

LIVRET DE L'ÉTUDIANT 09\_10

**ville d'Épinal**

É. S. A. É

**ÉCOLE SUPÉRIEURE d'ART d'ÉPINAL**

**École de l'Image**

**images et narrations**

# PRÉAMBULE

L'école est un établissement d'enseignement supérieur artistique agréé par l'Etat, géré et financé par la ville d'Epinal avec le soutien du ministère de la culture (DRAC Lorraine) et de la région Lorraine.

L'école est habilitée à recevoir la taxe d'apprentissage.

Epinal, la Ville des images.

Image de rhétorique mais aussi image d'un enthousiasme. La ville s'appuie sur une image colorée, porteuse d'espoir, de connaissance et fonde son originalité sur elle pour construire son présent et son avenir.

L'image d'Epinal suscite la magie des rencontres, des lectures multiples, des imaginaires, des inventions et des utopies.

La ville d'Epinal fait délibérément le choix de placer l'action culturelle au cœur des préoccupations de chacun avec des manifestations et des équipements ambitieux. Le musée de l'image riche de 25 000 images populaires propose la découverte et la compréhension des images anciennes en les mettant en rapport avec des images d'aujourd'hui et avec des oeuvres d'art contemporaines.

La bibliothèque multimédia s'inscrit comme un partenaire de premier plan pour l'organisation d'expositions, de publications, de conférences, de rencontres avec les auteurs, les éditeurs. Elle offre aux étudiants des espaces de validation de leur travail auprès des différents publics. Elle est aussi un lieu de ressource exceptionnel pour la recherche et pour la mise en œuvre de projets.

Le musée départemental d'art ancien et contemporain qui abrite l'une des plus remarquables collections d'art contemporain du pays.

Le spectacle vivant avec les festivals du théâtre de rues «Rues et compagnie», du théâtre burlesque «les Larmes du Rire» et «Scènes Vosges», structure de création, de rencontre et de diffusion du spectacle vivant avec des artistes en résidence.

La musique avec les festivals, les concerts et les concours internationaux.

Le festival régional du livre jeunesse «Zinc grenadine»,

le festival des mondes imaginaires «les Imaginales».

Les arts plastiques avec de nombreuses associations d'artistes, des lieux d'expositions, un centre d'art contemporain «la lune en parachute».

La commande publique avec des oeuvres d'artistes contemporains qui jalonnent la ville et notamment Bernar Venet, Ange Leccia, Bernard Pagès, César, Anne et Patrick Poirier, Michel Gérard, Braco Dimitrijevic, Barry Flanagan...

Le cinéma avec un tout nouveau complexe.

Ce document est téléchargeable sur le site de l'école : [www.esa.fr](http://www.esa.fr)

# SOMMAIRE

<i>Le projet pédagogique, le positionnement de la formation</i>	6
Rappel historique : image et récit, une tradition pour la Ville d'Epinal Aujourd'hui	
<i>Images et narrations : les champs d'étude</i>	8
Le texte et l'image, le design graphique, Le dessin, Vidéo, images, mouvement et narration	
La photographie	
Réalisation multimédia et récit non linéaire	
Culture générale	
Écriture	
Les milieux de production	
<i>Le réseau de partenaires</i>	12
<i>Le réseau des écoles d'art de Metz et d'Epinal</i>	
<i>Le réseau grand est</i>	
Équipe pédagogique, administrative et technique	
<i>Processus de Bologne / ECTS</i>	24
Le processus de Bologne	
Caractéristiques de l'ECTS	
Les critères de notation de l'ECTS	
<i>Enseignement, organisation du cursus et évaluation</i>	
1ère année	27
Présentation générale	
Évaluation	
Tableau des crédits	
Les cours	
2e année DNAT / 3e année DNAT	40
Présentation générale	
Évaluation	
Le diplôme - les A.R.C. - les workshops - les voyages d'études - Les stages	
Tableau des crédits 2e année DNAT	
Les cours en 2e année	45
Tableau des crédits 3e année DNAT	
Les cours en 3e année	57
Les équipements	66
Expositions et éditions	68
Echanges internationaux	69
Le Conseil d'Établissement	69
Le règlement	69
Conditions d'admissions	70
Ateliers périscolaires et adultes	71
La vie étudiante	72

# LE PROJET PÉDAGOGIQUE, LE POSITIONNEMENT DE LA FORMATION

**Rappel historique : image et récit, une tradition pour la Ville d'Epinal.**

L'imagerie traditionnelle, dite « populaire » abordait des thèmes extrêmement diversifiés à travers la religion, la politique, la fiction et la pédagogie.

Les images relevant de la fiction et de la pédagogie s'avéraient inventives et intéressantes sur bien des points : elles créaient des personnages psychologiquement signifiants dans le cadre social, elles développaient des systèmes de narration nouveaux, elles utilisaient des mises en formes originales (images en volume), elles faisaient appel à des techniques d'impression industrielles, à des créateurs de talent, elles vulgarisaient les connaissances, elles découvraient enfin un public nouveau, celui de la jeunesse. C'est dire que cette production imagière considérée aujourd'hui comme traditionnelle faisait preuve de beaucoup d'audace et qu'elle était ancrée pour son époque de façon très moderne.

Cette tradition était la raison première de la création de l'école municipale des beaux-arts et des arts appliqués à l'impression en 1966.

## AUJOURD'HUI

L'école propose un enseignement post-baccalauréat réparti sur 3 ans et sanctionné par un diplôme national d'arts et techniques, images et narrations, design graphique délivré par le Ministère de la Culture et de la Communication. L'école d'Epinal est porteuse d'une histoire qui s'est toujours située dans le champ de l'image narrative, du design graphique et de l'édition. Les pratiques d'expérimentation, de création se sont épanouies dans ces territoires. L'exemplarité des expériences menées nous conduit à poser les questions qui interrogent l'image narrative et « l'illustration » dans une acception la plus large qui soit :

La Fonction de l'image.

Qu'est ce qui fait naître, qui suscite, qui impose l'utilisation ou la fabrication d'images.

Identifier, expliciter, informer, agrémenter, suggérer, illustrer, etc...

Le Fonctionnement de l'image :

L'image comme vecteur de communication.

Les règles de lecture, les associations, les articulations, les rythmes. Les relations avec le texte ou le son auquel elle est souvent associée.

La Formalisation de l'image :

Comment fabriquer des images ?

Quelles techniques, quels supports, quels modes narratifs (linéaire ou non linéaire) utiliser.

La Diffusion de l'image :

Quel réseau ?

Quelles structures ?

Quels modes ?

Quels partenariats ?...

L'évolution du projet de l'école doit générer une véritable interactivité des pensées liées à ces questions. « Dépassant les discussions sur les modes, il faut préparer les étudiants à exercer une profession dont personne ne peut prévoir ce qu'elle sera dans quatre ou cinq ans. Par conséquent, il s'agit non

seulement de communiquer aux étudiants des savoirs mais aussi de leur apprendre à apprendre...

Sensibilisons les étudiants à la responsabilité d'être créateur. » Rudi Meyer

L'élaboration de nouveaux supports et l'émergence de nouveaux réseaux de mise à disposition des images offrent à la création visuelle de vastes domaines d'expérimentation.

L'école est le lieu d'échanges, de rencontres, de responsabilité et d'expériences. C'est aussi le lieu de l'émotion, de l'imaginaire et de l'utopie.

L'étudiant est invité à accroître ses connaissances, à développer sa créativité et à améliorer son savoir-faire. Il doit se préparer à une vie de création dans un cadre à la fois culturel et économique. Il doit anticiper et inventer son avenir. Il convient d'insister sur le fait que l'image se situe de plus en plus dans l'ensemble des données médiatiques et technologiques contemporaines et notamment dans le didactique (langage linéaire et interactif), dans les domaines ludiques (jeux), dans la communication institutionnelle et privée, dans l'édition de jeunesse.

Le projet pédagogique répond aux exigences actuelles de la production de l'image et du signe et de leur diffusion.

La formation prend en compte :  
le récit lié à l'image fixe,  
le récit lié à l'image introduisant une notion de durée, le récit lié au langage interactif, le design graphique et l'édition papier, le design graphique et l'édition électronique, le vidéo graphisme.

## IMAGES ET NARRATIONS : LES CHAMPS D'ÉTUDE

Il y a des romans qui sont faits d'images, il y a des images qui montrent des histoires...

Il y a le cinéma qui pourrait apparaître comme la synthèse par excellence de cette problématique, mais il y a un cinéma «littéraire» (Resnais, Godard par exemple) et un cinéma d'images... Il y a aussi la bande dessinée qui pourrait également prévaloir en tant que synthèse... L'édition jeunesse, les jeux interactifs... Il y a enfin tout un aspect de la création plastique qui entretient avec le récit dans son sens le plus large des rapports évidents, empruntant à la fois à la littérature, au langage cinématographique et à la bande dessinée, aussi bien qu'à l'iconographie médiatique (presse, TV) ou à l'iconographie publicitaire, son matériau de base. Des jeux de langage de Duchamps au marketing de Jeff Koons, en passant par la figuration narrative et le Pop-art ou l'interrogation de la mémoire d'un Boltanski, montrer que l'oeuvre est indissociable du récit, montrer que l'oeuvre n'échappe pas à la narration.

## LE TEXTE ET L'IMAGE, LE DESIGN GRAPHIQUE

Comment amener les étudiants à une pratique contemporaine du graphisme ? Une attitude moderne consiste à être capable d'avoir une création hors du temps, à ne pas suivre la mode mais à la créer. Les étudiants doivent connaître ce qui se fait actuellement, mais aussi ce qui s'est produit dans le passé, afin de ne pas répéter par ignorance. Il leur faut briser les conditionnements visuels imposés par l'environnement. La présentation d'objets culturels est en cela décapante.

Avant tout, nous nous devons de préparer les étudiants à une démarche créative, techniquement solide qui inspire le respect. Les élèves apprennent à donner à la pensée une forme visuelle riche de sens. L'enseignement de la typographie nécessite, plus que jamais, l'expérimentation et la méthode. Il s'agit d'une discipline fondamentale dans la pratique du graphisme parce qu'elle permet au créateur de communiquer et de s'exprimer par les formes indépendamment de tout autre discours.

Durant ses études, l'étudiant aiguisé la perception par la pratique, et l'application méthodologique, des divers enseignements qui lui sont proposés. D'année en année, l'élève devient partie active du monde de la création, jusqu'au moment où il se détache du cadre pédagogique pour oeuvrer lui-même.

## LE DESSIN

Documentaire, analytique, narratif (storyboard, rough), d'expression, de notation. Le dessin est ici à concevoir comme pratique quotidienne d'écriture et de relation au monde ouvert à un projet personnel de représentation et d'expression.

Le dessin montre, il manifeste, il désigne. Dessiner est envisager une idée, lui faire

prendre visage et plusieurs réponses sont possibles. A considérer son sens premier, disegno, le dessin serait aussi dessein. Celui qui dessine nourrit un dessein, il jette un pont entre lui et ce qu'il voit et le propose au regard du lecteur, voire du navigateur. Le dessin s'impose pour rendre visible la pensée, pour formuler un projet, pour donner corps à un sentiment, une sensation, un souvenir. A la source de l'idée, dans l'espace où la création se nourrit de décisions et de démonstrations, mais aussi d'hésitations et d'incertitudes, le dessin couvre un champ considérable. Il est un tout. Il ne doit rien qu'à lui-même, il définit son lieu. Tracer, dessiner, c'est aussi délimiter une action, suggérer un état d'esprit, les faire respirer dans l'espace de la feuille, les faire devenir images. L'espace devient alors un contenant sans limites.

## VIDÉO, IMAGES, MOUVEMENT ET NARRATION

La vidéo est abordée en tant que création qui met en oeuvre les notions de mouvement et de durée. L'atelier propose une approche de la vidéo dans ses différentes formes : diffusée, mise en scène ou intégrée dans une pratique mixte.

Laboratoire de l'image mobile et du son, la vidéo au-delà des aspects techniques, suppose l'apprentissage, l'expérimentation et la pratique d'un langage spécifique. Les contenus, les formes et les manières de raconter sont issus de recherches, de manipulations particulières à l'image en mouvement, au son, à leurs apports respectifs, leurs différentes combinaisons, au temps réel, au temps recomposé, au mouvement, au montage, au rythme, à l'enregistrement, à la captation, la transformation du réel...

« La culture digitale offre l'irrésistible potentiel de faire converger des industries autrefois distinctes comme les télécommunications, l'édition et

l'informatique avec le cinéma, la télévision, la vidéo, et tous les éléments de notre culture contemporaine de l'image mobile. Il importe de reconnaître que les techniques de fabrication des images photographiques se rapprochent rapidement des techniques électroniques de fabrication de l'image comme la vidéo, ce qui ouvre d'innombrables possibilités « John Wyver ».

L'atelier est un lieu ouvert et transversal dans le cursus des étudiants. L'atelier s'articule autour des spécificités de l'école telles que la narration et l'édition, il est donc appelé à travailler en collaboration avec les autres ateliers et enseignants de l'école.

L'expérimentation et la maîtrise des outils, le développement d'une écriture personnelle et la réalisation des projets s'accompagnent sur toute la durée du parcours de l'étudiant de notations, documentations et écritures. Le cahier de recherche s'enrichit de photos, textes, cassettes, dessins...

## LA PHOTOGRAPHIE

Regarder, donner à voir.

Voir ce que l'on regarde.

Percevoir son réel.

Ecrire avec la lumière. Cadrer une histoire.

Lire une image. Acquérir un regard.

Concevoir un univers, fabriquer une scène.

Raconter, appréhender la séquence et la série...

Enregistrer le temps.

Fixer le mouvement. Fixer le mouvement du mouvement...

Regarder dans l'ombre. Envisager l'espace, se situer dedans.

Comprendre la distance physique et mentale à son sujet.

Ecouter la pensée du monde à travers une fenêtre. L'écrire en négatif.

La traduire en positif...

## RÉALISATION MULTIMÉDIA ET RÉCIT NON LINÉAIRE

Apparut vers la fin des années 80, le multimédia interactif propose désormais des contenus, des langages et des systèmes de diffusion qui lui sont propres. On parle dès lors d'architectures non-hiérarchisées, de métaphores visuelles, d'ergonomie navigationnelle, de publication en ligne en temps réel... en clair : le multimédia interactif ouvre de nouveaux champs de création, de réflexion, il signe par ailleurs la fin de l'unité de l'œuvre et du produit fini.

Outre l'apprentissage et l'appropriation des outils de création multimédia, cet atelier propose une réflexion sur les modes narratifs interactifs, le design mouvement, la conception de sites Internet et la diffusion en ligne. La mise en application des apprentissages s'appuiera notamment sur une transversalité entre les problématiques narratives développées en image et narration, design graphique et image mouvement.

## CULTURE GÉNÉRALE HISTOIRE DES ARTS

## ET DES ARTS GRAPHIQUES, ÉTUDE DES MÉDIAS, ART ET PHILOSOPHIE, SCIENCES HUMAINES, PRATIQUE DE L'ANGLAIS.

Donner des connaissances et des références à l'étudiant pour qu'il puisse les utiliser comme repères et développer une attitude comparative par rapport à son époque et par rapport à son environnement.

Il s'agit d'établir avec l'étudiant un questionnement permanent à propos de la production plastique en général et de la sienne en particulier afin de lui permettre une inscription progressive dans le champ de la création. Pour ce faire, il se doit d'acquiescer les outils conceptuels de l'analyse, de la réflexion et de la critique, qui le conduiront, par le choix d'un point de vue, d'un engagement, puis d'un sujet et d'un médium, à s'interroger sur les notions d'identité, de société, d'art dans une problématique de communication. Les Arts contemporains ne sauraient être appréciés, ni même compris, hors du contexte historique et polémique de leur apparition.

Tout en assumant un lourd héritage culturel qu'ils ne manquent pas d'ailleurs de contester, ils s'intronisent comme écriture en soi, création centrée sur elle-même. Les œuvres sont alors protéiformes, énigmatiques, imprévisibles, déconcertantes. Peut-être ont-elles cessé de plaire... ?

Peu importe, l'artiste contemporain ne cherche pas à séduire : il inscrit son histoire à travers celle de son temps, et l'œuvre incarne cette démarche. C'est un homme, soucieux de comprendre le monde qui l'entoure, sur le fonds d'échec consommé de la modernité, de déconstruction occidentale, d'exaspération des élites.

Les Arts contemporains sont inséparables de cette essence méditative, et s'ils n'offrent pas de solution aux problèmes

de l'époque, ils sont loin d'y rester insensibles.

A ce titre, eux-mêmes se présentent sous la forme d'un discours ; discours polyglotte et multiforme, discours violent et irrévérencieux, mais toujours discours cohérent, alors même que son unité reste problématique.

Toute la question est là en effet : comment donner un sens à une production qui refuse de revendiquer une quelconque unité ?

Telle est la tâche, modeste mais utile, de la philosophie dans sa dimension esthétique : essayer de comprendre, parfois mieux qu'elle ne se comprend elle-même, la création contemporaine dans son ensemble. Et cela, non pas en dépit de sa diversité, mais au nom de celle-ci.

## ECRITURE

Priorité est donnée à la forme écrite, sous ses aspects les plus différenciés, comme expression de la pensée mais aussi comme fait plastique. Si la matière de l'écriture est mentale, elle peut être occupation de l'espace.

Dans ce sens, plusieurs propositions sont faites à l'étudiant au long de son cursus, en engageant tous les enseignants, plasticiens et théoriciens, de manière transversale et tout en privilégiant l'expérimentation.

D'une part, de la propédeutique à la 3e année, des ateliers d'écriture sont organisés pour placer l'étudiant en situation de production et lui permettre d'affirmer un point de vue personnel et original, car écrire est un engagement. Ces ateliers sont animés par des intervenants extérieurs sur des modes narratifs les plus variés possibles (poésie, story-board, nouvelle, conte, fiction, BD ...).

D'autre part, à l'intérieur de chaque projet initié par un ou plusieurs enseignants, est demandé à l'étudiant, en amont ou pendant la réalisation, de faire un travail écrit lié à la thématique abordée, fait d'éléments de recherche, et documentaire,

et créative (ce qui élargira son champ de références), et de formuler les enjeux plastiques de ses réponses personnelles de la manière la plus claire et la plus autonome. Ce travail écrit est essentiel pour donner à l'étudiant les moyens d'organiser sa pensée et sa réflexion et l'amener à s'interroger sur les relations entre sa production et la création et le monde contemporain.

## LES MILIEUX DE PRODUCTION

Les milieux de l'édition «Livre», dès lors qu'ils accordent une large place à l'image et qu'ils impliquent une étroite relation entre l'image et le texte, de l'édition multimédia, de l'édition électronique, de l'audiovisuel (dessin animé, vidéo) de la presse, d'internet, de la production et de la fabrication (chaîne graphique, audiovisuel, multimédia) sont plus particulièrement concernés par la formation et le projet de l'école.

## LE RÉSEAU DES PARTENAIRES

L'école supérieure d'art d'Epinal a développé un réseau de partenaires très diversifié qui offre aux étudiants des supports, des espaces où peuvent s'exercer et se vérifier les différentes expérimentations qui nourrissent chaque projet, l'esprit critique et les écritures singulières dans le champ de l'image, de la narration et du design graphique.

### PARMI LES NOMBREUX PARTENAIRES :

Les deux musées offrent à l'école des champs de création, de réflexion, de prospection, d'apprentissage et de diffusion d'une grande richesse. Le musée de l'image accueille chaque année des étudiants en stage sur des projets

d'illustration liés à la scénographie et à la muséographie. Il propose un travail de commande auprès d'étudiants récemment diplômés dans le cadre d'expositions thématiques avec publication de catalogues. Il met également chaque année ses salles à disposition pour le montage d'une exposition qui est l'aboutissement d'un atelier de recherche et de création autour des questions de l'écriture et de l'exposition. Chacune de ses expositions fait l'objet d'une communication qui engendre un travail de recherche graphique.

Le musée départemental d'art ancien et contemporain est également un partenaire privilégié. Il met ses salles à disposition de l'école pour les montages d'expositions autour des problématiques du dessin et de la vidéo. Les étudiants disposent par ailleurs de sa bibliothèque riche de nombreux ouvrages sur l'art contemporain.

La bibliothèque multimédia intercommunale est un lieu d'ouverture, de rencontres et d'échanges, un espace de travail et de recherche où le patrimoine ancien côtoie les technologies multimédias. Sur plus de 5000 m<sup>2</sup> l'agencement associe une préservation de son fonds documentaire et de grands espaces de lecture pour le public. Son exceptionnel fonds ancien y est mis en valeur dans la salle des boiseries de Moyenmoutier, sanctuarisé dans une véritable crypte au cœur de la bibliothèque.

Parmi les nombreux festivals, le festival régional du livre jeunesse «Zinc grenadine» permet aux étudiants de se confronter aux publics, d'être des acteurs de la manifestation tout au long de son élaboration et de participer à la réalisation d'ouvrages jeunesse dont certains sont sélectionnés par un jury de professionnels, puis édités et présentés lors de festival.

L'école participe à de nombreux salons liés à l'édition tels que Montreuil, Angoulême, Saint-Malo, Paris...)  
Le spectacle vivant et notamment «Scènes

Vosges» ouvre de nouveaux champs d'expérimentations aux problématiques de l'image et de la narration par des rencontres et des workshops avec des artistes en résidence dans les domaines du théâtre, de la danse et de la chanson. L'école entretient de nombreux partenariats avec des structures professionnelles telles qu'éditeurs, agences, chaînes de télévision... qui accueillent les étudiants en stages. La commande est intégrée dans la programmation pédagogique tout au long du cursus. Ainsi l'étudiant est amené à vérifier ses capacités de création dans l'exigence d'un cahier des charges défini.

### LE PÔLE IMAGE

La communauté de communes Epinal –Golbey (CEG) a créé à Epinal un « Pôle Image ». Autour du musée de l'image, de la télévision locale Images plus, de l'école supérieure d'art, du master images nouvelles et interactivité, elle développe un cluster\* sur la thématique de l'image avec une volonté de se spécialiser dans les domaines de l'audiovisuel et de l'édition dans deux thématiques qui sont au cœur des préoccupations de la ville d'Epinal : le développement durable et la jeunesse.

Grâce à un partenariat avec la Région Lorraine, le CNAM de Lorraine, l'Etat et le Conseil Général des Vosges, le projet prend place dès 2009 dans les bâtiments de la Maison Romaine.

La première société à s'installer est GEDEON qui va créer et développer à Epinal une banque de données audio visuelles par internet.

\* un cluster est un regroupement sur un bassin d'emploi d'entreprises du même secteur.

## LE RÉSEAU DES ÉCOLES D'ART DE METZ ET D'EPINAL

Les écoles municipales d'art de Metz et d'Epinal, sous tutelle pédagogique du Ministère de la Culture, délivrent des diplômes nationaux.

L'École d'art de Metz délivre en option communication et option art des Diplômes Nationaux en Arts Plastiques (DNAP) et Diplômes Nationaux Supérieurs d'Expression Plastiques (DNSEP), cycle de 3 et 5 ans.

L'École d'art d'Epinal délivre un Diplôme National d'Art et Technique (DNAT) – image et narration / design graphique, correspondant à un cycle de 3 ans d'études. S'appuyant sur la complémentarité de l'offre et des contenus pédagogiques des deux écoles, celles-ci ont engagé, dès l'année universitaire 2000-2001, des collaborations visant à partager des compétences et à favoriser les relations et les mouvements des étudiants entre les deux écoles d'art.

Les Ecoles Supérieures d'Arts d'Epinal et de Metz travaillent à partir d'une forte structuration et articulation de leurs enseignements centrés spécifiquement sur l'exploration de modes narratifs qui privilégient des supports de création (édition et multimédia) permettant d'orienter les étudiants vers des débouchés professionnels performants.

La création d'un réseau inter école d'art propose une démarche originale, innovante et qualifiante. Ainsi, le rayonnement de nos enseignements spécifiques rejoint divers niveaux (régional à européen).

### 1/ Objet :

Le réseau a pour objet de mettre en place un projet de collaboration et de rapprochement pédagogique des écoles municipales supérieures d'art de Metz et d'Epinal, intitulé « Projet régional des écoles d'art de Metz et d'Epinal » et d'en fixer les modalités de fonctionnement.

Cette collaboration prend en compte les identités et les projets pédagogiques de chaque école. Metz en Lorraine Nord, Epinal en Lorraine Sud, en structurant des offres d'enseignement adaptées aux réalités locales et régionales. Elle a pour objectif le développement des échanges de compétences au travers de stages et d'ateliers inter écoles, et l'organisation de manifestations communes. Ainsi, est facilitée l'intégration des étudiants et l'articulation du travail des enseignants.

### 2/ Contenus :

Des enseignements complémentaires. L'offre globale d'enseignements (du DNAT au DNSEP), la proximité géographique et une structuration pédagogique inter écoles forte permettent de s'orienter vers un partage de compétences autour d'un pôle de professeurs qui enseigne dans des ateliers communs, au cours de stages inscrits au programme réunissant des étudiants des deux écoles.

Des workshops, inscrits au programme de la 1ère à la 3ème année, sont organisés autour de l'enseignement de techniques, d'approches plastiques et conceptuelles centrées sur le développement d'un thème donnant lieu à la réalisation d'un travail plastique.

Les deux établissements planifient la venue de conférenciers communs.

### *des passerelles*

La structuration des enseignements permet de faciliter différentes passerelles entre les deux écoles que ce soit pour faciliter l'orientation des étudiants ou pour partager des outils pédagogiques et techniques.

Les étudiants peuvent plus facilement changer d'orientation et être orientés dès la 1ère année vers le DNAT spinalien ou le DNAP messin.

La possibilité d'entamer un cycle long est

privilégiée pour les titulaires du DNAT spinalien qui souhaitent continuer en cycle DNSEP messin conformément aux décisions de la commission nationale d'équivalence.

Un étudiant peut, sur proposition et contrôle du corps enseignant partenaire, profiter des compétences spécifiques d'une école. Une convention contractualise cet accord. L'enseignement est validé par l'obtention de crédits.

L'équipement informatique et le réseau Internet renforcent la collaboration au travers de productions en ligne (création de sites et d'oeuvres élaborées pour le réseau).

Ce principe de travail et communication en réseau, ne peut être résolu par le virtuel. Il ne saurait faire l'économie de rencontres et de voyages à vocation pédagogique

indispensable.  
Une politique d'éditions et d'expositions/manifestations inter écoles communes.

Les deux écoles d'art doivent faire connaître la dynamique artistique du Projet Régional et engager pour atteindre cet objectif la réalisation d'expositions, de manifestations et d'éditions communes.

A l'étape actuelle de l'expérience :

- / Stages spécifiques pour l'ensemble des étudiants du réseau.
- / Mobilité et partage des enseignants dans le cadre d'ateliers communs ou spécifiques.
- / Invitations d'intervenants.
- / Voyages d'études des étudiants (avec des enseignants) de la 2e année, fondateur de pratiques en atelier et de leur diffusion.
- / Editions et événements communs.

## LE RÉSEAU DES ÉCOLES SUPÉRIEURES D'ART DU GRAND EST

Avec le lancement du TGV Est et l'arrivée prochaine de la ligne Rhin-Rhône, le territoire du « Grand Est » se rétrécit à grande vitesse. Réunissant cinq régions (Lorraine, Alsace, Franche-Comté, Bourgogne, Champagne-Ardenne), il peut être traversé en quelques heures facilitant grandement la circulation des personnes et des idées. Territoire frontalier avec la Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne et la Suisse, le Grand Est invite aux échanges et ouvre une porte sur l'Europe. Les études artistiques dispensées dans les écoles publiques supérieures d'art préparent à de nombreux métiers dans des secteurs en développement comme l'art contemporain, le design ou la communication. Réunissant neuf établissements d'enseignement supérieur habilités par le Ministère de la Culture, les écoles d'art du Grand Est regroupent 1835 étudiants et 263 enseignants.

**ECOLE REGIONALE DES BEAUX-ARTS DE BESANCON**

12 rue Denis Papin – 25000 BESANCON

Tél : 03.81.87.81.30.

www.erba.besancon.com

christele.robert@besancon.fr

DNAP : Art et Communication

DNSEP : Art et Communication

étudiants : 175 / enseignants : 22

**ECOLE MEDIA ART – FRUCTIDOR**

34 rue Fructidor – 71100 CHALON-SUR-SAONE

Tél : 03.85.48.14.11.

www.emafructidor.com

ecole.art@chalonsursaone.fr

DNAT : Art (mention art et média)

DNAP : Art (mention art et média)

étudiants : 63 / enseignants : 17

**ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ART DE DIJON**

3 rue Michelet – BP 22566 – 21000 DIJON

Tél : 03.80.30.21.27.

www.ensa-dijon.fr

biblio@ensa-dijon.fr

DNAP : Art et Design

DNSEP : Art et Design

étudiants : 250 / enseignants : 35

**ECOLE SUPERIEURE D'ART D'EPINAL**

ECOLE DE L'IMAGE

15 rue des Jardiniers – 88000 EPINAL

Tél : 03.29.68.50.66. `

www.esae.fr

ecole.image@wanadoo.fr

DNAT : Image et Narration Design Graphique

étudiants : 89 / enseignants : 14

**ECOLE SUPERIEURE D'ART DE METZ METROPOLE**

1 rue de la Citadelle – 57000 METZ

Tél : 03.87.68.25.25

http/esam.ca2m.com

beauxarts@ca2m.com

DNAP : Art et Communication DNSEP : Art et Communication

étudiants : 145 / enseignants : 29

**LE QUAI – ECOLE SUPERIEURE D'ART DE MULHOUSE**

3 Quai des Pêcheurs – 68200 MULHOUSE

Tél : 03.69.77.77.20.

Web : www.lequai.fr

esa@lequai.fr

DNAP : Art, Design option Graphique ou Textile

DNSEP : Art, Design option Graphique ou Textile

étudiants : 133 / enseignants : 24

**ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ART DE NANCY**

1 Avenue Boffrand – 54000 NANCY

Tél : 03.83.41.61.61.

www.ensa-nancy.fr

ecole.art@ensa-nanct.fr

DNAP : Art, Communication et Design

DNSEP : Art, Communication et Design

étudiants : 220 / enseignants : 33

**ECOLE SUPERIEURE D'ART ET DE DESIGN DE REIMS**

12 rue Libergier – 51100 REIMS

Tél : 03.26.84.69.90.

www.esad-reims.fr

contact@esad-reims.fr

DNAP : Art et Design

DNSEP : Design ( mention design produit et mention design graphique et multimédia)

étudiants : 200 / enseignants : 35

**ECOLE SUPERIEURE DES ARTS DECORATIFS DE STRASBOURG**

1 rue de l'Académie – 67000 STRASBOURG

Tél : 03.69.06.37.77.

www.esad-stg.org

esad@esad-stg.org

DNAP : Art, Design, Communication et Art&Design (mention objet)

DNSEP : Art, Art mention objet, Design, Design mention scénographie,

Design mention objet,

Communication mention graphisme, Communication mention didactique visuelle,

Communication mention illustration

1 M	1 J RENTRÉE	1 D	1 M	1 V	1 L	1 L	1 J	1 S	1 M
2 M	2 V (1)	2 L	2 M (10)	2 S	2 M (19)	2 M	2 V	2 D	2 M (36)
3 J	3 S	3 M	3 J	3 D	3 M	3 M (23)	4 S	3 L	3 J
4 V	4 D	4 M (6)	4 V	4 L	4 J	4 J	5 D	4 M	4 V
5 S	5 L	5 J	5 S	5 M	5 V	5 V	6 L	5 M (32)	5 S
6 D	6 M SESSION DNAT	6 V	6 D	6 M (15)	7 S	6 S	7 M	6 J	6 D
7 L	7 M	7 S	7 L	7 J	8 D	7 D	8 M (28)	7 V	7 L
8 M	8 J	8 D	8 M	8 V	9 L	8 L	9 J	8 S	8 M
9 M	9 V (2)	9 L	9 M (11)	9 S	10 M (20)	9 M	10 V	9 D	9 M
10 J	10 S	10 M	10 J	10 D	11 M	10 M (24)	11 S	10 L	10 J (37)
11 V	11 D	11 M (7)	11 V	11 L	12 J	11 J	12 S	11 M	11 V
12 S	12 L	12 J	12 S	12 M	13 V	12 V	13 L	12 M (33)	12 S
13 D	13 M	13 V	13 D	13 M (16)	14 S	13 S	14 M	13 J	13 D
14 L	14 M (3)	14 S	14 L	14 J	15 D	14 D	15 M	14 V	14 L
15 M	15 J	15 D	15 M	15 V	16 L	15 L	16 J	15 S	15 M
16 M	16 V	16 L	16 M (12)	16 S	17 M	16 M	17 V	16 D	16 M (38)
17 J	17 S	17 M	17 J	17 D	18 M	17 M (25)	18 S	17 L	17 J
18 V	18 D	18 M (8)	18 V	18 L	19 J	18 J	19 L	18 M	18 V
19 S	19 L	19 J	19 S	19 M	20 V	19 V	20 L	19 M (34)	19 S
20 D	20 M	20 V	20 D	20 M	21 S	20 S	20 M	20 J	20 D
21 L	21 M (4)	21 S	21 L	21 J (17)	22 L	21 D	21 M	21 V	21 L
22 M	22 J	22 D	22 M	22 V	23 M	22 L	22 J	22 S	22 M
23 M	23 V	23 L	23 M	23 S	23 M	23 M	23 V	23 D	23 M
24 J	24 S	24 M	24 J	24 D	24 M	24 M (26)	24 S	24 L	24 J (39)
25 V	25 D	25 M (9)	25 V	25 L	25 J	25 J	25 D	25 M	25 V
26 S	26 L	26 J	26 S	26 M	26 V	26 V	26 L	26 M (35)	26 S
27 D	27 M	27 V	27	27 M	27 S	27 S	27 M	27 J	27 D
28 L	28 M (5)	28 S	28 L	28 J (18)	28 D	28 D	28 M (31)	28 V	28 L
29 M	29 J	29 D	29 M	29 V	29 L	29 L	29 J	29 S	29 M
30 M	30 V	30 L	30 M	30 S	30 M	30 M (27)	30 V	30 D	30 M
	31 S		31 J	31 D		31 M		31 L	

Évaluation DNAT 1

Évaluation DNAT 2

Évaluation DNAT 3

## EQUIPE PÉDAGOGIQUE ADMINISTRATIVE ET TECHNIQUE

### / Directeur

Claude ANHEIM

### / Enseignants :

Roselyne BOUVIER  
Histoire des Arts et des médias

Alain SIMON  
Graphisme d'expression –  
peinture

Thierry RECEVEUR  
Art et philosophie

Yves VALENTIN  
Anglais

Philippe POIROT  
Image narrative

Etienne THERY  
Design graphique – typographie

Abdelilah CHAHBOUNE  
Approche du volume et de  
l'espace

Joël DEFRANOUX  
Vidéo, images-mouvement  
production

Hélène GUILLAUME  
Vidéo, images-mouvement

Patrick JACQUES  
Photographie

### / Enseignants :

Grégoir DUBUIS  
Infographie / sérigraphie

Daniel MESTANZA  
Multimédia et narration  
non linéaire

Perin Emel YAVUZ  
Écriture – analyse – culture  
générale

Arno GISINGER  
Analyse  
histoire de la photographie  
stages

/ Bibliothèque-documentation  
et relations internationales  
Modesta ARRIPE

/ Secrétariat scolaire et administratif  
Joëlle DETAIN

/ Maintenance ateliers  
Alex ANY

/ Technicien informatique et réseau  
Emmanuel GUSTIN

# PROCESSUS DE BOLOGNE / ECTS

## LE PROCESSUS DE BOLOGNE

Le processus de Bologne oeuvre vers une transparence et une lisibilité pour tous les diplômés européens de l'éducation supérieure et ceci afin de permettre aux étudiants de passer plus facilement d'un établissement/pays à un autre pendant leur éducation/formation ou pour trouver du travail.

Les principaux changements prévus par le cadre des qualifications pour l'espace européen de l'éducation supérieure sont les suivants :

-une architecture des diplômes de l'enseignement supérieur fondée sur les trois cycles de référence : en France et pour les universités, ces cycles se terminent par les Licence, Master, Doctorat = L M D. Les autres établissements délivrent les qualifications avec d'autres titres mais qui sont équivalents aux L M D.

Ces cycles sont définis, d'une part par des descriptifs, connus sous le titre de «DUBLIN DESCRIPTOR », et d'autre part, par le nombre de crédits ECTS (à raison de 60 crédits par année scolaire) qu'il faut obtenir pour compléter chaque cycle. Compte tenu des différents systèmes en Europe, on suggère les fourchettes suivantes : le premier cycle entre 120 et 180 crédits et pour le deuxième cycle entre 60 et 120 crédits, ce qui correspond en France au MASTER I et MASTER II. Le nombre de crédits pour le troisième cycle est toujours sujet à une décision.

Chaque diplôme accordé aux étudiants sera accompagné d'un supplément au diplôme afin d'expliquer en quoi consiste cette qualification.

D'autre part, on préconise en France comme dans bien d'autres pays une organisation des formations en semestres (1 semestre = 30 crédits)

## CARACTÉRISTIQUES DE L'ECTS

Le système européen de transfert et d'accumulation de crédits est un système centré sur l'étudiant, fondé sur la charge de travail à réaliser par l'étudiant afin d'atteindre les objectifs du programme qui se définissent en termes de connaissances finales et de compétences à acquérir.

L'ECTS a été mis en place en 1989 dans le cadre du programme ERASMUS. Il fait désormais partie du programme SOCRATES. L'ECTS est le seul système de crédits qui ait été expérimenté et utilisé avec succès en Europe. Mis en oeuvre à l'origine pour assurer le transfert de crédits, l'ECTS a permis de faciliter la reconnaissance académique des périodes d'études réalisées à l'étranger et de développer qualitativement la mobilité des étudiants en Europe. Depuis peu, l'ECTS évolue vers un système d'accumulation de crédits mis en oeuvre au plan institutionnel, régional, national et européen  
Tel est l'un des objectifs clés de la Déclaration de Bologne de juin 1999.

L'ECTS facilite la lecture et la comparaison des programmes d'études pour tous les étudiants, tant locaux qu'étrangers. Il facilite également la mobilité et la reconnaissance académique.

L'ECTS aide les universités et les écoles à organiser et à réviser leurs programmes d'études.

Le système peut s'utiliser dans le cadre de programmes et de modes d'enseignements diversifiés. Il renforce l'attractivité de l'enseignement supérieur européen pour les étudiants d'autres continents.

L'ECTS repose sur la convention selon laquelle le travail à fournir par un étudiant à plein temps pendant une année universitaire correspond à 60 crédits. La charge de travail d'un étudiant inscrit dans un programme d'études à temps plein en Europe étant dans la plupart des cas, d'une durée de 36 à 40 semaines par an, la valeur d'un crédit représente donc 25 à 30 heures de travail.

La charge de travail de l'étudiant se compose du temps nécessaire à participer à toutes les activités éducatives, comme assister aux cours, participer à des séminaires, étudier de manière indépendante et personnelle, se préparer et se soumettre aux examens, préparer des projets, etc.

Des crédits sont attribués à toutes les composantes d'un programme d'études (modules, cours, travaux dirigés, travaux pratiques, stages, projets, travail personnel, etc.) en fonction de la quantité de travail que chaque activité requiert pour réussir ses objectifs propres par rapport au travail total nécessaire pour achever une année complète d'études avec succès.

## LES CRITÈRES DE NOTATION DE L'ECTS

Les crédits ECTS ne s'obtiennent qu'après l'achèvement complet du travail à fournir et après l'évaluation appropriée des résultats de la formation. Ces résultats correspondent à un ensemble de compétences définissant ce que l'étudiant saura, comprendra ou sera capable de faire après avoir achevé son parcours de formation, quelle qu'en soit la durée.

A - Excellent / B - Très bien / C - Bien / D - Satisfaisant / E - Passable / FX- Insuffisant, un travail supplémentaire est nécessaire / F - Insuffisant, échec, un travail considérable est nécessaire

-Année 1 :  
acquisition de 60 crédits sur les semestres 1 et 2 et approbation de la commission d'attribution de fin de 1ère année.

-L'obtention des 60 crédits est requise pour le passage en 2e année.

La décision du redoublement de la 1ère année ou de l'admission en 2e année est prise par le Directeur sur proposition de l'équipe pédagogique.

-Année 2 :

Examen de fin de 1ère année

Validation : 60 crédits sur les semestres 3 et 4

Certificat d'Etudes d'Arts Plastiques (CEAP).

-L'obtention de 48 à 60 crédits est requise pour le passage en 3e année. En dessous de 60 crédits, le passage en 3e année se fait sous condition de rattrapage des crédits manquants en 3e année.

La décision du redoublement de la 2e année ou de l'admission en 3e année est prise par le Directeur sur proposition de l'équipe pédagogique.

-Année 3 :

Validation 2e année

Validation : 60 crédits sur les semestres 5 et 6

Diplôme National d'Arts et Techniques (DNAT), design graphique images et narrations

La décision du redoublement de la 3e année est prise par le directeur sur proposition de l'équipe pédagogique..

## ENSEIGNEMENT, ORGANISATION DU CURSUS ET ÉVALUATION

### 1ère ANNÉE

Cette année se fonde sur trois objectifs :

Améliorer la capacité de travail et de recherche de l'étudiant, développer ses capacités d'analyse, l'aider à imaginer sa relation au monde et lui apprendre à «être libre» à l'intérieur de contraintes.

Le sensibiliser au projet spécifique d'Épinal : l'image et la narration.

Le programme s'organise autour de :

La pratique du dessin, comme moyen de recherche et de compréhension, pratique et culture de la vidéo, image mouvement, sensibilisation aux arts graphiques et à l'édition, sensibilisation aux modes narratifs, la pratique de l'écrit, l'expérimentation du volume et de l'espace, les approches théoriques et philosophiques de l'histoire des arts et des civilisations à l'analyse des récits, l'initiation aux techniques et aux technologies, la pratique de l'anglais, les workshops, les voyages d'étude.

Evaluation :

L'évaluation du travail de l'étudiant durant cette année initiale fonctionnera sur l'obtention de crédits semestrialisés et s'appuiera sur les données suivantes :

- A l'issue du premier semestre, un bilan durant lequel une présentation des travaux devant le collège enseignant permet de faire le point sur l'évolution du travail de l'étudiant,
- sur l'acquisition de 30 crédits attribués par les professeurs responsables,
- sur l'appréciation collective chargée de mesurer l'ensemble du parcours engagé par chacun.

A l'issue de ce bilan une réorientation peut-être déjà conseillée.

A l'issue du second semestre et du bilan de fin d'année, l'étudiant devra recueillir l'avis favorable du collège enseignant qui s'appuiera :

- Sur l'acquisition de 30 crédits attribués par les professeurs et aux vues de l'appréciation collective de l'équipe,
- sur le mémoire.

L'étudiant devra avoir recueilli 60 crédits au terme de l'année et l'approbation de l'équipe pédagogique. La présence en première année est obligatoire. En cas d'absences notables et non justifiées, l'équipe pédagogique peut considérer que le cursus de l'année a été compromis par ces absences.

# TABLEAU DES CRÉDITS

## 1ère Année

	semestre 1	semestre 2	
<b>Pratique et initiation</b>	image et image narrative graphisme d'expression - dessin - peinture typographie et image texte volume - maquette - espace + workshop	12	8
	réalisation multimédia traitement numérique de l'image mouvement	5	5
	infographie		
	photographie image/mouvement et narration + workshop	3	4
	<b>sous total</b>	<b>20</b>	<b>17</b>
<b>Histoire et Théorie des arts Art et Philosophie Langue étrangère</b>	les problématiques du dessin histoire et théorie de la photo les fondements théoriques et historiques de l'histoire de l'art initiation aux sciences humaines, méthodologie générale, analyse de l'image	10	5
	histoire et actualité de la photographie - rhétorique de l'image fixe art et philosophie écriture et workshop, écriture poésie anglais		
	le document écrit (fond et forme)		4
	analyse et synthèse des recherches (projet)		4
<b>total</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	

## LES COURS EN 1ère ANNÉE

### IMAGE ET IMAGE NARRATIVE

> Enseignant : Philippe Poirot - 2x 4h/semaine au 1er semestre 4h/semaine au 2e semestre

Contenu :  
Image et ressemblance (travail à partir de l'objet)  
Quel type d'image et dans quel but ?  
Fonction d'identification de reconnaissance par la forme et par la couleur.  
Le pictogramme.  
Synthèse de l'image mentale.  
Lecture du signe.  
Relation entre image et modèle. Observer, analyser, retranscrire.  
La valeur expressive de l'image.  
Interpréter.  
L'outil, le trait, le geste. L'image au service d'une idée. Visualiser des concepts simples (grand-petit, simple compliqué, lourd-léger, vieux-neuf).

L'espace de l'image :  
Le choix du cadrage.  
L'inscription de la figure dans le cadre.  
L'échelle des plans.  
La profondeur et l'espace perspectif.  
Le hors champ, le zoom, le recadrage.  
La relation figure-fond. La composition, les lignes de force.

Image et description :  
Décrire une image. Mettre en image une description littéraire.  
Visualiser en les caractérisant, les personnages d'un récit.  
Les invariants de la série.

La séquence comme retranscription d'une évolution spacio-temporelle :  
Le mouvement dans l'image fixe.  
Analyse et découpage du récit filmique.  
Le story-board.  
Continuité et discontinuité spacio-temporelle dans la bande dessinée.  
Le découpage et la relation image-texte dans le récit dialogué.

Objectifs :  
Acquisition des moyens plastiques nécessaires à la fabrication des images.  
Maîtrise des outils et des connaissances des supports.  
Connaissance de la nature et de la fonction de l'image.  
Connaissance des mécanismes de structuration des images, de leur organisation en série ou en séquence.  
Emergence d'une écriture plastique personnelle.

Evaluation :  
Exercices courts – respect des objectifs et des contraintes précisés – qualité des réalisations.

## IMAGE / MOUVEMENT ET NARRATION

> ENSEIGNANTS : HÉLÈNE GUILLAUME + JOËL DEFRANOUX

2h/groupe/semaine au 1er semestre - 4h/semaine au 2e semestre

1er semestre

Dominante analyse des images en mouvement avec quelques séances d'atelier prise de vue vidéo

“Voir, revoir”

Il s'agit d'acquérir une culture spécifique des images en mouvement, de développer des outils d'analyse pour une recherche plastique de l'image et du son, des choix esthétiques et conceptuels, des approches personnelles et des écritures originales, et d'initier un comportement de spectateur actif

Contenu :

Approche plastique et sensible de la création audiovisuelle historique et contemporaine dans ses diverses formes (art vidéo, documentaires, expérimentaux, cinémas narratifs, animation...)

Méthode:

Séances par quinzaine de visionnement et réflexion. Les programmations proposent des repères et impliquent la participation active des étudiants.

Evaluation :

Présence régulière et participation active pendant les cours.  
Production d'un commentaire ou ensemble de notes. Le document doit faire part d'un regard argumenté et personnel.

2e semestre

Dominante atelier prise de vue avec quelques séances analyse des images en mouvement.

“Regarder, écouter, tourner”

Atelier de prise de vue vidéo :

La vidéo, suppose l'apprentissage, l'expérimentation et la pratique d'un langage spécifique mouvement/durée. Les contenus, les formes et les manières de raconter sont issus de recherches, de manipulations particulières à l'image mouvement, au son, à leurs apports respectifs.

Contenu :

Poser les questions du regard et de l'écoute, du positionnement, du dispositif de tournage.  
Aborder la captation du réel et la mise en scène studio.

Méthode :

L'atelier amorcé avec quelques séances au 1er semestre débute par un workshop qui permet un temps d'immersion, il se poursuit avec des séances hebdomadaires pour développer des pistes de recherches

Evaluation :

Diversité des expérimentations.  
Présentation d'une cassette «carnet de bord».

## TRAITEMENT NUMÉRIQUE DE L'IMAGE MOUVEMENT

> ENSEIGNANT : JOËL DEFRANOUX

1er semestre

2h/semaine avec le groupe 1 -

2h/semaine avec le groupe 2

Contenu :

- Montage : Caractéristiques de l'image vidéo  
/ Formats vidéo et audio / Systèmes de compression d'image / Montage avec Adobe Première  
/ Méthodologie / Pré-réglages / Numérisation  
/ gestion des fichiers et espaces disques / Montage image / Montage son / Incrustation et animation de texte / Corrections colorimétriques/ Copie finale / exportation vers supports de diffusion sauvegarde de projet  
- Compositing : After effect 9 / animation

2 D / effets vidéo / texte animé / animation 3D / formats / normes / pré-réglages / gestion des calques et ressources / incrustation / masques / hiérarchie / peinture / masques / relations avec les logiciels photoshop, illustrator, flash/exportation

Méthode : formation par groupes en salle d'infographie suivis d'exercices en relation avec l'enseignement du design graphique et du volume.

Evaluation : présence / compilation des micro-exercices en fin de semestre

## RÉALISATION MULTIMÉDIA ET NARRATION NON LINÉAIRE

> ENSEIGNANT : DANIEL MESTANZA - 8h / mois

Contenu :

1er semestre  
initiation au multimédia interactif  
Définition du multimédia interactif.

Les médias : numérisés (image, vidéo, son) et virtuels (vectoriel, 3D...).

Domaines d'application et analyse (internet, cd-rom, dvd, installations, scénographie...).  
L'architecture des projets multimédias (conception, arborescences...).  
Numérisation, de l'analogie au binaire.

Les outils du multimédia (photoshop, dreamweaver, flash...), exercices dans la

continuité des exercices de PAO.

Le HTML et les hyper liens, mise au format et optimisation des images sur photoshop. Les roll-over simples, découpe des tranches dans photoshop (tableaux HTML).

2e semestre

Conception/réalisation de son propre site, réalisation / publication de son propre site. Présentation et analyse de sites, Interfaces et métaphores visuelles, Navigation, animation, le gif animé, initiation à flash (animation), numérisation, édition et intégration du son dans un projet multimédia, définition et gestion de sites dans DreamWeaver.

Mise au point des projets et mise en ligne.

Méthode :  
cours théoriques, analyses, travaux pratiques et formation par groupes. La mise en application des apprentissages s'appuiera notamment sur une

transversalité entre les problématiques narratives développées en image et narration et design graphique, texte image.

Evaluation :  
assiduité, mise en pratique et pertinence des propositions.

## PHOTOGRAPHIE

> ENSEIGNANT : PATRICK JACQUES - 2 h /semaine avec le groupe 1 - 2 h /semaine avec le groupe 2

Contenu :  
Approche de la photographie à travers l'utilisation de la caméra obscura (sténopé), lectures et analyses de photographies. Approche de la prise de vue. Techniques de base. Travail sur le portrait, notion basique du laboratoire noir et blanc. Développement d'un film, planche contact, tirage de lecture, tirage d'une épreuve.

Exercices prenant en compte le cadrage, l'analyse critique, une écriture personnelle.

Evaluation :  
Pertinence des propositions, recherches personnelles, assiduité au cours, investissement dans l'atelier photographie, engagement d'une écriture singulière.

## PHOTOGRAPHIE : HISTOIRE ET ACTUALITÉ

> ENSEIGNANT : ARNO GISINGER - 2h/quinzaine

Contenu :  
Parallèlement à l'enseignement pratique (P. Jacques), ce cours propose une analyse théorique et historique de l'image photographique. Le premier semestre est consacré à une petite histoire de la photographie des origines à nos jours. Le deuxième semestre est destiné à l'accompagnement du Mémoire de fin d'année (avec R. Bouvier, P. Yavuz, E. Thery) en mettant l'accent sur les références photographiques. Des informations pratiques et des discussions sur l'actualité du médium accompagneront ce cours. Une bibliographie commentée sera distribuée au cours de l'année.

Objectif :  
L'objectif est de transmettre aux étudiants les bases théoriques et historiques de l'image photographique afin qu'ils puissent contextualiser ce médium en pleine révolution technologique et valoriser leurs propres pratiques photographiques.

Évaluation :  
Présence obligatoire et participation active aux cours, épreuve écrite à la fin du premier semestre, mémoire de fin d'année au second semestre

## TYPOGRAPHIE / IMAGE ET TEXTE

> ENSEIGNANT : ETIENNE THERY - 2h/semaine avec le groupe 1 - 2h /semaine avec le groupe 2

1er semestre :  
Cours théoriques sur les règles générales de la typographie.  
Historique, origine de notre alphabet latin.  
Les familles de lettres.  
Morphologie / structure.  
Les règles générales de la typographie.  
Tracé régulateur, type de colonnes, rapport texte / image.  
L'architecture du livre, les systèmes de représentation.

Exercices d'application. Pratiques plastiques à travers un thème. En effet, l'étudiant pourra expérimenter son travail autour du signe à travers des ateliers transversaux comme la photo, le volume ou l'animation vidéo. Toutes ses approches se feront à partir d'une prise de

position personnelle et singulière.

2e semestre :  
Exercices pratiques liés à la mise en page. Mise en forme d'un mémoire suite à la constitution d'un dossier portant sur les références artistiques de l'étudiant.

Évaluation :  
il est demandé une bonne méthodologie de travail et une grande curiosité pour toutes les créations dans tous les domaines. Implication, méthodologie (cahier de recherches), intelligence des réponses.  
Qualité plastique des réalisations.

Contrôle continu individuel.  
Présentation générale des projets.

Bibliographie :  
L'homme et ses signes, Adrien Frutiger  
Ed. Atelier Perrousseaux.

Mise en Page et impression,  
Ed. Atelier Perrousseaux.

La typographie expérimentale,  
Thames & Hudson.

La mise en page, Massin Hoëbecke.

## DESSIN D'OBSERVATION, GRAPHISME D'EXPRESSION, PEINTURE

> ENSEIGNANT : ALAIN SIMON - 1er semestre : 3 ateliers de 2j + 14 séances de 4h par classe ou demi-classe  
2e semestre : 1 atelier de 3j et 4h/semaine à partir du 27 avril

Méthode : Cours théoriques et pratiques,  
séances avec modèle vivant et suivi de  
projets individuels.  
6h/semaine - 30 semaines dans l'année

*Semestre 1 :*  
initiation aux notions élémentaires et  
approche des problématiques du dessin  
(avec R.Bouvier) :  
- étude de quelques notions (le lourd et le  
léger, la douceur et la violence, la lumière,  
les valeurs, les contrastes) et  
développement de recherches  
graphiques à partir de quelques  
questions autour du dessin.  
- écritures et peinture (gestualités, tracés)  
initiation à la notation graphique :  
- le dessin associé au déplacement  
- la prise de note comme observation  
et compréhension du monde  
- développement des capacités de  
mobilité, légèreté, vivacité, pertinence.

Méthode :  
Cours théorique et pratiques,  
modèle vivant, séances en atelier et suivi  
de projets individuels.  
6h/semaine

*Semestre 2 :*  
initiation à la composition.  
initiation au projet.

Méthode :  
Cours théorique et pratiques,  
sous la forme d'un workshop et suivi  
de projets individuels

Evaluation :  
capacités de dessin d'observation -  
qualité des recherches graphiques -  
méthodologie - maîtrise de l'exécution  
et finalisation des propositions -  
respect des contraintes - présentation  
des dossiers.

## INITIATION AU VOLUME ET À L'ESPACE

> ENSEIGNANT : ABDELILAH CHAHBOUNE - 2h/semaine avec le groupe 1  
2h/semaine avec le groupe 2

*1er semestre*  
Initiation à la maquette  
Objectif :  
Comment construire, fabriquer une  
maquette en 3 dimensions à partir d'une  
image en 2 dimensions.  
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,  
développement des facultés créatives,  
d'imagination et de regard.

Méthode :  
A partir d'un tableau, d'une image,  
imaginer et construire l'espace figuré en  
une maquette en 3 dimensions.  
Il s'agit d'expérimenter les dimensions  
constitutives d'un lieu, d'une scène, d'une  
situation ( échelle, récit, matière...).

Typographie expérimentale/la lettre dans  
l'espace, la lettre en volume.

Méthode :  
Cours théoriques et pratiques en binôme  
(espace/volume et typographie).

Evaluation: assiduité, qualité plastique  
et pertinences des réponses.

*2e semestre*  
Initiation au modelage et au moulage :  
la maquette et le modelage en relation  
avec le cinéma d'animation.

*Atelier maquette*  
Concerne les étudiants de 1ère année, 2e et 3e année.  
Accompagnement des étudiants dans la réalisation de leurs projets personnels (en relation  
avec les autres ateliers plastiques).

Objectif:  
Acquisition et maîtrise des moyens  
techniques de base de modelage et de  
moulage, la manipulation et l'assemblage  
des matériaux et l'utilisation des outils,  
travail en série, animation, mécanisme...

Méthode :  
Modelage par observation:  
(le corps et le mouvement)  
C'est un exercice dans lequel on  
développera un travail sur le corps et le  
mouvement, expression, ressemblance...  
(il s'agit d'un travail en petite dimension).

Etude des différentes techniques  
de moulage.

Ex: le moule à pièces, estompage ou  
moulage au contact...

Evaluation: assiduité, qualité plastique  
et pertinences des réponses.

## INFOGRAPHIE – P.A.O.

> ENSEIGNANT : GRÉGOIR DUBUIS - 4h/semaine avec le groupe 1 - 4h/semaine avec le groupe 2

### Contenu :

1er semestre

Présentation du réseau.

A propos des images bitmaps et des graphiques vectoriels, prise en main d'AdobePhotoshop :

taille et résolution d'image / dimensions en pixels, résolution d'images / résolution d'écran / résolution d'impression.

Modes colorimétriques / transformations et retouches / manipulations des calques, manipulation de textes / impression

Présentation d'Adobe Illustrator :

Dessin - Principes de base

Dessin de traits simples et de formes

Dessin à l'aide de l'outil Crayon Dessin

à l'aide de l'outil Plume

Modification des tracés Tracé

d'illustrations

Symboles Transformation d'objets Mise

à l'échelle, déformation et distorsion

d'objets Modelage à l'aide d'enveloppes

Combinaison d'objets Découpe et division

d'objets Masques d'écrêtage Dégradés  
d'objets Remodelage des objets à l'aide  
d'effets

Création d'objets 3D Configuration et  
illustration dans Illustrator...

2e semestre

Indesign

Création de documents / Création de  
formats de pages personnalisés /

Règles et unités de mesure

Grilles / Repères de règle /

Pages et planches

Gabarits / Calques / Mise en page des

blocs et pages / Numérotation des pages,

chapitres et sections / Variables de texte

Méthode :

cours théorique et pratiques.

Evaluation :

assiduité, méthode de travail, maîtrise de

l'exécution

## LES PROBLÉMATIQUES DU DESSIN

> ENSEIGNANTS : ROSELYNE BOUVIER - 2h/semaine : 1er semestre

### Contenu :

Le dessin dans le savoir des artistes et  
dans ses multiples formes.

Approches théoriques à partir de visuels,  
œuvres d'artistes.

Réflexion et positionnement des étudiants  
autour d'une thématique : observer le  
monde, l'interpréter, le traduire, travailler  
autour du portrait, le dessin comme  
expérience, la question de son statut,  
de son exposition....

Méthode :

Cours illustrés, débat avec les étudiants  
autour d'une problématique spécifique.

Evaluation :

assiduité et participation active.

## LES FONDEMENTS HISTORIQUES ET THÉORIQUES DE L'ART AU XXÈME SIÈCLE

> ENSEIGNANT : ROSELYNE BOUVIER - 2h par semaine

### Contenu :

Autour des 5 axes de réflexion :

la représentation par rapport au modèle,  
l'abstraction et / ou la figuration,  
la notion d'objet, l'art, la vie et la société,  
l'espace-temps (les installations,  
les nouvelles technologies). (bibliographie  
inhérente aux problématiques abordées).

Méthode : cours magistraux illustrés.

Travail demandé :

1er semestre

Travail écrit et exposé oral sur l'analyse  
d'une oeuvre d'art (constituants, codes  
et contexte).

2e semestre

Réalisation d'un dossier intitulé

« images et points de vue ».

L'étudiant analysera les images/références  
à son travail et à ses intérêts plastiques

en s'interrogeant sur la fonction  
de l'image. Il développera un point de vue  
personnel et critique et affirmera ainsi  
son positionnement dans sa relation  
au monde.

Evaluation :

Présence aux cours obligatoire pour  
l'acquisition des repères chronologiques  
et la compréhension des démarches  
artistiques nécessaires à tout plasticien.  
Capacité à développer les outils  
conceptuels de l'analyse et de la critique.

Capacité de travail et de recherche.

## INITIATION AUX SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, MÉTHODOLOGIE GÉNÉRALE, ANALYSE DE L'IMAGE

> ENSEIGNANT : PERIN EMEL YAVUZ - Cours magistral : 2h - Travaux dirigés : 2h (en groupe)

### Contenu

- Initiation à la recherche documentaire  
(bibliothèque, centre de documentation,  
internet).

- Introduction à l'analyse de l'image fixe  
et mobile.

- Les textes argumentatifs et narratifs.

- Initiation aux sciences humaines  
et sociales appliquées à la lecture  
des images.

- Expression écrite et orale,

outils informatiques (Word, Power Point).

La méthode appliquée dans ce cours  
s'appuie sur des exemples choisis dans  
les domaines des arts plastiques,  
de la littérature, du cinéma... et exploite  
certaines données de l'actualité.

Le cours alterne travaux pratiques  
et cours magistraux.

Rythme :  
Premier semestre : cours magistraux  
et travaux pratiques d'expression écrite  
Deuxième semestre : suivi du mémoire,  
cours magistraux, exposés

Évaluation :  
-assiduité

-participation en cours  
-travaux écrits (dont un en commun  
avec Roselyne Bouvier)

Bibliographie : Les éléments  
bibliographiques sont donnés  
pendant le cours.

## ART ET PHILOSOPHIE

> ENSEIGNANT : THIERRY RECEVEUR - 2h/semaine

Contenu :  
Le cours a pour objectif principal de  
comprendre l'esthétique contemporaine  
au sein de la déconstruction occidentale  
dont elle exprime l'originalité,  
les incertitudes et les impasses.  
Les artistes sont ici interrogés sur leur  
implication dans l'esprit d'une époque  
qui se cherche, sans parvenir à se définir.  
Le retrait de l'être associé à l'avènement  
de la technique se présente alors comme

un élément d'explication qu'il convient de  
préciser dans le contexte instable  
de « l'ère du soupçon ».

Evaluation :  
Capacité à comprendre l'esthétique  
contemporaine et surtout, à s'inscrire  
comme être autonome dans le débat  
qu'elle implique, sous la forme d'exposés,  
de productions écrites ou d'analyses des  
oeuvres.

## ANGLAIS

> ENSEIGNANT : YVES VALENTIN - 1h par semaine groupe 1 - 1h par semaine groupe 2

Contenu :  
Réactiver les acquis et s'assurer des bases  
indispensables à la compréhension,  
sonore et écrite de documents de dif-  
férentes origines sur l'art (exercices de  
grammaire).  
Développer l'approche de documents  
authentiques en langue anglaise :  
documents sonores, audiovisuels et aussi  
grands textes fondateurs de la langue  
(lecture, synthèse, commentaires,  
découvertes d'oeuvres).  
Cependant la langue anglaise est de  
plus en plus considérée comme le vecteur  
de communication globale : il y a donc

une démarche tout à fait légitime qui  
consiste à s'ouvrir sur la terminologie et  
le style spécifique à cette communication  
planétaire (extraits de sites). Cependant la  
langue anglaise ne se réduit pas au jargon  
passe-partout des internautes. Et parmi les  
fonctions les plus nobles de la langue :  
l'analyse, le commentaire, la description  
d'oeuvres d'art font donc partie des  
exercices pratiqués en cours.

Evaluation :  
Présence active, travail écrit,  
qualité de l'oral.

## LES WORKSHOPS

Écriture-poésie / Écriture et mémoire /  
Typographie / Images narratives /  
Photographie narrative / Les questions  
du dessin / La vidéo

## PROJET DE FIN D'ANNÉE - TRAVAIL DE SYNTHÈSE

> TOUS LES ENSEIGNANTS

A partir d'une thématique proposée,  
chaque étudiant met en place un travail de  
documentation, de recherches plastiques,  
de formulation de projet et de réalisation.

Information :  
documentaire, historique, conceptuelle,  
Recherches : Période consacrée à  
l'émergence du projet et aux différentes  
recherches préalables aux réalisations

notations dessinées, images fixes,  
mobiles, photos...),  
Formulation : formulation écrite du  
positionnement singulier et du choix  
média.  
Réalisation plastique.  
Evaluation :  
Qualité des recherches graphiques,  
Méthodologie,  
Maîtrise et qualité des finalisations.

## MÉMOIRE DE FIN D'ANNÉE - TRAVAIL DE SYNTHÈSE

> ENSEIGNANTS : R. BOUVIER + P. YAVUZ + A. GISINGER + E. THERY + G. DUBUIS  
2h par semaine / 2e semestre

Il est demandé à chaque étudiants de  
présenter, au bilan de fin d'année, un  
mémoire écrit portant sur ses références  
artistiques et sur son inscription culturelle  
dans le champ de la création.

Le travail s'intitule DES IMAGES-DES  
POINTS DE VUE. Après une introduction  
théorique sur la fabrique des images  
proposée par les enseignants, chaque  
étudiant rédigera un mémoire comportant  
des analyses d'images puisées pour la  
plupart dans les acquis du 1er semestre et

appartenant à différents champs (arts  
plastiques, photo, vidéo, cinéma, BD,  
illustration, presse, imagerie populaire ....)  
ainsi qu'une réflexion, une prise de  
position sur ses centres d'intérêts  
personnels, culturels et plastiques.  
Ce mémoire sera ensuite l'objet d'une  
formalisation plastique prenant en compte  
les problèmes du design graphique.  
Evaluation : formulation écrite, analyse,  
positionnement singulier et qualité des  
recherches graphiques, maîtrise et qualité  
des finalisations.

## 2<sup>e</sup> ANNÉE DNAT - 3<sup>e</sup> ANNÉE DNAT

### PROGRAMME

Les questions liées à l'image et à la narration, au design graphique et au rapport texte image nourrissent et structurent les enseignements des années 2 et 3.

Les modes narratifs linéaires et non linéaires impliquant une notion de durée ou concernant l'image fixe sont appréhendés tout au long du cursus.

Les compétences requises sont diversifiées et nécessitent de conjuguer la maîtrise des techniques et des outils, les contraintes liées à la commande avec une démarche de création résolument contemporaine. Tout au long de son cursus l'étudiant est amené à explorer l'environnement social, culturel et économique dans lequel s'inscrit sa démarche plastique.

L'enseignement se répartit sur quatre grands pôles, sur la fréquentation des ateliers, l'élaboration d'une recherche personnelle, la participation aux ARC et aux Workshops et l'expérience des milieux de production sous la forme de stages et de commandes.

En troisième année - semestre 5, le passage dans l'ensemble des pôles reste obligatoire. Au semestre 6, une place prépondérante est accordée à la recherche, dévolue en particulier à la préparation du diplôme

### Evaluation

Un bilan semestriel et un bilan annuel par année avec attribution de crédits. Les années 2 et 3 du cycle court sont sanctionnées par l'attribution de 60 crédits chacune.

#### Année 2 :

Validation de 60 crédits sur les semestres 3 et 4

L'obtention de 48 à 60 crédits est requise pour le passage en 3<sup>e</sup> année.

En dessous de 60 crédits, le passage en 3<sup>e</sup> année se fait sous condition de rattrapage des crédits manquants en 3<sup>e</sup> année. La décision du redoublement de la 2<sup>e</sup> année ou de l'admission en 3<sup>e</sup> année est prise par le Directeur sur proposition de l'équipe pédagogique.

#### Année 3 :

Validation de 60 crédits sur les semestres 5 et 6.

L'obtention de 145 crédits est requise à l'issue du semestre 6 pour être présenté par l'école aux épreuves de l'examen. La décision du redoublement de la 3<sup>e</sup> année est prise par le directeur sur proposition de l'équipe pédagogique.

### Le diplôme

La session se tient à l'issue de l'année 3, au mois d'octobre.

Le jury comprend quatre membres nommés par le Ministère de la Culture.

Il peut décerner des mentions ou des félicitations. Aucun candidat ne peut se présenter plus de deux fois aux épreuves.

Homologation : la formation est reconnue à BAC + 3

Le diplôme est homologué au niveau II.

## LES ATELIERS DE RECHERCHE ET DE CRÉATION - A.R.C.

Produire une image pour qui ? Pourquoi ? Comment ? -

Quels choix esthétiques, idéologiques ? - Quelles formes narratives ?

L'école sollicite l'ensemble de ses ressources (théoriques, pratiques, techniques et critiques).

La transversalité y est favorisée et privilégiée. Un groupe d'enseignants et d'étudiants questionne sur une thématique, ce qui génère des assemblages, des montages et des pratiques renouvelées. Ainsi chaque étudiant est accompagné dans sa capacité progressive à établir ses propres processus de recherche.

La recherche dans les ateliers est abordée comme traitement méthodologique d'un sujet et l'expérimentation comme lieu entre théorie et pratique.

Chaque A.R.C. traite tous les médias mais quelques A.R.C. pourront paraître plus pertinents sur un support ou un média particulier.

Dès la première année la transversalité est privilégiée.

## LES WORKSHOPS

Ils sont initiés par l'équipe pédagogique et concernent plus particulièrement les différents champs qui définissent le projet de l'école.

Ils sont placés sous la responsabilité d'intervenants : illustrateurs, auteurs, éditeurs, poètes, designers graphiques... Ils favorisent l'ouverture sur le monde professionnel. Ils sont inscrits dans le programme de chaque année dès la première année.

Des productions sont issues des workshops et font l'objet d'expositions et de publications.

## LES VOYAGES D'ÉTUDE

Les différents cours sont complétés par des voyages d'étude en France et à l'étranger, organisés par l'école en vue de visites d'expositions, de salons, de festivals...

A titre d'exemple : Paris, Lyon, Chaumont, Bâle, Londres, Berlin, Barcelone, Bruxelles, Amsterdam, Karlsruhe...

Certains voyages peuvent faire l'objet de publications.

## STAGES

Les étudiants effectuent des stages sur une période de 4 mois durant les années 2 et 3 de la formation et établissent des rapports de stages.

De nombreux éditeurs (presse didactique, jeunesse...), des agences et studios de graphisme et de communication, des studios de production, ont établi des conventions de stage avec l'école.

La commande est prise en compte et peut structurer des approches pédagogiques notamment dans le domaine du design graphique et de l'illustration, ce qui permet à l'école de développer des partenariats avec des entreprises et des éditeurs.

## Tableau des crédits 2<sup>e</sup> ANNÉE / DNAT 2

		semestre 1	semestre 2
<b>Pôle image et narration</b>	du texte à l'image. Narration non linéaire		
	réalisation multimédia	5	2
	traitement numérique de l'image mouvement		
	image/mouvement et narration	3	1
	<b>sous total</b>	<b>8</b>	<b>3</b>
<b>Pôle graphisme</b>	design graphique		
	typographie - image texte	6	4
	vidéographisme		
	infographie		
<b>Pôle Histoire des Arts- théorie-écriture et langue étrangère</b>	les relations entre l'image et le mot		
	<b>sous total</b>	<b>20</b>	<b>17</b>
	art contemporain et vidéo		
	histoire du design graphique		
	prenez les images, parler des images	6	6
<b>Pôle Pratique plastique</b>	art et philosophie		
	anglais		
	dessin- peinture	2	0
	photographie	2	0
	expérience des milieux de production (stages-commandes) -	3	-
	A.R.C. 1 ou 2	1	8
	workshop (réseau) 1 ou 2	-	2
	recherche personnelle	4	5
	<b>total</b>	<b>30</b>	<b>30</b>

## LES COURS EN 2<sup>e</sup> ANNÉE DNAT / DNAT 2

### L IMAGE NARRATIVE

> ENSEIGNANT : PHILIPPE POIROT - 4h/semaine au 1er semestre<<<

#### Objectifs :

Renforcement de toutes les notions abordées en propédeutique, acquisition d'une autonomie dans l'analyse 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 finalisation des réalisations.

#### Moyens :

Exercices. Objectifs et contraintes précises. Supports et techniques libres.

Thèmes abordés :

La relation image-texte.

#### Evaluation :

qualité plastique et pertinence des réponses, respect des objectifs et des contraintes.

### RÉALISATION MULTIMÉDIA ET NARRATION NON LINÉAIRE

> ENSEIGNANT : DANIEL MESTANZA en binôme avec PHILIPPE POIROT - 16h/mois

#### 1er semestre

Formation, révisions HTML/Photoshop, les logiciels d'animations et de compositing.

L'animation avec Adobe ImageReady. Le graphisme d'animation.

Suivi animation du projet inter-écoles à Metz, volume/espace.

L'animation dans Flash (révision et perfectionnement).

L'interactivité dans Flash et notions de programmation.

Animation et interactivité dans Macromédia Director.

#### 2e semestre

réalisation / publication de son propre site Mise au point des projets et mise en ligne.

#### Méthodes :

Cours théoriques, analyses, travaux pratiques et formation par groupes.

La mise en application des apprentissages s'appuiera notamment sur une transversalité entre les problématiques narratives développées en image et narration et design graphique.

#### Evaluation :

assiduité, mise en pratique, pertinence des propositions et des choix médias.

## IMAGE / MOUVEMENT ET NARRATION

> ENSEIGNANTS : HÉLÈNE GUILLAUME / JOËL DEFRANOUX / PATRICK JACQUES

4h/semaine - 1er semestre

L'atelier fonctionne sur un enseignement croisé des écritures vidéographiques et photographiques.

Il s'articule autour d'un projet thématique commun pour expérimenter, questionner les divers systèmes de représentation optique, et prendre en compte la coexistence d'expériences multiples et de formes hybrides..

### L'image en mouvement

est principalement explorée au moyen des techniques vidéo.

La vidéo, pratique artistique contemporaine, suppose l'apprentissage, l'expérimentation et la pratique d'un langage spécifique mouvement-durée. Les contenus, les formes et les manières de raconter sont issues de recherches, de manipulations particulières de l'image en mouvement, du son, de leurs apports respectifs. Ces différents aspects sont indissociables du montage, du rythme, de l'enregistrement, de la captation, de la transformation du réel....

L'image-mouvement est prise en compte dans la diversité des approches (saisir le réel, emprunter à la fiction filmique, vidéographisme...)

Méthodes :

Les exercices proposés pour la mise en place d'une écriture mouvement-durée mettent l'accent sur les expérimentations qui questionnent le rapport à la narration, au réel, au temps, à l'espace, à la relation son/image...Les réalisations sont présentées par l'étudiant de manière à dégager les sens des images produites et des dispositifs de monstration choisis.

Les notations vidéo:

Le développement d'une écriture personnelle et la réalisation des projets, l'expérimentation et la maîtrise des outils s'accompagnent de notations,

de documentations et écritures qui permettent de repérer les étapes du travail et faire état des réflexions et des choix. Une cassette vidéo enregistre au fur et à mesure les différents essais et constitue un itinéraire pour l'étudiant.

### La photographie

possède la particularité de pouvoir enregistrer un mouvement, de le fixer ou le figer dans l'instant. cet instant est unique et ne se présentera plus jamais.

Elle peut aussi enregistrer le mouvement dans sa durée et ainsi montrer l'inscription de ce mouvement sous la forme d'un flou suggérant l'impression de déplacement.

Cela augure de nombreuses possibilités de réflexion, d'explorations, de recherches relatives à cette spécificité. On retrouve aussi "l'idée de ralenti cinéma"

Les exercices proposés questionneront la narration à travers un positionnement face au réel ou à "son réel", au temps comme durée d'enregistrements, aux conditions de prises de vues extérieures, intérieures, à l'image fabriquée, conçue et réalisée...

Méthodes :

Les méthodes abordées permettront d'étudier des travaux d'artistes utilisant la photographie comme moyen privilégié d'écriture et d'amener l'étudiant à se questionner sur ces différentes démarches. Cet atelier est un lieu de dialogues et d'échanges.

La présentation et la confrontation des travaux d'une manière collective développeront un sens critique et d'analyse. Les techniques étudiées, les possibilités "de mélange" de l'argentique et de l'imagerie numérique contribueront à affiner une méthodologie et de permettre à l'étudiant de préciser son écriture à travers ses réalisations. Le suivi des projets est central dans les ateliers, il s'effectue individuellement et

en groupe (présentation des recherches en cours, des projets d'étudiants, analyse critique...).

Evaluation image/mouvement et photographie:

Contrôle continu.

Implication dans les ateliers.

Présentation formelle et critique des travaux (capacités à formuler le cadre du projet, le positionnement, les choix conceptuels et plastiques, gestion de l'espace et de la

durée de présentation).

Inscription culturelle du travail (justesse et cohérence avec les propositions personnelles et réalisations de l'étudiant).

Méthodologie (ensemble de notations faisant état des recherches, capacité à gérer un projet de sa mise en place jusqu'à sa réalisation).

Qualités plastiques des réalisations : écriture originale et maîtrise des outils.

## TRAITEMENT NUMÉRIQUE DE L'IMAGE MOUVEMENT/ ANIMATION D'OBJETS

> ENSEIGNANT : JOËL DEFRANOUX - 1er semestre - 2h/groupe/semaine

- Compositing : After effect 9 / Animation / Effets vidéo / Graphisme animé / Animation 3D.

Formats vidéo / Pré-réglages / Gestion des calques et ressources / Incrustation masques / Hiérarchie / Peinture / Masques / Relations avec les logiciels Photoshop, Illustrator, Flash / Exportation

- Animation d'objet : prise de vue image par image en studio d'animation / travail de la lumière.

- Montage : Caractéristiques de l'image vidéo/ Formats vidéo et audio / Montage avec Adobe Première / Méthodologie / Pré-réglages / Numérisation / Gestion des fichiers et espaces disques

/ Montage image / Montage son / Incrustation et animation de texte / Corrections colorimétriques / Copie finale / Exportation vers supports de diffusion

- Son / Nature / Espace fréquence / Timbre / Amplitude / Durée / Les microphones / Enregistrement / Les formats utilisables en vidéo / Récit sonore

Méthode : formation par groupes en salle d'infographie suivis de micro-exercices puis d'exercices en relation avec l'enseignement du design graphique et de l'image narrative.

Evaluation : présence / compilation des micro-exercices en fin de semestre / appropriation des acquis techniques.

## DESIGN GRAPHIQUE – TYPOGRAPHIE IMAGE-TEXTE

> ENSEIGNANT : ETIENNE THERY - 2x4h/semaine

### Contenu :

De part les thèmes, les supports, les calendriers et les cahiers des charges, l'enseignement reste structuré et très ouvert.

C'est une suite à la formation de base en 1er année. La maîtrise des concepts s'affirme à travers des situations de communication.

Suivi et animation du projet inter-écoles édition.

### Exercices d'application :

Il sera demandé à l'étudiant de maîtriser ses réponses en utilisant ses acquis et en développant ses écritures personnelles. Il s'exprimera sous forme de roughs, de dessins, d'illustrations, de photos pour mettre en image ses réponses. Les différents ateliers restent des lieux d'expérimentation et de création.

### Objectifs :

Une bonne méthodologie de travail, la maîtrise des concepts et une grande curiosité sont nécessaires.

### Evaluation :

Respect du cahier des charges et du calendrier.

Méthodologie (cahier de recherches).  
Communication claire de projets (roughs).  
Intelligence des réponses (expérimentation).  
Qualité des réalisations et stratégies de communication.  
Contrôle continu individuel.  
Présentation générale des projets.

### Bibliographie :

Pippo Iannoni et associés, intégral concept,  
Typo-graphisme, Pyramid,  
Pascal Colrat, Pyramid,  
Alain le Quernec, Pyramid,  
Pierre di Sciullo, Pyramid,  
Uwe Loesch, Herausgeber Editor /  
Goethe-Institut,  
Typografische Arbeiten, Design Zentrum  
Bremen.

## L'ATELIER DESSIN (DESSIN ET PEINTURE)

> ENSEIGNANT : ALAIN SIMON - 4h/semaine par demi classe

### Semestre 1 :

Définition : l'atelier de dessin est le lieu de l'apprentissage et de la recherche plastique en deux dimensions. Les moyens du dessin et de la peinture sont étudiés et expérimentés en tant que langages spécifiques avec leurs règles, leurs supports et leurs possibles dans ce qu'ils ont de sensé, personnel, imaginaire,

ludique et sensible.

Méthode : Les cours ont la forme d'une pratique expérimentale en atelier limitée au temps de la séance. En début de séance, les problématiques de dessin et les règles du jeu sont évaluées et débattues pour permettre à chacun de faire ses choix et de proposer sa réponse.

Les travaux réalisés par les étudiants sont mis en situation et évalués à la fin de chaque séance.

### Contenu :

«les mots déclencheurs»

L'expérience du dessin, de ses limites, de ses formes et de ses moyens à partir de mots issus de la littérature, de la rue, d'emballages... mots trouvés, rapportés, échangés qui seront autant de déclencheurs de dessins.

- avec, dans, sur, sous, sans, devant, derrière

- les mots voyageurs
- les mots du dictionnaire
- les mots impossibles
- autour du paysage

### Semestre 2 :

- Dessin et recherches graphiques, suivi de projets édition jeunesse.
- Suivi de projets pluridisciplinaires aboutissant à des présentations publiques.

Evaluation : assiduité, pertinence des démarches et des propositions, choix des moyens et qualité des réalisations.

## LE LABORATOIRE DE DESSIN

> (OPTIONNEL 2E ET 3E ANNÉES) - 4h/semaine au cours du 2ème semestre

«Le dessin est la plus multiforme des pratiques artistiques. Il s'adapte à des contextes extrêmement variés et produit aujourd'hui de nouveaux enjeux. Il est à la fois l'acteur parfait de l'économie de production mais s'approprie aussi sans réserve les techniques multimédia qui le place dans une nouvelle perspective.»

Le laboratoire de dessin est le lieu de l'expérimentation et de l'interrogation des moyens et des pratiques du dessin dans ce qu'ils ont de vivant, d'inventif, de ludique, de curieux et de sensé. Le laboratoire de dessin est aussi le lieu générateur de situations et de rencontres

autour du dessin avec d'autres pratiques telles que la vidéo, la photographie, le numérique.

Le laboratoire de dessin s'inscrit dans la logique du «Bureau du dessin», structure commune aux écoles d'art de Nancy, Metz et Epinal et participe aux échanges et projets proposés en 2009.

### Méthode :

Séances en atelier  
Réalizations in situ  
Déplacements expositions  
Intervenants  
Workshop

## INFOGRAPHIE – P.A.O.

> ENSEIGNANT : GRÉGOIR DUBUIS - 8h/semaine

Contenu :  
Suivi des projets en atelier,  
Réalisation des fichiers pour l'impression,

Suivi et animation du projet inter-écoles,  
édition.

## PHOTOGRAPHIE

> ENSEIGNANT : PATRICK JACQUES - 1er semestre : 4h semaine par demi-classe

Semestre 1

Fiction et narration

À travers la spécificité de l'image fixe et à la suite des expériences faites en 1er année, il sera proposé aux étudiants d'élargir les champs d'investigations et d'observations. La notion de fiction sera abordée à travers des sujets permettant d'aborder une méthodologie de travail spécifique à l'idée de narration.

La photographie comme écriture singulière, son autonomie, le rapport au texte. Les questions de l'exploitation des images et des possibilités inhérentes à sa diffusion.

Objectifs :

Renforcer et préciser les notions abordées en 1er année.

Développer un regard singulier.

Affirmer une démarche et acquérir une autonomie.

Contenu

Sujets prenant en compte la spécificité de la notion de narration à travers l'écriture photographique.  
Réflexion, analyse, construction des projets.

Évaluation

À travers un contrôle continu suivi des projets et des recherches.  
Assiduité et participation active au dialogue.  
Confrontation collective des projets.

## LES RELATIONS ENTRE L'IMAGE ET LE MOT

> ENSEIGNANT : ROSELYNE BOUVIER - 2h/semaine 1er semestre

Associé à un jeu d'images ou inscrit dans le corps même de l'œuvre, le mot ou le texte excite l'imaginaire du lecteur et l'entraîne à toutes sortes d'investigations mentales visant à en amplifier le sens.

Et de tous temps, l'histoire de l'art abonde en créations de toutes sortes qui en appellent à l'écriture : des phylactères gothiques aux papiers collés de Picasso, des calligrammes d'Apollinaire aux cut-up de Burroughs, et jusqu'aux livres d'artistes, les exemples sont nombreux à proposer un entrecroisement entre image, texte et/ou son.

Il s'agit d'étudier la façon dont les artistes plasticiens ont interrogé la langage,

ont bousculé les normes de l'écriture pour élaborer de nouveaux modes de conscience.

Bibliographie donnée à chaque cours.

Méthode : cours magistraux illustrés

Évaluation : présence obligatoire et participation active. Travail écrit : vu, lu ou entendu (faire le compte-rendu d'un événement artistique en développant l'aspect critique et en mettant en avant son point de vue personnel).

## ART CONTEMPORAIN ET VIDÉO

> ENSEIGNANTS : ROSELYNE BOUVIER + HÉLÈNE GUILLAUME - 2h/semaine

Un parcours à la fois historique, esthétique et analytique, à partir de la projection d'un choix significatif d'œuvres vidéo, visant à mettre en relation les spécificités du médium avec les problématiques liées à l'image dans la diversité de ses modes

différentes phases du processus : propos argumenté et référencé, choix plastiques justifiés.

Évaluation :

Présence assidue et participation active des étudiants. Capacité à conceptualiser et à formuler un projet.

Méthode :

Projections et commentaires.

A chaque projet plastique, il est demandé à l'étudiant un travail écrit mentionnant les

## HISTOIRE DU DESIGN GRAPHIQUE 1 (des origines à 1945)

> ENSEIGNANT : PERIN EMEL YAVUZ - 4h/quinzaine

Cours magistral 2h

Contenu

- Introduction à l'histoire de l'écriture
- Naissance du graphisme : 1890-1910
- La période des Avant-gardes : 1910-1929
- Les totalitarismes : 1929-1945

Travaux dirigés 2h

Temps et narration dans les pratiques

artistiques contemporaines

– 2h (travail en groupe)

Narration/Récit

Le temps dans l'image fixe

La mise en récit : du fait au récit

Pour ces deux enseignements :

Bibliographie :

Les éléments bibliographiques sont donnés pendant le cours.

Rythme :

Premier semestre : cours magistraux et travaux pratiques d'expression écrite  
Deuxième semestre : suivi des travaux personnels et cours magistraux.

Évaluation :

Assiduité, participation.

Travaux d'écritures dont un en commun avec Roselyne Bouvier.

Exposés.

## ART ET PHILOSOPHIE

> ENSEIGNANT : THIERRY RECEVEUR - 2h/semaine

Le cours privilégie la réflexion thématique directement liée aux questions essentielles de l'herméneutique contemporaine : la théorie du signe, la pensée symbolique, le contexte narratif, etc... Son unité repose sur le constat d'échec des philosophies dites du « sujet » dans leur volonté de penser un homme absolument maître de lui-même.

A l'aide de R. Char, de W. Benjamin, de Borges ou d'U. Eco, nous définissons, au contraire, le portrait d'un être en proie à de multiples incertitudes...

L'oeuvre en conséquence n'appartient pas à son créateur mais se conçoit comme un individu autonome et donc imprévisible.

Évaluation :

Capacité à comprendre l'esthétique contemporaine et surtout à s'inscrire comme être autonome dans le débat qu'elle implique, sous la forme d'exposés, de productions écrites ou d'analyses des oeuvres.

## ANGLAIS

> ENSEIGNANT : YVES VALENTIN - 1h/semaine groupe 1 - 1h/semaine groupe 2

Contenu :

Réactiver les acquis et s'assurer des bases indispensables à la compréhension, sonore et écriture de documents de différentes origines sur l'art (exercices de grammaire).

Développer l'approche de documents authentiques en langue anglaise : documents sonores, audiovisuels et aussi grands textes fondateurs de la langue (lecture, synthèse, commentaires, découvertes d'oeuvres).

Cependant la langue anglaise est de plus en plus considérée comme le vecteur de communication globale : il y a donc une démarche tout à fait légitime qui consiste

à s'ouvrir sur la terminologie et le style spécifique à cette communication planétaire (extraits de sites). Cependant la langue anglaise ne se réduit pas au jargon passe-partout des internautes.

Et parmi les fonctions les plus nobles de la langue : l'analyse, le commentaire, la description d'oeuvres d'art font donc partie des exercices pratiqués en cours.

Évaluation :

Présence active, travail écrit, qualité de l'oral.

## PENSER LES IMAGES, PARLER DES IMAGES

> ENSEIGNANT : ARNO GISINGER - 4h/quinzaine

Contenu :

Comment théoriser un travail ?  
Comment l'inscrire dans le champ culturel ? Comment le mettre en résonance avec les références historiques et contemporaines ?

Telles seront les questions traitées en fonction des travaux personnels des étudiants au premier semestre. Le second semestre sera destiné à l'accompagnement théorique et pratique de l'ARC.

Objectifs :

Aider les étudiants à construire leur projets personnels et à parler de leurs travaux, préparer leurs professionnalisation.

Évaluation :

Travail continu, assiduité dans la présentation du travail personnel, pertinence du cahier des références, travail écrit pour la fin du premier semestre, évaluation de la dimension théorique dans le travail de l'ARC au second semestre.

## STAGES

> ENSEIGNANT : ARNO GISINGER - 2h/quinzaine

Suivi des stages :

Aide à la recherche des stages.  
Méthodologie du curriculum vitae, l'entretien téléphonique.

La présentation, aide à la rédaction des rapports de stages et corrections.

## A.R.C. 1

> ENSEIGNANTS : P. POIROT + E.THERY + A.SIMON + D.MESTANZA

« De l'écriture au livre au livre de jeunesse »

Contenu :

Le livre support, le livre médium,  
Etude de documents.

L'évolution du livre jeunesse.

Les publics, les supports, les formes ;  
les mises en scène.

Les modes de diffusion : l'édition papier,  
l'édition en ligne.

Les mots, le texte, le développement de  
l'idée, l'articulation.

Les processus par lesquels naissent  
les écrits, raconter une histoire,  
écrire une histoire, entendre une histoire,  
documenter, agencer les mots...

La position de l'auteur, la position du

lecteur.

Les modes narratifs : assemblages,  
montages, mélanges, extension des  
pratiques.

A la fin de l'expérience, 3 à 4 projets  
sont imprimés et édités.

Lieux de ressources :

Musée de l'Image,  
Association «Zinc Grenadine»,  
festival du livre jeunesse,  
Bibliothèque multimédia  
Editeurs.

Librairies.

Intervenants : auteurs livre jeunesse  
et éditeurs.

## A.R.C. 2

> ENSEIGNANTS : P. JACQUES + H. GUILLAUME + J. DEFRANOUX + A. GISINGER + A. CHAHBOUNE

Semaine 15 16 17 22 23 25

«Narration et exposition»

Contenu :

Quel propos ? Quel mode narratif ?

De l'écrit à la production.

Comment occuper un espace ?

Quelles interactions sont suscitées  
ou s'opèrent ?

Comment le propos devient rencontre ?

Comment habiter un espace d'exposition ?

Comment des productions singulières  
trouvent leur homogénéité dans

le lieu de l'exposition ?

Les questions de la mise en scène

et de la lecture.

Images – sons – mouvements et lectures.

Lieux de ressources :

Musée de l'Image,  
à la fin de l'expérience les étudiants  
présentent leurs réalisations au Musée  
de l'Image et rencontrent le public autour  
d'événements, projections et accrochages  
programmés dans le courant du mois  
de mai.

Intervenants : auteurs, scénographes ...

L'étudiant choisit un des deux A.R.C.

## TABLEAU DES CRÉDITS

### 3<sup>e</sup> Année / DNAT 3

Pôle Histoire des  
Arts - Philosophie  
langue étrangère

	semestre 1	semestre 2
ARC	8	
ateliers optionnels (2 obligatoires)	7	
philosophie des arts et esthétique histoire du design graphique autour de la création contemporaine	4	
écriture du projet - méthodologie	1	1
anglais	1	1
expérience des milieux de production (stages-commandes)	2	2
recherche personnelle suivi de projet et projet mémoire	7	11
diplôme		15
<b>total</b>	<b>30</b>	<b>30</b>

## LES COURS EN 3<sup>e</sup> ANNÉE / DNAT 3

### IMAGE / MOUVEMENT ET NARRATION

> ENSEIGNANT : HÉLÈNE GUILLAUME - 6h/semaine

L'image-mouvement est prise en compte dans la diversité des approches (saisir le réel, emprunter à la fiction filmique, vidéographisme...)

Les mises en oeuvre des projets prennent en compte les questionnements liés à la prise de vue et de son, à l'enregistrement, à la transformation du réel, à la mise en scène, au montage, au traitement numérique de l'image, à la diffusion et la mise en espace...

Contenu :

Le suivi des projets est central dans l'atelier, il s'effectue individuellement et en groupe (présentation des recherches en cours, des projets d'étudiants, analyse critique...).

Programmations «à la carte» en regard des projets développés par les étudiants. Rencontres et échanges autour de la création audiovisuelle historique et contemporaine pour une recherche plastique de l'image et du son, des choix esthétiques et conceptuels, des écritures

originales de vidéastes, cinéastes, metteurs en scène, chorégraphes... Présentations et participations à des festivals tels que Bandits mages, Vidéoformes, Instants vidéo, Osnabrück, Up&coming, ...

Evaluation :

Implication dans l'atelier (présence active, pertinence des interventions, état de curiosité).

Présentation formelle et critique des travaux (capacités à formuler le cadre du projet, le positionnement, les choix conceptuels et plastiques, gestion de l'espace et de la durée de présentation). Inscription culturelle du travail (justesse et cohérence avec les propositions personnelles et réalisations de l'étudiant). Méthodologie (ensemble de notations faisant état des recherches, capacité à gérer un projet de sa mise en place jusqu'à sa réalisation).

Qualités plastiques des réalisations : écriture originale et maîtrise des outils.

### TECHNIQUES DE POST-PRODUCTION

> ENSEIGNANT : JOËL DEFRANOUX - 2h/semaine par petit groupe ou individuel

Perfectionnement des connaissances techniques et adaptation des outils vidéo en relation avec l'écriture et les projets des étudiants. Les supports de diffusion.

mise en place d'une méthodologie de projet, techniques de réalisations).

2<sup>e</sup> semestre :

Suivi des projets de diplôme

1<sup>er</sup> semestre :

Préparation au développement du projet de diplôme (choix et définition d'un sujet,

## RÉALISATION MULTIMÉDIA ET NARRATION NON LINÉAIRE

> ENSEIGNANT : D. MESTANZA en binôme avec P. POIROT - 10h/mois

Contenu :

1er semestre  
Perfectionnement Dreamweaver, Flash, Director, Photoshop...  
Le compositing et la vidéographie,  
Prise en main de Adobe After Effect.

Conception d'un site de présentation du projet DNAT.

Présentation et analyse de sites,  
Interfaces et métaphores visuelles,  
Navigation.

2e semestre

Réalisation / publication du site  
Mise au point des projets et mise en ligne.  
Suivi des projets DNAT.

Méthode :

Cours théoriques, analyses, travaux pratiques et formation par groupes.  
La mise en application des apprentissages s'appuiera notamment sur une transversalité entre les problématiques narratives développées en image et narration et design graphique.

Evaluation :

pertinence des propositions et des choix médias, qualité plastique.

## DESIGN GRAPHIQUE - TYPOGRAPHIE - VIDÉO-GRAPHISME

> ENSEIGNANT : ETIENNE THERY - 4h/semaine

Contenu :

1er semestre  
Conception et réalisation d'un projet.  
Maîtrise des concepts à la réalisation du projet de diplôme.

Projet transversal autour du vidéo-graphisme

Evaluation :

Respect du cahier des charges et du calendrier,  
Méthodologie (cahier de recherches),  
Communication claire des projets

(roughs), Intelligence des réponses (expérimentation),  
Qualité des réalisations et stratégies de communication.

Contrôle continu individuel.

Présentation générale des projets.

2e semestre

Suivi dans l'élaboration du projet de diplôme.

## INFOGRAPHIE - P.A.O.

> ENSEIGNANT : GRÉGOIR DUBUIS - 4h/semaine

A la carte

Suivi des projets en atelier.

## SÉRIGRAPHIE - ÉDITION

> ENSEIGNANT : GRÉGOIR DUBUIS / 2e semestre - 4h/semaine (4/6 étudiants motivés)

Initiation à la sérigraphie.

Réalisation de livres en sérigraphie afin d'enrichir les collections de la Nef (ou création de nouvelle(s) collection(s)),  
Photogravure / montage films / impression / façonnage / diffusion sur les salons  
Méthode : travail en atelier par groupe de 4/5 étudiants.

Critères d'appréciations :

impact sur les salons de la petite édition (Chaumont / Saint-Priest/ Lille/ Angoulême...), méthode de travail / autonomie / qualité des propositions imprimées.

## AUTOUR DE LA CRÉATION CONTEMPORAINE

> ENSEIGNANT : ROSELYNE BOUVIER - 2h/semaine

En collaboration avec l'enseignant de philosophie, il s'agit de transmettre aux étudiants les questions que nous pose le monde. Autour de la thématique proposée de manière transversale par tous les enseignants, (cette année, la nourriture) sera abordée toute une réflexion qui permettra à l'étudiant de s'engager personnellement dans un projet plastique. Des exemples pris dans la création contemporaine, un questionnement philosophique suivi de débats au niveau du groupe lui donnera les arguments nécessaires à tout positionnement critique et théorique.

Le second semestre sera consacré à l'élaboration du projet personnel

de fin d'année.

Méthode : cours magistraux illustrés  
1er trim : travail écrit et oral : à partir d'un événement artistique, en faire le compte-rendu écrit en développant l'aspect critique et en mettant en avant son point de vue personnel, puis l'exposer au groupe pour susciter le débat.  
2ème trim : recherches personnelles liées aux projets plastiques

Evaluation : présence et participation  
pertinence du propos développé et suscitant le débat, regard critique et distancié aisance à développer à l'oral une réflexion personnelle sur l'actualité.

## MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

> ENSEIGNANT : ROSELYNE BOUVIER *2h/semaine*

Aider l'étudiant à élaborer un questionnement permanent à propos de la production plastique en général et de la sienne en particulier afin de lui permettre une inscription progressive dans le champ de la création. L'aider à acquérir les outils conceptuels de l'analyse, de la réflexion et de la critique qui le conduiront, par le choix d'un point de vue, d'un engagement puis d'un sujet et d'un médium, à s'inter-

roger sur les notions d'identité, de société, d'art dans une problématique de communication.

Méthode : entretien individuel et suivi des projets

Evaluation : capacité à formuler et conceptualiser un projet de travail de recherche référencé.

## HISTOIRE DU DESIGN GRAPHIQUE II (DE 1945 À AUJOURD'HUI)

> ENSEIGNANT : PERIN EMEL YAVUZ / *4h/quinzaine*

Contenu :  
Les trente glorieuses et le développement du style international.  
Autour des années 70 :  
expérimentation et engagement.  
Le design graphique contemporain et l'avènement du numérique.  
Le livre.

Premier semestre : cours magistraux et travaux pratiques d'expression écrite.  
Deuxième semestre : suivi des travaux personnels et préparation du diplôme

Évaluation :  
Assiduité et participation  
Travaux d'écriture

Bibliographie :  
Les éléments bibliographiques sont donnés pendant le cours.

## LES PROCESSUS NARRATIFS DANS LE CHAMP ARTISTIQUE

> ENSEIGNANT : ROSELYNE BOUVIER - *2h/semaine 2e semestre*

En relation avec les thématiques de l'ARC proposés, donner aux étudiants les champs de recherche et de référence pour qu'ils les intègrent dans leur production plastique. Les aider à formuler leur présentation formelle et à préciser leur engagement.

Méthode:  
Intervention par groupe ou individuelle.

Evaluation :  
Présentation des projets au bilan, accompagnée d'un carnet de références.

## ÉTHIQUE DE L'IMAGE ET SÉMINAIRE CRITIQUE

> ENSEIGNANT : ARNO GISINGER - *4h/quinzaine*

Contenu :  
Un séminaire critique et un suivi théorique des travaux des étudiants permettront une bonne préparation au diplôme et le renforcement de leur professionnalisation. Un cours sur des questions éthiques de l'image accompagnera le séminaire. Le second semestre sera destiné à la préparation du projet de diplôme et à son accompagnement théorique.

de l'image et préparation théorique au diplôme, rédaction du texte de présentation (en collaboration avec R.Bouvier et P. Yavuz)

Évaluation :  
Travail continu et participation active aux cours, assiduité dans la présentation du travail personnel, texte de présentation du projet de diplôme.

Objectifs :  
Discuter des questions éthiques

## ART ET PHILOSOPHIE

> ENSEIGNANT : THIERRY RECEVEUR - *2h/semaine*

Contenu :  
L'organisation des cours repose sur deux semestres qui ont chacun leur spécificité. Le premier aborde les grandes questions contemporaines (l'Europe, la bioéthique, la mondialisation, l'intégrisme, les médias et leur pouvoir, etc...), dans le but d'en dégager les enjeux principaux. Une bibliographie commentée achève chaque intervention. Le second repose sur l'accompagnement des projets individuels dans le cadre

de la préparation à l'examen final.

Evaluation :  
Capacité à comprendre l'esthétique contemporaine et surtout à s'inscrire comme être autonome dans le débat qu'elle implique, sous la forme d'exposés, de productions écrites ou d'analyses des oeuvres.

## ANGLAIS

> ENSEIGNANT : YVES VALENTIN - 1h/semaine

### Contenu :

Réactiver les acquis et s'assurer des bases indispensables à la compréhension, sonore et écriture de documents de différentes origines sur l'art (exercices de grammaire).

Développer l'approche de documents authentiques en langue anglaise :

documents sonores, audiovisuels et aussi grands textes fondateurs de la langue (lecture, synthèse, commentaires, découvertes d'oeuvres).

Cependant la langue anglaise est de plus en plus considérée comme le vecteur de communication globale : il y a donc une

démarche tout à fait légitime qui consiste à s'ouvrir sur la terminologie et le style spécifique à cette communication planétaire (extraits de sites).

Cependant la langue anglaise ne se réduit pas au jargon passe-partout des internautes.

Et parmi les fonctions les plus nobles de la langue : l'analyse, le commentaire, la description d'oeuvres d'art font donc partie des exercices pratiqués en cours.

Evaluation :

Présence active, travail écrit, qualité de l'oral.

## MÉTHODOLOGIE DU PROJET PERSONNEL

> ENSEIGNANTS : P. POIROT + A. SIMON + P. JACQUES - 4h/semaine - 2e semestre

Suivi des projets.

## STAGE

> ENSEIGNANT : ARNO GISINGER - 2h/quinzaine

Suivi des stages :

Aide à la recherche des stages.

Méthodologie du curriculum vitae,

l'entretien téléphonique, la présentation.

Aide à la rédaction des rapports de stages et corrections.

## A.R.C.

### LE CORPS DANS SON RAPPORT À L'AUTRE

> TOUS LES ENSEIGNANTS décembre 2009- janvier 2010

Définition :

Cet Atelier de Recherche et de Création est un atelier pluridisciplinaire dont l'approche est organisée autour d'une problématique commune. Le corps (le corps est un autre) « En tout cas, il y a une chose certaine, c'est que le corps humain est l'acteur principal de toutes les utopies » (Michel Foucault, Le corps utopique).

Le corps a toujours été représenté, les exemples sont nombreux dans l'histoire de l'art. La problématique proposée aux étudiants concerne le corps dirigé vers l'autre dans un échange susceptible de porter et de développer toutes sortes d'utopies.

Moyens :

Approche théorique et réflexive sur les différents regards portés par les artistes sur la notion du corps (repères historiques et

artistiques sous forme de projections, de conférences et de débats entre histoire de l'art et philosophie).

- déplacements et repérages

- prise de note, récolte d'éléments, recherches et pistes de travail, le tout constituant un « carnet de bord » significatif des choix et de l'évolution du travail de l'étudiant.

Evaluation :

Implication et engagement personnels, présence active à l'atelier et régularité des rencontres au fur et à mesure de l'évolution du projet.

Développement des recherches et expérimentations qui participent à l'émergence du projet.

Pertinence du projet et qualités plastiques des réalisations.

Maîtrise des moyens.

## ATELIERS OPTIONNELS

### ATELIER VIDÉO

(DANS LE CADRE DU RÉSEAU METZ-ÉPINAL)

> ENSEIGNANTS : H.GUILLAUME + J.DEFRANOUX

En collaboration avec l'Autre Canal, scène des musiques actuelles basée à Nancy, cet atelier explore des rapports qu'entretiennent image(s) et son(s) sur le plan esthétique dans la perspective de constituer un laboratoire d'idées ou chaque émanation des parties prenantes trouverait en synergie un espace

d'expression. Cette confrontation de différents univers passerait par la familiarisation avec les équipements scénographiques, les outils du son et de la lumière, la mise en œuvre opérationnelle de formes visuelles destinées à la scène.

## **ATELIER LIVRE D'ARTISTE, EDITION**

(DANS LE CADRE DU RÉSEAU METZ-ÉPINAL)

> ENSEIGNANTS : R. BOUVIER + G.DUBUIS + A. SIMON

- les problématiques du livre d'artiste
- les moyens, les supports, la diffusion
- suivi de projets individuels et collectifs

Méthode : étude de projets, recherches et expérimentations, réalisations en atelier.

## **ATELIER DE LA COMMANDE**

> ENSEIGNANTS : ETIENNE THERY + J.DEFRANOUX + H.GUILLAUME

La notion de «commande» dans une école d'art a le mérite de situer la création au cœur de la production économique et dans l'horizon de sa consommation. Mais elle ne doit en aucun cas se substituer à une agence.

L'École est un laboratoire qui bouscule les idées reçues et fait découvrir d'autres champs d'expression. La créativité naît de ce choc. C'est dans ce sens qu'il faut

comprendre la notion de commande. À travers cet exercice, chaque étudiant devra considérer son travail comme une recherche expérimentale à travers des phases d'explorations et de découvertes. Il pourra, à travers cet exercice rationaliser, voire normaliser sa création et rendre compte de ses recherches à un éventuel commanditaire.

## **ATELIER NOUVELLES ET PHOTOGRAPHIE**

> ENSEIGNANTS : P.Jacques+A.Gisinger

A travers la rencontre de deux formes d'écritures narratives cet atelier propose de réaliser un livre un recueil un portfolio papier / une édition électronique peut être envisagée

Dans le vis à vis la confrontation d'un texte et d'une série d'une séquence

photographique. Comment aborder les questions de similitudes de contraste d'affinité de résonance .... Entre la construction d'une idée du sens qu'on lui donne et de la pertinence de sa mise en relation avec le texte.

## **ATELIER "e.NOUIZ"**

> ENSEIGNANTS : J. DEFRANOUX + D.MESTANZA + P. POIROT + E.THERY.

Mise en place d'une plateforme multimédia dans laquelle l'étudiant pourra questionner le traitement de l'information et des phénomènes politiques, économiques, sociaux, technologiques, culturels, sportifs etc... qui la composent. Ces différentes rubriques feront l'objet de traitements allant de l'image fixe, animée, interactive, vidéographique, muette ou sonorisée en relation avec le texte (chronique, légende ou commentaire) pris sous des formes écrites ou verbales. L'ensemble de ces contenus seront exploités et mis en forme à l'intérieur d'un web-journal dont il faudra, en commun, définir le titre, la structure, l'habillage,

penser les articulations et les modes de lecture.

L'atelier débutera par un Workshop de 3 jours avec l'illustrateur, dessinateur de presse Rémi Malingrèy qui au regard de son expérience et avec l'ensemble des participants ébauchera le cadre du projet et aidera à l'émergence des premières productions.

Bien entendu le travail dans l'atelier préservera un caractère expérimental et évolutif, privilégiant des prises de positions nombreuses et des réponses légères, dynamiques, inventives et tant que possible pertinentes, en vue d'une pérennisation souhaitée de ce support.

# LES ÉQUIPEMENTS

## Les ateliers

### > Gravure :

2 presses taille douce,  
1 presse à plat pour la linogravure.

### > Typographie :

Composition manuelle,  
2 presses pour l'impression.

### > Maquettes :

Bois et métal et autres matériaux divers.  
Équipements pour la production de pièces de petites dimensions.

### > Modelage céramique :

Tables en granit, four, boudineuse, laminoir, cabine d'émaillage.

### > Sérigraphie :

Tables de montages, insoleuse, développement, tables de tirage.

### > Photographie

Équipée d'un studio de prises de vues, d'appareils traditionnels et de laboratoires pour le développement de films et pour le tirage d'épreuves sur papier (7 postes). Travail également de la photographie numérique (appareils numériques, retouche en infographie et tirage).

### > Vidéo et multimédia

Équipée d'un studio de prises de vues,  
6 postes de montage numérique, compositing et intégration multimédia,  
1 poste de montage analogique, 1 banc titre d'animation.  
Logiciels : Flash / Dreamweaver / After effect pro / Première / Final Cut.  
Vidéo projecteur

### > Infographie

28 postes en réseau (MAC),  
5 vidéo projecteur, photocopieur, espace pour maquettes et tables lumineuses,  
périphériques : imprimantes A4 et un copieur multifonction A3, 10 scanners à plat  
et canners négatifs, palettes graphiques, logiciels : X Press / Indesign / Illustrator /  
Photoshop.

> Salle de conférence : Les équipements permettent d'écouter et de visionner  
tous types de documents (diapositives, CD, VHS, DVD et toutes images numériques).

> Dessin : équipement spécifique, lumière.

> Animation en volume : atelier équipé pour la prise de vue et le montage.

## EXPOSITIONS

Galerie Philippe LELIEVRE :

Des expositions ont lieu toute l'année. Programmation en rapport avec le projet de l'école et axée sur la présentation de travaux d'illustrateurs, de photographes, de graphistes... et de travaux d'étudiants.

L'école dispose d'autres lieux dans la ville : galerie du Bailli, Musée Départemental d'Art Ancien et Contemporain, galerie du Musée de l'Image et bibliothèque multimédia pour l'organisation d'expositions s'inscrivant dans le cadre d'événements :

- / Festival d'édition jeunesse « Zinc Grenadine »,
- / Festival des mondes imaginaires « Imaginales »,
- / Travaux réalisés dans le cadre du réseau Metz/Epinal.

## ÉDITION

/ Publications liées aux travaux d'expression et de recherche des étudiants.

/ Publications à l'occasion d'expositions réalisées à l'école ou en partenariat avec d'autres structures, brochures thématiques.

/ Poésie.

/ Editions numériques.

/ Publications de « La Nef », production de livres (sérigraphie), livres d'humeurs diffusés à l'occasion de salons de la petite édition en France (Chaumont, Saint Priest, Angoulême, Lille...) et sur internet ([www.le-squat.com/lanef](http://www.le-squat.com/lanef)).

## LA DOCUMENTATION

C'est un outil pédagogique essentiel, qui est organisé autour des domaines spécifiques à l'école : art contemporain, design graphique, image et narration, vidéo, image et mouvement et multimédia.

Les étudiants inscrits à l'école ont libre accès à la bibliothèque des Musées de l'Image et d'Art Ancien et Contemporain, ainsi qu'à la bibliothèque multimédia d'Epinal (convention).

Le C.D.I. est chargé de l'organisation d'expositions et de voyages d'études et accompagne les workshops, les conférences et autres manifestations, qui structurent la pédagogie de l'école.

Le C.D.I. est informatisé.

## ÉCHANGES INTERNATIONAUX

L'école travaille au développement de ses échanges avec d'autres établissements d'enseignements supérieurs :

- / La Fachhochschule de Trier,
- / L'université du Wisconsin à La Crosse,
- / Le 75 école supérieure des arts de l'image de Bruxelles
- / L'école d'art de Liège
- / Fondation CIEC à La Corogne
- / Académie Sztuk Pięknych à Cracovie
- / Escuela de Arte 10 à Madrid
- / Escola d'art i superior de disseny de Castello

D'autres partenariats sont en chantier à l'intérieur du réseau Metz/Epinal.

L'école travaille également à la mise en place de conventions de partenariats avec des structures privées ou publiques à l'étranger, pour l'accueil de stagiaires dans les domaines du cinéma d'animation, de l'édition jeunesse, de la télévision, de la post production et du design graphique.

## LE CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT

Il est présidé par Monsieur le Député-Maire de la Ville d'Epinal et a pour but de réfléchir et d'échanger sur les actions, les grandes orientations et l'avenir de l'école.

Il est composé de représentants de la Ville d'Epinal, du Président de la Région (ou son représentant), du Directeur Régional des Affaires Culturelles (ou son représentant), des directeurs des écoles d'art de Metz et d'Epinal, de représentants d'institutions publiques partenaires, de personnalités qualifiées, de représentants des enseignants et des étudiants.

Il se réunit une fois par an.

## LE RÈGLEMENT

L'école est un lieu de formation, d'échanges, de rencontres et de responsabilité. L'étudiant devra trouver sa singularité. Il lui sera demandé une ouverture d'esprit, un regard critique sur le monde et sur sa propre production, et aussi une discipline dans l'évolution de sa formation et dans la bonne gestion des contraintes.

La présence active à tous les cours est obligatoire. L'engagement et l'assiduité sont indispensables.

Un règlement intérieur détaillé est distribué à chaque nouvel étudiant en début d'année.

## CONDITIONS D'ADMISSION

### *Admission en 1ère année*

L'âge minimum est fixé à 17 ans, les candidats doivent justifier du Baccalauréat ou d'un diplôme étranger reconnu équivalent par la commission nationale d'équivalence du Ministère de la Culture.

Les candidats sont soumis à un concours d'entrée constitué d'une série de tests visant à révéler leurs aptitudes fondamentales : motivation, sensibilité, curiosité, mémoire visuelle, imagination, culture générale, langue étrangère. Ils doivent également présenter et commenter un dossier personnel au cours d'un entretien permettant de situer leurs différents centres d'intérêts.

Le concours comporte 2 sessions, en avril et en septembre.

### *Admission en année 2 ou année 3*

La commission d'admission étudie la candidature d'étudiants issus d'autres écoles d'art agréées par le Ministère de la Culture.  
Deux sessions en avril et en septembre.

### *Commission nationale d'équivalence*

Elle a pour objet de proposer au Ministère de la Culture l'insertion dans le cursus des candidats remplissant l'une des conditions suivantes : être titulaire d'un diplôme d'arts plastiques français ou étranger, justifier d'une ou plusieurs années d'études d'arts plastiques accomplies dans un établissement relevant soit du Ministère de la Culture, soit du Ministère chargé de l'Éducation Nationale ou dans un établissement reconnu en application de la loi n°88-20 du 08.01.1988 sur les enseignements artistiques.

L'école adresse les dossiers des candidats au Ministère après avis de la commission locale d'équivalence qui se réunit au mois de mai.

Pour être inscrit dans l'établissement, l'étudiant doit avoir acquitté le montant annuel des droits d'inscription.

## ATELIERS PÉRISCOLAIRES ET ADULTES

L'école met en place des ateliers d'éveil et de sensibilisation aux arts plastiques. Ils s'adressent aux enfants dans le temps scolaire et hors du temps scolaire, aux adolescents et aux adultes.

Il s'agit :

de faire découvrir des pratiques liées aux arts plastiques et à l'image, de partager un réel engagement vis à vis de la création contemporaine, de comprendre les démarches artistiques actuelles en relation avec la pratique et l'histoire de l'art, d'apprendre à s'exprimer aux moyens de techniques, les unes traditionnelles, les autres inhabituelles.

### *Les cours et ateliers*

Les "Lundis de l'École de l'Image" en partenariat avec le Musée de l'Image Stages de dessin, de peinture pour adolescents et adultes pendant les périodes de vacances :

- /Atelier plastique pour adultes : modelage et céramique,
- /Atelier dessin illustration pour enfants,
- /Atelier modelage céramique pour enfants,

### *Formation continue*

L'école peut accueillir des adultes en formations diverses (requalification, perfectionnement, formation continue...), un cadre pédagogique singulier leur est proposé à partir de l'offre existante des enseignants et du projet de l'école.

## LA VIE ÉTUDIANTE

Plus de 2500 étudiants fréquentent les 17 établissements d'enseignement supérieur d'Epinal.

*La maison de l'étudiant :*

Espace Louvière  
info@etudiant-epinal.com  
www.etudiant-epinal.com  
Tél. : 03.29.64.14.40.

Située au coeur de la ville, la Maison de l'Étudiant témoigne de l'importance et du dynamisme de la vie étudiante à Epinal. Gérée et animée par l'AGSU (association de gestion des services universitaires), elle offre tous les services utiles à une meilleure qualité de vie et à une bonne intégration dans la cité (accueil et information, logement, restauration, santé, social, culture, animation, sport...). Elle édite tous les ans un guide de l'étudiant distribué à chaque étudiant.

*E-pôle sup : e-pole.sup@wanadoo.fr*

C'est le pôle spinalien d'enseignement supérieur, associant tous les sites universitaires et les établissements d'enseignement supérieur, mais aussi le C.I.O, la C.C.I. et la Ville d'Epinal.

Ce pôle a pour but de promouvoir les 50 formations différentes offertes à Epinal.

Pour cela E-pôle Sup organise chaque année un «salon de l'enseignement supérieur» et «des portes ouvertes» à une date unique.

*Bourse :*

Sous certaines conditions les étudiants ont la possibilité d'obtenir une bourse attribuée par le Ministère de la Culture, sur la base de barèmes identiques à ceux de l'éducation nationale (renseignement au secrétariat de l'école).

*Affiliation à la sécurité sociale :*

L'étudiant de l'école d'art bénéficie du statut d'étudiant de l'enseignement supérieur et à ce titre, du régime spécial « étudiant » de sécurité sociale (renseignements au secrétariat de l'école).

## École Supérieure d'Art d'Épinal

Ecole de l'Image  
15, Rue des Jardiniers  
88000 Epinal-France

Tel. : 03 29 68 50 66 / Fax : 03 29 33 06 42

ecole.image@wanadoo.fr  
www.esae.fr

