Situ

Cyril Dominger & Julia Billet
+ intervenants

Niveau: S4

Activité obligatoire

Périodicité: du mois de janvier
au mois de juin

Contenu

Nous proposons un travail de mise en scène de textes issus de citations dans l'espace de la ville d'Épinal. L'idée est de créer une présence en lieu et place du vide, en l'absence de... Une forme, une pensée, une idée, un sens... Une révélation... La spécificité de cette mise en scène urbaine sera fondamentale dans la détermination de l'ensemble des choix (de contenus, de traductions formelles...).

En fonction des possibilités et autorisations, deux cas de figures d'apparition du projet en ville.

1/ intervention sur des vitrines laissées vacantes

2/ intervention sur des supports « totems » à 3 ou 4 faces disposés dans les espaces piétons de la ville présentés en septembre 2020 lors de la Fête des images

...3/ la conjugaison des deux espaces (dans le meilleur des cas)

– Un premier temps de travail collectif sera consacré à la recherche d'un corpus de citations libres de droit évoquant, précisant, éclairant, interpellant un e notion comme par exemple « l'à côté »: ce qui est proche, à portée de main, ce qui disparaît dans la proximité, ce qui s'y révèle, ce que l'on garde tout près de soi, ce qui n'est pas précisément là, un peu décalé, ce voisin aimé, toléré, haï... (par exemple car les premières séances collectives permettront aux étudiants d'énoncer leurs intentions et donc la direction à donner.)

– Le second temps sera tourné vers la conception des formes, la recherche de la traduction la plus juste, la plus pertinente (recherches sur ce qui posera les invariants et points communs des différents projets, sur les spécificités de chaque présence à l'intérieur de ce cadre, sur les formes plastiques et écritures, les choix de caractères, etc.).
– Le dernier temps sera celui de la réalisation.

Méthode

Atelier

Évaluation

Contrôle continu, participation et implication dans l'atelier, pertinence et originalité des projets, qualité des recherches et des réalisations

Image narrative	Frédérique Bertrand.....44
Pratique du dessin	Philippe Poirot..... 45
Photographie	Patrick Jacques..... 46
Design graphique, Typographie	Cyril Dominger..... 47
Image mouvement et transmédia	Mélanie Poinsignon, Joël Defranoux..... 49
Multimédia / transmédia	Daniel Mestanza..... 50
Anglais	Allsion Wilson..... 50
Théorie(s) de l'art	Yvain Von Stebut..... 51
Montage(s) en art et écriture plastique	Cyrielle Lévêque..... 52
Écrire	Julia Billet..... 53
Corpus 3 / le rapport de diplôme	Cyrielle Lévêque, Yvain Von Stebut, Julia Billet, Cyril Dominger..... 54
Approche éditoriale - Salons	Grégoire Dubuis..... 55

Image narrative
Frédérique Bertrand

Niveau S5-S6

Activité optionnelle

Approfondissement

Périodicité: Semaines A, B, C /
mercredi 8h30 - 12h30 /

Objectifs

Approfondir les acquis des deux premières années à l'école.

Porter son propre regard sur les choses, s'exprimer avec ses outils, et son vocabulaire graphique.

Étudier et se nourrir des différentes pratiques artistiques, construire des transversalités avec sa propre expression plastique.

Contenu

Recherches, documentation, références à collecter pour approcher le sujet au plus près de la sensibilité de chaque étudiant.e et mise en forme d'un projet. Accompagnement des étudiants dans leur projet transversal.

Accompagnement des étudiants dans la construction et la mise en forme de leur diplôme.

Méthode

S5: livre de cuisine: concevoir et éditer une recette de cuisine maison, en manipulant images, textes et mise en forme papier, afin d'offrir au lecteur toutes les saveurs des ingrédients savamment dispensés dans l'ouvrage. Cet atelier permettra de nourrir les étudiants pour leur projet transversal,

à travers une pratique et le partage des différents points de vues qui émergeront des échanges, des discussions.

S6: atelier, entretiens individuels

Évaluation

Contrôle continu: présence et investissement dans le cours, compréhension des sujets et respect des objectifs et des contraintes.

Méthodologie, qualité des recherches, collecte de références et de documentations, qualité et pertinence des réalisations.

Références DNA 1-2-3

- Revue Hors-cadre(s): observatoire de l'album et des littératures graphiques. Éditions L'atelier du poisson soluble (disponible au CDI de l'École)
- «Album(s)» de Sophie Van der Linden - éditions Actes Sud (06/11/2013)
- Les Cahiers Dessinés. Frédéric Pajak - Buchet Chastel
- «Topor, Dessinateur de Presse» - Les Cahiers Dessinés
- Fotokino, Marseille
- Galerie Modulab, Metz
- Galerie My monkey, Nancy
- Galerie Martel, Paris
- France-Culture Les Masterclasses: enregistrées en public, ces masterclasses de personnalités majeures de la culture et du monde intellectuel offrent des dialogues inédits, dans un temps suspendu, au plus proche de l'acte créatif.
- Éditions solo ma non troppo: «Revue a-quatre»
- Livre et enfance - entrecroisements: atelier du livre de Mariemont - éditions Esperluète
- «100 moments de dessin», Geneviève Casterman - éditions Esperluète
- «Radio-Pétrovitch», Françoise Pétrovitch - Semiose éditions, 2009
- Éditions FRMK, Bruxelles
- Ouvroir de bande dessinée potentielle
- Hebdomadaire «Le 1»
- «Lettres du Havre, identités réelles et missives imaginaires», Élodie Boyer et Jean Segui, Éditions Non Standard
- «De choses et d'autres», Bruno Munari, Éditions Pyramid
- «Scriptopolis: Jérôme Deniq, Philippe Artières, David pontille, Didier Tornay, Marie Alauzen» - éditions Non Standar, 2019

Pratique du dessin
Philippe Poirot

Niveau S5

Activité optionnelle

Périodicité: Semaine B,
3 séances d'une journée
en atelier

Localisation: salle de dessin
et extérieur

Objectifs

Elargir les champs, les approches et les formes du dessin pour nourrir l'orientation du projet personnel de l'étudiant.

Contenu

Approche ouverte et expérimentale du dessin en relation avec le sujet transversal «Machines sensibles».

Mise en relation du médium avec le volume, l'image mouvement, la photographie, la calligraphie.

Ces réalisations entreront toutes ou partie dans l'exposition à «La Lune en Parachute» en janvier 2020.

Méthode

Pratique individuelle et collective.

Évaluation

Contrôle continu, participation et implication à l'atelier, pertinence et originalité des projets, qualité des recherches et des réalisations.

Niveau S6

Activité obligatoire

Périodicité: sur RDV et
journées dédiées

Localisation: selon

Objectifs

Soutien dans la préparation des dossiers de candidatures aux concours d'intégra-

tions au cycle supérieure.

Aide au positionnement et à la mise en œuvre du projet de diplôme.

Méthode

Rencontres individuelles régulières et suivi transversal par groupes d'enseignants.

Évaluation

Passage du diplôme blanc du 04 au 07 mai. Présentation du projet de diplôme, positionné et bien engagé dans sa formation ainsi qu'une sélection de travaux donnant sens et cohérence au parcours de l'étudiant.

Photographie Patrick Jacques

Niveau: S5
Activité optionnelle
Suivi du projet transversal

« Grain de sable »
Activité obligatoire
Périodicité: 4 heures semaines
A, B et C

Objectifs
Pour ce qui est de la photographie, les étudiants devront l'expérimenter en tenant compte de la dimension graphique et de l'objet en construction. Ils s'interrogeront sur la place de la photographie dans un dialogue avec le texte, en étant attentif à ce qu'elle ne soit ni réductrice ni illustrative.

Contenus
Travail individuel d'édition à partir de la nouvelle de J. L. Borges « Le livre de sable ».

Évaluation
Participation et implication dans l'atelier qualité et pertinence du travail.

Sources documentaires
Revue The Eyes, Patrick Tosani, Bernard Vaudeville, Archisable X. Barral...

Niveau: S6
Activité optionnelle
Atelier de recherche photographique

Objectifs
Laboratoire de réflexion et de pratique autour de la photographie
L'idée est d'aborder d'une façon collective les possibilités d'exploration d'une écriture singulière, de confronter les réa-

lisations et de permettre aux étudiants de construire en groupe un projet en devenir.

Contenus
Le groupe est porteur d'une énergie créative.
Les écritures se précisent dans la durée. Les étudiants activent une critique constructive et questionnent le sens des réalisations en cours.

Évaluation
Participation et implication dans l'atelier qualité et pertinence du travail.

Sources documentaires
Diane Airbus, Grégory Credson, Robert Maplethorpe, Anais Boudot, Jungjin Lee...

Design graphique & Typographie Cyril Dominger

Niveau S5-S6
Activité obligatoire
Périodicité: Semaines A, B, C
et Z

Objectifs
la troisième année est évidemment tournée vers l'objectif du diplôme. Le second semestre y sera totalement consacré et l'accompagnement sera personnalisé autour des préoccupations propres à chaque étudiant. Au delà des projets de diplôme, toutes les éditions portant à présenter le travail de l'étudiant seront accompagnées (Rapport de diplôme, rapports de stages...). Le premier semestre tournera autour d'un sujet unique et multiple en parallèle au projet transversal de l'année comme par exemple: « Grain de sable » ou « L'un nourrit l'autre ». Unique car il n'y aura que ce sujet et qu'il proposera de réaliser un seul et même objet et multiple pour les plusieurs dimensions qu'il demandera d'aborder au cours de sa concrétisation. Ce sera donc le dernier sujet d'ampleur et il permettra de renforcer certains enseignements, d'explorer encore et d'affirmer des positionnements personnels.

Le Livre de sable J. L. Borges Julia Billet, Cyril Dominger, Grégoire Dubuis et Patrick Jacques

Niveau S5
Activité obligatoire
Périodicité: Semaines A, B et C
4 H / semaine

Objectifs
Travail individuel d'édition à partir de la nouvelle de J. L. Borges « Le livre de sable ». Il est demandé aux étudiants de concevoir et réaliser une édition papier de ce texte sur le premier semestre. Il s'agira de questionner la forme de l'objet livre sur tous les aspects de la conception à sa fabrication et de restituer une proposition pertinente, inventive, de qualité et si possible, expérimentale proposant une lecture particulière du texte. Ce travail sera une option du sujet général « Grain de sable » et sera présenté lors de l'exposition générale à la Plomberie. (Nous demanderons aussi de proposer une/des image/s photographique/s en relation avec le thème abordé dans le texte). Cette demande sera enrichie dans les jours qui viennent. Dès le départ du texte, Borges nous invite à nous questionner sur l'espace, l'espace réel ou imaginaire. Introduction au récit, le point, la ligne, l'espace... de la singularité à l'infini... ouverture à l'inconcevable, à l'irreprésentable...

Contenus
Travail individuel d'édition à partir de la nouvelle de J. L. Borges « Le livre de sable ».

Références
La structure de la matière et de l'espace de l'infiniment grand à l'infiniment petit – les puissances de 10. Il s'agit d'un documentaire

américain réalisé par le couple de designers Charles et Ray Eames en 1977. Ce film propose un voyage entre l'infiniment grand et l'infiniment petit en 9 minutes. Il permet de relativiser la notion de taille dans l'univers, et peut-être d'apprécier la place de l'homme. Le principe du film est que toutes les 10 secondes le champ de vision s'agrandit à la puissance de 10. Quand à la seconde 0 on voit une surface de 1 m x 1 m soit 100, à la seconde 10 on pourra voir une surface de 10 m x 10 m (101) et ainsi de suite. <https://www.dailymotion.com/video/x66w0z> Datant de 1977, le voyage a aujourd'hui été complété notamment grâce au télescope spatial Hubble. <http://hubblesite.org> et au Grand collisionneur de hadrons (LHC) | CERN. <https://home.cern/fr/topics/large-hadron-collider> et par ailleurs, de nouvelles théories ont vu le jour... Pour les curieux et férus de science...

La bibliothèque

– La bibliothèque de Babel (autre nouvelle de Borges)

– L'aleph (idem)

– Norm et leur intervention à la Saison Graphique du Havre en 2016, une bibliothèque universelle des images: <https://www.youtube.com/watch?v=nGWhcWwixls#action=share> (dans la deuxième partie de leur exposé) / <http://www.norm.to>

Les langues

– Decodeunicode 109 242 glyphes... combien de combinaisons? Les molécules de base de tous les langages écrits recensés... <https://vimeo.com/48858289> / <http://www.decodeunicode.org>

<http://www.decodeunicode.org>

Les livres

design de livre Irma Boom <https://irmaboom.nl>

Vidéos de irma boom bing.com/videos...

Une visite à la BMI pour présentation de livres anciens... et quelques informations sur les formats évoqués dans le texte...

(in plano: très grand format; feuille à plat non pliée / in folio: format atlas; feuille pliée en deux, soit une fois / in quarto: format grand cahier; feuille pliée en 4 soit deux fois / in octavo: format petit cahier d'écolier; feuille pliée en 8 soit trois fois / in douze, in seize, in dix-huit: format livre de poche; feuille pliée en seize ou subdivisée en 6/6; 8/4;14/4 ou 12/6 soit quatre fois / in vingt et quatre, in trente et deux: très petits formats / au-delà on désignera ces ouvrages sous le terme « minuscule » .

Il sera dès lors approprié d'en donner un format en centimètres (on peut toutefois rencontrer

des formats très réduits restitués en termes classiques, par exemple, in-364, etc.)

Méthode

Réflexion en groupe. Recherche documentaire. Ateliers de lecture et d'écriture. Ateliers graphisme/design éditorial, ateliers photographie.

Méthode

lectures, analyses de textes recherches individuelles et ateliers de production plastique en photographie et design éditorial
moyens: tous ceux disponibles à l'école, c'est le seul « corset » à cette expérience... la découpe laser peut se révéler utile?

Évaluation

1/4 présence et participation active au travail de groupe,
1/4 qualité conceptuelle et formelle des propositions,
1/4 évolution du parcours personnel,
1/4 qualité de présentation et de restitution du travail

**Image mouvement
et création numérique**
Mélanie Poinsignon, Joël Defranoux

Niveau: 55-56

Activité optionnelle

Périodicité:

Semaines A mardi de 14h à 18h

Semaines B: mardi 8h30

à 12h30 et de 14h à 18h

Localisation: Ésal

Objectifs

Le thème transversal choisi pour l'année permettra de traverser différentes problématiques et de découvrir un certain nombre d'œuvres historiques ou contemporaines. Il sera question cette année de dialogues : dialogues entre les œuvres, entre les techniques, entre les genres.

Les formes hybrides apparaîtront ainsi comme un terrain de jeu particulièrement stimulant pour les réalisateurs et les artistes. En réfléchissant aux modes de présentation de ces œuvres de formats différents, nous aborderons également les questions liées à l'accrochage des créations vidéos ou numériques. Dans différents ateliers proposés en début d'année, les étudiants pourront se confronter à ces questions et enrichir leur travail de nouvelles pistes formelles et conceptuelles. Les étudiants travailleront à la réalisation d'un projet vidéo ou de création numérique et réfléchiront à une mise en espace ou à un mode de diffusion cohérent avec les enjeux soulevés par leur travail.

Contenus

Tout au long de l'année:

– Visionnage et analyse d'œuvres vidéos et de création numérique.

– Mise en place de workshops permettant d'expérimenter de nouveaux outils

et de renouveler sa démarche.

– Soutien technique et suivi des réalisations et des projets des étudiants.

Au premier semestre, les étudiants seront invités à réfléchir au thème transversal «L'un nourrit l'autre» et à imaginer un projet vidéo ou transmedia cohérent et singulier.

Au second semestre, l'atelier sera consacré au suivi des projets de diplôme.

Méthode

Apports théoriques et ateliers pratiques. Rencontres ponctuelles avec l'atelier multimédia.

Rendez-vous individuels pour le suivi des projets.

Évaluation

Implication dans l'atelier, aboutissement des projets, pertinence des choix plastiques et maîtrise des outils de réalisation et de diffusion.

Références

Des références seront données tout au long de l'année, en lien avec le sujet transversal et en réponse aux pistes explorées par les étudiants.

Artistes, cinéastes et auteurs dont les œuvres seront abordées au cours de l'atelier

Mohamed Bourouissa

Alain Cavalier

Emil Cohl

Julia Ducournau

Peter Fischli, David Weiss

Dave Fleischer

Alfred Hitchcock

Hong Sang-Soo

Buster Keaton

Vergine Keaton

Mondher Kilani

Lech Kowalski

Boris Labbé

Anri Sala

Jan Svankmajer

Gianluigi Toccafondo

Multimédia / Transmédia

Daniel Mešťanza

Niveau: S5-S6

Activité optionnelle

Périodicité: 4H semaines A et C par groupe.

Localisation: Salle vidéo

Objectifs

Conception projet transversal Grain de sable. Cet atelier fonctionne sur le principe d'un FabLab où l'étudiant pourra concevoir et expérimenter divers procédés de fabrication de dispositifs ou objets munis de capteurs et actionneurs, utilisation de la machine à découpe laser...

Tout au long de l'année: suivi de projet multimédia, transmédia...

Contenu

Présentation et analyse de sites Internet et dispositifs multimédias, initiation au coding.

Méthode

Concertation individuelle et suivi des projets des étudiants concernés. Rencontres ponctuelles avec l'atelier vidéo-transmédia et volume.

Évaluation

Pertinence des réponses et des choix médias, qualités plastiques.

Anglais

Allison Wilson

Niveau: DNAs

Activité obligatoire

Périodicité: 2h./semaine

Localisation: salle de conférence

Objectifs

continuer à développer le niveau d'anglais acquis lors des études précédentes.

Contenu

Les cours d'anglais seront divisés en deux thèmes: pratique et technique. Le thème pratique consiste à développer une façon de communication en anglais pouvant être utilisée dans des situations telles que la visite de galeries d'art, les voyages, 'networking' et la collaboration avec d'autres artistes. Les leçons permettront aux étudiants d'enquêter, de discuter, d'expliquer, d'analyser et d'exprimer des opinions.

Le thème technique implique l'utilisation de la langue anglais pour le domaine spécifique de l'art. L'objectif est de développer la capacité des étudiants à discuter de techniques, de matériaux, de médias et à communiquer en anglais sur leurs autres domaines d'études.

Ces deux thèmes seront explorés en étudiant des artistes, des œuvres d'art et, à l'occasion, des documents thématiques non artistiques. Une participation orale active ainsi que des travaux écrits, des études individuelles et fréquemment des travaux de groupe seront nécessaires à tous les étudiants d'art.

Théorie(s) de l'art

Yvain Von Stebut

Niveau: S5-S6

Activité obligatoire

Type d'activité: théorie

Périodicité: 8 heures, une semaine sur deux

Objectifs pédagogiques généraux

Sensibiliser les étudiant.e.s aux enjeux de la création contemporaine à partir d'un champ d'analyse large mobilisant à la fois la théorie de la création (histoire de l'art, esthétique, poïétique) et les sciences de l'homme (sociologie, anthropologie, sciences de l'éducation, philosophie). Amener les étudiant.e.s à construire une démarche artistique et personnelle, pratique, réflexion et inscription dans le monde contemporain.

Objectifs spécifiques

- Affirmer une distance critique, une autonomie réflexive et méthodologique
- Ouvrir sa démarche sur le monde et sur notre époque
- Penser l'articulation de la pratique artistique avec le champ des savoirs.
- Apprendre à problématiser son travail et à le situer dans une perspective professionnelle.

Contenus

1/ Cours magistraux
Nous poursuivons en troisième année l'orientation thématique des cours en privilégiant plus particulièrement un regard sociologique et politique qui prendra davantage en compte les réalités contemporaines du numérique et de la mondialisation, du multiculturalisme, du monde du travail en général et dans

le champ de l'art en particulier. Nous aborderons les relations entre art, société et politique, le champ de la performance et de l'improvisation, les notions de dispositif, d'installations et d'exposition.

2/ Travaux dirigés

Les étudiant.e.s poursuivront régulièrement en classe l'écriture du journal d'exploration. Comme en deuxième année, ces séances se dérouleront sous forme d'échanges collectifs (classe entière et petits groupes de 8 étudiant.e.s) et individuels. Mené de manière régulière, sur deux ans, le journal d'exploration donnera aux étudiant.e.s des moyens de réfléchir à leur parcours d'étude et facilitera la rédaction du rapport de diplôme (Corpus 3).

Évaluation

- Présence et participation active.
- Notation à partir du document de synthèse S5, et du rapport de diplôme (Corpus 3) au S6.
- Critères d'évaluation: autonomie et engagement dans le travail; qualité de l'analyse de son processus de création; articulation entre pratique et théorie; cohérences des questionnements développés, singularité du cheminement; qualité de l'expression écrite et orale.

Références bibliographiques

- Raymonde Moulin: L'artiste, l'institution et le marché, Champs arts, 2009.
- Aline Cailliet: Quelle critique artiste? Pour une fonction critique de l'art à l'âge contemporain. L'Harmattan, 2008.
- Dominique Baqué: Pour un nouvel art politique. De l'art contemporain au documentaire. Champs Flammarion. 2006.
- Brian O. Doherty: White Cube. L'espace de la galerie et son idéologie, jrp inger, 2012.
- Bernard Stiegler: De la misère Symbolique. Champs essais, 2004.

Montage(s) en art et écriture plastique

Cyrielle Lévêque

Niveau: S5-S6

Activité obligatoire

Périodicité: 4 h. / semaine

Localisation: salle de conférence

Objectifs

- Appréhender les processus étudiés et des connaissances en vue du déploiement de la démarche singulière et artistique de l'étudiant.e.
- Sensibiliser les étudiant.e.s à un travail d'appropriation des images, des concepts, de documentation en lien avec les thématiques abordées.
- Formuler des questionnements à partir des références étudiées en lien avec un travail personnel. Affiner son regard et son esprit critique en fonction des cours, mais aussi à partir de son champ de références personnel.
- Organisation d'échanges à partir du sujet donné.

Contenu

Cours magistraux suivis d'ateliers, d'échanges et de visionnages de documentaires dans le but d'un développement critique autour du sujet transversal donné.

Déploiement d'un corpus d'artistes et d'auteurs autour du « sujet transversal ». Dans cette direction, l'enjeu sera de travailler à partir de la question de la réappropriation d'images et de documents dans le but de faire résonner les pratiques d'engagement et critique inhérentes à cette question à partir de deux axes principaux :

1/Qu'est ce qui fait archive? Cette question principale se compose de problématiques sous-jacentes : Quels modes de do-

cumentations empruntent l'étudiant.e? Quels effets émotionnels produisent les archives convoquées? Que se passe-t-il lorsque l'on invente une archive, la fictionnalise? Une archive peut-elle être manquante?

À partir de l'Atlas Mnémosyne d'Aby Warburg, la réflexion sur le montage et la constellation d'images permettra d'interroger les pratiques artistiques et théoriques à partir desquelles le questionnement de l'étudiant.e et la mise en forme témoignent d'une manière de spatialiser les idées, les fragments de manière singulière.

2/La place de l'artiste enquêteur et du témoignage dans le champ de l'art. De quelles manières s'opère le passage de l'interview par l'artiste vers le champ de l'art. La parole dit-elle nécessairement plus de choses que l'image?

Ces axes permettront de faire résonner la pratique de l'étudiant avec des questionnements artistiques, historiques et sociétaux.

Méthode

Cours magistraux, discussions, entretiens individuels.

Évaluation

Présence assidue et participation active. Finesse de l'analyse et capacité à problématiser son propos plastique et théorique. Pertinence et qualité de la proposition finale selon deux projets : la réalisation d'un atlas, d'une cartographie en lien avec ses références visuelles personnelles ou la constitution d'un théâtre d'objets documentaires en groupe. Ces deux propositions ont été pensées dans le but de permettre à l'étudiant d'entrer en matière avec la constitution de son corpus au semestre 6 et de penser à un déploiement de références en lien avec son vécu et sa démarche plastique.

Niveau: S6

Activité obligatoire

suivi du Corpus 3

Références

Bibliographie

- Annie Cauquelin, L'Exposition de soi. Du journal intime aux Webcams, Paris, Eshel, 2003.
- Jean-Pierre Criqui, L'image-document, entre réalité et fiction, Les carnets du Bal 01, Le Bal/Images en manœuvres Éditions.
- Jean-Pierre Criqui, L'image déjà là. Usages de l'objet trouvé, photographie et cinéma, Les carnets du Bal 02, Le Bal/Images en manœuvres Éditions, 2011.
- La persistance des images, Les carnets du Bal 05, Le Bal/Textuel Éditions, 2014.
- Gilles Deleuze, L'Image-temps. Cinéma, Paris, Les Éditions de Minuit, 2009.
- Jacques Derrida, Trace et archive, image et art.
- Georges Didi-Huberman, La condition des images et La survivance des images.
- Diane Dufour, Images à charge. La construction de la preuve par l'image, Le Bal/EXB.
- Arlette Farge, Le Goût de l'archive, Paris, Éditions du Seuil, 1989.
- David Freedberg, Le pouvoir des images.
- Marielle Macé, S'écouter, considérer.
- Anne-Sophie Merryman, Mrs. Merryman's Collection, catalogue, Mack, 2012.
- Jacques Rancière, Le destin des images.
- Winfried Sebald, Austerlitz, Arles, Actes Sud, 2002.

Filmographie

- Chris Marker, Lettre de Sibérie.
- Mohammad Oussama & Wiam Simav Bedirxan, Eau argentée, Syrie autoportrait, 1 h 50, 2014.
- Rithy Panh, L'image manquante + S.21 ou la machine de mort khmère rouge.
- Patricio Guzman, Nostalgie de la lumière et Bouton de nacre.

Écrire

Julia Billet

Niveau: S5-S6

Activité optionnelle

groupe de 12 max. 3h/semaine, 1er et 2e semestre

Méthode

Ateliers d'écriture

Objectifs

Amener l'étudiant.e à :

- affirmer une voix singulière en s'engageant dans la création littéraire
- mener à bien des projets d'écriture

Contenus

Visiter plusieurs formes littéraires, les tenter et s'engager dans un projet personnel d'écriture.

Au premier semestre, les ateliers s'articuleront autour de la thématique « Machine(s) sensible(s) ». Au deuxième semestre, les ateliers s'adapteront aux projets de chacun en proposant un travail de groupe et des ouvertures littéraires.

Évaluation

Présence active, qualité des textes, qualité du projet.

Des lectures

- Édith Azam, Caméro, Éditions POL
- Patrick Chamoiseau, Chronique des sept mi-sères, Éditions Gallimard
- Marguerite Duras, écrire, Éditions Gallimard
- Édouard Louis, En finir avec Eddy belle gueule, Éditions Le Seuil
- Benoit Peeter et François Schuiten, la théorie du Grain de sable, Éditions Casterman
- Maelys de Kéranjal, à ce stade de la nuit, Éditions Verticales
- Jane Sautière, Mort d'un cheval dans les bras de sa mère, Éditions Verticale

Corpus 3 / Le rapport de diplôme

Cyrielle Lévêque, Yvain Von Stebut, Julia Billet, Cyril Domingier

Niveau: S6

Activité obligatoire

Périodicité: 4h / semaine

Objectifs

Amener l'étudiant à:

- rédiger des notes d'intention claires et argumentées sur ses travaux, jusqu'à son projet de diplôme
- revisiter son parcours pédagogique et sélectionner des réalisations qui éclairent de manière pertinente son cheminement personnel
- définir et affirmer une problématique dans son travail plastique
- être en mesure de présenter son travail, à l'écrit et à l'oral, en articulant réflexions personnelles, notions théoriques et références culturelles.

Contenus

Dernier rappel... il s'agit de la troisième partie du corpus amorcé en première année, qui sera clos à la fin de l'année. Cette partie du corpus prendra la forme finale du rapport de diplôme envoyé aux membres du jury de diplôme. Un workshop spécifique sera consacré à la rédaction du rapport de diplôme qui sera envoyé aux membres du jury avant la soutenance du DNA. Les étudiant.e.s re-traverseront leur parcours pédagogique au moyen d'entretiens audio enregistrés en petits groupes. L'écoute de ces documents sonores, la relecture du journal de recherche et des Corpus 1&2 offriront aux étudiant.e.s des outils pour prendre de la distance et affiner la problématisation de leur démarche. À l'issue de ce workshop, les étudiants formaliseront le premier

jet d'un document qui devra trouver une forme graphique pertinente et adaptée à leurs questionnements.

Méthode

Workshop, ateliers d'écriture, journal d'écriture, entretiens individuels, mise en forme graphique.

Évaluation

Formulation écrite, analyse et capacités critiques, pertinence des références, positionnement singulier et qualité des recherches graphiques, maîtrise des finalisations.

Références

- Jean-Christophe Bailly, Passer définir connecter infinir, dialogue avec Philippe Roux, Argol, Paris, 2014
- «Georges Didi-Huberman», Les grands entretiens d'artpress, artpress / IMEC Éditeur, Paris, 2012
- Tacita Dean, Écrits choisis 1992-2011, Éditions de l'ESAD, coll. Que dit l'artiste?, Strasbourg, 2011
- Marguerite Duras et Michelle Porte, Les lieux de Marguerite Duras, Minuit, Paris, 1977
- Marguerite Duras et Xavière Gauthier, Les parleuses, Minuit, Paris, 1974
- Gérard Garouste et Judith Perrignon, L'intranquille: autoportrait d'un fils, d'un peintre, d'un fou, Livre de poche, Paris, 2011
- Susan Sontag, Tout et rien d'autre. Conversation avec Jonathan Coe, Climats, 2014
- Daniel Sylvestre, Entretiens avec Francis Bacon, Flammarion, Paris, 2013

Approche éditoriale – Salons professionnels / Ateliers ressource – suivi de projet transversal / Ateliers optionnel – images imprimées Grégoire Dubuis

Niveau: S5-S6

Activité optionnelle

Périodicité:

Semaine A & B mardi (Jeudi AM à l'atelier édition).

Localisation: Atelier édition et Lieu du salon professionnel.

Liste des salons 2019-20

- Salon du livre et de la presse jeunesse Montreuil: du 28 novembre au 03 décembre
- L'Autre Salon Colmar: 23 & 2 novembre⁴
- Bazar des beaux Arts Épinal: 30 nov & 1er déc.
- Le P'tit bazar de Nancy: 14 & 15 décembre
- Festival de la Bande Dessinée d'Angoulême: du 30 au 2 février
- Salon du livre et de la BD De Bruxelles: du 5 au 8 mars
- Central vapeur: du 27 au 29 mars
- Foire de Bologne: du 30 mars au 2 avril
- Zinc Grenadine: 6 & 7 avril
- Villers BD: 16 & 17 mai
- Papier Carbone Charleroi (B): mai 2020

Objectifs

Organiser la présence de l'ÉSAL sur les salons professionnels. Finaliser la fabrication des ouvrages réalisés N-1. Rencontrer les différents acteurs du monde du livre, diffuser les productions de l'ÉSAL (livres images imprimées.) Comprendre les rouages du monde de l'édition.

Contenu

Participation aux salons professionnels, présentation et diffusion des productions imprimées
Animation d'ateliers d'images imprimées avec le public sur les salons (Contrex, Villers BD, Bazart des BX)

Méthodes

Projets individuels et collectifs.

Évaluation

Présence, rigueur et engagement sur les salons.

Références

Nombreux livres « rares » à consulter en atelier édition.

deux-m
ille-dix-
neuf | de
ux-mill
e-vingt