

LIVRET DE L'ÉTUDIANT 08_09

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 coeur 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.

Le musée départemental d'art ancien et contemporain qui abrite l'une des plus remarquable collection 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 livre, la lecture publique avec la bibliothèque multimédia, 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.

Sommaire

<i>Le projet pédagogique, le positionnement de la formation</i>	5
Rappel historique : image et récit, une tradition pour la Ville d'Epinal	
Aujourd'hui	
<i>Images et narrations : les champs d'étude</i>	6
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>	10
<i>Le réseau des écoles d'art de Metz et d'Epinal</i>	
<i>Le réseau grand est</i>	
Equipe pédagogique, administrative et technique	
<i>Processus de Bologne / ECTS</i>	17
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	19
Présentation générale	
Évaluation	
Tableau des crédits	
Les cours	
2e année DNAT / 3e année DNAT	30
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	33
Tableau des crédits 3e année DNAT	
Les cours en 3e année	42
Les équipements	49
Expositions et éditions	50
Conditions d'admissions	51
Echanges internationaux	52
Le Conseil d'Etablissement	52
Le règlement	52
Ateliers périscolaires et adultes	53
La vie étudiante	54

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 imaginaire 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'œuvre est indissociable du récit, montrer que l'œuvre 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 aiguise 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'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'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.

Écriture

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'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.

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 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'Ecole 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'Ecole 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'œuvres 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.emafuctidor.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-nanc.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

étudiants : 512 / enseignants : 120

Les écoles d'art publiques : des débouchés multiples
Les études en art offrent un très large panel de débouchés professionnels dans les secteurs de l'art contemporain (artiste, galeriste), du design et de l'architecture (décorateur, restaurateur), du spectacle vivant (scénographe), de la publicité, du graphisme, de l'édition, de la photographie, de la mode, de l'audiovisuel et du multimédia. Ils peuvent aussi investir les filières de l'enseignement (notamment capes et agrégation en arts plastiques) et de la médiation culturelle (centres d'art, musées). Bien souvent, les diplômés inventent eux-mêmes leur métier en défrichant de nouveaux territoires. En 2006, une enquête publiée par le Ministère de la Culture sur l'insertion professionnelle au niveau national des diplômés du DNSEP 2003, a montré que 18 mois après la sortie de l'école, six diplômés sur dix ont un emploi.

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Janvier

1 L	1 M	1 S	1 L	1 J
2 M	2 J (1)	2 D	2 M (10)	2 V
3 M	3 V	3 L	3 M Voyage d'étude LONDRES	3 S
4 J	4 S	4 M	4 J	4 D
5 V	5 D	5 M (6)	5 V	5 L
6 S	6 L	6 J	6 S	6 M
7 D	7 M	7 V	7 D	7 M (15)
8 L	8 M (2)	8 S	8 L	8 J
9 M	9 J	9 D	9 M	9 V
10 M	10 V	10 L	10 M	10 S
11 J	11 S	11 M	11 J	11 D
12 V	12 D	12 M (7)	12 V (11)	12 L (16)
13 S	13 L	13 J	13 S	13 M Workshop Atelier Affiche à Metz DNAT 2 & 3
14 D	14 M	14 V	14 D	14 M
15 L	15 M (3)	15 S	15 L Workshop Écriture Poésie DNAT 1 & 3	15 J
16 M	16 J	16 D	16 M	16 V
17 M	17 V	17 L	17 M	17 S
18 J	18 S	18 M	18 J (12)	18 D
19 V	19 D	19 M (8)	19 V	19 L Workshop Estampe DNAT 1
20 S	20 L	20 J	20 S	20 M
21 D	21 M	21 V	21 D	21 M
22 L	22 M (4)	22 S	22 L	22 J
23 M	23 J	23 D	23 M	23 V (17)
24 M	24 V	24 L	24 M	24 S
25 J	25 S	25 M	25 J	25 D
26 V	26 D	26 M (9)	26 V	26 L
27 S	27 L (5)	27 J	27 S	27 M
28 D	28 M	28 V	28 D	28 M (18)
29 L Rentrée	29 M voyage d'étude ZKM	29 S	29 L	29 J
30 M	30 J	30 D	30 M	30 V
	31 V		31 M	31 S

Février	Mars	Avril	Mai	Juin
1 D	1 D	1 M	1 V	1 L
2 L (19)	2 L	2 J (27)	2 S	2 M (36)
3 M Workshop réseau à Metz	3 M	3 V	3 D	3 M (36)
4 M Typo Espace DNAT 2	4 M (23)	4 S	4 L (32)	4 J
5 J	5 J	5 D	5 M Dessin & son à ÉPINAL réseau DNAT 1	5 V
6 V	6 V	6 L	6 M	6 S
7 S	7 S	7 M	7 J	7 D
8 D	8 D	8 M	8 V	8 L
9 L	9 L Workshop réseau Typo DNAT 2	9 J	9 S	9 M
10 M	10 M Atelier Dessin déplacé réseau DNAT 3	10 V	10 D	10 M
11 M	11 M	11 S	11 L	11 J
12 J	12 J	12 D	12 M	12 V (37)
13 V	13 V	13 L	13 M (33)	13 S
14 S	14 S (24)	14 M	14 J	14 D
15 D	15 D	15 M	15 V	15 L
16 L	16 L	16 J	16 S	16 M
17 M	17 M	17 V	17 D	17 M
18 M	18 M (25)	18 S	18 L	18 J (38)
19 J	19 J	19 D	19 M	19 V
20 V	20 V	20 L	20 M (34)	20 S
21 S	21 S	21 M	21 J	21 D
22 D	22 D	22 M (30)	22 V	22 L
23 L	23 L	23 J	23 S	23 M
24 M	24 M	24 V	24 D	24 M (39)
25 M (22)	25 M (26)	25 S	25 L	25 J
26 J	26 J	26 D	26 M	26 V
27 V	27 V	27 L	27 M (35)	27 S
28 S	28 S	28 M	28 J	28 D
	29 D	29 M (31)	29 V	29 L
	30 L	30 J	30 S	30 M
	31 M		31 D	

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

Grégoir DUBUIS
Infographie / sérigraphie

Daniel MESTANZA
Multimédia et narration
non linéaire

/ Enseignants :

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
Emmanuel GUSTIN

Processus de Bologne / ECTS

Le Processus de Bologne

Le processus de Bologne œuvre vers une transparence et une lisibilité pour tous les diplômes 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 œuvre 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 œuvre 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 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,
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
Pratique et initiation	image et image narrative		
	graphisme d'expression - dessin - peinture		
	typographie et image texte	12	8
	volume - maquette - espace		
	+ workshop		
	réalisation multimédia		
	traitement numérique de l'image mouvement	5	5
	animation d'objet		
	infographie		
	photographie		
Histoire et Théorie des arts Art et Philosophie Langue étrangère	image/mouvement et narration	3	4
	+ workshop		
	sous total	20	17
	les problématiques du dessin		
	histoire et théorie de la photo		
	les fondements théoriques et historiques de l'art au XXè siècle		
	initiation aux sciences humaines, méthodologie générale,	10	5
	analyse de l'image		
	histoire et actualité de la photographie		
	art et philosophie		
	écriture et workshop, écriture poésie		
	anglais		
	mémoire		3
	analyse et synthèse des recherches (projet)		5
	total	30	30

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,
simplecompliqué, 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 descrip-
tion littéraire. Visualiser en les caractérisant, les

personnages d'un récit. Les invariants de la série.
La séquence comme retranscription d'une évolu-
tion 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 sup-
ports.
Connaissance de la nature et de la fonction de
l'image.
Connaissance des mécanismes de structuration
des images, de leur organisation en série où 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 final cut pro / 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 cassette master / exportation vers DVD / 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 de micro-exercices

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 gra-
phique, 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 obscure (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 (Patrick Jacques), ce cours propose une analyse théorique et historique de l'image photographique. Au premier semestre nous examinerons la rhétorique de l'image fixe, ses termes et ses outils. Le second semestre sera consacré à une petite histoire de la photographie des origines à nos jours. Des informations pratiques et des discussions sur l'actualité du médium accompagneront le cours théorique. Une bibliographie commentée sera distribuée au cours de l'année.

Objectif :

L'objectif du cours 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 de chaque 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 : 4h/semaine + 4h/semaine par demi-classe

2e semestre : 4h/semaine

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 :

- portrait : ressemblance/recherches expressives
- le trait 1 : le lourd/le léger (recherches de tracés)
- le trait 2 : doux/violent (gestualités)
- le trait 3 : modèle vivant
- la lumière 1 : (observation fenêtres)
- la lumière 2 : modèle vivant
- les valeurs (traitements graphiques de variations climatiques)
- contraste noir/blanc
- 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
- notions de reportage, protocole, série, suite
- dictée graphique

- développement des capacités de mobilité, légèreté, vivacité, pertinence.

Semestre 2 :

initiation à la composition :

- portrait/autoportrait
 - ressemblance et expressions
 - nature morte 1 (collage, composition)
 - nature morte 2 (peinture grand format)
 - narration et graphismes non figuratifs
- initiation au projet.

Méthode :

Cours théorique et pratiques, séances avec modèle vivant 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

Atelier

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 pertinence des réponses.

2e semestre

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

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.

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).

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'Adobe Photoshop :

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'écritage 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 sec-

tions / Variables de texte

Méthode :

cours théorique et pratiques.

Evaluation :

assiduité, méthode de travail, maîtrise de l'exécu-
tion

Les problématiques du dessin > Enseignant : 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, l'élaboration du tableau...

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 nécessaire 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, méthodologie générale, analyse de l'image

> Enseignant : Perin Emel Yavuz
4h/groupe/quinzaine

1er semestre

Initiation aux sciences humaines et sociales, méthodologie générale, analyse de l'image.

Contenu

- Initiation à la recherche documentaire (bibliothèque, centre de documentation, internet).
- Introduction à l'analyse de l'image fixe et mobile.
- Les textes argumentatif et narratif.
- 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.

Évaluation :

Assiduité, participation.

1 fiche de lecture et 3 exercices d'expression écrite (dont un en commun avec Roselyne Bouvier).

Bibliographie : Les éléments bibliographiques sont donnés pendant le cours.

2e semestre

Analyse critique et expression personnelle développées dans le mémoire de fin d'année, exposés oraux.

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 différentes origines sur l'art (exerci-

ces de grammaire).

Développer l'approche de documents authentiques en langue anglaise : documents sonores, audiovisuels et aussi grands textes fondateurs de la lan-

gue (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 in-

ternautes. 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.

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+E. Thery

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**. Chaque étudiant choisira un certain nombre d'images appartenant à différents champs : arts plastiques, photo, vidéo, cinéma, BD, illustration, presse, imagerie populaire..., tout ce qui relève de l'imagerie au sens large du terme.

Chaque visuel sera accompagné d'une analyse

complète : mode de fonctionnement, efficacité, le contexte de sa production et du point de vue de l'étudiant en fonction de ses intérêts personnels, culturels et plastiques.

Ce mémoire sera ensuite l'objet d'une formalisation plastique prenant en compte les problèmes de design graphiques.

Evaluation : formulation écrite, analyse, positionnement singulier et qualité des recherches graphiques. Maîtrise et qualité des finalisations.

2e année DNAT - 3e 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 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 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 3e 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

2e Année / DNAT 2

	semestre 1	semestre 2
Pôle image et narration	du texte à l'image. Narration non linéaire	
	réalisation multimédia	5
	traitement numérique de l'image mouvement	2
	image mouvement et narration	3
	sous total	8
Pôle graphisme	design graphique	
	typographie - image texte	6
	vidéographisme	4
	infographie	
	photographie	
Pôle Histoire des Arts- théorie-écriture et langue étrangère	les relations entre l'image et le mot	
	les processus narratifs dans le champ artistique	
	art contemporain et vidéo	
	histoire du design graphique	
	pensez les images, parler des images	6
	art et philosophie	6
Pôle Pratique plastique	anglais	
	photographie	4
	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
	total	30 30

Les cours en 2e 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
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 7 / Animation / 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
- Animation d'objet : prise de vue image par image en studio d'animation
- Montage : Caractéristiques de l'image vidéo / Formats vidéo et audio / Systèmes de compression d'image / Montage avec Final Cut Pro / 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 cassette master / Exportation vers DVD / Sauvegarde de projet
- 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 intégrant de courtes animations d'objets
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 Iionni 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, imaginatif, 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.

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'in-

vestigations 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 langue, 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).

Les processus narratifs dans le champ artistique

> Enseignant : Roselyne Bouvier
2h/semaine 2e semestre

En relation avec les thématiques des 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

Évaluation : présentation des projets au bilan, accompagnée d'un carnet de références

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'oeuvres vidéo, visant à mettre en relation les spécificités du médium avec les problématiques liées à l'image dans la diversité de ses modes de conception et de formulation.

Méthode :

Projections et commentaires.

A chaque projet plastique, il est demandé à l'étu-

diant un travail écrit mentionnant les 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.

Histoire de l'écriture > Enseignant : Perin Emel Yavuz 6h/quinzaine

Histoire du design graphique I
(des origines à 1945)

Contenu

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

Bibliographie :

Les éléments bibliographiques sont donnés pendant le cours.

Méthodologie

Premier semestre :

cours magistraux et travaux pratiques d'expression écrite/

Deuxième semestre :

suivi des travaux personnels et cours magistraux.

Évaluation :

Assiduité, participation.

1 fiche de lecture et 1 travail d'écriture critique par semestre dont un en commun avec Roselyne Bouvier (en dehors des exercices en cours).

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.

Evaluation :

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 des « références » historiques et contemporaines ? Telles seront les questions traitées en fonction des travaux personnels des étudiants. Au second semestre nous examinerons dans le cadre d'un cours théorique les relations entre « textes et images ». À côté des cours, nous accompagnerons le projet pratique photographique mené par Patrick Jacques.

Objectifs :

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

Évaluation :

Travail continu, assiduité dans la présentation du travail personnel, participation active aux cours.

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 : Philippe Poirot + Etienne Thery + Alain Simon + Daniel Mestanza
Semaine 15 16 17 22 23 25

« 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,
Médiathèque.

Editeurs.

Librairies.

Intervenants : auteurs livre jeunesse et
éditeurs.

A.R.C. 2 > Enseignants : P. Jacques + H. Guillaume + J. Defranoux
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,
Musée Départemental d'Art Ancien et
Contemporain.

A la fin de l'expérience une exposition a lieu
au Musée de l'Image accompagnée d'une
éventuelle publication.

Intervenants : auteurs, scénographes ...

L'étudiant choisit un des deux A.R.C.

Tableau des crédits

3e Année / DNAT 3

	semestre 1	semestre 2
Pôle image et narration	ARC1 et ARC 2	10
Pôle design graphique	vidéographisme typographie texte-image infographie ateliers optionnels 1 ou 2 ou 3	5
Pôle Histoire des Arts - Philosophie langue étrangère	philosophie des arts et esthétique histoire du design graphique autour de la création contemporaine écriture du projet - méthodologie anglais	62
	expérience des milieux de production (stages-commandes)	22
	recherche personnelle suivi de projet et projet mémoire	711
	diplôme	15

les cours en 3e 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.

1er semestre :

Préparation au développement du projet de

diplôme (choix et définition d'un sujet, mise en place d'une méthodologie de projet, techniques de réalisations).

2e semestre :

Suivi des projets de diplôme

Réalisation multimédia et narration non linéaire > Enseignant : Daniel Mestanza

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

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...), 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 questionnaire 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

Évaluation : 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 questionnaire 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'interroger sur les notions d'identité, de société, d'art dans une problématique de communication.

Méthode : entretien individuel et suivi des projets

Évaluation : 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

Bibliographie : Les éléments bibliographiques sont

donnés pendant le cours.

Premier semestre : cours magistraux et travaux pratiques d'expression écrite.

Deuxième semestre : suivi des travaux personnels et préparation du diplôme

Évaluation :

Assiduité et participation

1 fiche de lecture et 1 travail d'écriture critique ou littéraire par semestre

Théories de l'image et séminaire critique > Enseignant : Arno Gisinger 4h/quinzaine

Contenu :

Un cours magistral traitera des différentes approches et pensées de l'image fixe et des relations entre littérature, cinéma et photographie. Un séminaire critique et un suivi théorique des travaux des étudiants permettront une bonne préparation au diplôme et le renforcement de leur professionnalisation. Participation à l'A.R.C. transversal.

Objectifs :

Se familiariser avec les théories de l'image et les relations entre les différentes pratiques artistiques, préparation au diplôme.

Évaluation :

Travail continu, assiduité dans la présentation du travail personnel, participation active aux cours.

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 : Philippe Poirot + Alain Simon + Patrick 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. 1 Nourritures > Enseignants : R. Bouvier + H. Guillaume + A. Gisinger + P. Jacques + P. Poirot + A. Simon + E. Thery + P. Yavus octobre à décembre 2008

Définition :

Cet Atelier de Recherche et de Création est un atelier pluridisciplinaire dont l'approche est organisée autour d'une problématique commune : Nourritures

A chacun son point de départ, qu'il soit issu du contenu de son assiette ou d'un article sur les récentes émeutes contre la faim dans certains pays du Sud, de la vitrine d'un pâtissier ou d'un livre de recettes de cuisine, d'une peinture d'Arcimboldo ou des pommes de Cézanne, de l'étal du primeur du marché ou des allées d'un hypermarché, du potager ou issu de la culture OGM...

Après la seconde guerre mondiale on a cru que la technique allait régler le problème de la nourriture. Au début du XX¹ème siècle c'est plutôt la nourriture qui va régler le problème de l'humanité.
« Il faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger », un dicton populaire qui reflète cette interrogation essentielle.

Moyens :

Approche théorique et réflexive sur les différents regards portés par les artistes sur la notion de «nouritures» (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.

A.R.C. 2 Atelier d'écriture > Enseignants : R. Bouvier + H. Guillaume + A. Gisinger + P. Jacques + P. Poirot + A. Simon + E. Thery + P. Yavus décembre 2008 à février 2009

A partir d'un atelier d'écriture (texte, commentaire, dialogue, description) l'étudiant développe un pro-

jet plastique en relation image/texte.

Atelier optionnel vidéo /réseau Metz-Épinal > (optionnel 2e et 3e années) 4h/semaine

Un projet est proposé à un groupe d'étudiants des 2 écoles portant sur le questionnement des différentes possibilités de l'exposition de la vidéo : du moniteur à la projection ou à l'installation.

Comment regarde-t-on la vidéo dans les musées ?
Et sur Internet ?

Est-ce en boucle, ou avec un début et une fin ? Quel format ? Quel support ?

Projection unique ou multiple ?

Entre l'intimité du face à face écran / spectateur et l'immersion totale de celui-ci dans un espace d'images, les dispositifs sont aussi nombreux que variés, mais tous ambitionnent de lui permettre de faire l'expérience de la pensée, de la réflexion tout en cheminant dans les sensations.

Cette proposition à faire rentrer l'image vidéo dans le champ des arts plastiques et dans l'exposition n'est pas nouvelle mais force est de constater qu'aujourd'hui encore, elle pose problème dans sa monstration. Ne serait-ce que parce qu'elle induit forcément un rapport à la durée et au temps. De fait, elle oblige les artistes et les institutions à trouver des modes spécifiques de présentation parfois autres que le mode de diffusion naturel de la vidéo, la télévision.

Cette problématique nous paraît être parfaitement contemporaine d'autant qu'elle s'inscrit dans un processus qui relève plus de la mobilité que de la stabilité : faire exister l'œuvre en l'adaptant aux lieux et aux circonstances, multiplier les modes d'apparition de l'image vidéo, sans oublier les objectifs plasticiens de sa réalisation.

Ces questions seront posées au sein de chaque école durant le 1er semestre (oct 08 /janv 09) et le travail s'y fera sous la responsabilité des enseignants participants, tout en tenant compte des spécificités et des ressources de chacune des écoles :

- Metz : Hélène Guillaume et Pierre Villemin

- Epinal : Hélène Guillaume et Roselyne Bouvier avec les compétences d'autres enseignants susceptibles d'intervenir plus ponctuellement :

- Metz : Christian Globensky et Jean-Denis Filosa (Labvie)

- Epinal : Daniel Mestanza et Joël Defranoux

A cela s'ajoute un certain nombre d'interventions théoriques et pratiques qui réuniront les étudiants des 2 écoles une seule fois, l'idée étant lors de cette rencontre de poser la problématique, de repérer les intervenants et les ressources de chaque école pour ensuite permettre une souplesse dans les échanges et déplacements.

Ainsi peuvent être proposés :

- Metz : intervention sur l'installation vidéo, atelier multi-projection, apprentissage du logiciel Isadora,
- Epinal : apprentissage multimédia et intervention vidéo /narration

Cela pourra déboucher éventuellement sur une ou des expositions, itinérantes ou pas, dans les musées de Metz, Epinal, ou dans d'autres lieux. Nous souhaitons garder le maximum de libertés pour préserver avant tout les notions d'expérience et de laboratoire.

Atelier optionnel livre d'artiste, Edition /réseau Metz-Épinal

> Enseignants : R. Bouvier + G. Dubuis + A. Simon
4h/quinzaine

- 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 optionnel commande > Enseignants : Etienne Thery 4h/quinzaine

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.

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 des-

sin 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

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 :

Banc de reproduction, montage, 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 / Dreamviewer / 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 scanners 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...) et sur internet (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.

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. Toutefois, le Directeur pourra, après examen du dossier, accorder des dérogations aux postulants non-bacheliers. Ces demandes sont à formuler par écrit.

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.

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

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.

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

Cours et conférences d'initiation à l'art contemporain,
Stages de dessin, de peinture et de photographie 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,

/Atelier plastique (photographie - illustration - modelage)
pour enfants dans le temps scolaire.

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).

Ecole Supérieure d'Art d'Epinal

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

