

Livret de l'étudiant·e

2024 – 2025

ésadhar

École Supérieure d'Art et Design Le Havre-Rouen

Infos pratiques	3	L'organisation des études	18
Calendrier 2024 – 2025	4	Unités d'enseignements	19
Les équipes	5	Obtention des crédits et validation des semestres	20
Les instances et l'engagement étudiant	6	Organisation des diplômes	21
Les ateliers des étudiant-es	7	Les stages	23
Les ateliers techniques	8	La recherche	24
Les bibliothèques	10	Relations internationales	27
Espaces ressources	11	Les partenariats universitaires	28
Boîte à outils étudiante	12	La mobilité internationale	28
Dispositifs d'accompagnement social	14	Profession artiste	30
Services de santé	15	Partenariats	31
Autres adresses utiles	16		
Égalité, diversité et prévention des discriminations	16		
Engagement étudiant	17		

Programmation culturelle	32
TALKS!	33
La galerie 65 Campus Le Havre	33
Programme pédagogique pour l'année 2024 – 2025	34

Infos pratiques

ésadhar — École Supérieure d'Art et Design Le Havre-Rouen
02 35 53 30 31

Campus Le Havre

65, rue Demidoff
76600 Le Havre

Le campus est ouvert pendant les périodes scolaires du lundi au jeudi de 8 h à 20 h, et le vendredi de 8 h à 19 h

Comment s'y rendre ?

Le campus est situé à 10 minutes à pied de la gare SNCF du Havre et à côté de l'arrêt de tram Université.

Campus Rouen (siège social)

2, rue Giuseppe-Verdi
76000 Rouen

Le campus est ouvert pendant les périodes scolaires du lundi au vendredi de 8 h à 21h.

Comment s'y rendre ?

Depuis la gare SNCF de Rouen, prendre le métro direction Georges-Braque ou Technopôle, jusqu'à la station Théâtre-des-Arts. Puis le bus T2 direction Tamarelle, jusqu'à la station Couperin.

Cher·ères étudiant·es,

L'année 2024 – 2025 s'ouvre avec une nouvelle identité visuelle et bientôt un nouveau site internet. Nouveau souffle, l'identité conçue par le studio Trafik incarne l'image d'une école où dialoguent nouvelles perceptions, productions et rencontres. Une école, deux sites : le logotype donne à lire le nom sans détour et affiche un symbole qui contient cette dualité. Deux « A » aux graphies différentes, signent l'identité singulière et multiple de l'école.

Se former à l'ésadhar, c'est s'engager dans une aventure où la création participe à construire de nouveaux scénarios porteurs d'avenir et d'espoir qui intègrent le défi des transitions en cours et à venir. Le nouveau DNSEP Art *Environnements et Situations Publiques* sur le campus du Havre participe à cette dynamique. Cette formation bilingue français-anglais s'adresse aux étudiant·es désirant orienter leur travail vers des pratiques environnementales qui questionnent la place de l'art et des artistes dans des situations publiques et partagées. Sur le campus de Rouen, la deuxième édition de la résidence curatoriales Grand'Mare continue à explorer les pratiques artistiques co-créatives et socialement engagées. La curatrice en résidence Licia Demuro mènera un module ouvert aux étudiant·es de second cycle.

L'international est au cœur de la volonté d'ouvrir l'école au monde et plusieurs projets impliquent des acteurs venus d'ailleurs. Le campus du Havre accueillera des étudiant·es de l'école Muthesius à Kiel en Allemagne pour un échange au mois de novembre. Sur le campus de Rouen, l'artiste russe en exil Nastya Kuzmina en résidence depuis l'année dernière animera un module sur la performance pour les étudiant·es des années 3, 4 et 5. Un voyage inter-campus à la Biennale de Lyon, des déplacements dans le cadre de partenariats à Marseille, au Portugal et en Islande permettront aux étudiant·es de participer à la création de synergies au-delà des murs de l'école.

Cette ouverture à une diversité d'approches de l'art et du design s'incarnera également par des échanges avec de nombreuses personnalités extérieures invitées (porteur·ses de projets, théoricien·nes, artistes...), car étudier l'art et le design aujourd'hui, c'est se positionner dans une démarche consciente et engagée, et être pleinement acteur·rice de la société.

Je vous souhaite une belle rentrée 2024.

Ulrika Byttner
Directrice générale

Calendrier 2024 – 2025

Le Havre

Rentrée administrative étudiante
24.09.2024

Visite des acteurs culturels
& partenaires
25.09.2024

Début des cours
26.09.2024

Rouen

Visite des acteurs culturels
& partenaires
24.09.2024

Rentrée administrative étudiante
25.09.2024

Début des cours
26.09.2024

Chaque semestre commence par deux semaines de workshops inter-année et inter-campus

Workshops du premier semestre
du 30.09 au 04.10.2024

Workshops du second semestre
du 03.03 au 14.03.2025

Vacances de Noël
du 21.12.2024 au 05.01.2025

Vacances d'hiver
du 08.02.2025 au 23.02.2025

Vacances de printemps
du 05.04.2025 au 21.04.2025

Fermeture estivale
du 19.07.2025 au 24.08.2025

Les équipes

Toutes les personnes peuvent être contactées par e-mail : prenom.nom@esadhar.fr

Équipe de direction

Ulrika Byttner — directrice générale

Jean-Baptiste Jacob — secrétaire général, directeur administratif et financier

Tiphane Dragaut-Lupescu — directrice des études et de l'international (campus Le Havre)

Marie-José Ourtilane — directrice des études, de la recherche et de la VAE (campus Rouen)

Flore Bihl — assistante de direction

Alice Chardenet — chargée de projet et des partenariats

Théophile Nikakis — chargé de projet et des partenariats

Équipe de l'administration et des finances

Emmanuel Blondel — Chargé de finances

Sophie De Smet — assistante des ressources humaines

Thibaut Gindensperger — chargé de coordination administrative et financière

Céline Monnier — assistante des ressources humaines

Équipe du pôle informatique

Robin Ancelin

apprenti informatique

Tristan Poiré

responsable informatique

Campus Le Havre

Diane Chevallier

chargée de la communication et du développement des publics
07 88 83 11 38

Thomas Déhais

adjoint logistique et technique

François Desnoyers

responsable technique et logistique
06 31 61 48 01

Marine Leplant

accueil et secrétariat des cours publics
02 35 53 30 31

Laëtitia Morin

secrétaire pédagogique
02 35 53 79 05

Professeur-es

Gilles Acézat — design graphique

Maxence Alcalde — esthétique

Nicole Caligaris — création littéraire

Sonia Da Rocha — typographie

Laurence Drocourt — dessin, sculpture

Helen Evans — art, environnements et interactivité

Frédéric Forte — création littéraire

Heiko Hansen — art, environnements et interactivité

Carol Harriss — cultures anglophones

Jean-Noël Lafargue — pratiques numériques

Rozenn Lanchec — design graphique

Corinne Laouès — histoire de l'art

Christophe Manon — écritures

contemporaines

Yann Owens — sérigraphie et gravure

Vanina Pinter — histoire du design graphique

Alain Rodriguez — design graphique

Bachir Soussi-Chiadmi — design intermédia

Stéphane Trois Carrés — vidéo

Professeur-es invité-es 2024 — 2025

Ilanit Illouz — photographie

Oriane Pichuèque — design intermédia

Bibliothèque

Emmanuelle Lepeltier

Technicien-nes pédagogiques

Thomas Déhais — bois

Timoté Delahaye — impression

Adrien Langlois — fabrication numérique

Anna Tabutiaux — reliure

Professeur-es cours publics

Isabelle Bianchini — dessin

Valentin Daniel — arts plastiques

Danièle Gutmann — histoire de l'art

Trystan Hamon — sérigraphie

Mathis Lebatcheley — bande-dessinée

Maïlis Roëlandt — volume et céramique

Hélène Souillard — arts plastiques

Campus Rouen

Emmanuelle Daché
secrétaire pédagogique
02 32 08 31 03

Nicolas Godefroy
agent d'entretien et de surveillance

Mathieu Guérout
responsable technique et de logistique

Renat Mutalapov
agent d'entretien et de surveillance

Muriel Nasri
chargée de l'accueil et du secrétariat
des cours publics
02 35 53 30 31

Camille Guilloux
chargé de communication

Professeur-es

Lionel Bayol-Thémines
photographie numérique
Jean-Paul Berrenger — installation,
écriture
Virginie Bobin — histoire de l'art
et pratiques socialement engagées
Béatrice Lussol — dessin, écriture
Dominique De Beir — pratiques
éditoriales
Sophie Dubosc — sculpture
Katja Gentric — cultures anglophones
Éric Helluin — techniques
de l'impression
Jason Karaïndros — vidéo, multimédia
Corinne Laouès — histoire de l'art
Anne Lemeteil — reliure
Miguel-Angel Molina — peinture
Sébastien Montero — installation
Élise Parré — dessin, installation
& écriture
Edouard Prulhière — peinture
Tania Vladova — esthétique

Assistant d'enseignement

Patrick Galais — photographie

Bibliothèque

Valentine Traverse

Technicien-nés pédagogiques

Manuel Lefebvre — volume
Laura Pinel — métal
Jim-Kevin Queré — impression
Thibault Soyeux — multimédia

Professeur-es cours publics

Zoé Autin — céramique (adulte), décors
sur céramique (adulte)
Justine Bartczak — peinture (adulte),
techniques mixtes (adulte), atelier créatif
(enfant)s, prépa intensive (stage)
Alexandrine Bonicki — gravure (adulte)
Marc Hamandjian — peinture nature
morte (adulte), dessin – modèle vivant
(adulte), prépa
Freid Lachnowicz — modèle vivant
(adulte), BD (enfant), création numérique
(ado et +)
Emmanuel Routon — modèle vivant
(adulte)

Les instances et l'engagement étudiant

Les étudiant-es participent aux instances de gouvernance de l'établissement
et élisent leurs représentant-es à chaque début d'année pour une durée d'un an.

Conseil d'administration (CA)

Le CA se réunit trois à quatre fois par an et règle par ses délibérations les grandes
orientations de l'école. Il prend des décisions concernant les questions budgétaires,
l'emploi et la vie administrative de l'école.

Le CA réunit des représentant-es des membres fondateurs de l'école : Métropole
de Rouen, Ville du Havre, Région Normandie, État. Vingt-deux participant-es,
dont des représentant-es des personnels administratifs, techniques et pédagogiques
et des étudiant-es élu-es, ainsi que des personnes qualifiées sont présent-es.

Conseil de la pédagogie et de la vie étudiante (CPVE)

Le CPVE débat des orientations pédagogiques de l'école, de l'organisation des
études et de la vie étudiante. Présidé par la directrice générale, le CPVE réunit des
représentant-es élu-es pour les étudiant-es, les professeur-es coordinateur-rices
et les personnels administratifs et technique, ainsi que les directrices des études.
Il est commun aux deux campus et se déroule deux fois par an.

Conseil de perfectionnement

Le conseil de perfectionnement permet de faire évoluer la pédagogie de manière
innovante et collaborative. Il se déroule une fois par an, par campus et par cycle.

Présidé par les directrices des études, le conseil de perfectionnement réunit
les secrétaires pédagogiques, les professeur-es coordinateur-rices, un-e professeur-e
désigné-e par la direction, les étudiant-es délégué-es, ainsi qu'une personnalité
extérieure à l'établissement choisie parmi les partenaires de l'école.

Ateliers des étudiant·es, ateliers techniques, bibliothèques et espaces ressources

Les ateliers des étudiant·es

Durant tout son cursus, chaque étudiant·e dispose d'un espace de travail dédié au sein d'un atelier partagé. Il constitue le cœur de l'école et permet à chaque étudiant·e de construire son savoir, d'expérimenter en autonomie. L'atelier est aussi un espace de vie, il s'organise chaque année par affinités entre les étudiant·es.

Vivre et travailler ensemble

Les ateliers de travail et les ateliers techniques sont des lieux collectifs où la collaboration, l'entraide et le respect mutuel entre les usager·ères sont attendus.

À son inscription, chaque étudiant·e signe un contrat de prêt d'espace d'atelier stipulant les conditions d'accès et d'utilisation des ateliers. Les étudiant·es s'engagent à maintenir collectivement leur espace de travail en bon état.

À la fin de l'année :

- les ateliers sont restitués dans leur état originel. Si besoin, les étudiant·es remettent en état collectivement les espaces.
- il appartient à chacun·e de vider intégralement ses atelier et casier (aucun matériel ni aucune production ne peuvent être entreposés d'une année à l'autre).

Pour rappel : fumer et consommer de l'alcool à l'intérieur de l'école sont interdits.

Les ateliers techniques

Chaque étudiant-e accède à l'ensemble des ateliers techniques et aux ressources des deux campus. Les ateliers techniques sont gérés par des technicien-nes responsables d'atelier, assisté-es par des étudiant-es tuteur-rices.

Chaque atelier dispose de ses propres horaires et organisations. Les étudiant-es doivent se renseigner sur ces modalités. Les règlements intérieurs spécifiques sont affichés dans chaque atelier et peuvent être consultés sur le site internet.

Achat de matériaux

Certains matériaux peuvent être achetés directement auprès de l'école : papier d'impression, typon, papier photo, bois, terre, etc. Les étudiant-es peuvent demander un bon de commande à **à-au** responsable d'atelier concerné et effectuer le paiement auprès de la chargée d'accueil du campus.

Les photocopies son à la charge de l'étudiant-e. Le règlement s'effectue avec la Léocarte. Pour cela, il est nécessaire d'avoir rechargé son compte Izly (informations sur son fonctionnement dans la rubrique Vie étudiante).

Règles générales de sécurité pour l'utilisation des ateliers techniques

Tenue adéquate : éviter les vêtements amples, cheveux longs attachés, chaussures fermées.

Les équipements de protection individuelle (EPI), les gants, lunettes, bouchons d'oreilles ou chaussures de sécurité sont obligatoires avec certaines machines.

Certaines techniques nécessitent des précautions de sécurité particulières, notamment l'utilisation des produits chimiques. Avant d'utiliser de nouveaux produits, renseignez-vous systématiquement auprès de la personne responsable de l'atelier pour connaître les conditions d'utilisation.

Interdiction stricte de fumer.

Interdiction d'utiliser les machines sans la présence d'une personne habilitée.

Certains travaux, nécessitant une quantité importante de matériaux ou une technicité particulière, ne peuvent être réalisés sans l'accord préalable du-de la professeur-e concerné-e et de la personne responsable d'atelier.

Le stockage des travaux en cours dans les ateliers techniques est interdit.

Toute demande d'utilisation d'outils en dehors de l'atelier technique doit faire l'objet d'une validation préalable.

CAMPUS LE HAVRE

Atelier bois

Équipement

- Combinés à bois (4 fonctions)
- Perceuse à colonne
- Scie à ruban
- Scie radiale
- Matériel portatif

Atelier adapté pour la pratique du modelage, de la sculpture de pièces uniques, principalement en grès et terre cuite. Le montage des travaux à la main, le colombinage, le façonnage à la plaque et en masse ou l'utilisation des tours de potier y sont également possibles. Initiation aux techniques d'émaillage, coulage, engobage.

L'atelier est accessible uniquement sur réservation en présence d'un-e étudiant-e tuteur-ric-e.

L'atelier est accessible pendant les horaires de présence du technicien atelier-bois.lh@esadhar.fr

Atelier fabrication numérique

Équipement

- Imprimantes 3D (résine et argile)
- Machines CNC
- Découpe laser
- Fraiseuse numérique
- Matériel pour objets électroniques interactifs (Arduino, etc.)

L'atelier est accessible pendant les horaires de présence du technicien fablab.lh@esadhar.fr

Atelier fabrication de livre

Équipement

- Cousoir
- Encolleuse (colle blanche)
- Plioir
- Perforeuse semi-automatique
- Raineuse
- Emporte-pièce
- Table à découper
- Agrafeuse semi-automatique, agrafes plates et à boucles
- Massicot semi-automatique et manuel

Livres d'artiste, revues, mémoires, catalogues, l'atelier de fabrication est le lieu de conception et de fabrication de divers projets éditoriaux. C'est aussi l'endroit où les étudiant-es peuvent acheter du papier.

L'atelier est accessible pendant les horaires de présence de la technicienne atelier-reliure.lh@esadhar.fr

Pôle impression

Équipement

Salle gravure

- Pointe-sèche
- Burin
- Eau-forte
- Aquatinte
- Trois presses taille-douce (dont une presse grand format 1,20 x 2,20 m)
- Deux petites presses à épreuves A3

Salle sérigraphie

- Insoleuse pour des tirages couleur en grand format (60 x 80 cm)
- Table d'impression avec aspiration
- Tables de tirages d'essais

Salle image

- Risographie deux couleurs
- Traceur (61cm de laize)

L'atelier est accessible pendant les horaires de présence du/de la professeur-e et du technicien pédagogique.
atelier-impression.lh@esadhar.fr

Studio vidéo

Équipement

- Logiciels de montage vidéo, réalité virtuelle et traitement de l'image
- Casques de réalité virtuelle HTC vive
- Matériel de prise de vue (caméra, lampes Fresnel et LED, trépieds...)
- Fond vert Chroma key
- Microscope vidéo

Le studio est ouvert sur rendez-vous après validation du projet de l'étudiant-e. Il est accessible sur rendez-vous sur les horaires de présence du professeur de vidéo et de l'étudiant-e tuteur-ric(e) vidéo (atelier-video.lh@esadhar.fr).

Les étudiant-es de l'esadhar ont aussi accès à l'atelier vidéo de l'université du Havre (enregistrement son et régie vidéo). L'accès se fait après validation du projet auprès des professeur-es de l'esadhar.

oriane.pichueque@esadhar.fr
stephane.trois-carres@esadhar.fr

L'encadrement est réalisé par les technicien-nes de l'université.

Laboratoire de photographie argentique

Les étudiant-es de l'esadhar ont accès au laboratoire de photographie argentique de l'université du Havre. L'accès se fait après validation du projet auprès de la professeure de photographie de l'esadhar
ilanit.illouz@esadhar.fr

L'encadrement est réalisé par les technicien-nes de l'université.

Le Garage

Programmation, électronique, dispositifs interactifs, intelligence artificielle, etc. : un atelier dédié aux pratiques intermédia.

Équipement

- Postes PC d'expérimentation sous Linux
- Matériel électronique (cartes Arduino, capteurs, etc.)
- Matériel son (contrôleurs midi, cartes son, moniteurs)
- Vidéoprojecteurs, écrans

L'atelier est accessible pendant les horaires de présence des professeurs et du technicien de fabrication numérique.

jean-noel.lafargue@esadhar.fr
bachir.soussi-chiadmi@esadhar.fr
fablab.lh@esadhar.fr

Primo studio et Editing Lab

Les salles informatiques et l'atelier intermédia sont en accès libre pour un travail en autonomie (hors plages réservées aux cours). Ils sont équipés d'ordinateurs Mac et Windows, dotés de logiciels libres et propriétaires (suite Adobe, création typographique, montage audio, etc.).

CAMPUS ROUEN

Pôle volume

Équipement

Atelier bois

- Dégauchisseuse-raboteuse
- Scie à ruban
- Toupie
- Combiné scie circulaire-toupie
- Perceuse à colonne
- Mortaiseuses à chaîne, à mèche
- Scie à format
- Matériel portatif : défonceuse, rabot électrique, visseuse-perceuse, scie circulaire, ponceuse à bandes, ponceuse rotative

Atelier métal

- Table de soudage
- Perceuse à colonne
- Scie à ruban
- Plieuse
- Rouleuse
- Disqueuses
- Postes de soudure MIG, à l'arc et TIG
- Découpeuse à plasma
- Guillotine (2 mm)
- Cintreuse
- Petite forge

Atelier fabrication numérique

- Fraiseuse numérique CNC
- Imprimantes 3D
- Scanner 3D

Atelier céramique

- Four 1 000 l (jusqu'à 1 300 °C) et un four 250 l (jusqu'à 1 000 °C)
- Cabine d'émaillage

Les ateliers bois, métal et fabrication numérique proposent des initiations aux étudiant-es du premier cycle et accompagnent globalement les projets étudiants. Ils sont accessibles sur rendez-vous du lundi au vendredi

de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 15 auprès du responsable du pôle volume (manuel.lefebvre@esadhar.fr) et de la technicienne métal (laura.pinel@esadhar.fr).

L'atelier céramique est accessible sur inscription auprès des étudiant-es tuteur-ric(e)s.

Les matériaux et consommables sont à la charge des étudiant-es.

Pôle impression

Équipement

Atelier gravure

- Deux presses taille-douce (grand format et moyen format) qui ouvrent la possibilité de faire des tirages 160 × 120 cm ou 130 × 60 cm
- Eau-forte
- Aquatinte en morsure chimique
- Pointe-sèche, burin

Atelier lithographie

- Tirage sur pierre ou plaque d'aluminium
- Presse litho
- Petite presse à épreuves A3

Atelier sérigraphie

- Châssis d'insolation 160 × 120 cm
- Insoleuse UV
- Table d'impression avec aspiration
- Tables de tirages d'essais
- Écrans, encres, racles, meuble-séchoir, etc.

Atelier héliogravure

- Châssis d'insolation 160 × 120 cm
- Imprimante jet d'encre
- Deux presses taille-douce
- Différents produits chimiques et solvants : encres, rouleaux, papiers

Impression numérique

- Traceur (110 cm de laize)

Atelier reliure

- Cousoir
- Encolleuse / colle blanche
- Plioir
- Perforeuse semi-automatique
- Raineuse
- Emporte-pièce
- Table à découper
- Agrafeuse semi-automatique, agrafes plates et à boucles
- Massicot semi-automatique et manuel

Les ateliers d'impression sont accessibles le mardi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 15 sur rendez-vous auprès du technicien (jim.quere@esadhar.fr) et du professeur de techniques de l'impression (eric.helluin@esadhar.fr).

Des consommables (encres, etc.) sont mis à disposition des étudiant-es, le papier d'impression numérique est à leur charge.

L'atelier reliure est accessible du lundi au jeudi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 15 sur rendez-vous auprès de la professeure de reliure (anne.lemeteil@esadhar.fr).

Pôle image et son

Équipement

Studio de prise de vue

- Fond permettant prises de vues en lumière flash ou continue
- Fond vert
- Éclairages tungstène
- Appareils photos argentique et numérique, du 24 × 36 à la chambre 4 × 5 en passant par le 6 × 6 pouces.

Laboratoire photographie argentique noir et blanc

- Agrandisseurs pour tous formats

Studio de production audiovisuelle

- Ordinateurs Mac, logiciels : Logic Pro x, Adobe première
- Cartes son et système audio (enceintes, table de mixage, cabine son)
- Claviers maîtres
- Synthétiseur Minimoog Voyager
- Caméra 4K avec pied vidéo
- Perche et micro Rode
- Matériel de prise de son analogique et numérique

Le studio de prise de vue et le laboratoire photographique sont accessibles du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h 15 sur rendez-vous auprès de l'assistant d'enseignement (patrick.galais@esadhar.fr) et du technicien (thibault.soyeux@esadhar.fr).

Les produits chimiques de développement photographique sont fournis par l'école, le papier est à la charge des étudiant-es.

Atelier multimédia

Équipement

- Ordinateurs Mac et PC dotés de logiciels de traitement des images et du dessin, édition
- Scanner Epson
- Tablette graphique WACOM Cintiq 22 HD
- Massicot

Accès libre (hors plages réservées aux cours) du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h 15.

Les bibliothèques

Les deux bibliothèques de l'esadhar abritent plus de 20 000 documents : imprimés (monographies, livres d'artistes, catalogues d'exposition, essais), documents audiovisuels (CD audio, DVD) et périodiques (revues d'art et de graphisme françaises et internationales).

Le fonds documentaire s'enrichit en lien avec l'actualité artistique, les enseignements dispensés et l'ensemble de la programmation culturelle de l'établissement. Dans ces centres de ressource documentaire d'art et de design, les étudiant-es sont formé-es à la recherche bibliographique et sont invité-es à participer à différents groupes de lecture sur des sujets en lien avec l'actualité de l'école. Le fonds documentaire de l'école est enrichi tous les ans par l'archivage des mémoires de DNSEP.

Conditions d'accès et de prêt

La consultation et le travail sur place sont ouverts à tous·tes. Le prêt est réservé aux étudiant-es, aux élèves des cours publics, ainsi qu'à toute personne justifiant d'un travail de recherche auprès des bibliothécaires.

Les étudiant-es ont également accès à un vaste réseau de ressources :

- La Base Spécialisée en Art et Design (BSAD) permet de retrouver des références d'articles de revues spécialisées en art et design.
- Accès libre aux bibliothèques universitaires du Havre et de Rouen (documents consultables sur place uniquement).

Au Havre, la BU centrale est située sur le site Lebon de l'Université du Havre, en face de l'esadhar. Plus d'informations [ici](#).

À Rouen, la BU Lettres, SHS, STAPS et Sciences est située rue Lavoisier, bâtiment 9, 76821 Mont-Saint-Aignan. Plus d'informations [ici](#).

→ Accès libre et gratuit dans les bibliothèques municipales [Ville du Havre](#) [Ville de Rouen](#)

Bibliothèque campus Le Havre

Les modalités de prêt, de réservation et de retour sont fixées par le réseau municipal de lecture publique. L'inscription permet d'emprunter dix documents au maximum pendant un mois.

Le catalogue de la bibliothèque de l'ésadhar, intégré à celui de la bibliothèque Oscar Niemeyer et du réseau des bibliothèques du Havre, est accessible [ici](#).

La bibliothèque est ouverte pendant les périodes scolaires du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

Contact

bibliotheque.lh@esadhar.fr
02 35 71 90 49

Bibliothèque campus Rouen

L'inscription permet d'emprunter quatre documents au maximum pendant un mois. Un renouvellement de deux semaines peut être accordé s'il est sollicité avant tout retard.

Seule une partie du catalogue est consultable en ligne. Une recherche préalable sur place est recommandée.

La bibliothèque est ouverte pendant les périodes scolaires du lundi au jeudi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h.

Contact

bibliotheque.rouen@esadhar.fr
02 35 71 90 49

Espaces ressources

Les magasins de prêt

Sur chaque campus, un service de prêt de matériel technique et de mobilier est mis à disposition des étudiant-es.

Type de matériel disponible

Vidéoprojecteurs, écrans, moniteurs, caméras, appareils photographiques, matériel son et audiovisuel, table, présentoir, socle, etc.

Le matériel prêté est sous la responsabilité de l'étudiant-e (lors d'éventuelles dégradations, les coûts de réparation ou de remplacement sont à sa charge).

À noter : lors des bilans et des diplômes, le matériel est à réserver une semaine à l'avance. Les horaires de fonctionnement sont affichés sur la porte des magasins.

Les récupérathèques

Les récupérathèques sont des espaces autonomes et coopératifs, ouverts à tous-tes les étudiant-es et dédiés à l'échange de matériaux de réemploi. Elles leur permettent d'accéder à de nombreux matériaux tout en favorisant l'économie circulaire et solidaire. Les récupérathèques disposent de leur propre système de monnaie que les étudiant-es peuvent obtenir : en adhérant, en faisant des dons de matériaux, ou en rendant des services (permanences, événements...). L'échange de matériaux contre la monnaie s'évalue en fonction de la quantité, de la qualité, de l'état et du type de matériaux donnés. Des permanences sont assurées pendant la semaine.

L'ésadhar est membre de la Fédération des récupérathèques, regroupant un ensemble de récupérathèques déployées dans les écoles d'art, en France et en Europe.

Vie étudiante

Boîte à outils étudiante

Statut étudiant·e et Léocarte

La Léocarte est une carte multiservice pour les étudiant·es en Normandie délivrée lors de l'inscription administrative. Elle permet d'accéder aux services de restauration du Crous et aux photocopieurs de l'école. Pour utiliser ces services, il faut charger de l'argent sur son **compte Izly**.

Démarches et renseignements (activer son compte, le recharger...) [ici](#).
tristan.poire@esadhar.fr

La Léocarte est un justificatif officiel de votre statut étudiant européen. En cas de perte ou de vol : merci de contacter le service informatique afin de la désactiver. La réédition d'une carte coûte 15 euros.

Se connecter et communiquer

Chaque étudiant·e dispose d'un identifiant esadhar unique lui permettant de :

- se connecter aux postes informatiques de l'école
- accéder à sa boîte e-mail
- accéder à son compte Taïga
- accéder à la version en ligne de Microsoft 365

L'identifiant se compose comme suit : prenom.nom@esadhar.fr

En cas de perte du mot de passe, il est possible de le réinitialiser en accédant à [cette adresse](#).

Toutes les communications liées à l'activité de l'école se font par la messagerie @esadhar.fr. L'accès aux e-mails se fait via Outlook (une application mobile est disponible). Il est possible de rediriger cette adresse vers une messagerie personnelle (à la propre initiative de chacun·e).

Il appartient à chacun·e de consulter régulièrement ses messages et d'y répondre lorsque nécessaire.

Les listes de diffusion servent à transmettre des informations dans le cadre des études et doivent être utilisées aux fins de fonctionnement général de l'établissement. Dans une approche éconumérique, nous invitons les étudiant·es à une utilisation raisonnée des listes de diffusion.

Les étudiant·es ont accès à la version en ligne de Microsoft 365 (Word, Teams, Excel, OneDrive, SharePoint, etc.) en se connectant avec leur identifiant esadhar.

Contact du responsable informatique

informatique@esadhar.fr

À son arrivée, chaque étudiant·e signe la charte informatique. Elle est consultable sur le site internet.

Extraits

- l'identifiant unique ésadhar est strictement nominatif;
- l'accès aux postes informatiques est soumis à l'utilisation du compte utilisateur nominatif, il est donc important de se déconnecter ou de verrouiller sa session lorsque l'on quitte un poste;
- chacun-e s'engage à ne pas modifier la configuration du matériel ou d'installer de nouveaux logiciels sans l'accord préalable des personnes habilitées;
- l'étudiant-e est conscient-e de l'obligation de respecter les réglementations légales en matière de protection des données;
- chaque étudiant-e dispose des droits d'accès, de rectification, de limitation et de portabilité de ses données. Pour joindre le délégué à la protection des données (DPO): dpo@esadhar.fr

Taïga

La plateforme Taïga est l'espace de la pédagogie et permet de :

- finaliser l'inscription administrative en début d'année;
- faire l'inscription pédagogique (s'inscrire aux cours souhaités);
- accéder aux relevés de notes;
- télécharger le certificat de scolarité, l'attestation d'affiliation au régime de sécurité sociale et la quittance de paiement des frais d'inscription.

La plateforme est accessible à [cette adresse](#), en renseignant son identifiant ésadhar unique.

CVEC (Contribution de vie étudiante et de campus)

Les étudiant-es doivent s'acquitter de la CVEC qui est la contribution à la vie étudiante et de campus, cette démarche est obligatoire pour s'inscrire dans l'enseignement supérieur. Le montant de la CVEC est de 103 euros pour la rentrée 2024 – 2025.

La CVEC permet de développer des services et activités destinés au quotidien des étudiant-es: santé, accompagnement social, soutien aux initiatives étudiantes, pratique sportive, activités culturelles, et amélioration générale de l'accueil des étudiant-es.

Certain-es étudiant-es peuvent être exonéré-es de la CVEC

- les étudiant-es boursier-ères bénéficiant d'une bourse sur critère sociaux ou d'une allocation annuelle attribuée par le Crous ou une Région
- les réfugié-es
- les bénéficiaires de la protection subsidiaire
- les demandeurs d'asile disposant du droit de se maintenir sur le territoire

Les étudiant-es exonéré-es doivent obligatoirement fournir une attestation d'acquiescement de la CVEC avant leur inscription.

À noter que les étudiant-es en mobilité entrante à l'esadhar ne sont pas concerné-es par l'acquiescement de la CVEC.

Couverture sociale

L'inscription administrative à l'esadhar entraîne une affiliation automatique et gratuite à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM).

Vous êtes donc rattaché-es à la sécurité sociale. Vous n'avez aucune démarche à faire. Vous ne changez plus de régime obligatoire d'assurance maladie pour le remboursement de vos frais de santé. Vous demeurez rattaché-e à votre régime de protection sociale actuel. Il s'agit généralement de celui de vos parents, sauf si vous exercez une activité professionnelle qui vous fait dépendre d'un autre régime (régime général, régime agricole, régimes spéciaux). Vous avez la qualité d'assuré-e dès l'âge de 18 ans.

Pour l'Assurance Maladie, vous n'êtes plus ayant droit, vous devenez assuré-e: vous gérez l'administration de votre santé et vous n'êtes plus rattaché-e à vos parents (ou représentant légal). Avant 18 ans, vous bénéficiez généralement du remboursement de vos frais de santé en tant qu'ayant-droit de l'un au moins de vos parents (ou représentant légal).

<https://www.ameli.fr/>

Pour les étudiant-es étranger-ères non inscrit-es en études supérieures l'année précédant leur inscription à l'esadhar, il est obligatoire de se préaffilier [ici](#).

Complémentaire santé / mutuelle

En complément des remboursements de l'assurance maladie, les étudiant-es peuvent souscrire à une complémentaire santé. Plusieurs options sont possibles, l'adhésion à: une mutuelle étudiante, celle des parents de l'étudiant-e ou une

autre assurance complémentaire. Selon leurs ressources et leurs situations sociales, les étudiant-es peuvent solliciter la Complémentaire santé solidaire (C2S).

Plus de renseignements sur les [conditions d'attributions](#).

Assurance de responsabilité civile

L'assurance de responsabilité civile couvre les dommages matériels ou corporels de l'étudiant-e en cas d'incident.

Une attestation de responsabilité civile est obligatoirement fournie au moment de l'inscription administrative. Cette attestation peut être soit incluse dans des assurances parentales soit incluse dans des mutuelles étudiantes.

Restauration

Sur le campus Rouen, un espace de restauration (micro-ondes, tables, cuisine, frigo) est disponible pour l'ensemble des étudiant-es. À proximité de l'école se trouvent un supermarché, une boulangerie et une pizzeria.

Sur le campus Le Havre, une cafétéria (Le Moulin) créée et autogérée par les étudiante-s est en accès libre. Un [restaurant universitaire du Crous](#) se situe juste en face du campus. Boulangeries, supermarchés, restaurants se trouvent également à proximité.

Dispositifs d'accompagnement social

Crous (bourse et logement)

Une bourse nationale d'études peut être attribuée par le Crous aux étudiant-es sous réserve de remplir les conditions relatives aux ressources financières familiales.

Plus de renseignements [ici](#).

Crous – Le Havre

Adresse: 117, rue Casimir-Delavigne, 76600 Le Havre

02 35 19 74 74

Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 15

Crous – Rouen

Adresse: 135, boulevard de l'Europe, 76100 Rouen

09 72 59 65 14

Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30

Aides sociales (Caf, APL, AAH, etc.)

La Caisse d'allocations familiales (Caf) permet d'obtenir une aide personnelle au logement (APL) calculée en fonction de votre lieu de résidence, de la composition et des ressources de votre foyer. Elle est versée mensuellement soit au locataire bénéficiaire soit directement au bailleur.

Une simulation APL permet d'estimer le montant auquel vous avez droit directement en ligne.

D'autres dispositifs d'aide concernant la location (caution, prêt) existent via d'autres organismes: Locapass, Clé (Caution locative étudiante) et prêt étudiant.

Plus généralement, la Caf propose des aides selon différentes situations: vie personnelle, vie professionnelle, logement, handicap (AAH), etc. Un récapitulatif est disponible [ici](#).

Caf – Le Havre

207, chaussée du 24ème Territorial, 76600 Le Havre

Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30

09 69 37 32 30 (coût d'un appel local depuis un poste fixe)

Site web: [caf.fr](#)

Caf – Rouen

65, avenue Jean-Rondeaux, 76100 Rouen

Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30

09 69 37 32 30 (coût d'un appel local depuis un poste fixe)

Site web: [caf.fr](#)

Aides financières complémentaires

Les étudiante-s, boursier-ères ou non, peuvent solliciter:

– l'Aide spécifique allocation annuelle culture (ASAAC) est à destination des étudiant-es non éligibles aux bourses sur critères sociaux. Les critères d'éligibilité incluent: l'autonomie financière, la rupture familiale, la reprise d'études après 28 ans;

– l'Aide spécifique ponctuelle du Crous (ASP) s'adresse aux étudiant-es confronté-es à des difficultés imprévues, qui remettent en cause la réussite de leurs études. Elle vise à apporter un soutien rapide en cas de dépenses urgentes, comme des frais de santé, des accidents ou des besoins essentiels. Cette aide temporaire est accordée après examen d'un dossier par le service social du Crous et peut être renouvelée si les problèmes persistent. Pour solliciter cette aide, les étudiant-es doivent s'adresser au service social de leur Crous.

– Des bourses d'études en formation artistiques permettent à des étudiant-es de financer leurs mobilités sortantes selon les pays. Par exemple, l'OFAJ (office franco-allemand pour la jeunesse) a un programme de financement des mobilités sortantes en Allemagne à destination d'étudiant-es en école de beaux-arts. Plus de renseignements [ici](#).

Et en Normandie spécifiquement:

– Atouts Normandie est une aide à destination des jeunes normands âgés de 15 à 25 ans, qui permet de financer les loisirs, la formation ou encore des projets personnels. Plus de renseignements [ici](#);

– le Pass Monde est un dispositif de soutien à la mobilité internationale qui peut être sollicité dans le cadre d'études supérieures ou de parcours de formation (plus de renseignements [ici](#));

– un récapitulatif des aides en Normandie à destination des 15-25 ans englobant culture, sport, citoyenneté, transport, mobilité, formation, peut être consulté [ici](#).

Services de santé

Numéros d'urgence Secours

Samu: 15
Urgences médicales: 116-117
Police: 17
Pompiers: 18
Appel d'urgence européen: 112
Appel d'urgence pour personnes
sourdes et malentendantes: 114
Centre antipoison: 02 41 48 21 21

Services de santé Urgences médicales Rouen

**Centre hospitalier universitaire
Urgences adultes Charles-Nicolle**
37, boulevard Gambetta,
76000 Rouen
02 32 88 82 51

Urgences adultes Saint-Julien
02 32 88 65 65
2, rue Guillaume-Lecointe,
76140 Le Petit-Quevilly

Urgences médicales Le Havre

Hôpital Flaubert
55 bis, rue Gustave-Flaubert,
76600 Le Havre
02 32 73 32 32

Hôpital Jacques-Monod
29, avenue Pierre-Mendès-France,
76290 Montivilliers
02 32 73 34 16

Clinique des Ormeaux
36, rue Marceau,
76600 Le Havre
02 32 74 32 74

Soins : suivis et consultations santé, psychologiques, addictions, préventions, informations, orientations... Qare

Qare est un service de télé médecine
gratuit et sans avance de frais,
dont bénéficient tous-tes les
étudiant-es de l'ésadhar. Pour pouvoir
s'inscrire les étudiant-es reçoivent
un e-mail d'activation de compte
en début d'année.

***Attention, ne pas tenter de s'inscrire
avant réception de l'e-mail d'activation
(sinon vous ne pourrez pas bénéficier
de la totale gratuité des frais de santé)!***

- Plus de cinquante spécialités
disponibles (médecins généralistes,
psychiatres, gynécologues...)
- Médecins disponibles
en téléconsultation de 6 h à 23 h, 7j/7

En plus du service Qare, d'autres
structures de soins sont accessibles
aux étudiant-es :

Dispositif Santé Psy étudiant

Les étudiante-s peuvent bénéficier
de huit séances gratuites avec
un psychologue. Ces séances sont
cumulables avec celles proposées par
le programme Mon soutien psy.

Renseignements
Rendez-vous

CASP – Centre d'accueil et de soins psychiatriques – Rouen

Le CASP assure des consultations
médicopsychologiques et sociales.
L'accueil est sans rendez-vous ou sur
rendez-vous dans les 24 à 48 h.

3, place de l'Église-Saint-Gervais,
76000 Rouen

Du lundi au vendredi de 9 h à 17 h
02 35 98 01 05

Hôpital Pierre-Janet Unité d'accueil et de crise Le Havre

L'Unité d'accueil et de crise offre
la possibilité de rencontrer dans
l'urgence un psychiatre de garde tous
les jours de l'année, 24 h / 24.

47, rue de Tourneville,
76600 Le Havre
02 32 73 39 40

Le Planning familial

Information, écoute et orientation
de toutes les personnes ayant des
questions sur l'IVG, la contraception,
les sexualités.

Appels anonymes et gratuits
0800 08 11 11

Fil Santé Jeunes

Répond aux questions de santé
physique, mentale et sociale.

0 800 235 236

Pour les 12-25 ans, anonyme et gratuit,
tous les jours de 9 h à 23 h

Autres adresses utiles

Logement étudiant hors Crous AHLOET — Le Havre

AHLOET est une association havraise qui met en relation les propriétaires avec les étudiant-es des établissements d'enseignement supérieur. Service gratuit.

Logeo Seine Le Havre & Rouen

Logeo Seine est un service qui permet de trouver une colocation clés en main à bas prix et sans frais d'agence à destination des étudiant-es en Normandie.

139, Cours de la République,
76600 Le Havre
Du lundi au vendredi de 8 h 30
à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
02 78 34 11 11
E-mail: coloc@logeo.fr

Partageons un Havre Le Havre

Le logement intergénérationnel
09 79 71 48 98
E-mail:
contact@partageonsunhavre.org

Le CLHAJ 76 Le Havre et Rouen

Le CLHAJ 76 (Comité pour le logement et l'habitat des jeunes de Seine-Maritime) est une association qui conseille et propose des logements aux jeunes

de 16 à 30 ans qu'importent leur situation sociale, professionnelle et familiale.

02 35 19 69 76

La Carte des colocs — Le Havre et Rouen

Service gratuit qui permet de trouver une colocation dans la ville souhaitée. Le site permet d'être mis en contact avec les propriétaires ou l'agence.

Les résidences étudiantes privées au Havre

- Résidence [Cosy&Study](#)
- Résidence [Twenty Campus](#)
- Résidence [Student Factory](#)

Les résidences étudiantes privées à Rouen

- [Neoresid](#)
- [Gambetta et Corneille](#)
- [Mascf](#)

Jobs étudiants

Vous pouvez candidater aux offres d'emploi proposées

- par l'école (mission, service civique, tutorat, etc.)
- par les partenaires culturels de l'ésadhar (médiation, accueil pour des spectacles, etc.)
- sur d'autres sites permettant de cibler les offres d'emplois en Normandie: [Infos jeunes Normandie](#), [Plateforme Jobaviz du Crous](#), [ProfilCulture](#)

Égalité, diversité et prévention des discriminations

Victime ou témoin de harcèlement ? Signalez-le ! Réagissons tous-t ensemble !

Au sein de l'École Supérieure d'Art et Design Le Havre-Rouen, le respect des personnes est un principe fondamental. L'ésadhar s'engage à construire un environnement d'études et de travail respectueux du bien-être de tous-tes, basé sur les valeurs d'égalité, de parité et de mixité. Ces principes fondamentaux se traduisent par la lutte contre les exclusions et les violences sous toutes leurs formes, notamment à l'égard de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre ou d'un handicap.

L'ésadhar met en place un dispositif d'information, de sensibilisation, de mobilisation et de formation en direction de tous-tes les étudiante-s et personnels de l'établissement pour lutter efficacement contre les discriminations.

Plus d'informations:
[Plaquette d'information ésadhar](#)
L'ésadhar est signataires de la [charte de l'ANdÉA](#) contre les discriminations.

Référent-e handicap / discriminations / harcèlement

Contacter la direction des études
Campus Le Havre
tiphanie.dragaut@esadhar.fr

Campus Rouen
marie-jose.ourtilane@esadhar.fr

Contacter les référent-es discriminations / harcèlement
Campus Le Havre
frederic.forte@esadhar.fr

Campus Rouen
beatrice.cussol@esadhar.fr

Faire un signalement par e-mail
ecoute@esadhar.fr

Changement du prénom d'usage et reconnaissance du prénom d'usage

En 2019, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (MESR) a mis en place des initiatives pour lutter contre la haine et les discriminations anti-LGBT. Désormais, sans qu'il soit nécessaire de modifier l'état civil auprès de la mairie, les étudiant-es peuvent adopter un changement de prénom d'usage sur divers documents, tels que la carte étudiante, le certificat de scolarité, l'adresse e-mail et les relevés de note.

Pour toute information sur les modalités de mise en œuvre, merci de contacter le service pédagogique.

Engagement étudiant

L'ésadhar encourage l'engagement et les projets étudiants.

S'engager dans les instances

Les élections ont lieu en début d'année. Pour participer aux instances de l'école, vous pouvez :

- être élu-e au Conseil d'administration (un-e étudiant-e par campus)
- être élu-e au Conseil de la pédagogie et de la vie étudiante (deux étudiant-es par campus)
- être délégué-e d'année (présent-e au Conseil de perfectionnement)

Pour plus de renseignements sur les procédures, contacter le service pédagogique.

S'engager dans les réseaux des écoles d'art

L'ésadhar est membre de plusieurs réseaux fédérant les écoles d'art, dont :

- l'ANdÉA (Association nationale des écoles supérieures d'art et design publiques)
- l'ELIA (European League of Institutes of the Arts)

Ces réseaux permettent la bonne circulation des informations et portent une voix plus forte et unie sur les enjeux actuels des écoles d'art en France et en Europe.

Les étudiant-es peuvent prendre part aux activités de l'ANdÉA en :

- étant élu-es (l'élection se déroule en octobre) et ainsi représenter une voix étudiante

- se portant candidat-es pour siéger au conseil d'administration

S'engager pour transmettre : le tutorat

Le tutorat offre la possibilité à chacune de transmettre savoirs et compétences spécifiques à d'autres étudiant-es. L'engagement repose sur quatre heures hebdomadaires rémunérées sur un total de vingt-huit semaines.

La répartition des permanences se fait en accord avec la direction des études de chaque campus.

Renseignements

Campus Le Havre
tiphanie.dragaut@esadhar.fr

Campus Rouen
marie-jose.ourtilane@esadhar.fr

Initiatives étudiantes Les BDE

Les deux campus disposent d'un bureau des étudiant-es (BDE). Les BDE sont des associations loi 1901 où les membres sont élu-es une fois par an. Ils reposent sur l'engagement et l'initiative des étudiant-es. À l'écoute des étudiant-es et passerelle potentielle avec d'autres interlocuteur-rices, le BDE crée du lien, promeut les travaux des étudiant-es et participe à l'animation de la vie de campus. Son rôle est de proposer des événements, expositions, repas, soirées et d'élaborer des projets améliorant la vie de campus.

BDE Le Havre

[le Gabarit graphique
\(legabaritgraphique@outlook.com\)](mailto:legabaritgraphique@outlook.com)

BDE Rouen

[Dissidence Technique
\(dissidence.technique@gmail.com\)](mailto:dissidence.technique@gmail.com)

Le Moulin — Le Havre

Le Moulin est la cafétéria du campus Le Havre. Pensé et conçu par les étudiant-es du parcours Environnements et Situations Publiques accompagnés de leurs professeur-es, cet espace est envisagé comme un outil de recherche autour de la convivialité et de la nourriture.

Les récupérathèques

Les récupérathèques des deux campus sont des espaces autonomes et coopératifs dédiés à l'échange de matériaux de réemploi. Créées à l'initiative des étudiant-es, elles sont autogérées. Les équipes sont constituées à chaque début d'année.

Pour participer et s'engager, contacter

pedagogie.lh@esadhar.fr
pedagogie.rouen@esadhar.fr

L'organisation des études

L'organisation des études à l'ésadhar est régie par le décret n°88-1033 du 10 novembre 1988 portant sur l'organisation de l'enseignement des arts plastiques dans les écoles nationales, régionales et municipales d'art habilitées par le ministre de la Culture, par les arrêtés du 16 juillet 2013 et du 9 juillet 2021 portant sur l'organisation de l'enseignement supérieur d'arts plastiques dans les établissements d'enseignement supérieur délivrant des diplômes et par le règlement des études de l'École (en annexe).

Les études en art et en design se déploient en deux cycles. Le cycle 1 composé de six semestres est sanctionné par le Diplôme National d'Art (DNA) valant grade de licence. Le cycle 2, composé de quatre semestres, est sanctionné par le Diplôme National Supérieur d'Expression Plastique (DNSEP) valant grade de master.

L'objectif du premier cycle est l'acquisition d'outils pratiques et théoriques fondamentaux en vue de la construction d'un début de parcours personnel dans le champ de la création contemporaine.

Le deuxième cycle est organisé autour de l'approfondissement des acquis du premier cycle. L'étudiant-e est capable d'affirmer un positionnement artistique singulier, à la fois bâti sur la maîtrise d'outils et de méthodes adaptés à son projet personnel, et soutenu par un socle de références exigeantes.

Unités d'enseignements

Chaque semestre se compose de trois unités d'enseignements (UE) qui regroupent des cours, ateliers de recherche et création (arc), studios, séminaires et workshops. Dans le cadre du système d'enseignement supérieur européen initié par le processus de Bologne (qui assure une transparence et une lisibilité claire de tous les diplômes européens d'enseignement supérieur et facilite les échanges entre établissements), les unités d'enseignements sont validées par des « crédits européens », désignés sous le terme d'ECTS (European Credits Transfer System).

Cycle 1

Année 1 ART et DESIGN GRAPHIQUE ET INTERACTIVITÉ

Unités d'enseignements	Semestre 1	Semestre 2
Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques	18	16
Histoire, théorie des arts et langue étrangère	10	10
Bilan du travail plastique et théorique	2	4
Crédits	30 crédits	30 crédits

L'ensemble des 60 crédits est nécessaire pour le passage en deuxième année.

Année 2 ART et DESIGN GRAPHIQUE ET INTERACTIVITÉ

Unités d'enseignements	Semestre 3	Semestre 4
Méthodologie, techniques et mises en œuvre	16	14
Histoire, théorie des arts et langue étrangère	8	8
Recherches et expérimentations	2	4
Bilan	4	4
Crédits	30 crédits	30 crédits

Année 3 ART et DESIGN GRAPHIQUE ET INTERACTIVITÉ

Unités d'enseignements	Semestre 5	Semestre 6
Méthodologie, techniques et mises en œuvre	12	4
Histoire, théorie des arts et langue étrangère	8	5
Recherches personnelles plastiques	6	4
Bilan (semestre 5) et diplôme (semestre 6)	4	15
Stage		2
Crédits	30 crédits	30 crédits

Durant le cycle 1, le stage peut avoir lieu sur plusieurs périodes :

– à la fin du semestre 3

– au cours du semestre 4, 5 ou 6

Les crédits de stage sont attribués jusqu'à la fin du semestre 6 pour les étudiant-es qui l'effectueraient après leur diplôme.

Cycle 2

Année 4

Unités d'enseignements	Semestre 7	Semestre 8
Projet plastique Prospective, méthodologie, production	20	20
Initiation à la recherche Suivi du mémoire, philosophie, histoire des arts	9	9
Langue étrangère	1	1
Crédits	30 crédits	30 crédits

*240 crédits sont requis pour le passage en semestre 9.
Un seuil de 228 crédits est nécessaire pour être admis aux rattrapages.*

Année 5

Unités d'enseignements	Semestre 9	Semestre 10
Mise en forme du projet personnel	10	
Méthodologie de la recherche	20	Soutenance : 5
Épreuves du diplôme		Travail plastique : 25
Crédits	30 crédits	30 crédits

Obtention des crédits et validation des semestres

Chaque semestre, les étudiant-es acquièrent des crédits ECTS nécessaires au passage en année supérieure. Les ECTS facilitent la mobilité étudiante en permettant le transfert des acquis des étudiant-es d'un établissement européen à l'autre. Un ECTS est insécable. Pour valider une unité d'enseignement (UE), les étudiant-es doivent avoir obtenu la moyenne dans chacun des cours composant l'UE, faute de quoi il y a nécessairement rattrapage. Pour valider un semestre, l'étudiant-e doit avoir validé 30 crédits.

Des modalités d'évaluation sont définies pour chaque unité d'enseignement. Il peut s'agir :

- d'une évaluation continue qui prend en compte l'engagement personnel de l'étudiant-e, son assiduité et la qualité des réalisations au regard des intentions
- d'une évaluation sous la forme d'un exercice nécessitant un rendu
- d'un bilan à la fin de chaque semestre

Ce bilan auquel assiste un collège composé du/de la coordinateur-riche et de deux autres professeur-es est une présentation sous forme d'accrochage des travaux réalisés pendant le semestre. Chaque année est placée sous la responsabilité d'un-e professeur-e coordinateur-riche.

Relais entre les étudiant-es, l'administration et les autres professeur-es, les coordinateur-rices créent une relation privilégiée et un rapport de confiance avec les étudiant-es en veillant à la place de chacun-e. Les coordinateur-rices instaurent une dynamique de groupe au sein de la promotion et ont un rôle de référent-es dans l'organisation pédagogique afin de :

- assurer l'accueil des étudiant-es lors de la prérentrée, de veiller aux conditions matérielles de travail des étudiant-es et à leur bonne installation dans leurs ateliers
- organiser l'élection du/de la délégué-e des étudiant-es de l'année et de communiquer les résultats à l'administration et au secrétariat pédagogique
- effectuer le suivi du relevé de notes selon les critères ECTS et de participer à la commission d'attribution des crédits à chacun des semestres
- établir un calendrier de rattrapage des notes et crédits, à la suite de la commission semestrielle d'attribution des crédits
- travailler en étroite relation avec la direction des études et d'évoquer avec elle des difficultés éventuelles rencontrées par l'étudiant-e (absences, problèmes de santé, situation personnelle...) ou par le groupe
- constituer les jurys de bilans et proposer des personnalités à même de composer les jurys de diplômes
- assurer la bonne tenue des ateliers des étudiant-es de son année (rangement, propreté, respect des règles sanitaires et écologiques, etc.)
- effectuer le suivi du travail personnel de chaque étudiant-e
- veiller à l'assiduité des étudiant-es à l'ensemble des cours ou ateliers

Les délégué-es d'année

En début d'année, les étudiant-es désignent les deux délégué-es qui assureront le lien entre les étudiant-es, l'équipe pédagogique et l'administration de l'école.

Parmi ces délégué-es, certain-es sont élu-es pour participer aux instances pédagogiques et de gouvernance de l'école.

Le conseil semestriel d'attribution des crédits

Il a pour mission de vérifier, en fin de semestre, que chaque étudiant-e a bien la moyenne dans chaque unité d'enseignement. Il valide tous les crédits requis, et permet l'inscription dans le semestre supérieur. Il se compose des coordinateur-rices, des directrices des études et / ou des secrétaires pédagogiques.

L'étudiant-e n'ayant pas obtenu l'intégralité de ses 30 crédits se voit donner la possibilité de rattraper les ECTS qui lui manquent avant le semestre suivant.

Le règlement concernant l'organisation des études (attribution des crédits, validation des unités d'enseignement, acquisition des crédits manquants...) est détaillé dans le document « Règlement des études », téléchargeable sur le site internet de l'ésadhar.

Aménagement de scolarité

Les étudiant-es peuvent solliciter une dispense d'assiduité sous réserve de l'approbation des professeur-es concerné-es et de la direction des

études. La demande doit être justifiée par la situation de l'étudiant-e (contrat de travail, certificat médical, etc.).

La commission de mobilité interne

Les étudiant-es souhaitant changer d'option doivent en informer leur professeur-e coordinateur-rice et présenter un dossier devant la commission de mobilité interne.

Il est à noter qu'en cas d'échec en première année, l'étudiant-e n'est pas autorisé-e à redoubler dans une autre option.

La commission de passage

L'admission en quatrième année n'est pas automatique. Tout étudiant-e de 3e année souhaitant poursuivre en cycle 2 doit constituer un dossier de candidature.

Les dossiers sont à déposer en ligne sur le serveur de l'école.

L'admission est soumise à :
— l'obtention du DNA
— un avis favorable de la commission de passage

La commission de passage est composée des directrices des études, des secrétaires pédagogiques, des professeur-es coordinateur-rices et d'au moins un-e autre professeur-e du département concerné.

Les étudiant-es ayant obtenu leur DNA avec les félicitations sont automatiquement admis-es en second cycle.

Organisation des diplômes

Le Diplôme National d'Art (DNA)

Le DNA vient sanctionner les trois années d'études du cycle 1. C'est un diplôme d'enseignement supérieur inscrit au RNCP (Répertoire national des certifications professionnelles) de niveau 6, conférant le grade de licence. L'inscription au passage du DNA n'est pas automatique, c'est une décision commune de l'équipe pédagogique et de l'étudiant-e.

Pour se présenter aux épreuves (qui se déroulent en général dans le courant du mois de juin), les étudiant-es doivent avoir obtenu 165 crédits. L'obtention du DNA donne lieu à l'attribution de 15 crédits, ce qui porte à 180 crédits l'ensemble de ces trois années. Aucun-e candidat-e ne peut se présenter plus de deux fois aux épreuves du DNA.

Le jury du DNA comprend trois membres : deux personnalités qualifiées extérieures à l'établissement et le-la professeur-e coordinateur-rice d'année.

L'épreuve du DNA, d'une durée de trente minutes, prend la forme d'un entretien avec le jury comprenant la présentation par l'étudiant-e d'un projet personnel constitué d'une sélection de travaux plastiques et d'un document écrit (le mémoire de troisième année).

Les travaux plastiques sont présentés sous la forme d'un accrochage, il s'agit d'une sélection de travaux réalisés durant la troisième année et qui témoignent d'un positionnement artistique singulier.

Le mémoire de troisième année est consulté au moment de la présentation du travail plastique. Cette formalisation permet à l'étudiant-e de contextualiser sa démarche et ses productions, notamment lors de sa présentation orale du diplôme. Il est conçu comme un prolongement du projet personnel, dans le cadre duquel l'écriture joue un rôle déterminant, mais non exclusif. Il se présente sous la forme d'un livre expérimental et est réalisé avec les médiums les plus en adéquation avec les recherches de chaque étudiant-e.

L'évaluation s'appuie sur quatre critères :

- présentation formelle et critique des travaux
- origine et évolution du projet
- inscription culturelle du travail (pertinence des références et diversité des connaissances)
- qualité des réalisations

Chacun de ces critères est noté sur 5. Une moyenne de 10 est nécessaire pour l'obtention du diplôme. Une mention peut être attribuée à partir d'une note de 14. Les félicitations du jury sont données aux candidat-es dont la note atteint ou dépasse 16.

Le Diplôme National Supérieur d'Expression Plastique (DNSEP)

Le DNSEP vient sanctionner les deux années d'études qui constituent le cycle 2. C'est un diplôme d'enseignement supérieur inscrit au RNCP (Répertoire national des certifications professionnelles) de niveau 7, conférant le grade de master.

Pour se présenter aux épreuves, les étudiant-es doivent avoir obtenu 90 crédits à l'issue du semestre 9 (soit 270 crédits sur l'ensemble des deux cycles). L'obtention du DNSEP donne lieu à l'attribution de 30 crédits, ce qui porte à 120 crédits l'ensemble de ces deux années (soit 300 crédits sur l'ensemble des deux cycles). Aucun-e candidat-e ne peut se présenter plus de deux fois aux épreuves du DNSEP.

Le jury du DNSEP est constitué de cinq membres : quatre personnalités qualifiées extérieures à l'établissement (dont un-e docteur-e) et le-la coordinateur-riche d'année.

Le jury de soutenance du mémoire comprend le-la professeur-e référent-e choisi-e par l'étudiant-e, et l'une des quatre personnalités qualifiées.

Le passage du DNSEP est constitué de deux épreuves : la soutenance du mémoire (qui a lieu généralement courant du mois de mars), et la présentation du projet plastique (généralement courant du mois de juin).

À l'issue de la soutenance du mémoire, d'une durée de vingt minutes, le jury de soutenance établit un rapport écrit qui est communiqué aux autres membres du jury du diplôme. Le mémoire de master est un travail de réflexion et d'analyse à partir d'une thématique définie par l'étudiant-e, en regard de son projet personnel plastique. Il est attendu de l'étudiant-e d'être capable d'annoncer une problématique et d'en exposer les enjeux, tout en opérant une prise de distance critique. Le mémoire démontre sa faculté à mettre en forme une pensée et à engager une réflexion singulière.

L'épreuve de présentation du travail plastique, d'une durée de quarante minutes, prend la forme d'un accrochage et est ouverte au public. L'étudiant-e conçoit et réalise son projet personnel durant ses deux années de master, en cohérence avec ses recherches artistiques déjà entamées. Ce travail implique une documentation rigoureuse et une description détaillée du processus de recherche afin de constituer une argumentation solide, présentée lors de la soutenance du diplôme.

À l'issue de l'épreuve de présentation du travail plastique, le jury délibère sur l'attribution du DNSEP en tenant compte du rapport établi par le jury de soutenance de mémoire. Il délivre les crédits correspondant au travail plastique (25 crédits) et au mémoire (5 crédits).

L'évaluation s'appuie sur quatre critères :

- présentation formelle et critique des travaux
- origine et évolution du projet
- inscription culturelle du travail (pertinence des références et diversité des connaissances)
- qualité des réalisations

Chacun de ces critères est noté sur 5. Une moyenne de 10 est nécessaire pour l'obtention du diplôme. Une mention peut être attribuée à partir d'une note de 14. Les félicitations du jury sont données aux candidat-es dont la note atteint ou dépasse 16.

Aides aux diplômes

Une aide financière est apportée à l'ensemble des étudiant-es pour soutenir la présentation des diplômes. Pour plus de renseignements sur les modalités, contactez le secrétariat pédagogique.

Montants des aides à partir de 2024 – 2025 :

- DNA, 100 euros
- DNSEP, 150 euros
- création littéraire, 75 euros

La mobilité internationale

Elle est encouragée dès la deuxième année. Le séjour à l'étranger se fait dans le cadre d'un échange avec une école ou une université (un semestre ou une année), ou d'un stage (deux mois au minimum). Il concerne en priorité les étudiant-es des 2e et 4e années. Les modalités sont présentées dans la rubrique Relations internationales.

Plus d'informations p. 27

Les stages

Les stages font partie intégrante du cursus :

- au minimum, un stage doit être effectué par cycle
- ils peuvent être suivis dans une structure culturelle, une entreprise, auprès d'un-e artiste, etc.
- il est vivement conseillé de le planifier pendant les vacances d'été.

En cycle 1, un stage de deux semaines (au minimum 70 heures) est obligatoire. Validé officiellement en troisième année, il est recommandé de le faire dès la deuxième année.

En cycle 2, un stage d'un mois (au minimum 140 heures) est obligatoire. Il doit être effectué avant la fin de la quatrième année (juin). Il peut être réalisé durant les vacances d'été entre la troisième et la quatrième année.

- Le stage doit avoir lieu à l'extérieur de l'école.
- La convention doit être signée avant le 30 juin pour les stages pendant les vacances d'été.
- Attention : les étudiant-es de 5e année ne disposent du statut étudiant que jusqu'au 31 août. L'ésadhar ne peut signer une convention qu'à condition que le stage ne dépasse pas cette date.
- Le stage peut avoir lieu à l'étranger. Dans ce cas il est possible de solliciter une bourse Erasmus+ (merci de contacter le service international de l'ésadhar).

Convention de stage

Une convention de stage doit être établie avant le stage. Un modèle de convention est disponible sur le site de l'ésadhar.

La convention, en trois exemplaires, est signée par :

- l'étudiant-e
- le-la professeur-e coordinateur-riche qui valide ce stage
- le-la maître de stage qui reçoit le stagiaire
- la direction de l'ésadhar (ou sa représentante)

Puis elle doit être remise au secrétariat pédagogique du campus de l'étudiant-e.

Rapport de stage

Le rapport de stage est validé par le-la professeur-e coordinateur-riche d'année.

Ce document peut être présenté en version numérique ou papier.

Les rapports de stage sont évalués selon un barème d'évaluation commun, tenant compte de la capacité de l'étudiant-e à prendre du recul sur son expérience professionnelle et de la qualité de l'expression écrite. Ce barème est détaillé dans le document « Plan pour rapport de stage », disponible sur le site de l'ésadhar.

Pour toute information

complémentaire : <https://esadhar.fr/fr/documents-necessaires-effectuer-stage>

La recherche

L'ésadhar contribue par ses nombreuses activités de recherche à ouvrir des pistes d'exploration pratique et critique dans le champ de l'art et du design. La recherche nourrit le parcours d'études en conjuguant l'expérimentation, la pratique artistique et la réflexion théorique. Il s'agit de faire de l'alliance entre forme et pensée un processus inédit passant par la conception, la production, la diffusion et la réception. La recherche en art invente à tout moment ses propres dispositifs au-delà des frontières disciplinaires. En étroite collaboration avec la pédagogie, les activités de recherche constituent un espace de travail et de réflexion qui occupe une place importante dans les formations proposées par l'ésadhar, notamment au niveau master.

L'unité de recherche ésadhar est référencée au sein du Répertoire national des structures de recherche du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.

Les différents groupes de recherche développent l'expérimentation à la jonction des techniques plastiques traditionnelles et des technologies du numérique ; les pratiques artistiques de cocréation et socialement engagées ; l'innovation dans les pratiques éditoriales ; les pratiques artisanales en lien avec les nouvelles matérialités.

L'école fait connaître ses travaux de recherche par des journées d'étude, expositions, rencontres et publications. La revue thématique annuelle ARD – Art Recherche Design propose des articles scientifiques et des formats de publications plus expérimentaux.

RADIAN

Le programme doctoral RADIAN allie étroitement recherche et création artistique. Il s'adresse à des candidat-es titulaires d'un diplôme de niveau master engagé-es par leur pratique sur la scène de la création contemporaine. Il repose sur un modèle innovant qui envisage la recherche en art, design graphique, création littéraire et architecture par la pratique et qui place l'œuvre et le processus de création au cœur du travail de doctorant-e, en dialogue avec une recherche académique.

Le doctorat RADIAN est porté depuis 2018 conjointement par l'ésadhar, l'école supérieure d'arts & médias de Caen / Cherbourg, l'École nationale supérieure d'architecture de Normandie et l'école doctorale 558 Normandie Humanités. Le programme doctoral RADIAN est soutenu par la Région Normandie et le ministère de la Culture.

Résidence de recherche en pratiques curatoriales

La résidence Grand'Mare est un programme de recherche curatoriale installé sur le campus de Rouen. Pendant un an, il permet à un-e curateur-riche d'expérimenter avec un groupe d'étudiant-es des pratiques de cocréation. À travers ce programme, l'ésadhar interroge les pratiques artistiques dans un contexte social et développer une approche consciente et éthique de l'engagement de l'artiste dans la cité. La résidence Grand'Mare est portée par l'ésadhar en partenariat avec C-E-A (association française des commissaires d'exposition) et le centre André-Malraux, avec le soutien de la DRAC Normandie, de la Ville de Rouen et de la Région Normandie.

Première lauréate en 2023-2024, Virginie Bobin a proposé « Faire avec ». Il s'agit d'un programme curatorial ouvert aux étudiant-es qui s'est concrétisé par :

- une journée d'étude sur les pratiques artistiques socialement engagées ;
- des workshops autour de l'alimentation, ses enjeux sociaux, politiques, économiques et affectifs ;
- une journée de restitution du travail mené avec le CFA métiers de bouche et les étudiant-es réunissait les différents publics du quartier de la Grand-Mare. Un livre de recettes participatives a également été publié.

L'ésadhar accueille Lilia Demuro, commissaire invité-e en 2024 – 2025.

Pour toute information complémentaire, contacter
marie-jose.ourtilane@esadhar.fr

L'ésadhar collabore avec différents établissements d'enseignement supérieur

- Université Le Havre Normandie
- Université de Rouen-Normandie
- EM Normandie
- École nationale supérieure maritime
- Institut national des sciences appliquées de Rouen
- Sciences Po Le Havre
- École 42
- Collège de France
- École des hautes études en sciences sociales
- École pratique des hautes études
- Université PSL
- École nationale supérieure d'architecture de Normandie
- École supérieure d'arts et médias de Caen-Cherbourg
- École des beaux-arts de Marseille
- École supérieure d'art et design Grenoble-Valence
- Accademia di belle arti di Palermo

ard — art / recherche / design

ard est la revue annuelle de l'Unité de Recherche ésadhar Recherche. Elle s'articule en de deux parties. Une partie Théma, qui comme son nom l'indique constitue une spéculation, une exploration, une réflexion critique, un état des lieux répondant à une thématique avec appel à contributions adressée à des chercheurs et à des personnes qualifiées.

Une seconde partie appelée Varia, regroupe des publications diverses validées par un comité scientifique, de nos différents groupes de recherche, de professeurs et enfin de doctorants. La revue ard, antérieurement revue RADIAL a change de nom en 2024. Cinq numéros ont été publiés sous l'appellation RADIAL.

Groupe de Recherche Fiction / Science

Le groupe de recherche Fiction / Science est à l'initiative de séminaires, de publications, et de voyages d'études.

Leurs activités explorent le commun des pratiques artistiques et scientifiques en cela qu'elles utilisent les démarches similaires que sont l'expérimentation et l'observation. Que veut dire observer et expérimenter en tant qu'artiste ? Quelle est la différence avec l'observation et l'expérimentation scientifiques ?

Les approches méthodologiques misent place grâce aux expérimentations menées ont progressivement conduit au questionnement esthétique sur l'expérience du beau aujourd'hui et aux affinités entres écologie, nature et art à partir d'une triple perspective : géomorphologique, esthétique et pratique artistique — **Projet NATIVIS (Beauté naturelle et perspectives écologiques)**.

Actuellement le groupe travail sur le projet pluridisciplinaire et international **Belle Morue** qui vise la création d'un groupe de recherches interdisciplinaire, constitué à la fois de spécialistes du littoral et de la population maritime islandaise (Samuel Etienne, Christophe Pampoulie), de la recherche médicale et chirurgicale (Bernard Devauchelle et l'équipe de l'Institut Faire Faces), de spécialistes en histoire et théorie de l'art (Adalheidur Gudmundsdottir, Tania Vladova), d'artistes (Dominique De Beir, Philippe Richard) et des étudiants des Ecoles des beaux-arts de Reykjavik et de Rouen dans l'objectif de réunir les énergies et les forces créatrices autour d'un objet de recherche et création commun : la morue. Cela permettra d'explorer les méthodologies de recherche fondées sur la pratique

plastique développées en France et en Islande et encouragera les expérimentations de production d'œuvres et de savoirs. Une attention particulière sera accordée à la restitution et diffusion des résultats du travail.

Le groupe de recherche est porté par : Dominique De Beir (artiste, professeure à l'ésadhar), Samuel Etienne (géomorphologue, directeur d'études à l'EPHE) et Tania Vladova (docteure de l'EHESS et professeure d'esthétique à l'ésadhar).

Groupe de Recherche La Fronde

La Fronde est un groupe de recherche et de création sur des archives graphiques et typographiques féministes. En 2023 — 2024 ses activités ont été :

- Visite des archives La Contemporaine, Nanterre en février 2024 : étude des affiches féministes ou engagées du fonds. (8 étudiantes en Option Design graphique et interactivité, 2 professeures)
- Publication du premier numéro du journal La Houle en septembre 2024. Ce numéro zéro est consacré à l'avortement et aux luttes garantissant son accès à toutes.

Le groupe de recherche est porté par : Sonia Da Rocha (créatrice de caractères et calligraphe, professeure à l'ésadhar) et Vanina Pinter (historienne du design graphique, professeure à l'ésadhar).

Relations internationales

L'ésadhar déploie une ouverture à l'international à travers un environnement d'étude multilingue, une équipe pédagogique composée de professeur-es internationaux-ales, de modules d'enseignements théoriques et pratiques qui se déroulent en anglais, des expositions et des projets transnationaux.

L'ésadhar est membre actif d'ELIA (European League of Institutes of the Arts), et participe à des événements internationaux et des projets de coopération qui contribuent à l'ouverture de l'école sur le monde.

L'ésadhar participe et anime EuroFabrique, un réseau interdisciplinaire composé de 58 écoles d'art européennes et 588 étudiant-es, des institutions culturelles et des partenaires politiques de 17 pays européens. Ce programme de travail et événement récurrent propose des formats éphémères d'échanges et de créations, des tables rondes, des *think camps*, des ateliers pratiques, des conférences, etc., dans différents pays européens. L'objectif est d'expérimenter « un vivre ensemble européen », d'interroger certains aspects de l'identité européenne ou ses problématiques actuelles, tels que le langage, l'hospitalité, la crise environnementale, le folklore ou la montée des extrêmes, dessinant collectivement les contours d'un nouvel imaginaire commun et permettant d'entamer un débat sur l'avenir de l'Europe. Depuis l'événement fondateur au Grand Palais à Paris en 2022, EuroFabrique essaime régulièrement des rendez-vous au travers l'Europe : à Cluj en Roumanie en mai 2023, à Chaumont avec le *design camp* en février 2024, et pendant la Biennale de Cerveira au Portugal, en septembre 2024, avec un *think camp*.

L'ésadhar développe un réseau de plus d'une trentaine d'écoles et structures partenaires permettant aux étudiant-es et à l'équipe enseignante d'effectuer des séjours d'étude ou de formation dans le monde entier. Les étudiant-es ont la possibilité de partir en deuxième ou en quatrième année. L'ésadhar accueille aussi régulièrement des étudiant-es venu-es d'ailleurs.

Les partenariats universitaires

L'ésadhar développe régulièrement de nouveaux partenariats avec des établissements étrangers, soit par des accords Erasmus+, soit par des conventions bilatérales (hors Europe). Il existe de nombreuses possibilités d'échanges et si un-e étudiant-e souhaite faire un semestre d'étude dans un établissement non-partenaire l'ésadhar l'accompagne dans les démarches nécessaires.

Liste des établissements partenaires

(cette liste évolue quotidiennement, n'hésitez pas à contacter la pédagogie pour les mises à jour)

Allemagne

- Nürnberg, Akademie der Bildenden Künste
- Karlsruhe, Staatliche Akademie der Bildenden Künste
- Saarbrücken, Hochschule für Bildenden Künste
- Köln, Cologne Game Lab
- Braunschweig, Hochschule für Bildenden Künste
- Muthesius University of Fine Arts and Design, Kiel (en cours)

Belgique

- Bruxelles, Académie Royale des Beaux-arts
- Tournai, Académie des Beaux-arts
- Liège, ESA Saint-Luc Liège School of Art (en cours)

Bulgarie

- Sofia, National Academy of Art

Espagne

- Valence, Escola d'Arti Superior de Disseny
- Séville, Escuela Superior de Enseñanzas Artísticas de Osuna
- Madrid, Facultad Bellas Artes

Finlande

- Lappeenranta, Saimaa University of Applied Sciences

Irlande

- Cork, The Crawford College of Art and Design
- Dublin, Institute of Art, Design and Technology

Italie

- Palermo, Accademia di Belle Arti
- Accademia di belle arti di Carrara

Lettonie

- Riga, The Art Academy of Latvia

Lituanie

- Vilnius College of Technologies and Design

Norvège

- Volda, Volda University College

Portugal

- Porto, Escola Superior de Artese Design, Matosinho
- Faculdade de Belas Artes da Universidade, Porto (en cours)
- Escola Superior de Media Artes e Design, Porto (en cours)

Roumanie

- Bucarest, Universitatea Nationale de Arte
- Cluj, University of art and design

Brésil

- Goiânia, Universidade Federal de Goiás

Corée du Sud

- Séoul, Paju Typography Institute
- Korea National University of Arts, Séoul (en cours)

Indonésie

- Yogyakarta, Institut Seni Indonesia

La mobilité internationale

Partir en mobilité

Les séjours à l'étranger permettent d'être au contact d'autres réalités, d'autres formes et méthodologies artistiques, d'acquérir de nouvelles compétences et références, en améliorant les capacités de communication ainsi que l'ouverture au monde.

À l'ésadhar, la mobilité est encouragée dès la deuxième année et concerne en priorité les étudiant-es des 2e et 4e années. Le séjour à l'international se fait dans le cadre d'un échange avec un établissement d'enseignement supérieur (un semestre ou une année), ou d'un stage (deux mois au minimum pour bénéficier d'une bourse Erasmus+).

Il est possible pour les étudiant-es parti-es en cycle 1 d'effectuer une seconde mobilité en cycle 2.

Afin d'accompagner les étudiant-es dans leur projet de mobilité, il est possible de bénéficier d'une bourse Erasmus+ dont le montant varie selon les destinations. Les choix d'établissements d'enseignement supérieur et les projets de mobilité sont présentés et validés par la personne responsable des relations internationales. Elle accompagne

l'étudiant-e dans la constitution du dossier de candidature qui sera transmis à l'établissement concerné. Les critères de sélection étant différents d'un établissement à l'autre, il convient de se renseigner en amont sur le calendrier et sur la procédure à respecter. Il appartient aux étudiant-es de vérifier les dates limites de candidature susceptibles de changer d'une année à l'autre.

Les étudiant-es de l'ésadhar qui effectuent un séjour de mobilité internationale restent administrativement inscrit-es à l'ésadhar. Les étudiant-es s'acquittent normalement de leurs frais d'inscription et reçoivent une Léocarte.

En fin de mobilité, l'établissement d'accueil remet un relevé de notes aux étudiant-es qu'ils-elles doivent transmettre à l'ésadhar afin de faire valider les crédits obtenus.

Procédure pour les demandes de mobilité

→ Être en 1e ou 3e année en 2024 – 2025 pour une mobilité dans le cadre d'un semestre d'étude ou pour une mobilité dans le cadre d'un stage être inscrit-es en année 2 ou en année 4 pour 2025 – 2026.

→ Assister à la réunion d'information en janvier 2025

→ Envoyer vos 3 vœux de destination + semestre de mobilité souhaitée par mail au plus tard le 10 février

→ Envoi d'un dossier de candidature par Wetransfer

Toutes les informations sont à envoyer à : international@esadhar.fr

– Pour un départ au 1er semestre : envoi du dossier avant le 5 mars 2025

– Pour un départ au 2e semestre : envoi du dossier avant le 30 avril 2025

Venir en mobilité

L'ésadhar accueille des étudiant·es du monde entier en échange pour un ou deux semestres.

L'inscription pédagogique est obligatoire pour tous·tes les étudiant·es en échange, afin, entre d'autre, d'obtenir une Léocarte. La souscription à une assurance de responsabilité civile est obligatoire.

Les étudiant·es accueilli·es dans le cadre d'une convention bilatérale ou d'un accord Erasmus+ sont exonéré·es des frais d'inscription.

En fin de mobilité, l'ésadhar remet aux étudiant·es un relevé de notes (exprimé en ECTS), afin qu'ils-elles fassent valider les études faites à l'ésadhar auprès de leur établissement d'origine.

L'ésadhar propose des cours de perfectionnement de langue française qui ont lieu à l'université du Havre ou de Rouen.

Les modalités de candidature pour venir en échange à l'ésadhar sont détaillées sur le site internet de l'école.

Procedure for incoming students (exchange)
[download.pdf](#)

Application exchange programs

- Portfolio
- Cover letter in French
- CV in French
- A photocopy of their identity card or passport

Exchange students are admitted to the ésadhar exchange programs for one semester or one academic year and are generally enrolled in the second or in the 4th year and in one of the different departments. The maximum study period may not exceed one year.

Deadlines

Nomination and application deadlines for exchange students:

- Semester 1 and the whole academic year: 30 April
- Semester 2: 31 October

If you wish to apply for mobility period to ésadhar, please contact:
international@esadhar.fr

Pour toute information complémentaire:
international@esadhar.fr

Profession artiste

L'ésadhar souhaite préparer au mieux les jeunes artistes et créateur·rices à s'insérer dans leur activité professionnelle en leur donnant les clés de la création de leur activité, et en favorisant rencontres et échanges avec des personnalités ressources du secteur.

À l'ésadhar, la professionnalisation a lieu tout au long des études. Dès la première année, les étudiant·es sont initié·es aux techniques de l'accrochage, à la recherche documentaire et bibliographique et à la médiation. À partir de la deuxième année la présentation écrite et orale du travail fait l'objet d'enseignements spécifiques. Lors de la troisième année et tout au long du cycle 2, des enseignements comme Studio Pro proposent des ateliers et rencontres permettant avec un·e intervenant·e spécialisé·e d'approfondir un champ particulier lié à la professionnalisation (contexte culturel et institutionnel, conditions de production et de présentation d'œuvres, communication et stratégies de parcours professionnel et artistique en début de carrière, marché de l'art, le droit d'auteur, le statut artiste-auteur, etc.).

Voyages d'études 2024 – 2025

Tout au long de l'année et selon les options et projets, des déplacements en France (biennale de Lyon) et en Europe sont proposés : Paris, Marseille, Capdenac-Gare, Porto (Portugal), Hafnarfjörður et Reykjavik (Islande), etc. Ils permettent de découvrir la création contemporaine, des institutions culturelles, de rencontrer des acteur·rices du monde de l'art et de partager un moment de vie.

Rose Sélavy

Avec Rose Sélavy, l'ésadhar déploie un programme spécifique à destination des étudiant·es dès la troisième année et des jeunes diplômé·es :

- rencontres
- conférences
- expositions
- ateliers pratiques
- voyages d'études
- journées professionnelles
- résidences à destination des alumni

Les programmes de résidences

Après l'école, l'ésadhar permet à ses diplômé·es de prendre part à des programmes de résidences et expositions tels que :

- **l'exposition des diplômé·es** en partenariat avec le réseau régional et national des acteurs culturels ;
- **la Résidence d'été**, résidence proposée par l'ésadhar et la galerie Duchamp en partenariat avec la Cité internationale des arts et le Palais de Tokyo ;
- **la résidence de création littéraire** pour jeunes auteur·rices à Medellín en Colombie, portée par l'ésadhar et l'université Le Havre Normandie, en partenariat avec l'Alliance française de Medellín et la Ville du Havre ;
- **l'atelier du fort de Tourneville**, dispositif de résidences porté par la Ville du Havre en collaboration avec l'ésadhar, Un Été au Havre et Le Portique ;
- **des temps de résidence** dans les ateliers techniques ouverts aux alumni, sur projet, afin de soutenir le développement de leur activité professionnelle.

Partenariats

L'action, l'engagement et la professionnalisation sont au centre de la pédagogie de l'ésadhar, et ce, dès la première année. Les formations s'organisent à partir de projets et de partenariats entrepris au niveau local, national et international avec d'autres établissements d'enseignement supérieur, des structures culturelles et des entreprises. Des workshops autour de commandes concrètes se déroulent, à de nombreuses occasions, dans et hors les murs de l'école. L'ésadhar est notamment étroitement associée à la manifestation Un Été au Havre. Chaque année, les étudiant-es sont accompagné-es dans le développement d'un projet pour la saison à venir. Le projet lauréat est ensuite produit et diffusé aux côtés d'artistes de renommée internationale.

Partenaires culturels

- Frac Normandie
- Le Signe, centre national du graphisme
- Un Été Au Havre
- Imec, Institut mémoires de l'édition contemporaine
- AURH – Agence d'urbanisme Le Havre Estuaire de la Seine
- MABA, Fondation des Artistes
- EuroFabrique
- Palais de Tokyo
- Cité internationale des arts de Paris
- Galerie Duchamp, Yvetot
- Centre dramatique national de Normandie-Rouen
- Le Volcan, scène nationale du Havre
- Le Phare, centre chorégraphique national du Havre
- Maison des arts Agnès-Varda
- Le Point du Jour, centre d'art / éditeur
- Le Portique, centre régional d'art contemporain
- Le SHED, centre d'art contemporain de Normandie
- Maison des Arts Solange-Baudoux
- Musée d'art moderne André Malraux – MuMa Le Havre
- Réunion des Musées métropolitains de Rouen Normandie
- Alliance française de Medellín (Colombie)
- Alliance française de Cluj (Roumanie)
- C-E-A / Association française des commissaires d'exposition

- Grand Chantier, réseau multiacteur du réemploi
- Pépinière du Fort de Tourneville
- Festival Béton
- Hatch, galerie du livre et de l'objet imprimé

L'ésadhar s'investit dans plusieurs réseaux professionnels nationaux et internationaux de l'enseignement et de la culture

- ANdÉA, Association nationale des écoles supérieures d'art et design publiques
- ELIA, European League of Institutes of the Arts
- RN13BIS, art contemporain en Normandie
- RROUEN, Réseau arts visuels Rouen métropole
- Normandie Université, la Communauté d'Universités et Établissements normande (ComUE)
- CHEERS, Conférence havraise des établissements d'enseignement et de recherche du supérieur
- ANÉAT, Association nationale des écoles d'art territoriales de pratiques amateurs
- BEAR, Bibliothèques d'écoles d'art en réseau

Programmation culturelle

L'ésadhar est un acteur culturel engagé dans le soutien à la création contemporaine. En lien direct avec les contenus pédagogiques de ses formations, l'établissement organise et accueille tout au long de l'année des expositions et des conférences dans et hors les murs. L'ésadhar participe à des festivals et des salons, et accueille également des événements culturels ouverts à tous·tes en partenariat avec différents réseaux et structures de l'enseignement supérieur, des arts visuels, du spectacle vivant, du cinéma, de la littérature, de la danse, des musiques actuelles, etc.

Les événements culturels sont autant de sources d'inspiration dans le parcours des étudiant·es et d'occasions de rencontrer des professionnel·les de la culture, que des moments permettant à l'ensemble des usager·ères de l'établissement de découvrir les recherches en cours au sein de l'école.

Les étudiant·es sont vivement encouragé·es à assister aux événements organisés tout au long de l'année par les partenaires culturels de l'ésadhar (conférences, vernissages, expositions, etc.).

TALKS!

Un cycle de conférences qui permet à la fois de rencontrer des acteur·rices du monde de l'art, d'échanger sur des pratiques artistiques et des usages, et de soutenir la professionnalisation des étudiant·es et alumni. Ce temps d'échange propose des discussions participatives, ouvertes à tous·tes.

Campus Le Havre : le mercredi à 18 h
Campus Rouen : le jeudi à 17 h 30

Programme campus Le Havre

2024

9 octobre — Singeon, illustrateur
30 octobre — Dorothe de Montfreid, dessinatrice et écrivaine
13 novembre — Marie Queau, photographe

2025

15 janvier — Betty Bone, illustratrice (modératrice Cécilia Lematayer, Festival « le Goût des autres »)
29 janvier — Cécile Canut, réalisatrice et sociolinguiste
19 mars — WIP office, atelier de design graphique
26 mars — Marc Gijzen, lithographe
02 avril — Marie Longhy, designer, sérigraphe ou Sylvain Descazot & Mathieu Lautrédoux, écodeigners

Programme campus Rouen

2024

17 octobre — Magali Seille, docteure en neurosciences cognitives
4 novembre — Licia Demuro, curatrice en résidence 2024 — 2025 à l'ésadhar
14 novembre — Euridice Kala, artiste
19 décembre — Miquel Mont, artiste et peintre catalan

2025

16 janvier — Vincent Pécoil, critique d'art et commissaire
6 février — Cécile Bouffard, artiste
6 mars — Frank Lamy, critique d'art et commissaire d'exposition
24 avril — Marie Preston, artiste et chercheuse
15 mai — Sophie Orlando, autrice et historienne de l'art

La galerie 65 Campus Le Havre

La galerie de l'école est à la fois conçue comme un espace d'exposition et de recherche, et une plateforme de professionnalisation. Elle permet aux étudiant·es d'initier ou de participer à des projets artistiques aux multiples formes d'expressions contemporaines : expositions, lectures, performances, séminaires, concerts, projections, rencontres, etc. La galerie est également destinée à accompagner la professionnalisation des étudiant·es et des diplômé·es de l'ésadhar en leur permettant de se confronter aux pratiques du commissariat, du montage d'exposition et de la médiation. La programmation artistique s'articule autour d'expositions d'artistes et de graphistes reconnu·es.

S'PRINT

Du 16 janvier au 14 mars 2025

Après avoir rencontré un large public lors de sa présentation à la MABA, Centre d'art contemporain de la Fondation des artistes, l'exposition S'PRINT sera visible, dans une nouvelle version à la Galerie 65.

Le dispositif envisagé est réalisé dans le cadre d'une expérience curatoriale autour de la pratique de l'exposition, de ses mutations et de ses usages appliqués à la pédagogie d'une école d'art. Ce travail est mené par un groupe d'étudiant·es et accompagné·es d'Étienne Hervy et de leurs enseignant·es Gilles Acézat et Vanina Pinter.

L'exposition S'PRINT a été produite par la MABA, Centre d'art contemporain de la Fondation des artistes. L'exposition, fait partie de « Rose Sélavy », programme d'insertion professionnelle et de professionnalisation soutenu par la DRAC Normandie.

Avec les productions d'Hector de la Vallée, Anne Denastas, Jean Wollenschneider, EricandMarie — Marie Gaspar Éric Gaspar, Helmo — Thomas Couderc et Clément Vauchez, Vivien Le Jeune Durhin, M/M (Paris) — Mathias Augustyniak et Michael Amzalag, Norm — Dimitri Bruni, Manuel Krebs et Ludovic Varone, Damien Poulain, Sammy Stein, Sylvia Tournerie, Sarah Vade, etc.

Programme

pédagogique

pour

l'année

2024 — 2025

Calendrier pédagogique	35
---------------------------	----

CYCLE 1	36
---------	----

Année 1	36
---------	----

Année 2	51
---------	----

Année 3	66
---------	----

Épreuve du diplôme	85
--------------------	----

CYCLE 2	86
---------	----

Année 4 — Design Graphique et Interactivité	86
---	----

Année 5 — Design Graphique Et Interactivité & Parcours Art Médias et Environnements	105
--	-----

**SPECIFICITÉS POUR
L'ANNÉE 5 — PARCOURS
ART MÉDIAS ET
ENVIRONNEMENTS 125**

**Année 4 et 5 —
Environnement
et Situations
Publiques 141**

Année 4 144

Année 5 144

**Année 4 et 5 — DNSEP
option Art mention Création
littéraire & Master
de Création littéraire 161**

Calendrier pédagogique

Campus Le Havre

Septembre			Octobre		Novembre		Décembre		Janvier		Février		Mars		Avril			Mai		Juin											
D	1		M	1	WORKSHOP	V	1	férié	D	1	VACANCES DE NOËL	S	1	JPO ?	S	1	BILANS 5	J	1	férié	D	1									
L	2		M	2		S	2		L	2		J	2	D	2			D	2	M	2	V	2	Arrêt des notes	L	2					
M	3		J	3		D	3		M	3		V	3	L	3			L	3	J	3	CPVE LH	S	3		M	3				
M	4		V	4		Deadline élection des délégué.es	L	4		M		4	S	4	M	4		M	4	V	4	Com crédits 5		D	4		M	4			
J	5		S	5		M	5		J	5		rendus mémoires	D	5		M	5		S	5	VACANCES DE PÂQUES	L	5	Commission passage	J	5					
V	6	Concours d'entrée bis	D	6		M	6		V	6	Arrêt des notes	L	6	Bilan 4	J	6		J	6	D		6	M	6	Commission équivalence	V	6				
S	7		L	7	WORKSHOP	J	7		S	7		M	7		V	7		V	7	L		7	M	7		S	7				
D	8		M	8		V	8		D	8		M	8		S	8		S	8			M	8	J	8	férié	D	8			
L	9		M	9		S	9		L	9	Bilan 3	J	9		D	9		D	9			M	9	V	9		L	9	férié		
M	10		J	10		D	10		M	10		V	10		Com crédits 4		L	10		L		10		J	10	S	10		M	10	
M	11	inscr cours publics	V	11		L	11	férié	M	11		S	11				M	11		M		11		V	11	D	11		M	11	
J	12	Diplômes VAE	S	12		M	12		J	12		D	12				M	12		M		12		S	12	L	12	BILAN 4	J	12	DNA
V	13		D	13		M	13		V	13		Com crédits 3			L	13	J	13		J		13		D	13	M	13			V	
S	14		L	14		J	14		S	14		M	14		V	14		V	14			L	14	M	14		S		14		
D	15		M	15		V	15		D	15		M	15		S	15		S	15		M	15	J	15		D	15				
L	16		M	16		S	16		L	16	Bilan 5	J	16	VACANCES DE FÉVRIER	D	16		D	16		M	16	V	16	Com crédits 4		L	16			
M	17		J	17		D	17		M	17		V	17		Com crédits 2		L	17		L	17		J	17	S	17		M	17		
M	18	inscr cours publics	V	18		L	18		M	18		S	18				M	18		M	18	WORKSHOP	V	18	D	18		M	18		
J	19		S	19		M	19		J	19		D	19				M	19		M	19		WORKSHOP	S	19	L	19	BILANS 2	J	19	DNSEP CRÉA LITT
V	20		D	20		M	20		V	20		Com crédits 5			L	20	J	20		J	20			D	20	M	20			V	
S	21		L	21		J	21		S	21	VACANCES DE NOËL	M	21		V	21		V	21		L	21		Bilan / Préaccrochage 3	M	21			S	21	
D	22		M	22		V	22		D	22		M	22		S	22		S	22			M	22		J	22		D	22		
L	23	Plénière – RO	M	23		S	23		L	23		J	23		D	23		D	23		M	23	V		23	Com crédits 2		L	23		
M	24	Rentrée admin	J	24		D	24		M	24		V	24		Com crédits 1		L	24	Réunion pédagogique	L	24	WORKSHOP	J		24	S	24		M	24	
M	25	visite culturelle 1A	V	25		L	25		M	25		S	25				M	25		M	25		V	25	Com crédits 3		D	25		M	25
J	26	Début des cours	S	26		M	26		J	26		D	26			M	26		M	26	S		26	BILANS 1	L	26		J	26		
V	27		D	27		M	27		V	27		L	27	Prépa JPO	J	27		J	27	D	27		M		27		V	27			
S	28		L	28	Élection des représentants ds étudiant.es	J	28	CPVE RO	S	28		M	28			V	28		V	28	L	28	Journées pro /Préaccrochage 5		M	28	Com crédits 1		S	28	
D	29		M	29		V	29		D	29		M	29						S	29				M	29	J	29	férié	D	29	
L	30	WORKSHOP DÉBUT cours publics	M	30		S	30		L	30		J	30	JPO ?				D	30			M		30	V	30	FIN des cours publics	L	30	Réunion pédagogique	
			J	31					M	31	V	31					L	31						S	31						

CYCLE 1

DNA option Design Graphique et Interactivité

Le parcours de l'étudiant-e dans l'option Design graphique et interactivité permet l'acquisition de compétences fondamentales dans le champ du design graphique, à travers les grandes disciplines du domaine : design éditorial, identité visuelle, design d'interaction, webdesign et langages de programmation. L'option forme les designers graphiques de demain, des créateur-trices d'une grande polyvalence formelle et intellectuelle, autonomes et engagé-es. L'enseignement en première année vise l'acquisition des fondamentaux pratiques, théoriques et historiques du design graphique se rapportant à l'imprimé, le numérique, les médias et les différents secteurs de la communication. Ancrés dans la tradition des écoles d'art, les étudiant-es développent en parallèle des compétences et des savoir-faire en dessin, peinture, sculpture et photographie, leur permettant d'affirmer leur position de créateur-rice nourrie d'une culture générale de la création contemporaine.

Durant les années 2 et 3, les étudiant-es approfondissent les enseignements débutés en première année, tout en laissant progressivement plus de place à l'expérimentation personnelle. Une grande variété de formats de travail et de recherche permet à chacun-e de construire son positionnement et d'affirmer son identité. L'accent est mis sur l'élaboration de langages visuels singuliers et sur la capacité des étudiant-es à articuler enjeux de sens et questions plastiques. Les projets en contexte réel et le contact avec des professionnel-les poussent à développer les capacités de travail en équipe, initient aux enjeux économiques, ergonomiques et écologiques des projets, et à leur faisabilité. La troisième année est structurée en fonction du projet personnel de l'étudiant-e qui sera présenté lors du Diplôme National d'Art (DNA).

Année 1

→ **Coordinateur :** Gilles Acézat

→ **Rendez-vous de coordination :** Jeudi de 9 h à 10 h, editing lab

PÔLE INITIATION AUX TECHNIQUES ET AUX PRATIQUES ARTISTIQUES

Semestre 1: 18 crédits

Semestre 2: 16 crédits

Les ateliers du Faire

— Enseignements

→ Atelier impression

→ Atelier volume — un monde fragile

→ Atelier dessin — sources cinéma.

Du dessin enchaîné au dessin déchainé

→ Code créatif

→ Design graphique

→ Photographie — mesurer, observer, analyser

→ Introduction aux techniques d'enregistrement et montage audio

→ Dessiner pour être lu et compris, du digital à l'analogique, de l'outil à la main

→ Faire signe

→ Introduction à l'interactivité et à la programmation web

→ Initiales DG

→ Signe et typographie

— Introduction et pratique technique

→ Atelier de fabrication numérique

→ Atelier fabrication de livres

→ Atelier bois

— Workshops

→ 2 workshops obligatoires — semestre 1

→ 2 workshops obligatoires — semestre 2

Activité facultative

→ Calligraphie

PÔLE HISTOIRE, THÉORIE DES ARTS ET LANGUE ÉTRANGÈRE

Semestre 1: 10 crédits

Semestre 2: 10 crédits

→ Art, sciences, politique et Initiation à l'esthétique

→ Introduction à l'histoire de l'art

→ Monday morning

→ Recherche documentaire

Programme culturel

→ Talks!

→ Muma box ou Analyse filmique

PÔLE BILAN DU TRAVAIL PLASTIQUE ET THÉORIQUE

Semestre 1: 2 crédits

Semestre 2: 4 crédits

Pôle initiation aux techniques et aux pratiques artistiques

Semestre 1: 18 crédits
Semestre 2: 16 crédits

Les ateliers du Faire

La pratique en atelier est au cœur de la pédagogie. Il s'agit de découvrir, de partager, transmettre un savoir-faire, et pratiquer collectivement accompagné-e-s d'un enseignant-e ou d'un-e assistant-e technicien-ne d'enseignement. Les ateliers du faire sont accessibles en permanence. Des horaires spécifiques sont proposés à chaque année afin d'expérimenter, de découvrir et d'appréhender l'ensemble des ateliers.

— Enseignements

ATELIER IMPRESSION

- **Enseignant** : Yann Owens
- **Code** : HG1TP01
- **Salle** : Impression
- **Horaires** : Jeudi de 14 h à 16 h et de 16 h à 18 h
- **Demi-groupe**
- **Semestres** : 1 et 2
- **Crédits** : 2

Contenu

Premières réflexions sur les questions de composition
Découverte de l'atelier de gravure et des techniques disponibles
Découverte de la sérigraphie et de la risographie

Évaluation

Présence, participation, implication

ATELIER VOLUME — UN MONDE FRAGILE

- **Enseignante :** Lorence Drocourt
- **Code :** HG1TP03
- **Salle :** Volume
- **Horaire :** Mardi de 14 h à 17h
- **1 semaine sur 2**
- **Semestres :** 1 et 2
- **Crédits :** 1

Contenu

Réalisations en 3D avec des matériaux de récupération (recyclage, médiums non polluants.) Cet enseignement propose une réflexion sur la place de la récupération dans l'art en collaboration avec la récupérathèque. La ténuité, le fragile, le mouvant seront les notions moteur des exercices pédagogiques. Réalisation de formes dans l'espace et exploration de techniques d'assemblages.

Évaluation

Présence, participation, implication

ATELIER DESSIN — SOURCES CINÉMA. DU DESSIN ENCHAÎNÉ AU DESSIN DÉCHAÎNÉ

- **Enseignante :** Lorence Drocourt
- **Code :** HG1TP02
- **Salle :** Conférence
- **Horaire :** Vendredi de 14 h à 16 h et de 16 h 18 h
- **Demi-groupe — 1 semaine sur 2**
- **Semestres :** 1 et 2
- **Ouvert aux :** Années 2 et 3
- **Crédits :** 1

Contenu

Cet atelier a pour ambition de réactiver et approfondir la pratique du dessin des étudiant-es en utilisant des films et vidéos comme « déclencheur ». Réalisation de mini-récits graphiques ou séquences d'images abstraites et expérimentales en questionnant la perception visuelle ainsi que les notions d'images fixes et animées.

Méthodes

Phase 1

Atelier de pratique des dessins. Séances collectives de dessin dans un dispositif de salle de cinéma.

Phase 2

Réalisation de séquences d'images qui interrogent la place de la « machine » numérique ou analogique dans la pratique du dessin.

Évaluation

Présence, participation, implication

CODE CRÉATIF

- **Enseignant :** Jean-Noël Lafargue
- **Code :** HG1TP10
- **Salle :** Primo Studio
- **Horaire :** Mercredi de 13 h15 à 14 h
- **Nombre d'heures hebdomadaires :** 45 min
- **Semestres :** 1 et 2
- **Crédits :** 1

Objectif

Comprendre comment la programmation informatique peut être utilisée pour produire et transformer des œuvres visuelles (fixes, animées, interactives, etc.)

Contenu

Le langage et le logiciel utilisé sont Processing.
Voir sur le site : processing.org

Méthodes

Initiation technique en cours magistral

Évaluation

Partiel en fin de semestre destiné à vérifier à quel point la logique de la programmation a été intégrée

DESIGN GRAPHIQUE

- **Enseignant :** Gilles Acézat
- **Code :** HG1TP16
- **Type d'activité :** Technique et mise en œuvre
- **Salle :** editing lab
- **Horaire :** Jeudi de 10 h à 13 h
- **Semestres :** 1 et 2
- **Crédits :** 1

Objectif

Sensibiliser introduire les pratiques du design graphique et en comprendre certains enjeux — Mettre en place une méthodologie de travail de recherche articulant expérimentations formelles et ressources théoriques, nourrie par l'observation et l'analyse de l'environnement — Développer un vocabulaire graphique transposé via différents medium et supports.

Contenu

- Expérimentations et méthodologie sur le relevé d'informations, la retranscription par le texte et l'image, et la transposition d'intentions via un objet graphique spécifique
- Seront abordés les notions fondamentales de la macrotypographie : règles d'usage, hiérarchisation, grille, dans une approche de lisibilité, intelligibilité et transmission
- Initiation et mise en œuvre via les logiciels Photoshop et Indesign
- Élaborations transversales conjointement avec les ateliers de l'école
- Analyses et découvertes de projets graphiques emblématiques

Méthodes

Alternance de cours théoriques, de pratique d'atelier et de bilans collectifs

Évaluation

Contrôle continu, qualité de l'implication et des réalisations, ancrage culturel du travail

PHOTOGRAPHIE

— MESURER, OBSERVER, ANALYSER

- **Enseignante:** Ilanit Ilouz
- **Code:** HG1TP05
- **Salle:** 202, 204
- **Horaire:** Vendredi de 14 h à 16 h et de 16 h à 18 h
- **Demi-groupe**
- **Semestres:** 1 et 2
- **Crédits:** 1

Objectif

- Enseigner des pratiques de la photographie. Explorer les différents registres de la photographie. Expérimenter différentes techniques, approches. Donner du temps à la dérive, à l'essai. Alimenter ces recherches en organisant des temps forts dans l'année autour d'axes particuliers, par exemple: l'édition, le livre d'artiste.
- Ouvrir ce lieu privilégié de la démarche personnelle au collectif, en favorisant les échanges — artistiques, techniques, critiques — entre les étudiant-es et en mettant en place des situations de recherche.
- Organiser régulièrement des rendez-vous collectifs et individuels avec les étudiant-es pour accompagner le développement de leur travail et le nourrir par des présentations de diverses natures à discuter et à débattre.
- Amener les étudiant-es à se forger un regard critique sur le monde et sur leur propre pratique. Encourager l'observation et l'analyse ainsi que l'expérimentation et l'interaction avec une réalité sociale, économique, culturelle et / ou technologique pour qu'ils affirment une position et les contours d'une pratique assumée.

L'Atelier sera le lieu de révélation des images, un laboratoire, faisant référence à la camera-obscura.

Contenu

Comment rendre compte d'événements ou de phénomènes invisibles ? Roland Barthes nous rappelle que le monde existe même quand nous ne le regardons pas. Ce cours vise à explorer des réalités sensibles et singulières portées par l'image contemporaine. Il tentera d'articuler un travail photographique autour du processus de création (gestes de travail, un espace à soi etc.) à partir d'une collecte de motifs, de résidus, de relevés photographiques, et de divers matériaux récoltés dans, autour de l'école, la ville, la maison, la chambre etc.

Les étudiant-es rassembleront un ensemble de signes, un répertoire de formes afin de réaliser un ensemble d'images. La mise en abîme d'un territoire, d'une recherche est le point départ de ce cours. La diversification des points de vue et des approches pour tenter de cerner un lieu-sujet sera au cœur de cette intervention. Nous travaillerons ensemble autour de l'image afin de révéler un enchaînement de créations successives qui dérivent les unes par rapport aux

autres, étant donné l'articulation renouvelée entre plusieurs techniques, supports et médiums. Un même sujet peut prendre différentes formes suivant le médium, le support que l'on choisit de filtrer. Nous établirons un certain nombre d'assemblages, d'expériences possibles (ou impossibles) nous permettant de tenter de retranscrire un récit en creux, et faire émerger des images souterraines, prêtes à surgir à la surface. La dimension pratique de ce cours vise à initier les étudiant-es à différentes techniques (analogiques et numériques) d'impression et de projection. Ils-elles sont invité-es à explorer et à inventer d'autres modalités de présentation de leurs photographies.

Méthodes

Atelier

Évaluation

Implication, maîtrise formelle et technique, capacité de réflexion et qualité de la documentation

INTRODUCTION AUX TECHNIQUES D'ENREGISTREMENT ET DE MONTAGE AUDIO

- **Enseignante** : Oriane Pichuèque
- **Code** : HG1TP12
- **Type d'activité** : Cours magistraux, Technique, mise en œuvre et création
- **Salle** : editing lab
- **Horaire** : mercredi de 14 h à 16 h et de 16 h à 18 h
- **Demi-groupe**
- **Nombre d'heures hebdomadaires** : 2
- **Crédits** : 1

Contenu

Semestre 1 — **Introduction aux techniques d'enregistrement et de montage audio**

Ce cours permettra une initiation artistique aux techniques d'enregistrement sonore et de montage audio. Il sera l'occasion de se familiariser avec les outils d'enregistrement ainsi qu'une première prise en main des logiciels de montage. A l'issue du semestre, vous devrez présenter une réalisation sonore personnelle aboutie.

Semestre 2 — **Son + Image**

Après avoir utilisé les techniques de prise de son, de composition et de montage, nous allons explorer les liens qui résident entre le son et l'image à partir d'une reconstitution historique et d'analyse d'œuvres. A l'issue du semestre, vous devrez présenter une réalisation sonore inédite et aboutie qui s'accompagnera d'un travail visuel.

Méthodes

Apprentissage autonome accompagné techniquement et artistiquement en atelier

Évaluation

Contrôle continu et rendu

DESSINER POUR ETRE LU ET COMPRIS. DU DIGITAL À L'ANALOGIQUE, DE L'OUTIL À LA MAIN

- **Enseignant** : Stéphane Trois Carré
- **Code** : HG1TP04
- **Salle** : Volume
- **Horaire** : Mercredi de 9 h à 11 h
- **Semestres** : 1 et 2
- **Crédits** : 1

Contenu

Semestre 1

Les étudiant·e·s dessinent à partir de photos qu'ils ont réalisé·e·s et conçoivent un premier dossier / édition. Les objectifs : acquérir des techniques simples de reproduction d'images et envisager une interprétation libre d'une documentation personnelle sur la base de dessins. Ce cours démystifie les techniques de dessin afin d'engendrer des réflexes pratiques et souples pour un projet qui nécessite des illustrations.

Semestre 2

L'exercice est étendu aux systèmes d'intelligence artificielle (Midjourney, Stable diffusion, Canvas, etc.). Une initiation à la rédaction des prompts et une compréhension des outils d'IA permettent de mieux appréhender le processus et d'en comprendre les principes essentiels pour être utilisés par la suite sur des projets peints ou dessinés.

Évaluation

Présence, participation, implication et rendu d'un dossier rédigé et illustré

FAIRE SIGNE

- **Enseignant :** Rozenn Lanchec
- **Code :** HG1TP08
- **Salle :** Primo Studio
- **Horaire :** Lundi de 9 h à 11 h
- **Semestres :** 1 et 2
- **Crédits :** 1

Objectifs

Une mise en route de la curiosité, de l'apprentissage de notions théoriques et l'amorce d'une capacité d'analyse

Contenu

Au travers d'exemples, nous aborderons des notions théoriques concernant l'image, la forme, et le texte — en tant que signe — constitutifs du design graphique. Mais aussi les grands courants, les techniques, les styles.

Évaluation

Présence, participation, implication

Méthodes

Cours magistral

INTRODUCTION À L'INTERACTIVITÉ ET À LA PROGRAMMATION WEB

- **Enseignant :** Bachir Soussi-Chiadmi
- **Code :** HG1TP11
- **Salle :** garage
- **Horaire :** Vendredi de 9 h à 12 h
- **Semestres :** 1 et 2
- **Crédits :** 1

Objectifs

Approfondir les notions d'interactivité dans le cadre d'une œuvre artistique. Approfondir les notions fondamentales de programmation informatique et acquérir les bases du html / css / javascript.

Contenu

Semestre 1 — **Scratch**

Introduction à la programmation / Durant ce premier semestre nous aborderons les fondamentaux de la programmation et du design interactif à travers la réalisation d'un jeu programmé avec scratch (<https://scratch.mit.edu>)

Semestre 2 — **JavaScript**

Introduction aux technologies web / En dialogue avec un autre cours de votre choix, vous devrez transposer votre production plastique « analogique » sur écran et l'envisager comme « œuvre » interactive. Vous devrez développer votre projet jusqu'à aboutir à une œuvre interactive complète. Cette fois nous programmerons en html/css/js. Pour cela vous aurez accès à un cours technique en ligne de transition entre Scratch et JS puis vous devrez rapidement devenir autonomes dans votre apprentissage puisque nous nous concentrerons aux aspects artistiques de votre production.

Évaluation

Présence, participation, implication, contrôle continu et rendus collectif

INITIALES DG

- **Enseignante :** Rozenn Lanchec
- **Code :** HG1TP06
- **Salle :** Primo Studio
- **Horaire :** Mardi de 14 h à 17 h
- **1 semaine sur 2**
- **Semestres :** 1 et 2
- **Crédits :** 2

Objectifs

L'univers du design graphique, l'étendue du domaine sont envisagés par le biais de sujets mettant en jeu des concepts, des notions de base au moyen le plus souvent de dessin, puis de texte. Pour permettre à l'étudiant-e d'acquérir les rudiments et d'envisager les contraintes du design graphique.

Contenu

Il s'agit d'une introduction au design graphique par la pratique et l'abord de notions théoriques et techniques fondamentales pour la partie cours, nourrie de références opérant des sauts aussi bien historiques que géographiques. Conjointement, ces principes de base sont abordés par le biais de l'apprentissage des logiciels liés à l'édition : travail de l'image, techniques de reproduction, d'impression, conception de mises en page.

Évaluation

Présence, participation, implication et qualité des réalisations

SIGNE ET TYPOGRAPHIE

- **Enseignante :** Sonia da Rocha
- **Code :** HG1TP09
- **Salle :** Éditing lab
- **Horaire :** Mardi de 9 h à 11 h
- **Semestres :** 1 et 2
- **Demi groupe — 1 semaine sur 2**
- **Crédits :** 2

Objectif

Cet atelier aura pour objectif de transmettre quelques repères sur l'histoire des signes et de l'écriture. Et montrera l'importance de la typographie dans le champ du design graphique.

Contenu

Étude de l'évolution de l'alphabet latin à travers l'analyse de modèles historiques, et par l'expérimentation de différents outils d'écriture

Méthodes

Atelier théorique et pratique

Évaluation

Implication, maîtrise formelle et technique, capacité de réflexion et qualité de la documentation

— Introduction et pratique technique

ATELIER DE FABRICATION NUMÉRIQUE

- **Assistant technique**
d'enseignement : Adrien Langlois
- **Salle :** Fablab
- **Horaires :** Lundi de 16 h à 19 h
et mercredi de 14h à 18h
- **Demi-groupe**
- **Semestres :** 1 et 2

Contenu

Premières réflexions sur les questions
de fabrication numérique
Découverte de l'atelier
et du fonctionnement des machines

ATELIER FABRICATION DE LIVRES

- **Assistant technique**
d'enseignement : Anna Tabutiaux
- **Salle :** Reliure
- **Horaires :** Lundi de 16 h à 19h
- **Demi-groupe**
- **Semestres :** 1 et 2

Contenu

Premières réflexions sur les questions
de fabrication de livres
Découverte de l'atelier
et du fonctionnement des machines

ATELIER BOIS

- **Assistant technique**
d'enseignement : Thomas Déhais
- **Salle :** Bois
- **Sur demande**
- **Semestres :** 1 et 2

Contenu

Initiation à la fabrication et découverte
du fonctionnement des machines

— Workshops

SEMAINES WORKSHOPS 1

- **Enseignant :** Selon le workshop
- **Code :** HG1TP14
- **Type d'activité :** Atelier en commun
- **Semestre :** 1
- **Crédits :** 1

Méthodes

2 workshops de quatre jours en début
de semestre

SEMAINES WORKSHOPS 2

- **Enseignant :** Selon le workshop
- **Code :** HG1TP15
- **Type d'activité :** Atelier en commun
- **Semestre :** 2
- **Crédits :** 1

Méthodes

2 workshops de quatre jours en début
de semestre

ACTIVITÉ FACULTATIVE

CALLIGRAPHIE

→ **Enseignante :** Sonia da Rocha

→ **Code :** HG1TP13

→ **Horaire :** Lundi de 19 h à 20 h

→ **Salle :** Éditing lab

→ **Semestres :** 1 à 9

→ **Crédits :** HG1TP06

Objectif

Appréhender les techniques, les outils et les supports de base de la calligraphie latine.

Contenu

Analyse et expérimentations de différents styles d'écriture calligraphique à travers les époques

Méthodes

Atelier pratique

Évaluation

Assiduité

Pôle histoire, théorie des arts et langue étrangère

Semestre 1: 10 crédits

Semestre 2: 10 crédits

INITIATION À L'ESTHÉTIQUE

Art, sciences, politique

→ **Enseignants:** Maxence Alcalde et Stéphane Trois Carrés

→ **Code:** HG1HA02

→ **Salle:** Conférence

→ **Horaire:** Mercredi de 11h à 13h

→ **Semestres:** 1 et 2

→ **Crédits:** 3

Objectifs

Comprendre et analyser les enjeux de l'esthétique contemporaine

Contenu

De nos jours, l'esthétique relève à la fois du discours philosophique mais aussi du langage commun. Ce vaste champ, qui était à l'origine destiné à produire une analyse du beau, s'est largement étendu à l'ensemble de la culture contemporaine jusqu'à mobiliser des objets d'études longtemps réputés vulgaires (cinéma bis, littérature de genre, bande dessinée, arts outsiders, etc.). Qu'est-ce que l'esthétique ? La notion de « beau » a-t-elle encore une actualité ? Existe-il plusieurs esthétiques contemporaines ? Quels liens peut-on faire entre culture et art ? Peut-on limiter le discours sur l'art au champ de l'esthétique ? etc., sont autant de questions qui seront abordées durant ce cours au fil d'un regard croisé entre un artiste (Stéphane Trois Carrés) et un critique d'art (Maxence Alcalde).

Méthodes

Cours magistral

Évaluation

Les étudiant-es seront évalué-es sur leur implication, leur capacité de réflexion, assiduité, contrôle continu (dossier / sur table).

INTRODUCTION À L'HISTOIRE DE L'ART

- **Enseignante :** Corinne Laouès
- **Code :** HG1HA01
- **Horaire :** Mardi de 11h à 13h
- **Salle :** Conférence
- **Semestres :** 1 et 2
- **Crédits :** 3

Objectifs

Savoir regarder, écrire, décrire, commenter, interpréter ; acquérir une culture artistique et des repères chronologiques

Contenu

Borné par la préhistoire et l'époque moderne (1500-1789), ce cours ambitionne l'étude des grands moments de la création humaine en prenant soin de relever chaque fois les artefacts où se côtoient des signes issus de différentes typologies : écriture, pictogramme, typographie, forme abstraite ou figurative, composition... Dans la limite d'une pertinence à créer des ponts entre passé et présent, il sera question durant chaque séance, de mettre en regard des œuvres, des thématiques et des stylistiques anciennes et contemporaines.

Qu'est-ce que l'histoire de l'art ? Quels sont ses méthodes d'interprétation d'une image ? Pourquoi étudier l'Antiquité ? Qu'est-ce que la culture humaniste et quelles sont ses répercussions sur les productions de l'époque moderne et contemporaine ? Pourquoi et comment Michel-Ange ou Léonard de Vinci sont-ils devenus incontournables ? Comment interpréter la présence de la nudité dans l'art ? Comment évolue la figure de l'artiste au cours des siècles ? Pourquoi crée-t-on des écoles de dessin, des académies ?

L'invention de l'objet-tableau ou les différents principes de la narration en art, les différentes périodes de la création et les différentes techniques de la création..., sont autant de thèmes que nous souhaitons aborder à partir de reproductions d'œuvres [sculptures-peintures-dessins-estampes-objets d'art-architecture-décors-danse-photographies...] projetées, commentées et analysées dans le cadre de discussions interactives, mais aussi à partir de visites d'expositions temporaires et de collections permanentes.

Évaluation

Un contrôle écrit par semestre faisant intervenir la mise en page et le design graphique

Méthodes

Histoire sociale et théorie de l'art, méthodologie de l'analyse d'œuvre, travaux dirigés, visites d'expositions permanentes et temporaires, apprendre à maîtriser le commentaire d'œuvre à l'oral et à l'écrit, la nomenclature liée aux bibliographies, sitographies et aux légendes des œuvres, accès à des netboards permettant aux étudiants d'avoir accès aux diaporamas et plans des cours, ainsi qu'à des ressources et documentations.

MONDAY MORNING

- **Enseignantes :** Carol Harriss et Rozenn Lanchec
- **Code :** HG1HA03
- **Salle :** Primo Studio et mini conf
- **Horaire :** Lundi de 11h à 13h
- **Semestres :** 1 et 2
- **Crédits :** 2

Objectif

Nous vous proposons un cadre de travail qui vise à transmettre les notions de base de design graphique, en français et en anglais.

Contenu

Vous aborderez la conception, la recherche formelle, la maquette. Ce travail d'apprentissage sera nourri de travaux et textes en anglais, permettant l'évocation, et la sensibilisation de points techniques et théoriques importants.

Méthodes

Cours magistral, travail oral et écrit

Évaluation

Contrôle continu et notation du travail présenté à l'oral et à l'écrit

RECHERCHE DOCUMENTAIRE

- **Enseignante** : Emmanuelle Lepeltier
- **Code** : HG1HA07
- **Type d'activité** : Initiation à la recherche en centre de documentation
- **Salle** : Bibliothèque
- **Horaire** : Lundi de 16 h à 17 h 30 et de 17 h 30 à 19 h
Mercredi de 14 h à 16 h et de 16 h à 18 h
- **Demi-groupe** — 1 semaine sur 2
- **Semestres** : 1 et 2
- **Crédits** : 1

Objectifs

- Maîtriser la méthodologie de la recherche (délimiter le champ de la recherche ; définir les types de ressources qui répondent aux attentes ; choisir les outils de recherche à interroger ; trouver les bons mots clés...);
- Savoir utiliser les recherches, simple et avancée, des différents catalogues ainsi que des moteurs de recherche et banques de données ;
- Connaître les outils en ligne qui permettent de rédiger une bibliographie ;
- S'initier au droit de la propriété intellectuelle.

Méthodes

Les cours de recherche documentaire sont obligatoires en 1re année. Ils permettent aux étudiants de prendre connaissance de l'ensemble des ressources mises à leur disposition pour faciliter leurs études et d'apprendre à rédiger une bibliographie.

Évaluation

Les étudiant-es seront évalué-es sur leur implication, leur capacité de réflexion, assiduité, contrôle continu (dossier / sur table).

PROGRAMME CULTUREL

TALKS! et MUMABOX ou ANALYSE FILMIQUE

- **Le mercredi de 18 h à 19 h 30.**
- **Programme disponible sur le site de l'école.**
- **Sur inscription auprès du secrétariat pédagogique.**

CHOISIR 2 ACTIVITÉS

TALKS!

- **Code** : HG1HA08
- **Salle** : Conférence ou hors-les-murs
- **Horaire** : Mercredi de 18 h à 19 h 30
- **Semestres** : 1 et 2

Contenu

Un cycle de conférences qui permet à la fois de rencontrer des acteurs et actrices du monde de l'art, d'échanger sur des pratiques artistiques et des usages et de soutenir la professionnalisation de nos étudiant-e-s et alumni.

Méthodes

Discussion, découverte et rencontre autour du travail des invité-es

Évaluation

Assiduité et pertinence des interventions

MUMA BOX

- **Enseignante :** Lorence Drocourt
- **Code :** HG1HA06
- **Salle :** MUMA
- **Horaire :** Mercredi de 18 h à 19 h 30
- **Semestres :** 1 et 2

Contenu

Cette participation fait partie intégrante du cursus scolaire. Elle familiarise les étudiant-es à des formes filmiques souvent radicales qui ambitionnent d'enrichir leur ouverture artistique.

Méthodes

Projections de films et débats

Évaluation

Assiduité et pertinence des interventions

ANALYSE FILMIQUE

- **Enseignant :** Maxence Alcalde
- **Code :** HG1HA05
- **Salle :** Conférence ou hors-les-murs
- **Horaire :** Mercredi de 18 h à 19 h 30
- **Semestres :** 1 et 2

Objectifs

Appréhender la culture visuelle à travers des œuvres cinématographiques

Contenu

Chaque séance donnera lieu à la présentation d'un film autour d'une thématique à définir. Pour donner suite à la projection, les étudiant-e-s seront accompagnés dans leur analyse du film. Un volet méthodologique de l'analyse filmique sera aussi proposé.

Méthodes

Cours magistraux, projections de films et débats

Évaluation

Assiduité, rendu semestriel sous forme de texte de synthèse ou de production d'affiches

Pôle bilan du travail plastique et théorique

Semestre 1: 2 crédits
Semestre 2: 4 crédits

BILAN

- **Enseignants:** Équipe restreinte incluant le coordinateur
- **Code:** HG1BI01
- **Type d'activité:** Bilan de fin de semestre
- **Semestres:** 1 et 2
- **Crédits:** 2

Objectif

Évaluer l'ensemble des travaux réalisés par l'étudiant-e durant le semestre. Inviter l'étudiant-e à « penser » son mode d'accrochage.

Contenu

Accrochage des travaux réalisés dans le semestre. Présentation orale et visuelle de ces travaux. Échanges avec les enseignants.

Méthodes

Présentation des travaux réalisés et rendu d'un document contenant les références artistiques de l'étudiant-e (journal du spectateur)

Évaluation

Qualité des réalisations, cohérence du discours, pertinence des références, engagement de la démarche personnelle

Année 2

→ **Coordinateur :** Bachir Soussi-Chiadmi

→ **Rendez-vous de coordination :** Jeudi de 13 h 30 à 14 h 30, garage

PÔLE MÉTHODOLOGIE, TECHNIQUES ET MISES EN ŒUVRE

Semestre 3 : 16 crédits

Semestre 4 : 14 crédits

Les ateliers du Faire

— Enseignements

- Atelier modelage argile crue
+ photographie
- Atelier dessin
- Atelier reproductibilité
- Photographie — mesurer,
observer, analyser
- Atelier vidéo et motion design
- Mouliner
- Là-bas, recherches graphiques 2
- In-game photography / installation
de données dans l'espace
- Le rapport texte / image / code
- Édition — objet graphique
- Édition (typo)

— Introduction et pratique

- Atelier impression
- Atelier de fabrication numérique
- Atelier fabrication de livres
- Atelier bois

Activités facultatives

- Calligraphie

PÔLE HISTOIRE, THÉORIE DES ARTS ET LANGUE ÉTRANGÈRE

Semestre 3 : 8 crédits

Semestre 4 : 8 crédits

→ Histoire du design graphique

→ Histoire de l'art

→ Anglais

→ Culture numérique

Programme culturel

→ Talks!

→ Muma box ou Analyse filmique

PÔLE RECHERCHES ET EXPÉRIMENTATIONS PERSONNELLES

Semestre 3 : 2 crédits

Semestre 4 : 4 crédits

PÔLE BILAN DU TRAVAIL PLASTIQUE ET THÉORIQUE

Semestre 3 : 4 crédits

Semestre 4 : 4 crédits

Les ateliers du Faire

La pratique en atelier est au cœur de la pédagogie. Il s'agit de découvrir, de partager, transmettre un savoir-faire, et pratiquer collectivement accompagné-e-s d'un enseignant-e ou d'un-e assistant-e technicien-ne d'enseignement. Les ateliers du faire sont accessibles en permanence. Des horaires spécifiques sont proposés à chaque année afin d'expérimenter, de découvrir et d'appréhender l'ensemble des ateliers.

— Enseignements

ATELIER MODELAGE ARGILE CRUE + PHOTOGRAPHIE

- **Enseignante** : Lorence Drocourt
- **Code** : HG2MT10
- **Salle** : Volume
- **Horaire** : Mardi 17 h — 19 h
- **Semestres** : 3 et 4
- **Crédits** : 1

Objectif

Initiation à la fabrication et découverte du fonctionnement des machines

Contenu

Phase 1

Modeler une forme, la photographier puis la recycler en une autre forme à l'infini.

Phase 2

Bricolage de mini-studios photo et réalisation de boucles et de séquences d'images numériques à partir de l'enchaînement des formes en argile. L'ambition de cet atelier est d'approfondir la notion de continuité, de développement d'un projet dans une temporalité fluide et sans cadre afin de valoriser l'esprit de recherche au sein de la pratique.

Méthode

Atelier

Évaluation

Présence, participation, implication

ATELIER DESSIN — SOURCES CINÉMA. DU DESSIN ENCHAÎNÉ AU DESSIN DÉCHAÎNÉ

- **Enseignante** : Lorence Drocourt
- **Code** : HG2MT14
- **Salle** : Conférence
- **Horaire** : Vendredi de 14 h à 18 h
- **1 semaine sur 2**
- **Semestres** : 3 et 4
- **Crédits** : 1

Objectifs

Cet atelier a pour ambition de réactiver et approfondir la pratique du dessin des étudiants en utilisant films et vidéos comme « déclencheur ».

Contenu

Réalisation de mini-récits graphiques ou séquences d'images abstraites et expérimentales en questionnant la perception visuelle ainsi que les notions d'images fixes et animées.

Phase 1

Atelier de pratique des dessins. Séances collectives de dessin dans un dispositif de salle de cinéma.

Phase 2

Réalisation de séquences d'images qui interrogent la place de la « machine » numérique ou analogique dans la pratique du dessin.

Méthode

Atelier

Évaluation

Présence, participation, implication

ATELIER REPRODUCTIBILITÉ

- **Enseignant** : Yann Owens
- **Code** : HG2MT06
- **Salle** : salle sérigraphie
- **Horaire** : Lundi de 9 h à 11 h
- **Semestres** : 3 et 4
- **Crédits** : 1

Objectifs

Une réflexion peut s'opérer sur la nature des choix de l'étudiant-e en coordination avec les autres enseignants, afin de faire émerger un engagement.

Le développement de la forme se fait au sein de l'atelier de sérigraphie, en laissant toutefois une porte ouverte vers des transversalités et encourager ainsi des pratiques croisées (photocopies / lithographie / gravure / sérigraphies) ou multimédias (installation / image fixe / image en mouvement).

Contenu

L'accent est mis sur le processus créatif. L'élève est incité à récolter un maximum de sources d'inspirations liées à ses expériences ou à ses ambitions.

- mise en place de projet d'édition (livres / fanzines / affiches etc.)
- comprendre les enjeux de l'édition cette expérience sera menée par exemple autour de workshops avec des invités extérieurs : éditeurs, artistes, diffuseurs, ou des graphistes invités).
- hybridations / logique et limites des techniques. Rencontres avec les autres ateliers d'impressions et les autres modes d'incarnations de l'image imprimée. Photocopie + sérigraphie etc. Il s'agira de privilégier le projet personnel plutôt que la technique et faire sortir l'objet de l'atelier. Les choix qui s'opèrent de la part de l'étudiant au niveau des projets et de la technique lui permettront de s'affirmer en tant que graphiste.

Méthodes

Démonstrations expérimentations

Évaluation

Contrôle continu et qualité des rendus

PHOTOGRAPHIE

— MESURER, OBSERVER, ANALYSER

- **Enseignante** : Ilanit Ilouz
- **Code** : HG2MT11
- **Salle** : 202, 204
- **Horaires** : Vendredi de 9 h à 11 h
- **1 semaine sur 2 avec les 3A**
- **Semestres** : 3 et 4
- **Crédits** : 1

Objectifs

- Enseigner des pratiques de la photographie. Explorer les différents registres de la photographie. Expérimenter différentes techniques, approches. Donner du temps à la dérive, à l'essai. Alimenter ces recherches en organisant des temps forts dans l'année autour d'axes particuliers, par exemple : l'édition, le livre d'artiste.
- Ouvrir ce lieu privilégié de la démarche personnelle au collectif, en favorisant les échanges — artistiques, techniques, critiques — entre les étudiant-es et en mettant en place des situations de recherche.
- Organiser régulièrement des rendez-vous collectifs et individuels avec les étudiant-es pour accompagner le développement de leur travail et le nourrir par des présentations de diverses natures à discuter et à débattre.
- Amener les étudiant-es à se forger un regard critique sur le monde et sur leur propre pratique. Encourager l'observation et l'analyse ainsi que l'expérimentation et l'interaction avec une réalité sociale, économique, culturelle et / ou technologique pour qu'ils affirment une position et les contours d'une pratique assumée.

L'Atelier sera le lieu de révélation des images, un laboratoire, faisant référence à la camera-obscure.

Contenu

Comment rendre compte d'événements ou de phénomènes invisibles ? Roland Barthes nous rappelle que le monde existe même quand nous ne le regardons pas. Ce cours vise à explorer des réalités sensibles et singulières portées par l'image contemporaine. Il tentera d'articuler un travail photographique autour du processus de création (gestes de travail, un espace à soi etc.) à partir d'une collecte de motifs, de résidus, de relevés photographiques, et de divers matériaux récoltés dans, autour de l'école, la ville, la maison, la chambre etc. Les étudiant-es rassembleront un ensemble de signes, un répertoire de formes afin de réaliser un ensemble d'images. La mise en abîme d'un territoire, d'une recherche est le point départ de ce cours. La diversification des points de vue et des approches pour tenter de cerner un lieu-sujet sera au cœur de cette intervention. Nous travaillerons ensemble autour de l'image afin de révéler

un enchaînement de créations successives qui dérivent les unes par rapport aux autres, étant donné l'articulation renouvelée entre plusieurs techniques, supports et médiums. Un même sujet peut prendre différentes formes suivant le médium, le support que l'on choisit de filtrer. Nous établirons un certain nombre d'assemblages, d'expériences possibles (ou impossibles) nous permettant de tenter de retranscrire un récit en creux, et faire émerger des images souterraines, prêtes à surgir à la surface. La dimension pratique de ce cours vise à initier les étudiant-es à différentes techniques (analogiques et numériques) d'impression et de projection. Ils-elles sont invité-es à explorer et à inventer d'autres modalités de présentation de leurs photographies.

Évaluation

Implication, maîtrise formelle et technique, capacité de réflexion et qualité de la documentation

Méthodes

Atelier

ATELIER VIDÉO ET MOTION DESIGN

- **Enseignant :** Stéphane Trois Carrés
- **Code :** HG2MT08
- **Salle :** Conférence
- **Horaire :** Jeudi de 9 h à 10 h 30
- **Semestres :** 1 et 2
- **Crédits :** 2

Contenu

Le premier semestre les étudiants étudient les bases du compositing. Ils rédigent leur projet de Vidéo Danse pour le second semestre. Une initiation à la danse et une rencontre avec l'équipe du Phare aura lieu.

Deuxième Semestre, phase projet : À partir du projet rédigé le premier semestre les étudiants devront réaliser une vidéo avec les moyens humains et techniques mis à disposition par le Phare.

Méthodes

Atelier et expérimentation

Évaluation

Les étudiant-es seront évalué-es sur leur implication, leur capacité de réflexion, assiduité, et sur leurs productions

MOULINER

- **Enseignants :** Helen Evans et Heiko Hansen
- **Code :** HG2MT13
- **Salle :** Le Moulin
- **Horaire :** Vendredi de 10 h à 14 h
- **Semestres :** 3 et 4
- **Crédits :** 1

Objectif

Un atelier collectif autour de la transformation des matières organiques, vivantes et comestibles. Analyse et réflexion autour de pratiques artistiques participative et collaborative. Expérimentation de formes. Création de liens, de la convivialité et du partage.

Contenu

Les étudiants activent l'espace commun du Moulin avec un programme d'atelier, mis en œuvre avec la complicité des artistes invité-es.

Méthodes

Atelier de pratique collectif

Évaluation

Les étudiants seront évalués sur leur implication, leur maîtrise formelle et technique, leur capacité de réflexion et la qualité de leur documentation.

LÀ-BAS, RECHERCHES GRAPHIQUES 2

- **Enseignante** : Rozenn Lanchec
- **Code** : HG2MT01
- **Salle** : Primo Studio
- **Horaire** : Lundi de 16 h à 19 h
- **Semestres** : 3 et 4 sur inscription
- **Ouvert aux** : 3e années
- **Crédits** : 2

Contenu

Hors les murs de l'école, « Là-bas » propose des sujets liés à un déplacement physique et l'observation de la réalité extérieure. L'intérêt visé viendra de l'éloignement, d'une attention portée qui permette de penser et concevoir des objets graphiques en dehors de ses habitudes et considérations personnelles, afin de poursuivre l'apprentissage des notions théoriques et techniques du design graphique. Dans une tension entre apprentissage et recherche, réflexions et connaissances qui s'acquièrent, au fil des semestres.

Parallèlement, l'expérimentation et la liberté de mouvement sont valorisées par le biais d'une immersion rapide et directe dans le champ du design graphique. Montrer et discuter de ce qui se fait en matière de graphisme en France comme à l'étranger, mais aussi revisiter les formes archaïques et vernaculaires.

Méthodes

Atelier

Évaluation

Contrôle continu et bilans semestriels

IN-GAME PHOTOGRAPHY + INSTALLATION : DES DONNÉES DANS L'ESPACE

- **Enseignante** : Oriane Pichuèque
- **Code** : HG2MT12
- **Salle** : editing lab
- **Horaire** : Mercredi de 11 h à 13 h
- **Semestres** : 3 et 4
- **Crédits** : 1

In game photography

Alors que la photographie est un regard porté sur le monde dans lequel nous vivons, dans quelle mesure les mondes virtuels que nous habitons un peu plus chaque jour peuvent-ils bénéficier du médium photographique ? Nous explorerons le In-Game Photography, un nouveau type de photographie s'inscrivant dans le mouvement de la « post-photographie », qui est la circulation instantanée des images, l'usage des nouvelles technologies et la réappropriation, prenant place ici dans le jeu vidéo. L'In-Game Photography est à la fois une porte vers des contre-récits entre le réel et le virtuel qu'une échappatoire dans l'imaginaire intrinsèque des jeux-vidéos. Vous sélectionnerez un thème de votre choix, que vous associerez à un titre de jeu vidéo spécifique dans lequel vous réaliserez des clichés dans le but de les exposer ou d'en faire une microédition. La vidéo peut aussi être explorée.

Installation : des données dans l'espace

Nous allons explorer les multiples façons de manier et d'exposer des données numériques dans un espace, le but étant d'explorer les potentialités des univers immatériels que nous habitons chaque jour (et qui nous habitent en retour) et qui ne cessent d'évoluer. Chacun téléchargera, créera ou s'appropriera des données de son choix, qu'elles soient publiques ou personnelles. Après avoir exploré pistes et références artistiques dans le domaine de l'installation et plus particulièrement du Data Art, vous devrez à votre tour donner forme à ces données dans l'espace.

Évaluation

Contrôle continu et rendu

Méthodes

Apprentissage autonome accompagné techniquement et artistiquement en atelier

LE RAPPORT TEXTE / IMAGE / CODE

- **Enseignant :** Bachir Soussi Chiadmi
- **Code :** HG2MT03
- **Salle :** Garage
- **Horaire :** Jeudi de 10 h 30 à 12 h 30
- **Semestres :** 3 et 4
- **Crédits :** 2

Contenu Semestre 3 : Co-pilote

Amener une personne à se déplacer dans un espace, effectuer des actions précises dans un endroit donné, avec le gps cela semble, a priori, simple, mais si l'on devait ré-inventer les outils de navigations, quelles solutions pourrions nous inventer ?

Dans ce projet vous devrez concevoir et réaliser un « co-pilote » interactif sous la forme d'une double interface écran et papier, de manière à ce que les deux médium ne soient pas redondant mais complémentaire.

Objectifs

Apprendre à concevoir un protocole d'interaction, à appréhender une interface multi support, à faire émerger un récit via l'interaction. Acquérir des compétences techniques en programmation.

Évaluation

Contrôle continu + rendu print et écran

Contenu Semestre 4 : Inter Espace

Croisé avec Yann Owens

Image Imprimée ou image projetée ?

Image en mouvement ou image statique ?

Espace plan, espace 3D, espace aux multiple dimensions ?

Et l'interface ? et le temps ? et le sons ? Et ... ?

Dans ce cours transversal entre technique d'impression et interactivité numérique, vous explorerez ces différentes problématiques pour proposer une expérience physique et conceptuelle qui posera des questions plus qu'elle n'apportera de réponses. Votre proposition devra se situer dans un espace physique et mettre en œuvres au minimum des images et du texte, qui seront imprimés ET codés.

Évaluation

Contrôle continu + rendu installation print + écran

Objectifs

Apprendre à concevoir un protocole d'interaction, à appréhender une interface multi support, à faire émerger un récit via l'interaction. Questionner l'image. Acquérir des compétences techniques en programmation et en impression.

ÉDITION — OBJET GRAPHIQUE

- **Enseignant :** Gilles Acézat
- **Code :** HG2MT02
- **Salle :** editing lab
- **Horaire :** Vendredi de 14 h à 18 h
- **1 semaine sur 2**
- **Semestres :** 3 et 4
- **Crédits :** 2

Objectifs

- Comprendre les enjeux du design éditorial
- Acquérir les fondamentaux de la mise en page
- Déployer un langage graphique distinctif
- Renforcer son regard typographique et sa culture graphique

Contenu

- Expérimentations et méthodologie autour de la conception éditoriale
- Recherche et mise en œuvre afin de restituer graphiquement des contenus texte et image par le prisme d'un regard singulier et des choix graphiques et éditoriaux pertinents
- Initiation et mise en œuvre via le logiciel Indesign
- Analyse et découvertes de projets éditoriaux emblématiques

Méthodes

Alternance de cours théoriques, de pratique d'atelier et de corrections collectives et individuelles — sujet commun avec Sonia DaRocha sur des créneaux différents

Évaluation

Contrôle continu, qualité de l'implication et des réalisations, ancrage culturel du travail

ÉDITION (TYPO)

- **Enseignante** : Sonia da Rocha
- **Code** : HG2MT15
- **Salle** : editing lab
- **Horaire** : Mardi de 11h à 13h
- **Semestre** : 3
- **Crédits** : 1

Objectifs

Cet atelier aura pour objectif de transmettre aux étudiants les fondamentaux de la composition typographique. Avec à chaque fois une approche historique, analytique et technique.

Contenu

L'atelier s'articule autour de cours théoriques et techniques — histoire et évolution formelle de la typographie, classifications, diversité des signes typographiques, code typographique.

Méthodes

Atelier théorique et pratique (sujet commun avec Gilles Acézat, sur des créneaux différents)

Évaluation

Les étudiants seront évalués sur leur implication, leur maîtrise formelle et technique, leur capacité de réflexion et la qualité de leur documentation.

— Introduction et pratique technique

ATELIER IMPRESSION — GRAVURE

- **Assistant technique d'enseignement** : Timoté Delahaye
- **Salle** : Impression
- **Horaire** : Mercredi de 9h à 11h
- **Semestres** : 1 et 2

Contenu

Premières réflexions sur les questions de composition
Découverte de l'atelier de gravure et des techniques disponibles
Découverte de la sérigraphie et de la risographie

ATELIER FABRICATION DE LIVRES

- **Assistant technique d'enseignement** : Anna Tabutiaux
- **Salle** : Reliure
- **Horaire** : Lundi de 14h à 16h
- **Demi-groupe — 1 semaine sur 2**
- **Semestres** : 1 et 2

Contenu

Premières réflexions sur les questions de fabrication de livres
Découverte de l'atelier et du fonctionnement des machines

ATELIER DE FABRICATION NUMÉRIQUE

- **Assistant technique d'enseignement** : Adrien Langlois
- **Salle** : Fablab
- **Horaire** : Lundi de 14h à 16h
- **Demi-groupe — 1 semaine sur 2**
- **Semestres** : 1 et 2

Contenu

Premières réflexions sur les questions de fabrication numérique
Découverte de l'atelier et du fonctionnement des machines

ATELIER BOIS

- **Assistant technique d'enseignement** : Thomas Déhais
- **Salle** : Bois
- **Sur demande**
- **Semestres** : 1 et 2

ACTIVITÉ FACULTATIVE

CALLIGRAPHIE

→ **Enseignante :** Sonia da Rocha

→ **Code :** HG2MT05

→ **Salle :** editing lab

→ **Horaire :** Lundi de 19 h à 20 h

→ **Semestres :** 3 et 4

Objectif

Appréhender les techniques, les outils et les supports de base de la calligraphie latine.

Contenu

Analyse et expérimentations de différents styles d'écriture calligraphique à travers les époques.

Méthodes

Atelier pratique

Évaluation

Assiduité

Pôle histoire, théorie des arts et langue étrangère

Semestre 3 : 8 crédits

Semestre 4 : 8 crédits

HISTOIRE DU DESIGN GRAPHIQUE

→ **Enseignante :** Vanina Pinter

→ **Code :** HG2HA01

→ **Salle :** Conférence

→ **Horaire :** Lundi de 11 h à 13 h

→ **Semestres :** 3 et 4

→ **Crédits :** 2

Conférences, travaux dirigés Cycle de conférences d'histoire du design graphique : de William Morris aux avant-gardes russes.

Naissance de la notion de design. Les cours peuvent être dédiés à un courant d'avant-garde, à un-e artiste ou une thématique. Ils mettent en avant les compositions, les expérimentations décisives de cette époque, tout en soulignant l'engagement de ces artistes — designers dans la société. Chaque séance invite à la lecture de textes.

Travaux dirigés

Un quart du temps sera consacré à un travail en groupe portant sur l'étude visuelle et historique d'un objet graphique lié au Havre. Le groupe constitue un dossier de recherches documentaires (bibliographie, analyses sémantiques, mises en perspectives historiques, philosophiques, recherche iconographique autour de l'objet étudié...) À partir d'un travail d'enquêtes et de lectures : chaque groupe écrira un texte, choisira des images, puis mettra en page ce travail sur une ou deux doubles pages. L'ensemble des doubles pages, constituera le journal **HGLH**.

Objectifs

Le cycle de ce cours se déroule sur deux années, il a pour objectif d'impliquer les jeunes professionnels dans la culture de leur discipline.

Méthodes

Conférences et travaux dirigés

Évaluation

Rendus écrits sur des analyses d'objets graphiques. Toute recherche doit être documentée avec une bibliographie et témoigner d'une mise en forme réfléchie. Participation au journal HGLH.

HISTOIRE DE L'ART

- **Enseignante :** Corinne Laouès
- **Code :** HG2HA07
- **Salle :** Conférence
- **Horaire :** Mardi de 14 h à 16 h
- **Semestres :** 3 et 4
- **Crédits :** 2

Objectifs

Savoir regarder, décrire, écrire, commenter, interpréter ; acquérir une culture artistique et des repères chronologiques.

Contenu

Ce cours porte sur l'étude des créations des 19e 20e et 21e siècles, en prenant soin de relever chaque fois les artefacts où se côtoient des signes issus de différentes typologies : écriture, pictogramme, typographie, forme abstraite ou figurative, composition... Dans la limite d'une pertinence à créer des ponts entre passé et présent, il sera question durant chaque séance, de mettre en regard des œuvres, des thématiques et des stylistiques anciennes et contemporaines. Pourquoi peut-on parler de rupture entre le 18e et le 19e siècle, et comment celle-ci se manifeste-t-elle ?

Pourquoi et comment Jacques-Louis David, Théodore Géricault, Gustave Courbet ou Marcel Duchamp ont-ils été retenus par l'histoire de l'art ? Qu'est-ce qu'un artiste d'exposition ? Pourquoi des artistes ont-ils renoncé à la narration et à la composition traditionnelle ? Qu'est-ce que l'art moderne, les avant-gardes ? Qu'est-ce que le design graphique, une performance, un happening, l'art multi-média, le « Posthuman » ou le post-numérique... ? Qu'a apporté l'étude des subcultures, les théories des gender et sexuality studies, post-colonialistes et / ou féministes à l'interprétation des images ? Peut-on d'ailleurs parler d'une histoire de l'art féministe ? Qu'est-ce que l'art queer ? Comment les artistes abordent-ils les questions liées à l'anthropocène ? Voici quelques exemples de questions auxquelles nous essaierons de répondre durant l'année, en nous appuyant sur des reproductions d'œuvres [peintures, sculptures, objets d'art, photographies, caricatures, affiches, pochettes de disque...], projetées, commentées et analysées, ainsi que sur des visites d'expositions temporaires et de collections permanentes.

Méthodes

Histoire sociale et théorie de l'art, méthodologie de l'analyse d'œuvre, travaux dirigés, visites d'expositions permanentes et temporaires, apprendre à maîtriser le commentaire d'œuvre à l'oral et à l'écrit, la nomenclature liée aux bibliographies, sitographies et aux légendes des œuvres, accès à des netboards permettant aux étudiants d'avoir accès aux diaporamas et plans des cours, ainsi qu'à des ressources et documentations.

Évaluation

Un contrôle écrit par semestre faisant intervenir la mise en page et le design graphique

ANGLAIS

- **Enseignante :** Carol Harriss
- **Code :** HG2HA02
- **Salle :** Mini conf
- **Horaire :** Mardi de 9 h à 11 h
- **Semestres :** 3 et 4
- **Crédits :** 1

Objectifs

Perfectionner les acquis de l'année précédente. Donner confiance à l'étudiant de prendre la parole en public.

Contenu

Chaque semaine, des étudiants présentent un thème d'actualité artistique / design graphique émanant d'une source anglophone (descriptif d'exposition, article de presse, film, documentaire...) et par la suite animent un débat en anglais avec toute la classe. En plus de sa participation à l'oral, chaque étudiant devrait rédiger en anglais un carnet par semestre contenant ses réflexions issues des débats en cours et aussi ses recherches personnelles. Ce carnet, qui pourrait devenir un objet de design graphique, devrait aussi refléter les progrès de l'étudiant en anglais et la richesse de son parcours culturel.

Méthodes

Travaux dirigés

Évaluation

Contrôle continu basé sur la qualité de la participation orale et des écrits demandés

INITIATION À L'ESTHÉTIQUE (SEMESTRE 3) TECHNOLOGIE ET CRÉATION (SEMESTRE 4)

- **Enseignant :** Maxence Alcalde
- **Code :** HG2HA03
- **Salle :** Conférence
- **Horaire :** Mercredi de 14 h à 16 h
- **Semestres :** 3 et 4
- **Crédits :** 2

Objectifs

Semestre 3

Offrir un tour d'horizon critique des positionnements esthétiques en philosophie depuis la philosophie grecque jusqu'à nos jours.

Semestre 4

Mettre en jeu les questionnements actuels sur les technologies, leur influence sur la création contemporaine (art, cinéma, design graphique, etc.) et accéder à un recul critique au sujet de leur utilisation et des métadiscours qu'elles endossent.

Contenu

Semestre 3

Comment sommes-nous passé d'un questionnement sur le beau naturel (Platon) à une pluralité de questionnements sur la définition de l'œuvre d'art, son évaluation et sa légitimation (critique, commerciale, institutionnelle) ? Pour se faire, nous exploreront les concepts principaux à l'œuvre dans la philosophie occidentale tout en tentant de les mettre en lien avec la création artistique de leur époque et la création actuelle.

Semestre 4

Nous partirons des textes fondateurs au sujet de la question technique (Descartes, Mumford, Heidegger, Ellul, Illich...) pour discerner en quoi ces penseurs peuvent nous aider à comprendre les liens et les intrications qui se jouent dans l'utilisation des technologies actuelles dans la création contemporaine. Nous étudierons également des cas précis (œuvres, usages sociaux, récits, etc.) afin d'expérimenter concrètement les concepts étudiés.

Évaluation

Assiduité + partiel

Méthodes

Cours magistral

PROGRAMME CULTUREL

TALKS! et MUMABOX ou ANALYSE FILMIQUE

- Le mercredi de 18 h à 20h.
- Programme disponible sur le site de l'école.
- Sur inscription auprès du secrétariat pédagogique.

TALKS!

- **Code :** HG2HA08
- **Salle :** Conférence ou hors-les-murs
- **Horaire :** Mercredi de 18 h à 19 h 30
- **Semestres :** 3 et 4

Contenu

Un cycle de conférences qui permet à la fois de rencontrer des acteurs et actrices du monde de l'art, d'échanger sur des pratiques artistiques et des usages et de soutenir la professionnalisation de nos étudiant·e·s et alumni.

Méthodes

Discussion, découverte et rencontre autour du travail des invité·es

Évaluation

Assiduité et pertinence des interventions

MUMA BOX

- **Enseignante :** Lorence Drocourt
- **Code :** HG2HA06
- **Salle :** MUMA
- **Horaire :** Mercredi de 18 h à 20h
- **Semestres :** 3 et 4

Contenu

Cette participation fait partie intégrante du cursus scolaire. Elle familiarise les étudiant-es à des formes filmiques souvent radicales qui ambitionnent d'enrichir leur ouverture artistique.

Méthodes

Séances de cinéma expérimental

Évaluation

Présence et pertinence des interventions

ANALYSE FILMIQUE

- **Enseignant :** Maxence Alcalde
- **Code :** HG2HA05
- **Salle :** Conférence
- **Horaire :** Mercredi de 18 h à 20h
- **Semestres :** 3 et 4

Objectifs

Appréhender la culture visuelle à travers des œuvres cinématographiques

Contenu

Chaque séance donnera lieu à la présentation d'un film autour d'une thématique à définir. Pour donner suite à la projection, les étudiant.e.s seront accompagnés dans leur analyse du film. Un volet méthodologique de l'analyse filmique sera aussi proposé.

Méthodes

Projection / débat

Évaluation

Assiduité, rendu semestriel sous forme de texte de synthèse ou de production d'affiches

Pôle recherches et expérimentations personnelles

Semestre 3: 2 crédits
Semestre 4: 4 crédits

ÉVALUATION DE LA RECHERCHE PERSONNELLE

- **Enseignants:** Équipe restreinte incluant le coordinateur
- **Code:** HG2RP04
- **Salle:** à venir
- **Horaire:** à venir
- **Semestres:** 3 et 4

Objectifs

Évaluer la part d'expérimentation, de recherche personnelle et de développement d'une proposition artistique cohérente chez l'étudiant-e.

Contenu

Lors de l'accrochage semestriel, échanges sur les expérimentations et recherches de l'étudiant-e ainsi que sur les projets à venir.

Méthodes

Échanges avec chaque étudiant-e lors de l'accrochage semestriel

Évaluation

Singularité des réalisations
Audace des expérimentations

SEMAINES WORKSHOPS 1

- **Enseignants:** Selon le workshop choisi
- **Code:** HG2RP02
- **Salle:** Selon le workshop choisi
- **Semestre:** 3
- **Crédits:** 1

Méthodes

2 workshops de quatre jours en début de semestre

SEMAINES WORKSHOPS 2

- **Enseignants:** Selon le workshop choisi
- **Code:** HG2RP03
- **Salle:** Selon le workshop choisi
- **Semestre:** 4
- **Crédits:** 1

Méthodes

2 workshops de quatre jours en début de semestre

Pôle bilan du travail plastique et théorique

Semestre 3: 4 crédits

Semestre 4: 4 crédits

BILAN

→ **Enseignants:** Équipe restreinte incluant le coordinateur

→ **Code:** HG2BI01

→ **Semestres:** 3 et 4

→ **Crédits:** 4

Objectif

Évaluer l'ensemble des travaux réalisés par l'étudiant-e durant le semestre.

Inviter l'étudiant-e à « penser » son mode d'accrochage.

Contenu

Accrochage des travaux réalisés dans le semestre. Présentation orale et visuelle de ces travaux. Échanges avec les enseignants.

Évaluation

Qualité des réalisations, cohérence du discours, pertinence des références, engagement de la démarche personnelle

Année 3

- **Coordinateur :** Sonia Da Rocha
- **Rendez-vous de coordination :** Lundi de 14h à 16h
- **Salle :** 202

PÔLE MÉTHODOLOGIE, TECHNIQUES ET MISE EN ŒUVRES

Semestre 5 : 12 crédits
Semestre 6 : 4 crédits

Les ateliers du Faire

— Enseignements

- Suivi de projets — atelier volume
- Atelier dessin
- Impression suivi de projets
- Images en mouvement
- Lettrages et bande-dessinée
- Photographie — mesurer, observer, analyser
- Desktop documentary / Youtube found footage
- Making things : volume
- Atelier vidéo et motion design
- Design graphique, des signes et des pages
- Là-bas, recherches graphiques 3
- Le club informatique
- Réalité virtuelle
- Studio pro
- Mouliner

— Introduction et pratique technique

- Atelier impression
- Atelier de fabrication numérique
- Atelier fabrication de livres
- Atelier bois

Activités facultatives

- Calligraphie

PÔLE HISTOIRE, THÉORIE DES ARTS ET LANGUE ÉTRANGÈRE

Semestre 5 : 8 crédits
Semestre 6 : 8 crédits

- Histoire de l'art
- Histoire du design graphique
- Anglais
- Recherche documentaire
- Théorie et pratiques de l'exposition

Programme culturel

- Talks!
- Muma box ou Analyse filmique

PÔLE RECHERCHES ET EXPÉRIMENTATIONS PERSONNELLES

Semestre 5 : 6 crédits
Semestre 6 : 4 crédits

PÔLE BILAN DU TRAVAIL PLASTIQUE ET THÉORIQUE

Semestre 5 : 4 crédits
Semestre 6 : 17 crédits

Pôle méthodologie, techniques et mise en œuvres

Semestre 5: 12 crédits

Semestre 6: 4 crédits

Les ateliers du Faire

La pratique en atelier est au cœur de la pédagogie. Il s'agit de découvrir, de partager, transmettre un savoir-faire, et pratiquer collectivement accompagné-e-s d'un enseignant-e ou d'un-e assistant-e technicien-ne d'enseignement. Les ateliers du faire sont accessibles en permanence. Des horaires spécifiques sont proposés à chaque année afin d'expérimenter, de découvrir et d'appréhender l'ensemble des ateliers.

— Introduction et pratique technique

SUIVI DE PROJETS — ATELIER VOLUME

→ **Enseignante** : Lorence Drocourt

→ **Code** : HG3MT19

→ **Salle** : Volume

→ **Horaire** : Mercredi de 14 h à 18 h

→ **Ouvert aux** : Années 3, 4 et 5

→ **Semestres** : 5 et 6

→ **Crédits** : 2

Contenu

Accompagnement des projets individuels en 3D des étudiant-es inscrit-es.

Évaluation

Assiduité et pertinence des interventions

ATELIER DESSIN — SOURCES CINÉMA. DU DESSIN ENCHAÎNÉ AU DESSIN DÉCHAÎNÉ

- **Enseignante** : Lorence Drocourt
- **Code** : HG3MT16
- **Salle** : Conférence
- **Horaire** : Vendredi de 14 h à 18 h
- **Semestres** : 5 et 6
- **Ouvert aux** : Années 1, 2 et 3
- **Crédits** : 2

Objectif

Cet atelier a pour ambition de réactiver et approfondir la pratique du dessin des étudiant-es en utilisant des films et vidéos comme « déclencheur ». Réalisation de mini-récits graphiques ou séquences d'images abstraites et expérimentales en questionnant la perception visuelle ainsi que les notions d'images fixes et animées.

Contenu

Phase 1

Atelier de pratique des dessins. Séances collectives de dessin dans un dispositif de salle de cinéma.

Phase 2

Réalisation de séquences d'images qui interrogent la place de la « machine » numérique ou analogique dans la pratique du dessin.

Évaluation

Présence, participation, implication

IMPRESSION SUIVI DE PROJETS

- **Enseignant** : Yann Owens
- **Code** : HG3MT03
- **Type d'activité** : Technique et mise en œuvre
- **Salle** : Sérigraphie
- **Horaire** : Mardi de 14 h à 16 h
- **Semestres** : 3 et 4
- **Crédits** : 2

Objectifs

Semestre 3

Offrir un tour d'horizon critique des positionnements esthétiques en philosophie depuis la philosophie grecque jusqu'à nos jours.

Semestre 4

Mettre en jeu les questionnements actuels sur les technologies, leur influence sur la création contemporaine (art, cinéma, design graphique, etc.) et accéder à un recul critique au sujet de leur utilisation et des métadiscours qu'elles endossent.

Contenu

Semestre 3

Comment sommes-nous passé d'un questionnement sur le beau naturel (Platon) à une pluralité de questionnements sur la définition de l'œuvre d'art, son évaluation et sa légitimation (critique, commerciale, institutionnelle) ? Pour se faire, nous exploreront les concepts principaux à l'œuvre dans la philosophie occidentale tout en tentant de les mettre en lien avec la création artistique de leur époque et la création actuelle.

Semestre 4

Nous partirons des textes fondateurs au sujet de la question technique (Descartes, Mumford, Heidegger, Ellul, Illich...) pour discerner en quoi ces penseurs peuvent nous aider à comprendre les liens et les intrications qui se jouent dans l'utilisation des technologies actuelles dans la création contemporaine. Nous étudierons également des cas précis (œuvres, usages sociaux, récits, etc.) afin d'expérimenter concrètement les concepts étudiés.

Méthodes

Cours magistral

Évaluation

Assiduité + partiel

IMAGES EN MOUVEMENT

- **Enseignants :** Stéphane Trois Carrés et Jean-Noël Lafargue
- **Code :** HG3MT06
- **Salle :** Primo Studio et Studio Vidéo
- **Horaire :** Mercredi de 14 h à 16 h
- **Ouvert aux :** Années 3, 4 et 5
- **Crédits :** 2

Objectif

L'omniprésence de l'image dans de nombreux médias implique une multiplicité d'écritures et de protocoles techniques... En effet on ne réalise pas de la même façon pour un téléphone portable que pour un spectacle interactif. Par conséquent deux axes pédagogiques sont à élaborer : l'acquisition de l'autonomie technique et une culture philosophique de base sur l'utilisation des images dans un environnement numérique. De la peinture au cinéma expérimental, de la fiction à l'interactivité, il n'est pas difficile d'établir des catégories précises. Les catégories fluctuent d'autant que les pratiques sont exigeantes en termes de compétences techniques et le répertoire s'étend constamment.

Contenu

Deux phases : une phase théorique qui fait appel aux pratiques préparatoires, écritures, dessin, documentation. On y aborde des disciplines spéculatives science-fiction, épistémologie, nouvelles écritures de l'image. Dans la seconde partie, l'étudiant-e fera des recherches autour des outils logiciels, s'essayant sur différentes écritures, pixilation, stop motion, compositing, image de synthèse. Des collaborations transversales seront effectuées avec différents enseignants d'art et de design graphique.

Méthodes

Conception du projet, réalisation

Évaluation

Contrôle continu

LETTRES ET BANDE DESSINÉE

- **Enseignants :** Sonia Da Rocha et Jean-Noël Lafargue
- **Code :** HG3MT08
- **Salle :** Editing lab
- **Horaire :** Lundi de 16 h à 19 h
- **Ouvert aux :** Années 3, 4 et 5 (max 12 étudiants)
- **Crédits :** 2

Objectif

Le premier semestre sera consacré à l'analyse et l'extraction de signes, et le second semestre à finaliser les objets graphiques et typographiques issus de ce travail.

Contenu

Les étudiants étudieront un corpus de bandes dessinées de toutes époques à la recherche de signes graphiques : lettrages, titrages, formes de cases, de bulles et de récitatifs et « Krollebitches » (traits de vitesse, d'expression, ...).

Méthodes

Atelier projet collectif

Évaluation

Les étudiants seront évalués sur leur implication, leur maîtrise formelle et technique, leur capacité de réflexion et la qualité de leur documentation.

PHOTOGRAPHIE

— MESURER, OBSERVER, ANALYSER

- **Enseignante** : Ilanit Ilouz
- **Code** : HG3MT05
- **Salle** : 202/204
- **Horaire** : Vendredi de 9 h à 11 h
- **1 semaine sur 2 avec les 2A**
- **Semestres** : 5 et 6
- **Crédits** : 2

Objectif

- Enseigner des pratiques de la photographie. Explorer les différents registres de la photographie. Expérimenter différentes techniques, approches. Donner du temps à la dérive, à l'essai. Alimenter ces recherches en organisant des temps forts dans l'année autour d'axes particuliers, par exemple : l'édition, le livre d'artiste.
- Ouvrir ce lieu privilégié de la démarche personnelle au collectif, en favorisant les échanges — artistiques, techniques, critiques — entre les étudiant-es et en mettant en place des situations de recherche.
- Organiser régulièrement des rendez-vous collectifs et individuels avec les étudiant-es pour accompagner le développement de leur travail et le nourrir par des présentations de diverses natures à discuter et à débattre.
- Amener les étudiant-es à se forger un regard critique sur le monde et sur leur propre pratique. Encourager l'observation et l'analyse ainsi que l'expérimentation et l'interaction avec une réalité sociale, économique, culturelle et / ou technologique pour qu'ils affirment une position et les contours d'une pratique assumée.

L'Atelier sera le lieu de révélation des images, un laboratoire, faisant référence à la camera-obscura.

Contenu

Comment rendre compte d'événements ou de phénomènes invisibles ?

Roland Barthes nous rappelle que le monde existe même quand nous ne le regardons pas. Ce cours vise à explorer des réalités sensibles et singulières portées par l'image contemporaine. Il tentera d'articuler un travail photographique autour du processus de création (gestes de travail, un espace à soi etc.) à partir d'une collecte de motifs, de résidus, de relevés photographiques, et de divers matériaux récoltés dans l'école, autour de l'école, la ville, la maison, la chambre etc.

Les étudiant-es rassembleront un ensemble de signes, un répertoire de formes afin de réaliser un ensemble d'images. La mise en abîme d'un territoire, d'une recherche est le point départ de ce cours. La diversification des points de vue et des approches pour tenter de cerner un lieu-sujet sera au cœur de cette intervention. Nous travaillerons ensemble autour de l'image afin de révéler

un enchaînement de créations successives qui dérivent les unes par rapport aux autres, étant donné l'articulation renouvelée entre plusieurs techniques, supports et médiums. Un même sujet peut prendre différentes formes suivant le médium, le support que l'on choisit de filtrer. Nous établirons un certain nombre d'assemblages, d'expériences possibles (ou impossibles) nous permettant de tenter de retranscrire un récit en creux, et faire émerger des images souterraines, prêtes à surgir à la surface. La dimension pratique de ce cours vise à initier les étudiant-es à différentes techniques (analogiques et numériques) d'impression et de projection. Ils-elles sont invité-e-s à explorer et à inventer d'autres modalités de présentation de leurs photographies.

Méthodes

Atelier

Évaluation

Implication, maîtrise formelle et technique, capacité de réflexion et qualité de la documentation

DESKTOP DOCUMENTARY / YOUTUBE FOUND FOOTAGE

- **Enseignante :** Oriane Pichuèque
- **Code :** HG3MT15
- **Type d'activité :** Technique, mise en œuvre et création
- **Salle :** Primo Studio
- **Horaire :** Jeudi de 11h à 13h
- **Crédits :** 2

Contenu

Semestre 1

LE DESKTOP DOCUMENTARY

Le desktop movie ou desktop documentary est un genre de production audiovisuelle contemporaine qui utilise la capture d'écran vidéo et dont l'entièreté du contenu est tiré du web. Il sert tant à raconter une histoire, à partager une recherche, qu'à créer une archive momentanée d'Internet ou de montrer notre rapport au numérique. Après plusieurs séances consacrées à un horizon de références du genre puis à l'analyse du film *Clean With Me (After Dark)* de la réalisatrice Gabrielle Stemmer, chacun sera invité à réaliser un desktop documentary portant sur le sujet de son choix / ou pouvant servir à l'élaboration de son sujet de diplôme.

Semestre 2

YOUTUBE FOUND FOOTAGE

Dans la continuité du premier semestre, il s'agira ici de réaliser une production audiovisuelle s'inspirant du genre cinématographique du Found footage ou du Film collage et dont l'entièreté du contenu sera trouvé sur les plateformes d'hébergement de vidéos : YouTube, Vimeo, Dailymotion, Bilibili etc. La première séance sera dédiée au visionnage d'un ou de plusieurs films du genre. Vous aurez également la possibilité de continuer votre Desktop Documentary si besoin.

Méthodes

Cours magistraux, Apprentissage autonome accompagné techniquement et artistiquement en atelier

Évaluation

Contrôle continu et rendu

Références

Semestre 1

- Globodrome, Gwenola Wagon, Vidéo et livre, 2012 :
<https://d-w.fr/fr/projects/globodrome/>
- *Clean With Me (After Dark)* — VOSTFR — Gabrielle Stemmer, 2019 :
<https://vimeo.com/337848800>
- NOAH, Patrick Cederberg & Walter Woodman :
<https://vimeo.com/65935223?login=true>

- TRANSFORMERS: THE PREMAKE,
<https://www.youtube.com/watch?v=dD3K1eWXI54&t=1277s>
- Kevin B. Lee

Semestre 2

- *Breaking the Internet*, Lauren Huret, 2015 — 2016
- *Erewhon*, Pierre Cassou-Noguès, Stéphane Degoutin et Gwenola Wagon, 2019
- *La maison qui vous veut du bien*, Stéphane Degoutin et Gwenola Wagon, 2022

MAKING THINGS : VOLUME

- **Enseignantes :** Heiko Hansen ou Helen Evans (en alternance)
- **Code :** HG3MT04
- **Salle :** Fablab et atelier volume
- **Horaire :** Jeudi 9h30 à 13h
- **Ouvert aux :** Année 3
- **Crédits :** 1

Contenu

Explorations de volume sous forme d'atelier pratique. Réinvention des techniques traditionnelles par l'expérimentation avec des outils numériques et suivi de projets.

Évaluation

Contrôle continu

ATELIER VIDÉO ET MOTION DESIGN

- **Enseignant :** Stéphane Trois Carrés
- Code : *HG3MT10*
- **Salle :** Conférence
- **Horaire :** Jeudi de 9 h à 11h
- **Semestres :** 5 et 6
- **Crédits :** 2

Contenu

Le premier semestre les étudiants étudient les bases du compositing. Ils rédigent leur projet de Vidéo Danse pour le second semestre. Une initiation à la danse et une rencontre avec l'équipe du Phare aura lieu.

Deuxième Semestre, phase projet : À partir du projet rédigé le premier semestre les étudiants devront réaliser une vidéo avec les moyens humains et techniques mis à disposition par le Phare.

Méthodes

Atelier et expérimentation

Évaluation

Les étudiant-es seront évalué-es sur leur implication, leur capacité de réflexion, assiduité, et sur leurs productions

DESIGN GRAPHIQUE — DES SIGNES ET DES PAGES

- **Enseignant** : Gilles Acézat
- **Code** : HG3MT02
- **Type d'activité** : Méthodologie de la recherche et mise en œuvre
- **Salle** : Editing lab
- **1 semaine sur 2**
- **Horaire** : Vendredi de 14 h à 18 h
- **Semestres** : 5 et 6
- **Crédits** : 2

Objectifs

- Comprendre les enjeux de la mise en page et de l'identité visuelle
- Cet atelier vise à déployer un langage graphique personnel et engagé au service de la transmission d'objets graphiques spécifiques.
- Acquisition d'une méthodologie de travail autonome dans le cadre d'un projet personnel.

Contenu

- Expérimentations et méthodologie autour de la conception éditoriale et du design d'identité visuelle.
- Seront renforcées les notions fondamentales de la macrotypographie : règles d'usage, hiérarchisation, grille, dans une approche de lisibilité, intelligibilité et transmission.
- Analyse et découvertes de projets graphiques emblématiques

Méthodes

Alternance de cours théoriques, de pratique d'atelier et de corrections collectives et individuelles

Évaluation

Contrôle continu, qualité de l'implication et des réalisations, ancrage culturel du travail

LÀ-BAS, RECHERCHES GRAPHIQUES 3

- **Enseignante** : Rozenn Lanchec
- **Code** : HG3MT01
- **Type d'activité** : Méthodologie de la recherche
- **Salle** : Primo Studio
- **Horaire** : Mardi de 9 h à 11 h
- **Semestres** : 5 et 6
- **Crédits** : 2

Contenu

Hors les murs de l'école, « Là-bas » propose des sujets liés à un déplacement physique et l'observation de la réalité extérieure. L'intérêt visé viendra de l'éloignement, d'une attention portée qui permette de penser et concevoir des objets graphiques en dehors de ses habitudes et considérations personnelles, afin de parfaire l'apprentissage des notions théoriques et techniques du design graphique. Dans une tension entre apprentissage et recherche, réflexions et connaissances qui s'acquièrent, au fil des semestres.

Parallèlement, l'expérimentation et la liberté de mouvement sont valorisées par le biais d'une immersion rapide et directe dans le champ du design graphique. Montrer et discuter de ce qui se fait en matière de graphisme en France comme à l'étranger, mais aussi revisiter les formes archaïques et vernaculaires.

Méthodes

Atelier

Évaluation

Contrôle continu et bilans semestriels

LE CLUB INFORMATIQUE

- **Enseignant** : Bachir Soussi Chiadmi
- **Code** : HG3MT07
- **Type d'activité** : Cours (apprentissage) Technique et mise en œuvre et Atelier (suivi de projet)
- **Salle** : Garage
- **Horaire** : Vendredi de 14 h à 18 h
- **Semestres** : 5, 6, 7, 8, 9 et 10 (15 places)
- **Crédits** : 2

Objectifs

Devenir designer / développeur-euse

Contenu

Le club informatique, ou comment devenir « designer artiste développeur-euse ». Durant le premier semestre, chaque cours sera l'occasion d'une session de « live coding » ou nous plongerons progressivement dans le monde du code informatique en particulier et des ordinateurs en général. Notre base sera le javascript, pour ça facilité de mise en œuvre et sa versatilité applicative, mais nous pourrons aborder en fonction des besoins tout autre langage de programmation et / ou technologie sans autre restrictions que notre capacité collective d'apprendre.

Le deuxième semestre évoluera progressivement vers un accompagnement collectif dans le développement des projets personnels des étudiantes (notamment projets de diplômes).

Évaluation

Contrôle continu et rendu

INITIATION VR

- **Enseignant** : Stéphane Trois Carrés
- **Code** : HG3MT09
- **Salle** : Studio vidéo
- **Horaires** : Jeudi de 11h à 13h
- **Semestres** : 5 et 6
- **Crédits** : 2

Objectifs

Création d'un studio de réalité virtuelle

Contenu

Ce cours s'adresse à des groupes de trois ou quatre étudiants au maximum. Initiation aux fonctionnalités de la réalité virtuelle. Découverte des outils, des logiciels et des protocoles Conception. et vernaculaires.

Méthodes

Cours pratique

Évaluation

Contrôle continu et rendu

STUDIO PRO

- **Enseignant :** Gilles Acézat
- **Code :** HG3MT14
- **Type d'activité :** Méthodologie de la recherche
- **Salle :** Editing lab
- **Horaire :** Vendredi de 9 h 30 à 12 h 30
- **Semestres :** 5 à 9
- **Crédits :** 2

Objectifs

L'atelier vise à préparer les étudiants à l'insertion professionnelle.

Contenu

- Comprendre les rouages constitutifs du monde professionnel. Les paramètres administratifs, économiques, juridique pour monter sa structure, être recruté, comprendre les droits d'auteurs, chiffrer justement son travail, déclarer et remplir sa déclaration fiscale, savoir collaborer, répondre à un marché public ou encore trouver les bons canaux de diffusion... Il s'agit d'éclaircir ces notions, en vue de faciliter le démarrage de l'activité professionnelle des futurs artistes auteurs.
- L'intervention régulière de professionnel-le-s viendra ponctuée l'atelier. Programme en annexe ?
- Des projets de commande collectifs notamment de partenariats ou d'événements associés à la vie de l'école permettront de mettre en application ces notions sur 3 axes : exposition, édition, identité visuelle.

Méthodes

Pratique d'atelier, projet collectif, interventions de personnalités qualifiées

Évaluation

Participation et engagement dans l'atelier, ponctualité, assiduité et qualité des rendus

MOULINER

- **Enseignants :** Helen Evans et Heiko Hansen
- **Code :** HG3MT13
- **Salle :** Le Moulin
- **Horaire :** Vendredi de 10 h à 14 h
- **Semestres :** 5 et 6
- **Crédits :** 2

Objectifs

Un atelier collectif autour de la transformation des matières organiques, vivantes et comestibles. Analyse et réflexion autour de pratiques artistiques participative et collaborative. Expérimentation de formes. Création de liens, de la convivialité et du partage.

Contenu

Les étudiants activent l'espace commun du Moulin avec un programme d'atelier, mis en œuvre avec la complicité des artistes invité-es.

Méthodes

Atelier de pratique collectif

Évaluation

Implication, maîtrise formelle et technique, capacité de réflexion et qualité de la documentation

— Introduction et pratique technique

ATELIER IMPRESSION

- **Assistant technique d'enseignement:** Timoté Delahaye
- **Salle:** Impression
- **Horaire:** Mercredi de 9 h à 11 h
- **Semestres:** 1 et 2

Contenu

Premières réflexions sur les questions de composition
Découverte de l'atelier de gravure et des techniques disponibles
Découverte de la sérigraphie et de la risographie

ATELIER DE FABRICATION NUMÉRIQUE

- **Assistant technique d'enseignement:** Adrien Langlois
- **Salle:** Fablab
- **Horaire:** Lundi de 14 h à 16 h
- **Demi-groupe — 1 semaine sur 2**
- **Semestres:** 1 et 2

Contenu

Premières réflexions sur les questions de fabrication numérique
Découverte de l'atelier et du fonctionnement des machines

ATELIER FABRICATION DE LIVRES

- **Assistant technique d'enseignement:** Anna Tabutiaux
- **Salle:** Reliure
- **Horaire:** Lundi de 14 h à 16 h
- **Demi-groupe — 1 semaine sur 2**
- **Semestres:** 1 et 2

Contenu

Premières réflexions sur les questions de fabrication de livres
Découverte de l'atelier et du fonctionnement des machines

ATELIER BOIS

- **Assistant technique d'enseignement:** Thomas Déhais
- **Salle:** Bois
- **Sur demande**
- **Semestres:** 1 et 2

ACTIVITÉ FACULTATIVE CALLIGRAPHIE

- **Enseignante:** Sonia Da Rocha
- **Code:** HG3MT12
- **Salle:** Editing Lab
- **Horaire:** Lundi de 19 h à 20 h
- **Semestres:** 1 à 9

Objectif

Appréhender les techniques, les outils et les supports de base de la calligraphie latine.

Contenu

Analyse et expérimentations de différents styles d'écriture calligraphique à travers les époques

Méthodes

Atelier pratique

Évaluation

Assiduité

Pôle histoire, théorie des arts et langue étrangère

Semestre 5: 8 crédits

Semestre 6: 8 crédits

HISTOIRE DU DESIGN GRAPHIQUE

→ **Enseignante:** Vanina Pinter

→ **Code:** HG3HA01

→ **Type d'activité:** Culture générale

→ **Salle:** Conférence

→ **Horaire:** Lundi de 11h à 13h

→ **Semestres:** 5 et 6

→ **Crédits:** 2

Cycle de conférences d'histoire du design graphique: de William Morris aux avant-gardes russes.

Naissance de la notion de design. Les cours peuvent être dédiés à un courant d'avant-garde, à un-e artiste ou une thématique. Ils mettent en avant les compositions, les expérimentations décisives de cette époque, tout en soulignant l'engagement de ces artistes — designers dans la société. Chaque séance invite à la lecture de textes.

Travaux dirigés

Un quart du temps sera consacré à un travail en groupe portant sur l'étude visuelle et historique d'un objet graphique lié au Havre. Le groupe constitue un dossier de recherches documentaires (bibliographie, analyses sémantiques, mises en perspectives historiques, philosophiques, recherche iconographique autour de l'objet étudié...) À partir d'un travail d'enquêtes et de lectures: chaque groupe écrira un texte, choisira des images, puis mettra en page ce travail sur une ou deux doubles pages. L'ensemble des doubles pages, constituera le journal HGLH.

Objectifs

Le cycle de ce cours se déroule sur deux années, il a pour objectif d'impliquer les jeunes professionnels dans la culture de leur discipline.

Méthodes

Conférences et travaux dirigés

Évaluation

Rendus écrits sur des analyses d'objets graphiques. Toute recherche doit être documentée avec une bibliographie et témoigner d'une mise en forme réfléchie. Participation au journal HGLH.

ANGLAIS

- **Enseignante :** Carol Harriss
- **Code :** HG3HA02
- **Salle :** Mini Conf
- **Horaire :** Mardi de 11h à 13h
- **Semestres :** 5 et 6
- **Crédits :** 1

Objectifs

Perfectionner les acquis de l'année précédente. Donner confiance à l'étudiant de prendre la parole en public.

Contenu

Chaque semaine, des étudiants présentent un thème d'actualité artistique / design graphique émanant d'une source anglophone (descriptif d'exposition, article de presse, film, documentaire...) et par la suite animent un débat en anglais avec toute la classe. En plus de sa participation à l'oral, chaque étudiant devrait rédiger en anglais un carnet par semestre contenant ses réflexions issues des débats en cours et aussi ses recherches personnelles. Ce carnet, qui pourrait devenir un objet de design graphique, devrait aussi refléter les progrès de l'étudiant en anglais et la richesse de son parcours culturel.

Méthodes

Cours magistraux, travaux dirigés, entretiens individuels

Évaluation

Contrôle continu basé sur la qualité de la participation orale et des écrits demandés

RECHERCHE DOCUMENTAIRE

- **Enseignante :** Emmanuelle Lepeltier
- **Code :** HG3HA ?
- **Type d'activité :** Initiation à la recherche en centre de documentation
- **Salle :** Bibliothèque
- **Horaire :** Lundi de 9h à 11h
- **Semestres :** 5 et 6
- **Crédits :** 1

Objectifs

Comprendre l'environnement documentaire d'aujourd'hui, du centre de ressources documentaires à l'Internet. Identifier les mots-clés liés à une recherche documentaire. Savoir utiliser les ressources documentaires (plateformes numériques, catalogues, bases de données, centres de ressources documentaires, etc.).

Contenu

Élaboration d'une stratégie de recherche documentaire débutant par l'appropriation et la définition du sujet de recherche. Étude des ressources documentaires disponibles et choix de celles-ci au regard du sujet traité. Méthodes de constitution d'une bibliographie sélective.

Méthodes

Une séance introductive puis bibliothèque réservée sur 2 heures aux 3DG

Évaluation

Validé ou non, via la présence

AUTOPSIE D'UNE MÉDIATION RÉUSSIE

- **Enseignante :** Corinne Laouès
- **Code :** HG3MT17
- **Salle :** Conférence
- **Horaire :** Mardi de 16 h à 18 h
- **Semestres :** 5 et 6 (15 places maximum)
- **Crédits :** 1

Objectif

Sensibilisation à la médiation en art / Obtention d'un certificat d'initiation à la médiation.

Contenu

- Expertiser les origines, les différentes formes de médiation et les publics
- Apprendre à regarder
- Analyser des œuvres anciennes ou contemporaines
- Ateliers d'écriture : réalisation de cartels développés / notes d'intentions
- Exercices à la préparation d'une médiation orale, écrite, numérique, tactile, sonore... Stages dans des institutions culturelles ou éducatives
- Rencontres avec des professionnels des métiers de l'art, de la culture et du design graphique, mais aussi des métiers, des publics, des pratiques, des lieux, des objets... Ateliers de pratique artistique
- Création d'outils d'aide à la visite pour adultes et pour enfants

Méthodes

- Travaux dirigés
- Visites commentées d'expositions permanentes et temporaires
- Rencontres
- Débats
- Stages
- Accès à des *netboards* permettant aux étudiants d'avoir accès aux diaporamas et plans des cours, ainsi qu'à des ressources et documentations

Évaluation

Participation à l'atelier — Création d'outils de médiation — Comptes rendus de stages

THÉORIE ET PRATIQUES DE L'EXPOSITION

- **Enseignant :** Maxence Alcade
- **Code :** HG3HA03
- **Salle :** Conférence
- **Horaire :** Mercredi de 9 h à 11 h
- **Crédits :** 1

Objectifs

Acquérir une connaissance de l'histoire et de la théorie de l'exposition ainsi que des savoir-faire dans l'organisation d'exposition (commissariat d'exposition).

Contenu

L'exposition telle que nous la connaissons actuellement semble une forme relativement récente (concomitante avec l'émergence puis la généralisation des industries culturelles). Toutefois, cette histoire ne vient pas de nulle part : les formes que nous lui connaissons aujourd'hui s'ancrent dans une généalogie des savoirs plus ancienne. Après une introduction historique sur l'évolution de l'exposition et de la circulation publique de l'art (Salons, galeries, marché de l'art, jusqu'aux biennales et l'évènementiarisation de la culture), nous nous intéresseront à des études de cas thématiques ayant une fonction paradigmatique dans la théorie de l'exposition. Parmi ces thématiques, nous retrouverons la question du marché, celle de l'exposition de l'exotique, de l'influence de l'industrie culturelle (les expositions blockbuster), la figure du commissaire auteur d'expositions, celle de la censure, etc.

Évaluation

Contrôle continu, qualités des recherches et productions

Méthodes

Théorie (cours) + Pratique
(commissariat d'exposition)

TALKS! et MUMABOX ou ANALYSE FILMIQUE

- Le mercredi de 18 h à 20h.
- Programme disponible sur le site de l'école.
- Sur inscription auprès du secrétariat pédagogique.

TALKS!

- **Code:** HG3HA09
- **Salle:** Conférence ou hors-les-murs
- **Horaire:** Mercredi de 18 h à 20h
- **Semestres:** 5 et 6

Contenu

Un cycle de conférences qui permet à la fois de rencontrer des acteurs et actrices du monde de l'art, d'échanger sur des pratiques artistiques et des usages et de soutenir la professionnalisation de nos étudiant-e-s et alumni.

Méthodes

Discussion, découverte et rencontre autour du travail des invité-es

Évaluation

Assiduité et pertinence des interventions

MUMA BOX

- **Enseignante:** Lorence Drocourt
- **Code:** HG3HA07
- **Salle:** MUMA
- **Horaire:** Mercredi de 18 h à 20h
- **Semestres:** 5 et 6

Contenu

Cette participation, bien que facultative, fait partie intégrante du cursus scolaire. Elle familiarise les étudiant-es à des formes filmiques souvent radicales qui ambitionnent d'enrichir leur ouverture artistique.

Méthodes

Projections de films et débats

Évaluation

Assiduité et pertinence des interventions.

ANALYSE FILMIQUE

- **Enseignant:** Maxence Alcalde
- **Code:** HG3HA06
- **Salle:** Conférence
- **Horaire:** Mercredi de 18 h à 20h
- **Semestres:** 5 et 6

Objectifs

Appréhender la culture visuelle à travers des œuvres cinématographiques

Contenu

Chaque séance donnera lieu à la présentation d'un film autour d'une thématique à définir. Pour donner suite à la projection, les étudiant.e.s seront accompagnés dans leur analyse du film. Un volet méthodologique de l'analyse filmique sera aussi proposé.

Méthodes

Cours magistraux, projections de films et débats

Évaluation

Assiduité, rendu semestriel sous forme de texte de synthèse ou de production d'affiches

Pôle recherches et expérimentations personnelles

Semestre 5: 6 crédits
Semestre 6: 4 crédits

5 ENTRETIENS INDIVIDUELS

- **Enseignants:** Tous les enseignants
- **Code:** HG3RP04
- **Semestres:** 5 et 6
- **Crédits:** 1

NOTE D'INTENTION

- **Enseignants:** Coordinateur
- **Code:** HG3RP01
- **Semestres:** 5 et 6
- **Crédits:** 2

SÉMINAIRE

- **Enseignante** : Sonia Da Rocha
(avec parfois un enseignant invité)
- **Code** : HG3RP06
- **Horaire** : Lundi de 14 h à 16 h
- **Salle** : 202
- **Semestres** : 5 et 6
- **Crédits** : 1

Objectif

Visualiser et dialoguer sur l'ensemble des travaux réalisés par l'étudiant. Inviter l'étudiant à « penser » son mode d'accrochage et à nourrir sa réflexion et ces objets.

Contenu

Accrochage des travaux réalisés dans le semestre. Présentation orale et visuelle de ces travaux. Échanges avec les enseignants.

Méthodes

Échange lors de l'accrochage individuel

Évaluation

Qualité des réalisations, cohérence du discours, pertinence des références, engagement de la démarche personnelle

SEMAINES WORKSHOPS 1

- **Enseignant** : Selon le workshop
- **Code** : HG3RP02
- **Type d'activité** : Atelier en commun
- **Semestre** : 5
- **Crédits** : 1

Méthodes

2 workshops de quatre jours en début de semestre

SEMAINES WORKSHOPS 2

- **Enseignant** : Selon le workshop
- **Code** : HG3RP03
- **Type d'activité** : Atelier en commun
- **Semestre** : 6
- **Crédits** : 1

Méthodes

2 workshops de quatre jours en début de semestre

Pôle bilan du travail plastique et théorique

Semestre 5: 4 crédits
Semestre 6: 17 crédits

BILAN DE MILIEU DE SEMESTRE

- **Enseignants:** Équipe restreinte incluant le coordinateur
- **Code:** HG3BI01
- **Semestre:** 5
- **Crédits:** 2

Contenu

- Accrochage des travaux réalisés dans le semestre
- Présentation orale et visuelle de ces travaux
- Échanges avec les enseignants.

Méthodes

Présentation des travaux réalisés

BILAN PRÉPARATOIRE AU DIPLÔME

- **Enseignants :** Équipe restreinte incluant le coordinateur
- **Code :** HG3BI02
- **Type d'activité :** Bilan de fin de semestre
- **Semestre :** 6
- **Crédits :** 2

Méthodes

Présentation des travaux réalisés

STAGE

- **Enseignant :** Coordinateur de l'année
- **Code :** HG3ST01
- **Type d'activité :** Stage
- **Travail de l'étudiant-e :** 2 semaines minimum
- **Semestre :** 6 au plus tard, si pas déjà réalisé au semestre 3, 4 ou 5
- **Crédits :** 2

Objectifs

Acquérir une expérience dans le milieu professionnel de la création

Contenu

Stage d'au moins deux semaines dans une structure artistique, culturelle, ou du domaine de la communication. Le stage se fera dans le cadre d'une convention entre l'école d'art et la structure après l'accord du professeur coordinateur de l'année. L'étudiant-e devra réaliser un rapport de stage qu'il remettra au secrétariat pédagogique de son campus.

Méthodes

Activité développée dans une structure professionnelle artistique par le biais d'une convention

Évaluation

Rapport de stage et présentation

Épreuve du diplôme

- **Crédits attribués après le passage du DNA**
- **Code:** HG3DI01
- **Crédits:** 17

CYCLE 2

DNSEP option Design Graphique et Interactivité

Le DNSEP Design graphique et interactivité forme des créateur-rices à l'intersection des pratiques de l'édition, du design graphique, du numérique et de la création artistique. L'objectif est de préparer des professionnel·les capables de travailler en autonomie ou au sein d'équipes pluridisciplinaires et de répondre à une commande tout en affirmant une position d'auteur-rices.

Le DNSEP Design graphique et interactivité investit à la fois les territoires de l'édition et du numérique : création d'affiches et d'objets imprimés, data design, design éditorial (papier et web), design d'interface numérique, IA, objets connectés, pratique de l'écriture, programmation et creative coding, relation à l'espace public et à la signalétique, typographie, etc.

Dès la première année, l'étudiant·e pose les prémisses et les hypothèses de son projet personnel de diplôme. Séminaires, projets collectifs, entretiens individuels avec les enseignant·es et workshops avec des intervenant·es extérieur·es permettent aux étudiant·es d'approfondir leurs réflexions et de les accompagner dans le développement d'une méthodologie singulière. Des mises en situations concrètes de commande avec différents partenaires de l'ésadhar participent à la professionnalisation. Au deuxième semestre, les étudiant·es confrontent leurs acquis lors d'un stage professionnel ou d'un séjour à l'étranger.

La deuxième année est centrée sur la réalisation du projet de diplôme qui comprend un mémoire de recherche et un projet de création. Il constitue la synthèse du parcours de l'étudiant·e et acte son positionnement à l'égard des enjeux du design graphique contemporain. Il s'agit d'affirmer un propos à la fois personnel, mais également critique et exigeant, démontrant l'adéquation entre maîtrise des outils, des langages et des formes.

Année 4 — Design Graphique et Interactivité

→ **Coordinateur :** Vanina Pinter

PÔLE PROJET PLASTIQUE PROSPECTIVE, MÉTHODOLOGIE, PRODUCTION

Semestre 7 : 20 crédits

Semestre 8 : 20 crédits

UE. ATELIERS DE MÉTHODOLOGIE ET DE TECHNIQUES

- Le livre et ses formes
- Design et science-fiction (semestre 1)
- Atelier design numérique (semestre 2)
- La fronde
- L'atelier convivial et intermédiatique
- Lettrages et bande dessinée
- Studio pro
- Le club informatique
- Mouliner
- Littérature générative, interactive et visuelle (semestre 1)
- Atelier publication numérique (semestre 2)
- On vend du vent (titre emprunté à Haim Steinbach, 1988)
- Suivi des projets
- L'épuisement d'un lieu, histoires de paysage
- Critical infrastructure

Activité facultative

- Initiation VR
- Club de lecture
- Calligraphie

UE. STAGE

UE. ÉVALUATION

PÔLE INITIATION À LA RECHERCHE SUIVI DU MÉMOIRE, PHILOSOPHIE, HISTOIRE DES ARTS

Semestre 7 : 9 crédits

Semestre 8 : 9 crédits

- Histoire et théorie du design graphique
- Séminaire recherche et création
- Activité facultative
- Analyse filmique

PÔLE DE LANGUE ÉTRANGÈRE

Semestre 7 : 1 crédit

Semestre 8 : 1 crédit

- Anglais

Pôle projet plastique prospective, méthodologie, production

Semestre 7: 20 crédits
Semestre 8: 20 crédits

UE. Graphisme, multimédia et recherche enseignement

CHOISIR UN ENSEIGNEMENT OBLIGATOIRE **LE LIVRE ET SES FORMES**

- **Enseignant:** Alain Rodriguez
- **Code:** à venir
- **Salle:** Editing Lab
- **Horaire:** Lundi de 14 h à 16 h
- **Semestres:** 7, 8 et 9
- **Crédits:** à venir

« Le livre et ses formes » aborde les différents champs du livre et de l'édition plus généralement. Dans cet atelier, les étudiant-es seront amené-es à développer un regard critique sur l'objet imprimé à partir de projets qu'ils mèneront en groupe ou individuellement durant toute l'année. Nous décrypterons l'espace du livre par l'étude de la typographie, la composition, la matérialité des objets, et tenterons de définir ses moyens de production et de diffusion.

Les réflexions menées au travers d'un champ élargi de formes et de médiums, permettront d'assimiler les compétences nécessaires en mise en page, garantissant une lecture et une analyse précise des problématiques éditoriales contemporaines. Pour les étudiant-es en 5e année nous nous focaliserons sur le développement des éléments constituant leur diplôme (mémoires, éditions) afin de leur assurer un corpus cohérent et une production alignée sur les enjeux plastiques et conceptuels que requiert un DNSEP design graphique.

Évaluation

Exercices tout au long de l'année, contrôle continu

DESIGN ET SCIENCE-FICTION (SEMESTRE 1)

- **Enseignant :** Jean-Noël Lafargue
- **Code :** *à venir*
- **Salle :** Design creative lab
- **Horaire :** Mardi de 14 h à 18 h
- **Nombre d'heures hebdomadaires :** 4 h
- **Semestres :** 7 et 9
- **Crédits :** *à venir*

L'imaginaire du futur semble en panne, alors même que les progrès des sciences et des technologies ne cessent d'accélérer. Nous explorerons ce paradoxe en parcourant l'Histoire de la science-fiction et de ses thèmes, et en réfléchissant à des propositions d'un avenir désirable pour le XXIe siècle.

Évaluation

Assiduité et qualité des réalisations

Méthodes

Cours théorique

Contenu

Cours magistraux, séminaire et production de créations liées au sujet.

ATELIER DESIGN NUMÉRIQUE (SEMESTRE 2)

- **Enseignant :** Jean-Noël Lafargue
- **Code :** *à venir*
- **Salle :** Design creative lab
- **Horaire :** Mardi de 14 h à 18 h
- **Semestres :** 8 et 10
- **Crédits :** *à venir*

Ce semestre sera consacré à continuer, par la pratique, les réflexions engagées pendant le cours « design et science-fiction ». Il servira aussi à faire progresser conceptuellement et techniquement les travaux relevant de la création numérique, y compris liés à d'autres cours.

Évaluation

Qualité des réalisations

Méthodes

Atelier

Contenu

Atelier

LA FRONDE

- **Enseignantes** : Sonia Da Rocha et Vanina Pinter
- **Code** : à venir
- **Salle** : Editing lab
- **Horaire** : Mardi de 14 h à 17 h 30
- **Semestres** : 7 à 9 + MCL (max 12 étudiants)
- **Crédits** : à venir

Le premier numéro de La Fronde, quotidien, rédigé, composé et administré exclusivement par des femmes paraît le 9 novembre 1897. Initié par Marguerite Durand, il est annoncé par une affiche dessinée par l'une des premières affichistes françaises, Clémentine-Hélène Dufau. La typographie à l'origine du titre dans la manchette est à le point de départ de cet ARC, pensé sur deux ou trois ans. Il s'agit pour les étudiant·e·s. d'aller chercher des lettrages, calligraphies, typographies utilisées dans des documents féministes (revues, affiches, bandes-dessinées, banderoles...), sans délimitation temporelles- de réaliser une étude documentaire de ces lettres (contextes, supports, intentions...), puis que ces alphabets fassent l'objet d'une ou de plusieurs créations (numérisation du lettrage, base pour un nouveau dessin de caractères, réappropriation, transformation...).

Il s'agit d'aller questionner l'esprit « frondeur » de manifestations scripturales féministes et de se saisir de cet esprit pour questionner le monde contemporain.

Évaluation

Les étudiants seront évalués sur leur implication, leur maîtrise formelle et technique, leur capacité de réflexion et la qualité de leur documentation

Méthode

ARC (atelier de recherche et création)

Objectifs

Sélection d'images et de documents d'archives ; mise en place de documents de monstration de la recherche avec la création de textes : des entretiens, des analyses, ou des descriptions des objets sélectionnés.

Expérimentations et créations de formes calligraphiques et typographiques.

L'ATELIER CONVIVIAL ET INTERMÉDIATIQUE

- **Enseignant** : Bachir Soussi-Chiadmi
- **Code** : à venir
- **Type d'activité** : Atelier, méthodologie de la Recherche et création
- **Horaire** : Jeudi de 14 h à 16 h
- **Salle** : Garage
- **Semestres** : 7 et 8, 9 et 10
- **Crédits** : à venir

Atelier de recherche et d'accompagnement artistique, théorique et technique des projets et pratiques personnels des étudiantes de master Design Graphique ET Art. Cet atelier est un lieu d'échange, de progression conceptuelle, formelle et technique collective. Bien qu'orienté technologies numériques, cet atelier prône le décroissement et l'hybridation aussi bien des champs que des médias en s'inspirant de notions telles que "la convivialité" d'Ivan Illich^[1] ou « l'intermédia » de Dick Higgins^[2].

Évaluation

Contrôle continu

Méthode

Atelier de recherche et création — Masters : Design Graphique et Art

[1] l'outil convivial est un concept introduit par Ivan Illich dans *La Convivialité* (en) (Tools for conviviality, 1973) « pour formuler une théorie sur une société future à la fois très moderne et non dominée par l'industrie ». Il nomme « conviviale » « une telle société dans laquelle les technologies modernes servent des individus politiquement

Interdépendants, et non des gestionnaires ». [...] Illich définit trois critères indispensables pour qu'une instrumentation ou une institution soit considérée comme juste ou conviviale :
— elle ne doit pas dégrader l'autonomie personnelle en se rendant indispensable ;
— elle ne suscite ni esclave, ni maître ;
— elle élargit le rayon d'action personnel.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Outil_convivial

[2] Dick Higgins introduit la notion d'intermedia en relation à son travail théorique lié au groupe Fluxus. Dans *Statement of Intermedia*, il met en évidence que l'intermedia est une ouverture de la pensée créatrice en dehors de toute restriction à un seul domaine de l'art. En ce sens, ce concept lui sert de levier critique contre l'enfermement des artistes dans des catégories essentialistes, liées à des médiums. C'est pourquoi, il écrit : "*For the last ten years or so, artists have changed their media to suit this situation, to the point where the media have broken down in their traditional forms, and have become merely puristic points of reference*".
<https://fr.wikipedia.org/wiki/Intermedia>

LETTRES ET BANDE DESSINÉE

- **Enseignants:** Sonia Da Rocha et Jean-Noël Lafargue
- **Code:** à venir
- **Salle:** Editing lab
- **Horaire:** Lundi de 16 h à 19 h
- **Semestres:** 5 à 9
- **Ouvert aux:** 3e / 4e / 5e année (max 12 étudiants)
- **Crédits:** à venir

Les étudiants étudieront un corpus de bandes dessinées de toutes époques à la recherche de signes graphiques: lettrages, titrages, formes de cases, de bulles et de récitatifs et "Krollebitches" (traits de vitesse, d'expression, ...).

Évaluation

Les étudiants seront évalués sur leur implication, leur maîtrise formelle et technique, leur capacité de réflexion et la qualité de leur documentation.

Méthode

Atelier projet collectif

Objectifs

Le premier semestre sera consacré à l'analyse et l'extraction de signes, et le second semestre à finaliser les objets graphiques et typographiques issus de ce travail.

STUDIO PRO

- **Enseignant:** Gilles Acézat
- **Code:** à venir
- **Type d'activité:** Méthodologie de la recherche
- **Salle:** Editing lab
- **Horaire:** Vendredi de 9 h 30 à 12 h 30
- **Semestres:** 5 à 9
- **Ouvert aux:** 3e / 4e / 5e année
- **Crédits:** à venir

- Comprendre les rouages constitutifs du monde professionnel. Les paramètres administratifs, économiques, juridique pour monter sa structure, être recruté, comprendre les droits d'auteurs, chiffrer justement son travail, déclarer et remplir sa déclaration fiscale, savoir collaborer, répondre à un marché public ou encore trouver les bons canaux de diffusion... Il s'agit d'éclaircir ces notions, en vue de faciliter le démarrage de l'activité professionnelle des futurs artistes auteurs.
- L'intervention régulière de professionnel·le·s viendra ponctuée l'atelier. Programme en annexe ?
- Des projets de commande collectifs notamment de partenariats ou d'événements associés à la vie de l'école permettront de mettre en application ces notions sur 3 axes: exposition, édition, identité visuelle.

Évaluation

Participation et engagement dans l'atelier, ponctualité, assiduité et qualité des rendus

Méthodes

Pratique d'atelier, projet collectif, interventions de personnalités qualifiées

Objectifs

L'atelier vise à préparer les étudiants à l'insertion professionnelle.

CHOISIR UN MODULE D'OUVERTURE PARMİ LES PROPOSITIONS SUIVANTES

LE CLUB INFORMATIQUE

- **Enseignant** : Bachir Soussi Chiadmi
- **Code** : à venir
- **Type d'activité** : Cours (apprentissage) Technique et mise en œuvre et Atelier (suivi de projet)
- **Horaire** : Vendredi de 14 h à 17h
- **Nombre d'heures hebdomadaires** : 4 (15 places)
- **Semestres** : 5, 6, 7, 8, 9 et 10
- **Crédits** : à venir

Le club informatique, ou comment devenir « designer artiste développeuse ». Durant le premier semestre, chaque cours sera l'occasion d'une session de « live coding » ou nous plongerons progressivement dans le monde du code informatique en particulier et des ordinateurs en général. Notre base sera le javascript, pour ça facilité de mise en œuvre et sa versatilité applicative, mais nous pourrons aborder en fonction des besoins tout autre langage de programmation et / ou technologie sans autre restrictions que notre capacité collective d'apprendre.

Le deuxième semestre évoluera progressivement vers un accompagnement collectif dans le développement des projets personnels des étudiantes (notamment projets de diplômés).

Évaluation

Contrôle continu et rendu

Méthode

ARC (atelier de recherche et création)

Objectifs

Devenir designer / développeuse.

MOULINER

- **Enseignants** : Helen Evans et Heiko Hansen
- **Code** : à venir
- **Salle** : Le Moulin
- **Horaire** : Vendredi de 10 h à 14 h
- **Semestres** : 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10
- **Crédits** : à venir

Un atelier collectif autour de la transformation des matières organiques, vivantes et comestibles. Analyse et réflexion autour de pratiques artistiques participative et collaborative. Expérimentation de formes. Création de liens, de la convivialité et du partage.

Évaluation

Implication, maîtrise formelle et technique, capacité de réflexion et qualité de la documentation

Méthodes

Atelier de pratique collectif

Contenu

Les étudiants activent l'espace commun du Moulin avec un programme d'ateliers, mis en œuvre avec la complicité des artistes invité-es.

LITTÉRATURE GÉNÉRATIVE, INTERACTIVE ET VISUELLE (SEMESTRE 1)

- **Enseignant :** Jean-Noël Lafargue
- **Code :** à venir
- **Salle :** Primo studio
- **Horaire :** Mercredi de 9 h à 11 h
- **Semestres :** 7 et 9
- **Ouvertaux :** 4e et 5e années, et Master de Création littéraire
- **Crédits :** à venir

Les modalités de diffusion de la littérature sont en train d'être bouleversées d'une façon que beaucoup comparent à la révolution provoquée il y a un peu plus de cinq siècles par Johannes Gutenberg, et l'on entend même certains prophètes affirmer que le livre est en passe de disparaître. En apparence, il n'en prend pas encore le chemin, puisque le volume de titres publiés chaque année persiste à croître : plus de soixante-dix mille titres ont été publiés en 2011, pour un tirage total de plus de quatre cent cinquante millions d'exemplaires. Ces chiffres vertigineux ne cessent d'augmenter régulièrement, mais le secteur de l'édition n'en est pas moins convaincu de se trouver à un tournant critique de son histoire industrielle autant qu'esthétique : nouveaux canaux de diffusion, supports électroniques de lecture, impression à la demande, livre « augmenté », œuvres contributives... Avec la « home page » internet, née il y a vingt ans, puis avec le blog et les wikis, chacun peut créer son propre média, devenir son propre éditeur, pour un coût dérisoire. C'est grâce à leur production sur Internet que nombre de futurs auteur-ice-s sont découverts, et le phénomène est presque généralisé dans le domaine de la bande dessinée, où les auteur-ice-s entament à présent leur carrière professionnelle chez des éditeur-ice-s traditionnels après s'être fait la main et s'être constitués un lectorat grâce à leurs publications en ligne. Certains supports traditionnels tels que le fanzine ou la revue universitaire semblent amenés à n'exister que sous forme virtuelle à l'avenir. Nous tenterons d'aborder toutes ces questions, en allant de ce qui semble sans doute le plus mesquin, comme les questions de droits d'auteur et les inconnues professionnelles provoquées par l'émergence de l'amateur, jusques aux promesses esthétiques amenées par le livre multimédia, les œuvres « trans-média » ou les nouveaux formats tels que le « post », le commentaire, l'application ou encore le tweet. Bien entendu, l'émergence des Intelligences artificielles génératives sera questionnée.

Évaluation

Participation et qualité des réalisations

Méthodes

Atelier

Contenu

Séminaire, cours techniques et atelier

ATELIER PUBLICATION NUMÉRIQUE (SEMESTRE 2)

- **Enseignant :** Jean-Noël Lafargue
- **Code :** à venir
- **Salle :** Primo studio
- **Horaire :** Mercredi de 9 h à 11 h
- **Semestres :** 8 et 10
- **Ouvertaux :** 4e et 5e années
- **Crédits :** à venir

Atelier pratique continuant le cours « littérature générative, interactive et visuelle », y compris pour les étudiants qui l'ont fréquenté l'année précédente ou ceux qui ont des travaux liés au sujet sans avoir suivi le cours. Les étudiants en création littéraire, qui n'ont pas cours au second semestre, n'y sont pas inscrits (mais peuvent le fréquenter s'ils ont des projets à faire avancer dans le domaine).

Évaluation

Qualité et pertinence des réalisations

Méthode

Atelier

Contenu

Travail d'atelier

ON VEND DU VENT

(titre emprunté à Haim Steinbach, 1988)

- **Enseignante :** Lorence Drocourt
- **Code :** à venir
- **Salle :** Volume, fablab, vitrine d'art "DÉFENSE D'AFFICHER" et Instagram
- **Horaire :** Jeudi de 15 h à 18 h
- **Ouvert aux :** Étudiants, enseignants et agents
- **Crédits :** à venir

Ce projet expérimental vise à mettre en vis-à-vis créations virtuelles et créations tangibles dans un contexte marchand duel : d'une part, et une boutique en ligne qui propose des objets à vendre tangibles mais inutiles et, d'autre part, une boutique en ville qui propose à voir et entendre mais rien à vendre.

Évaluation

Contrôle continu, qualité et pertinence des réalisations

Méthode

Atelier et expérimentation

SUIVI DES PROJETS

- **Enseignante :** Lorence Drocourt
- **Code :** à venir
- **Salle :** Atelier Volume
- **Horaire :** Mercredi de 14 h à 18 h
- **Semestres :** 5, 6, 7, 8 et 9
- **Crédits :** à venir

Évaluation

Contrôle continu, qualité et pertinence des réalisations

Méthode

Accompagnement des projets individuels en 3D des étudiants inscrits

L'ÉPUISEMENT D'UN LIEU, HISTOIRES DE PAYSAGE

→ **Enseignante :** Ilanit Illouz

→ **Code :** à venir

→ **Horaire :** Vendredi de 11 h à 13 h

→ **Salle :** 202/204

→ **Semestres :** 7 et 8

→ **Crédits :** à venir

— Enseigner des pratiques de la photographie. Explorer les différents registres de la photographie. Expérimenter différentes techniques, approches. Donner du temps à la dérive, à l'essai. Alimenter ces recherches en organisant des temps forts dans l'année autour d'axes particuliers, par exemple : l'édition, le livre d'artiste.

— Ouvrir ce lieu privilégié de la démarche personnelle au collectif, en favorisant les échanges — artistiques, techniques, critiques — entre les étudiant-es et en mettant en place des situations de recherche.

— Organiser régulièrement des rendez-vous collectifs et individuels avec les étudiant-es pour accompagner le développement de leur travail et le nourrir par des présentations de diverses natures à discuter et à débattre.

— Amener les étudiant-es à se forger un regard critique sur le monde et sur leur propre pratique. Encourager l'observation et l'analyse ainsi que l'expérimentation et l'interaction avec une réalité sociale, économique, culturelle et / ou technologique pour qu'ils affirment une position et les contours d'une pratique assumée.

L'Atelier sera le lieu de révélation des images, un laboratoire, faisant référence à la camera-obscure.

Évaluation

Implication, maîtrise formelle et technique, capacité de réflexion et qualité de la documentation

Méthode

Atelier

Contenu

Comment rendre compte d'événements ou de phénomènes invisibles ?

Roland Barthes nous rappelle que le monde existe même quand nous ne le regardons pas. Ce cours vise à explorer des réalités sensibles et singulières portées par l'image contemporaine. Il tentera d'articuler un travail photographique autour du processus de création (gestes de travail, un espace à soi etc.) à partir d'une collecte de motifs, de résidus, de relevés photographiques, et de divers matériaux récoltés dans, autour de l'école, la ville, la maison, la chambre etc.

Les étudiant-es rassembleront un ensemble de signes, un répertoire de formes afin de réaliser un ensemble d'images. La mise en abîme d'un territoire, d'une recherche est le point départ de ce cours. La diversification des points de vue et des approches pour tenter de cerner un lieu-sujet sera au cœur de cette intervention. Nous travaillerons ensemble autour de l'image afin de révéler un enchaînement de créations successives qui dérivent les unes par rapport aux autres, étant donné l'articulation renouvelée entre plusieurs techniques, supports et médiums. Un même sujet peut prendre différentes formes suivant le médium, le support que l'on choisit de filtrer. Nous établirons un certain nombre d'assemblages, d'expériences possibles (ou impossibles) nous permettant de tenter de retranscrire un récit en creux, et faire émerger des images souterraines, prêtes à surgir à la surface. La dimension pratique de ce cours vise à initier les étudiant-es à différentes techniques (analogiques et numériques) d'impression et de projection. Ils-elles sont invité-e-s à explorer et à inventer d'autres modalités de présentation de leurs photographies.

CRITICAL INFRASTRUCTURE

- **Enseignante :** Oriane Pichuèque
- **Code :** à venir
- **Horaire :** Mercredi de 9 h à 11 h
- **Salle :** Editing Lab
- **Semestres :** 7 et 8
- **Crédits :** à venir

Une opacité faite de capteurs et de code informatique façonne nos sociétés actuelles. Les infrastructures matérielles sont abstraites, presque magiques ou surnaturelles. Comment l'artiste peut construire des alternatives narratives à ces boîtes noires à priori invisibles, alors même que leur impact sur les environnements naturels que nous habitons est extraordinairement tangible ?

Sous la forme d'une recherche en direct, dite "live", il s'agira de questionner socialement et politiquement une technologie, une machine ou une infrastructure, dont émergera divers dispositifs d'installation permettant de rendre ladite technologie lisible, déroutante ou méritant simplement d'être explorée. Cette recherche émanera du résultat d'une tentative de comprendre le monde technologique dans lequel nous évoluons. Il pourra s'agir d'approches extradisciplinaires permettant de s'approprier un média afin de produire un geste artistique, qu'il soit performatif, prenant la forme d'une installation, d'un objet, de vidéos, etc. Le cours se construira autour d'un support de références artistiques et théoriques permettant d'enrichir et de développer votre propre recherche, le tout émanant des savoir-faire et des souhaits de chacun.

Évaluation

Rendu installation

Méthode

Atelier de recherche et création

Références

- BRUSADIN Bani, *The Fog of Systems*, Ljubljana, Aksioma, 2021.
- CRAWFORD, Kate, *Atlas of AI, Power, Politics, and the Planetary Costs of Artificial Intelligence*, New Haven and London, Yale University Press, 2021.
- The Critical Engineering Manifesto, Julian Oliver, Gordan Savičić, Danja Vasiliev, The Critical Engineering Working Group, Berlin, October 2011-2021.
- CRAWFORD, Kate, JOLER, Vladan, *Anatomy of an AI System*, 2018. ([lien](#))
- MOLL, Joana, *The Hidden Life of an Amazon User*, 2019. ([lien](#))

ACTIVITÉ FACULTATIVE

INITIATION VR

- **Enseignant :** Stéphane Trois Carrés
- **Code :** à venir
- **Type d'activité :** Initiation technique, acquisition des principes de la réalité virtuelle
- **Horaire :** Jeudi de 11 h à 13 h
- **Semestres :** 7 et 8
- **Crédits :** à venir

Création d'un studio de réalité virtuelle

Évaluation

Présence — participation — maîtrise et pertinence du projet par rapport aux technologies — conception

Méthodes

Atelier et travaux dirigés

Contenu

Ce cours s'adresse à des groupes de trois ou quatre étudiants au maximum. Initiation aux fonctionnalités de la réalité virtuelle, découverte des outils, des logiciels et des protocoles, conception.

CLUB DE LECTURE : RHUMBS

- **Enseignante :** Vanina Pinter
- **Code :** à venir
- **Horaire :** Mardi de 9 h à 10 h
- **Salle :** 204
- **Étudiant :** 4 et 5
- **Semestres :** 7, 8 et 9
- **Crédits :** à venir

Lire, lire à voix haute, échanger des mots et des pensées puisés dans la littérature, des textes philosophiques, sociologiques... Lire pour singulariser son écriture. Lire pour s'évader, pour s'ancrer.

« Le plus beau serait de penser dans une forme qu'on aurait inventée ». Paul Valéry

Évaluation

Présence / participation

CALLIGRAPHIE

- **Enseignante :** Sonia Da Rocha
- **Code :** à venir
- **Horaire :** Lundi de 19 h à 20 h
- **Salle :** Editing Lab
- **Semestres :** 1 à 9
- **Crédits :** à venir

Appréhender les techniques, les outils et les supports de base de la calligraphie latine.

Évaluation

Assiduité

Méthodes

Atelier pratique

Contenu

Analyse et expérimentations de différents styles d'écriture calligraphique à travers les époques

UE. Stage

STAGE

- **Enseignant :** Coordinateur 4e année
- **Code :** *à venir*
- **Type d'activité :** Stage
- **Travail de l'étudiant-e :** 1 mois minimum sur les deux semestres
- **Semestres :** 7 et 8
- **Crédits :** *à venir*

Stage d'au moins 60 heures dans une structure artistique, culturelle, ou du domaine de la communication. Le stage se fera dans le cadre d'une convention entre l'école d'art et la structure. L'étudiant devra réaliser un rapport de stage qu'il remettra au professeur coordinateur de son année.

Évaluation

Contenu du rapport de stage

Méthodes

Activité développée dans une structure professionnelle par le biais d'une convention

Objectif

Acquérir une expérience dans le milieu professionnel de la création

BILAN, RECHERCHES PERSONNELLES

→ **Enseignants :** Équipe restreinte incluant le coordinateur

→ **Code :** *à venir*

→ **Type d'activité :** Bilan de fin de semestre

→ **Semestres :** 7 et 8

→ **Crédits :** *à venir*

– Évaluer l'ensemble des travaux réalisés par l'étudiant-e durant le semestre

– Inviter l'étudiant à « penser » son mode d'accrochage.

Méthodes

Présentation des travaux réalisés

Contenu

– Accrochage des travaux réalisés dans le semestre

– Présentation orale et visuelle de ces travaux

– Échanges avec les enseignants

– Évaluation

– Qualité des réalisations

– Cohérence du discours

– Pertinence des références

– Engagement de la démarche personnelle

5 ENTRETIENS INDIVIDUELS

- **Enseignants :** Tous les enseignants de l'ésadhar
- **Type d'activité :** Entretiens oraux
- **Semestres :** 7 et 8
- **Crédits :** à venir

5 entretiens minimum par semestre

SEMAINES WORKSHOPS 1

- **Enseignant :** Selon le workshop
- **Code :** à venir
- **Type d'activité :** Atelier en commun
- **Semestre :** 7
- **Crédits :** à venir

Méthodes

2 workshops de quatre jours en début de semestre

SEMAINES WORKSHOPS 2

- **Enseignant :** Selon le workshop
- **Code :** à venir
- **Type d'activité :** Atelier en commun
- **Semestre :** 8
- **Crédits :** à venir

Méthodes

2 workshops de quatre jours en début de semestre

Pôle initiation à la recherche suivi du mémoire, philosophie, histoire des arts

Semestre 7 : 9 crédits

Semestre 8 : 9 crédits

CHOISIR UN ENSEIGNEMENT OBLIGATOIRE

THEORIE DU DESIGN (GRAPHIQUE) ET ATELIERS D'ECRITURE

→ **Enseignante :** Vanina Pinter

→ **Code :** à venir

→ **Type d'activité :** Culture générale

→ **Horaire :** Mardi de 10 h à 12 h30

→ **Salle :** 204

→ **Semestres :** 7 et 8

→ **Crédits :** à venir

Le premier semestre est consacré à la finalisation du mémoire (travail d'écriture, mise en forme, réflexion sur l'iconographie, la bibliographie, l'index...). Des échanges en groupe et à l'oral permettent à l'étudiant.e de consolider la singularité de son écriture et sa prise de paroles. Le deuxième semestre se concentre sur la cohérence du projet de DNSEP, la distance critique, l'installation.

La concrétisation du projet s'élabore en pensant son énonciation, son impact, sa diffusion dans son « milieu ». La multiplicité d'actions et d'intentions du design est questionnée.

Évaluation

Travail sur le mémoire, le cheminement critique, la participation dans le groupe

Méthodes

Ateliers d'écriture, contextualisation du projet

SÉMINAIRE RECHERCHE ET CRÉATION

- **Enseignant :** Maxence Alcalde
- **Code :** *à venir*
- **Horaire :** Jeudi de 11h à 13h
- **Salle :** Mini conf
- **Semestres :** 7, 8 et 9
- **Crédits :** *à venir*

Chaque étudiant.e sera amené.e à présenter des textes ou des œuvres qu'il juge important. Des présentations de travaux en cours seront aussi organisés afin de déterminer les points de blocages et les options possible pour leur déploiement.

Évaluation

Qualité des présentations + participation orale + assiduité

Méthodes

Présentation d'œuvres et de textes, discussion

Objectifs

Identifier la création contemporaine, production de discours

ÉCRITURES PLASTICIENNES

- **Enseignant :** Maxence Alcalde
- **Code :** *à venir*
- **Type d'activité :** Atelier et méthodologie
- **Horaire :** Mercredi de 11h à 13h
- **Salle :** Conférence
- **Semestres :** 7 et 9
- **Crédits :** *à venir*

Cet atelier d'écriture a pour ambition d'explorer les combinaisons de formes plastiques et littéraires. Autour d'une thématique (à déterminer en début d'année), chaque étudiant sera amené à développer un projet durant le semestre.

Évaluation

Assiduité, contrôle continu et qualité des rendus

Méthodes

Atelier d'écriture (seulement au 1er semestre)

Contenu

Ce projet mettra en jeu différentes formes d'écriture et leur restitution publique (performance, site internet, récit, son, vidéo, roman graphique, création radiophonique, etc.). L'accent sera mis sur la production des étudiants et la discussion au sujet de leurs contributions.

ANALYSE FILMIQUE

- **Enseignant :** Maxence Alcalde
- **Code :** à venir
- **Salle :** Conférence ou hors-les-murs
- **Horaire :** Mercredi de 18 h à 20 h
- **Semestres :** 7 et 8
- **Crédits :** à venir

Chaque séance donnera lieu à la présentation d'un film autour d'une thématique à définir. Pour donner suite à la projection, les étudiant.e.s seront accompagnés dans leur analyse du film. Un volet méthodologique de l'analyse filmique sera aussi proposé.

Évaluation

Assiduité, rendu semestriel sous forme de texte de synthèse ou de production d'affiches

Méthodes

Cours magistraux, projections de films et débats

Objectifs

Appréhender la culture visuelle à travers des œuvres cinématographiques

Pôle de langue étrangère

Semestre 7 : 1 crédits

Semestre 8 : 1 crédits

ANGLAIS

→ **Enseignante :** Carol Harriss

→ **Code :** *à venir*

→ **Type d'activité :** Langue vivante

→ **Horaire :** Lundi de 9 h à 10 h

→ **Salle :** Mini conf

→ **Semestres :** 7 et 8

→ **Crédits :** *à venir*

Rendez-vous chaque semaine avec la totalité des étudiant-e-s des années 4 et 5 pour définir des projets personnels en anglais (à élaborer par la suite en entretiens individuels). Ces projets impliquent une remise à jour des écrits des années précédentes en vue de préparer d'éventuels stages, séjours d'études, périodes de travail, expositions, etc., à l'étranger, sans oublier la possibilité d'une plus grande diffusion de travail des étudiant-e-s par l'Internet. Les réunions en groupe hebdomadaire sont aussi l'occasion pour les étudiants de partager leurs expériences en anglais, raconter leurs voyages et s'entraider pour des projets et des recherches en design graphique.

Évaluation

Contrôle continu basé sur la qualité de la participation orale et des écrits demandés

Méthodes

Cours magistraux et entretiens individuels

Objectifs

Perfectionner les acquis de l'année précédente. Développer l'autonomie de l'étudiant.e à communiquer, travailler et réagir dans un contexte professionnel anglophone.

Année 5 — Design Graphique Et Interactivité & Parcours Art Médias et Environnements

→ **Coordinateurs:** Yann Owens

PÔLE MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE Semestre 9 : 20 crédits

UE. GRAPHISME, MULTIMÉDIA ET RECHERCHE

- Le livre et ses formes
- Design et science-fiction (semestre 1)
- Atelier design numérique (semestre 2)
- La fronde
- L'atelier convivial et intermédiaire
- Lettrages et bande dessinée
- Studio pro
- Le club informatique
- Mouliner
- Littérature générative, interactive
et visuelle (semestre 1)
- Atelier publication numérique
(semestre 2)
- On vend du vent
- L'épuisement d'un lieu, histoires
de paysage
- Critical infrastructure
- Initiation VR
- Club de lecture : rhumbs

UE. SUIVI DE MÉMOIRE, PHILOSOPHIE, HISTOIRE DES ARTS, LANGUE ÉTRANGÈRE

- Écriture mémoire
- Séminaire recherches et création
- Écritures plasticiennes
- Anglais

UE. STAGE → Stage

PÔLE MISE EN FORME DU PROJET PERSONNEL Semestre 9 : 10 crédits

SPECIFICITÉS POUR L'ANNÉE 5 — PARCOURS ART MÉDIAS ET ENVIRONNEMENTS

Pôle méthodologie de la recherche

Semestre 9: 20 crédits

UE. Graphisme, multimédia et recherche

CHOISIR DES ENSEIGNEMENTS EN FONCTION DU NOMBRE DE CRÉDITS

LE LIVRE ET SES FORMES

→ **Enseignant:** Alain Rodriguez

→ **Code:** à venir

→ **Salle:** *editing lab*

→ **Horaire:** Lundi de 10 h à 12 h

→ **Semestres:** 9 et 10

→ **Crédits:** à venir

« Le livre et ses formes » aborde les différents champs du livre et de l'édition plus généralement. Dans cet atelier, les étudiant-es seront amené-es à développer un regard critique sur l'objet imprimé à partir de projets qu'ils mèneront en groupe ou individuellement durant toute l'année. Nous décrypterons l'espace du livre par l'étude de la typographie, la composition, la matérialité des objets, et tenterons de définir ses moyens de production et de diffusion.

Les réflexions menées au travers d'un champ élargi de formes et de médiums, permettront d'assimiler les compétences nécessaires en mise en page, garantissant une lecture et une analyse précise des problématiques éditoriales contemporaines. Pour les étudiant-es en 5e année nous nous focaliserons sur le développement des éléments constituant leur diplôme (mémoires, éditions) afin de leur assurer un corpus cohérent et une production alignée sur les enjeux plastiques et conceptuels que requiert un DNSEP design graphique.

Évaluation

Exercices tout au long de l'année, contrôle continu

DESIGN ET SCIENCE-FICTION (SEMESTRE 1)

- **Enseignant :** Jean-Noël Lafargue
- **Code :** *à venir*
- **Salle :** design créative lab
- **Horaire :** Mardi de 14 h à 18 h
- **Nombre d'heures hebdomadaires :** 4 h
- **Semestres :** 9 et 10
- **Crédits :** *à venir*

L'imaginaire du futur semble en panne, alors même que les progrès des sciences et des technologies ne cessent d'accélérer. Nous explorerons ce paradoxe en parcourant l'Histoire de la science-fiction et de ses thèmes, et en réfléchissant à des propositions d'un avenir désirable pour le XXIe siècle.

Évaluation

Assiduité et qualité des réalisations

Méthodes

Cours théorique

Contenu

Cours magistraux, séminaire et production de créations liées au sujet

ATELIER DESIGN NUMÉRIQUE (SEMESTRE 2)

- **Enseignant :** Jean-Noël Lafargue
- **Code :** *à venir*
- **Salle :** design créative lab
- **Horaire :** Mardi de 14 h à 18 h
- **Semestres :** 9 et 10
- **Crédits :** *à venir*

Ce semestre sera consacré à continuer, par la pratique, les réflexions engagées pendant le cours « design et science-fiction ». Il servira aussi à faire progresser conceptuellement et techniquement les travaux relevant de la création numérique, y compris liés à d'autres cours.

Évaluation

Qualité des réalisations

Méthodes

Atelier

Contenu

Atelier

LA FRONDE

- **Enseignantes** : Sonia da Rocha et Vanina Pinter
- **Code** : à venir
- **Salle** : Editing lab
- **Horaire** : Mardi de 14 h à 17 h 30
- **Semestres** : 9 et 10 + MCL (max 12 étudiants)
- **Crédits** : à venir

Le premier numéro de La Fronde, quotidien, rédigé, composé et administré exclusivement par des femmes paraît le 9 novembre 1897. Initié par Marguerite Durand, il est annoncé par une affiche dessinée par l'une des premières affichistes françaises, Clémentine-Hélène Dufau. La typographie à l'origine du titre dans la manchette est à le point de départ de cet ARC, pensé sur deux ou trois ans. Il s'agit pour les étudiant-e-s. d'aller chercher des lettrages, calligraphies, typographies utilisées dans des documents féministes (revues, affiches, bandes-dessinées, banderoles...), sans délimitation temporelles- de réaliser une étude documentaire de ces lettres (contextes, supports, intentions...), puis que ces alphabets fassent l'objet d'une ou de plusieurs créations (numérisation du lettrage, base pour un nouveau dessin de caractères, réappropriation, transformation...).

Il s'agit d'aller questionner l'esprit « frondeur » de manifestations scripturales féministes et de se saisir de cet esprit pour questionner le monde contemporain.

Évaluation

Les étudiants seront évalués sur leur implication, leur maîtrise formelle et technique, leur capacité de réflexion et la qualité de leur documentation

Méthode

ARC (atelier de recherche et création)

Objectifs

Sélection d'images et de documents d'archives ; mise en place de documents de monstration de la recherche avec la création de textes : des entretiens, des analyses, ou des descriptions des objets sélectionnés.

Expérimentations et créations de formes calligraphiques et typographiques.

L'ATELIER CONVIVIAL ET INTERMÉDIATIQUE

- **Enseignant** : Bachir Soussi-Chiadmi
- **Code** : à venir
- **Type d'activité** : Atelier, méthodologie de la Recherche et création
- **Salle** : GARAGE
- **Horaire** : Jeudi de 14 h à 17 h
- **Semestres** : 9 et 10
- **Crédits** : à venir

Atelier de recherche et d'accompagnement artistique, théorique et technique des projets et pratiques personnels des étudiantes de master Design Graphique ET Art. Cet atelier est un lieu d'échange, de progression conceptuelle, formelle et technique collective. Bien qu'orienté technologies numériques, cet atelier prône le décroissement et l'hybridation aussi bien des champs que des médias en s'inspirant de notions tel que « la convivialité » d'Ivan Illich^[1] ou « l'intermédia » de Dick Higgins^[2].

Évaluation

Contrôle continu

Méthode

Atelier de recherche et création — Masters : Design Graphique et Art

[1] L'outil convivial est un concept introduit par Ivan Illich dans *La Convivialité* (en) (Tools for conviviality, 1973) « pour formuler une théorie sur une société future à la fois très moderne et non dominée par l'industrie ». Il nomme « conviviale » « une telle société dans laquelle les technologies modernes servent des individus politiquement

Interdépendants, et non des gestionnaires ». [...] Illich définit trois critères indispensables pour qu'une instrumentation ou une institution soit considérée comme juste ou conviviale :
— elle ne doit pas dégrader l'autonomie personnelle en se rendant indispensable ;
— elle ne suscite ni esclave, ni maître ;
— elle élargit le rayon d'action personnel.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Outil_convivial

[2] Dick Higgins introduit la notion d'intermedia en relation à son travail théorique lié au groupe Fluxus. Dans *Statement of Intermedia*, il met en évidence que l'intermedia est une ouverture de la pensée créatrice en dehors de toute restriction à un seul domaine de l'art. En ce sens, ce concept lui sert de levier critique contre l'enfermement des artistes dans des catégories essentialistes, liées à des médiums. C'est pourquoi, il écrit : *"For the last ten years or so, artists have changed their media to suit this situation, to the point where the media have broken down in their traditional forms, and have become merely puristic points of reference"*.
<https://fr.wikipedia.org/wiki/Intermedia>

LETTRAGES ET BANDE DESSINÉE

- **Enseignants** : Sonia da Rocha et Jean-Noël Lafargue
- **Code** : à venir
- **Salle** : Editing lab
- **Horaire** : Lundi de 16 h à 19 h
- **Ouvert aux** : 3e / 4e / 5e année (max 12 étudiants)
- **Crédits** : à venir

Les étudiants étudieront un corpus de bandes dessinées de toutes époques à la recherche de signes graphiques : lettrages, titrages, formes de cases, de bulles et de récitatifs et "Krollebitchs" (traits de vitesse, d'expression, ...).

Évaluation

Les étudiants seront évalués sur leur implication, leur maîtrise formelle et technique, leur capacité de réflexion et la qualité de leur documentation.

Méthode

Atelier projet collectif

Objectifs

Le premier semestre sera consacré à l'analyse et l'extraction de signes, et le second semestre à finaliser les objets graphiques et typographiques issus de ce travail.

STUDIO PRO

- **Enseignant** : Gilles Acézat
- **Code** : à venir
- **Type d'activité** : Méthodologie de la recherche
- **Salle** : Editing lab
- **Horaire** : Vendredi de 9 h 30 à 12 h 30
- **Semestres** : 5 à 9
- **Ouvert aux** : 3e / 4e / 5e année
- **Crédits** : à venir

- Comprendre les rouages constitutifs du monde professionnel. Les paramètres administratifs, économiques, juridique pour monter sa structure, être recruté, comprendre les droits d'auteurs, chiffrer justement son travail, déclarer et remplir sa déclaration fiscale, savoir collaborer, répondre à un marché public ou encore trouver les bons canaux de diffusion... Il s'agit d'éclaircir ces notions, en vue de faciliter le démarrage de l'activité professionnelle des futurs artistes auteurs.
- L'intervention régulière de professionnel·le·s viendra ponctuer l'atelier. Programme en annexe ?
- Des projets de commande collectifs notamment de partenariats ou d'événements associés à la vie de l'école permettront de mettre en application ces notions sur 3 axes : exposition, édition, identité visuelle.

Évaluation

Participation et engagement dans l'atelier, ponctualité, assiduité et qualité des rendus

Méthodes

Pratique d'atelier, projet collectif, interventions de personnalités qualifiées

Objectifs

L'atelier vise à préparer les étudiants à l'insertion professionnelle.

LE CLUB INFORMATIQUE

- **Enseignant :** Bachir Soussi Chiadmi
- **Code :** à venir
- **Type d'activité :** Cours (apprentissage) Technique et mise en œuvre et Atelier (suivi de projet)
- **Salle :** garage
- **Horaire :** Vendredi de 14 h à 17 h
- **Nombre d'heures hebdomadaires :** 4 (15 places)
- **Semestres :** 5, 6, 7, 8, 9 et 10
- **Crédits :** à venir

Le club informatique, ou comment devenir « designer artiste développeuse ». Durant le premier semestre, chaque cours sera l'occasion d'une session de « live coding » ou nous plongerons progressivement dans le monde du code informatique en particulier et des ordinateurs en général. Notre base sera le javascript, pour ça facilité de mise en œuvre et sa versatilité applicative, mais nous pourrions aborder en fonction des besoins tout autre langage de programmation et / ou technologie sans autre restrictions que notre capacité collective d'apprendre.

Le deuxième semestre évoluera progressivement vers un accompagnement collectif dans le développement des projets personnels des étudiantes (notamment projets de diplômés).

Évaluation

Contrôle continu et rendu

Objectifs

Devenir designer / développeuse.

MOULINER

- **Enseignantes :** Helen Evans et Heiko Hansen
- **Code :** à venir
- **Salle :** Le Moulin
- **Horaire :** Vendredi de 10 h à 14 h
- **Semestres :** 9 et 10
- **Crédits :** à venir

Un atelier collectif autour de la transformation des matières organiques, vivantes et comestibles. Analyse et réflexion autour de pratiques artistiques participative et collaborative. Expérimentation de formes. Création de liens, de la convivialité et du partage.

Évaluation

Implication, maîtrise formelle et technique, capacité de réflexion et qualité de la documentation

Méthodes

Atelier de pratique collectif

Contenu

Les étudiants activent l'espace commun du Moulin avec un programme d'ateliers, mis en œuvre avec la complicité des artistes invité-es.

LITTÉRATURE GÉNÉRATIVE, INTERACTIVE ET VISUELLE (SEMESTRE 1)

- **Enseignant :** Jean-Noël Lafargue
- **Code :** à venir
- **Salle :** Primo studio
- **Horaire :** Mercredi de 9 h à 11 h
- **Nombre d'heures hebdomadaires :** 3 h
- **Semestres :** 7 et 9
- **Ouvert aux :** 4e et 5e années, et Master de Création littéraire
- **Crédits :** à venir

Les modalités de diffusion de la littérature sont en train d'être bouleversées d'une façon que beaucoup comparent à la révolution provoquée il y a un peu plus de cinq siècles par Johannes Gutenberg, et l'on entend même certains prophètes affirmer que le livre est en passe de disparaître. En apparence, il n'en prend pas encore le chemin, puisque le volume de titres publiés chaque année persiste à croître : plus de soixante-dix mille titres ont été publiés en 2011, pour un tirage total de plus de quatre cent cinquante millions d'exemplaires. Ces chiffres vertigineux ne cessent d'augmenter régulièrement, mais le secteur de l'édition n'en est pas moins convaincu de se trouver à un tournant critique de son histoire industrielle autant qu'esthétique : nouveaux canaux de diffusion, supports électroniques de lecture, impression à la demande, livre « augmenté », œuvres contributives... Avec la « home page » internet, née il y a vingt ans, puis avec le blog et les wikis, chacun peut créer son propre média, devenir son propre éditeur, pour un coût dérisoire. C'est grâce à leur production sur Internet que nombre de futurs auteur·ice·s sont découvert·e·s, et le phénomène est presque généralisé dans le domaine de la bande dessinée, où les auteur·ice·s entament à présent leur carrière professionnelle chez des éditeur·ice·s traditionnel·le·s après s'être fait la main et s'être constitués un lectorat grâce à leurs publications en ligne. Certains supports traditionnels tels que le fanzine ou la revue universitaire semblent amenés à n'exister que sous forme virtuelle à l'avenir. Nous tenterons d'aborder toutes ces questions, en allant de ce qui semble sans doute le plus mesquin, comme les questions de droits d'auteur et les inconnues professionnelles provoquées par l'émergence de l'amateur, jusques aux promesses esthétiques amenées par le livre multimédia, les œuvres « trans-média » ou les nouveaux formats tels que le « post », le commentaire, l'application ou encore le tweet. Bien entendu, l'émergence des Intelligences artificielles génératives sera questionnée.

Évaluation

Participation et qualité des réalisations

Méthodes

Atelier

Contenu

Séminaire, cours techniques et atelier

ATELIER PUBLICATION NUMÉRIQUE (SEMESTRE 2)

- **Enseignant :** Jean-Noël Lafargue
- **Code :** à venir
- **Salle :** Primo studio
- **Horaire :** Mercredi de 9 h à 11 h
- **Semestres :** 8 et 10
- **Ouvert aux :** 4e et 5e années
- **Crédits :** à venir

Atelier pratique continuant le cours « littérature générative, interactive et visuelle », y compris pour les étudiants qui l'ont fréquenté l'année précédente ou ceux qui ont des travaux liés au sujet sans avoir suivi le cours. Les étudiants en création littéraire, qui n'ont pas cours au second semestre, n'y sont pas inscrits (mais peuvent le fréquenter s'ils ont des projets à faire avancer dans le domaine).

Évaluation

Qualité et pertinence des réalisations

Méthode

Atelier

Contenu

Travail d'atelier

L'ÉPUISEMENT D'UN LIEU, HISTOIRES DE PAYSAGE

→ **Enseignante :** Ilanit Illouz

→ **Code :** à venir

→ **Horaire :** Vendredi de 11 h à 13 h

→ **Salle :** 202 et 204

→ **Semestres :** 9 et 10

→ **Crédits :** à venir

- Enseigner des pratiques de la photographie. Explorer les différents registres de la photographie. Expérimenter différentes techniques, approches. Donner du temps à la dérive, à l'essai. Alimenter ces recherches en organisant des temps forts dans l'année autour d'axes particuliers, par exemple : l'édition, le livre d'artiste.
- Ouvrir ce lieu privilégié de la démarche personnelle au collectif, en favorisant les échanges — artistiques, techniques, critiques — entre les étudiant-es et en mettant en place des situations de recherche.
- Organiser régulièrement des rendez-vous collectifs et individuels avec les étudiant-es pour accompagner le développement de leur travail et le nourrir par des présentations de diverses natures à discuter et à débattre.
- Amener les étudiant-es à se forger un regard critique sur le monde et sur leur propre pratique. Encourager l'observation et l'analyse ainsi que l'expérimentation et l'interaction avec une réalité sociale, économique, culturelle et / ou technologique pour qu'ils affirment une position et les contours d'une pratique assumée.

L'Atelier sera le lieu de révélation des images, un laboratoire, faisant référence à la camera-obscura.

Évaluation

Implication, maîtrise formelle et technique, capacité de réflexion et qualité de la documentation

Méthode

Atelier

Contenu

Comment rendre compte d'événements ou de phénomènes invisibles ?

Roland Barthes nous rappelle que le monde existe même quand nous ne le regardons pas. Ce cours vise à explorer des réalités sensibles et singulières portées par l'image contemporaine. Il tentera d'articuler un travail photographique autour du processus de création (gestes de travail, un espace à soi etc.) à partir d'une collecte de motifs, de résidus, de relevés photographiques, et de divers matériaux récoltés dans, autour de l'école, la ville, la maison, la chambre etc.

Les étudiant-es rassembleront un ensemble de signes, un répertoire de formes afin de réaliser un ensemble d'images. La mise en abîme d'un territoire, d'une recherche est le point départ de ce cours. La diversification des points de vue et des approches pour tenter de cerner un lieu-sujet sera au cœur de cette intervention. Nous travaillerons ensemble autour de l'image afin de révéler un enchaînement de créations successives qui dérivent les unes par rapport aux autres, étant donné l'articulation renouvelée entre plusieurs techniques, supports et médiums. Un même sujet peut prendre différentes formes suivant le médium, le support que l'on choisit de filtrer. Nous établirons un certain nombre d'assemblages, d'expériences possibles (ou impossibles) nous permettant de tenter de retranscrire un récit en creux, et faire émerger des images souterraines, prêtes à surgir à la surface. La dimension pratique de ce cours vise à initier les étudiant-es à différentes techniques (analogiques et numériques) d'impression et de projection. Ils-elles sont invité-e-s à explorer et à inventer d'autres modalités de présentation de leurs photographies.

ON VEND DU VENT

(titre emprunté à Haim Steinbach, 1988)

- **Enseignante :** Lorence Drocourt
- **Code :** à venir
- **Salle :** Volume, fablab, vitrine d'art "DÉFENSE D'AFFICHER" et Instagram
- **Horaire :** Jeudi de 15 h à 18 h
- **Ouvert aux :** Étudiants, enseignants et agents
- **Crédits :** à venir

Ce projet expérimental vise à mettre en vis-à-vis créations virtuelles et créations tangibles dans un contexte marchand duel : d'une part, et une boutique en ligne qui propose des objets à vendre tangibles mais inutiles et, d'autre part, une boutique en ville qui propose à voir et entendre mais rien à vendre.

Évaluation

Contrôle continu, qualité et pertinence des réalisations

Méthode

Atelier et expérimentation

CRITICAL INFRASTRUCTURE

- **Enseignante :** Oriane Pichuèque
- **Code :** à venir
- **Horaire :** Mercredi de 9 h à 11 h
- **Salle :** editing lab
- **Semestres :** 10
- **Crédits :** à venir

Contenu au choix

- Développer le projet « Critical Infrastructure » (avec l'année 4) au premier semestre ;
- Ou faire l'objet d'un suivi de projet individuel ainsi qu'un travail de construction de références en vue du diplôme.s

Méthode

Atelier de recherche et création

INITIATION VR

- **Enseignant :** Stéphane Trois Carrés
- **Code :** à venir
- **Type d'activité :** Initiation technique, acquisition des principes de la réalité virtuelle
- **Horaire :** Jeudi de 11 h à 13 h
- **Salle :** studio vidéo
- **Semestres :** 9 et 10
- **Crédits :** à venir

Création d'un studio de réalité virtuelle

Évaluation

Présence — participation — maîtrise et pertinence du projet par rapport aux technologies — conception

Méthodes

Atelier et travaux dirigés

Contenu

Ce cours s'adresse à des groupes de trois ou quatre étudiants au maximum. Initiation aux fonctionnalités de la réalité virtuelle, découverte des outils, des logiciels et des protocoles, conception.

CLUB DE LECTURE : RHUMBS

- **Enseignante :** Vanina Pinter
- **Code :** à venir
- **Horaire :** Mardi de 9 h à 10 h
- **Salle :** 204
- **Étudiant :** 4 et 5
- **Semestres :** 7, 8 et 9
- **Crédits :** à venir

Lire, lire à voix haute, échanger des mots et des pensées puisés dans la littérature, des textes philosophiques, sociologiques... Lire pour singulariser son écriture. Lire pour s'évader, pour s'ancrer.

« Le plus beau serait de penser dans une forme qu'on aurait inventée ». Paul Valéry

Évaluation

Présence / participation

ACTIVITÉ FACULTATIVE

CALLIGRAPHIE

- **Enseignante :** Sonia da Rocha
- **Code :** à venir
- **Horaire :** Lundi de 19 h à 20 h
- **Salle :** editing lab
- **Semestres :** 1 à 9
- **Crédits :** à venir

Appréhender les techniques, les outils et les supports de base de la calligraphie latine.

Évaluation

Assiduité

Méthodes

Atelier pratique

Contenu

Analyse et expérimentations de différents styles d'écriture calligraphique à travers les époques.

MUMA BOX

- **Enseignante :** Lorence Drocourt
- **Code :** à venir
- **Salle :** MUMA
- **Horaire :** Mercredi de 18 h à 20h
- **Semestres :** 5 et 6

Cette participation, bien que facultative, fait partie intégrante du cursus scolaire. Elle familiarise les étudiant-es à des formes filmiques souvent radicales qui ambitionnent d'enrichir leur ouverture artistique.

Évaluation

Assiduité et pertinence des interventions.

Méthodes

Projections de films et débats

ANALYSE FILMIQUE

→ **Enseignant :** Maxence Alcalde

→ **Code :** *à venir*

→ **Salle :** Conférence

→ **Horaire :** Mercredi de 18 h à 20h

→ **Semestres :** 5 et 6

Chaque séance donnera lieu à la présentation d'un film autour d'une thématique à définir. Pour donner suite à la projection, les étudiant.e.s seront accompagnés dans leur analyse du film. Un volet méthodologique de l'analyse filmique sera aussi proposé.

Évaluation

Assiduité, rendu semestriel sous forme de texte de synthèse ou de production d'affiches

Méthodes

Cours magistraux, projections de films et débats

Objectifs

Appréhender la culture visuelle à travers des œuvres cinématographiques

UE. Suivi de mémoire, philosophie, histoire des arts, langue étrangère

ÉCRITURE ET MÉMOIRE

- **Enseignante :** Vanina Pinter
- **Code :** à venir
- **Horaire :** Lundi de 14 h à 16 h
- **Salle :** 201-203
- **Type d'activité :** Culture générale Méthodes Ateliers d'écriture, contextualisation du projet
- **Semestres :** 9 et 10
- **Crédits :** à venir

Travail sur le mémoire, le cheminement critique, la participation dans le groupe. Le premier semestre est consacré à la finalisation du mémoire (travail d'écriture, mise en forme, réflexion sur l'iconographie, la bibliographie, l'index...). Des échanges en groupe et à l'oral permettent à l'étudiant.e.s de consolider la singularité de son écriture et sa prise de parole. Le deuxième semestre se concentre sur la cohérence du projet de DNSEP, la distance critique, l'installation. La concrétisation du projet s'élabore en pensant son énonciation, son impact, sa diffusion dans son « milieu ». La multiplicité d'actions et d'intentions du design est questionnée

Évaluation

Travail sur le mémoire, le cheminement critique, la participation dans le groupe

SÉMINAIRE RECHERCHE ET CRÉATION

- **Enseignante :** Maxence Alcalde
- **Code :** *à venir*
- **Horaire :** Jeudi de 11 h à 13 h
- **Salle :** mini conf
- **Semestres :** 7, 8 et 9
- **Crédits :** *à venir*

Chaque étudiant-e sera amené-e à présenter des textes ou des œuvres qu'il juge important. Des présentations de travaux en cours seront aussi organisés afin de déterminer les points de blocages et les options possible pour leur déploiement.

Évaluation

Qualité des présentations + participation orale + assiduité

Méthodes

Présentation d'œuvres et de textes, discussion

Objectifs

Identifier la création contemporaine, production de discours

ÉCRITURES PLASTICIENNES

- **Enseignante :** Maxence Alcalde
- **Code :** *à venir*
- **Type d'activité :** Atelier et méthodologie
- **Horaire :** Mercredi de 11 h à 13 h
- **Salle :** conférence
- **Semestres :** 7 et 9
- **Crédits :** *à venir*

Cet atelier d'écriture a pour ambition d'explorer les combinaisons de formes plastiques et littéraires. Autour d'une thématique (à déterminer en début d'année), chaque étudiant sera amené à développer un projet durant le semestre.

Évaluation

Assiduité, contrôle continu et qualité des rendus

Méthodes

Atelier d'écriture (seulement au 1er semestre)

Contenu

Ce projet mettra en jeu différentes formes d'écriture et leur restitution publique (performance, site internet, récit, son, vidéo, roman graphique, création radiophonique, etc.). L'accent sera mis sur la production des étudiants et la discussion au sujet de leurs contributions.

ANGLAIS

→ **Enseignante :** Carol Harriss

→ **Code :** à venir

→ **Horaire :** Lundi de 9 h à 10 h

→ **Salle :** mini conf

→ **Semestres :** 9

→ **Crédits :** à venir

Rendez-vous chaque semaine avec la totalité des étudiant-e-s des années 4 et 5 pour définir des projets personnels en anglais (à élaborer par la suite en entretiens individuels). Ces projets impliquent une remise à jour des écrits des années précédentes en vue de préparer d'éventuels stages, séjours d'études, périodes de travail, expositions, etc., à l'étranger, sans oublier la possibilité d'une plus grande diffusion de travail des étudiant-e-s par l'Internet. Les réunions en groupe hebdomadaire sont aussi l'occasion pour les étudiants de partager leurs expériences en anglais, raconter leurs voyages et s'entraider pour des projets et des recherches en design graphique.

Évaluation

Contrôle continu basé sur la qualité de la participation orale et des écrits demandés

Méthodes

Cours magistraux et entretiens individuels

Objectifs

Perfectionner les acquis de l'année précédente. Développer l'autonomie de l'étudiant.e à communiquer, travailler et réagir dans un contexte professionnel anglophone.

UE. Stage

STAGE

- **Enseignant :** Coordinateur 4e année
- **Code :** *à venir*
- **Type d'activité :** Stage
- **Travail de l'étudiant-e :** 1 mois minimum sur les deux semestres
- **Semestres :** 9
- **Crédits :** *à venir*

Stage d'au moins 60 heures dans une structure artistique, culturelle, ou du domaine de la communication. Le stage se fera dans le cadre d'une convention entre l'école d'art et la structure. L'étudiant devra réaliser un rapport de stage qu'il remettra au professeur coordinateur de son année.

Évaluation

Contenu du rapport de stage

Méthodes

Activité développée dans une structure professionnelle par le biais d'une convention

Objectif

Acquérir une expérience dans le milieu professionnel de la création

Pôle mise en forme du projet personnel

Semestre 9: 10 crédits

UE. Évaluation

BILAN, RECHERCHES PERSONNELLES

→ **Enseignants:** Équipe restreinte incluant le coordinateur

→ **Code:** *à venir*

→ **Type d'activité:** Bilan de fin de semestre

→ **Semestres:** 9 et 10

→ **Crédits:** *à venir*

— Évaluer l'ensemble des travaux réalisés par l'étudiant-e durant le semestre

— Inviter l'étudiant à « penser » son mode d'accrochage.

Évaluation

— Qualité des réalisations

— Cohérence du discours

— Pertinence des références

— Engagement de la démarche personnelle

Méthodes

Présentation des travaux réalisés

PREMIER BILAN DE SEMESTRE 9

→ **Code :** *à venir*

- Accrochage des travaux réalisés dans le semestre
- Présentation orale et visuelle de ces travaux
- Échanges avec les enseignants

BILAN PRÉPARATOIRE AU DIPLÔME

→ **Enseignants :** Équipe restreinte incluant le coordinateur

→ **Code :** *à venir*

→ **Type d'activité :** Bilan de fin de semestre

→ **Semestre :** 10

→ **Crédits :** *à venir*

Méthodes

Présentation des travaux réalisés

5 ENTRETIENS INDIVIDUELS

- **Enseignants :** Tous les enseignants de l'ésadhar
- **Code :** à venir
- **Type d'activité :** Entretiens oraux
- **Semestres :** 9 et 10
- **Crédits :** à venir

5 entretiens minimum par semestre

SEMAINES WORKSHOPS 1

- **Enseignant :** Selon le workshop
- **Code :** à venir
- **Type d'activité :** Atelier en commun
- **Semestre :** 9
- **Crédits :** à venir

Méthodes

2 workshops de quatre jours en début de semestre

SEMAINES WORKSHOPS 2

- **Enseignant :** Selon le workshop
- **Code :** à venir
- **Type d'activité :** Atelier en commun
- **Semestre :** 10
- **Crédits :** à venir

Méthodes

2 workshops de quatre jours en début de semestre

ÉPREUVE DU DIPLÔME

→ **Semestre :** 10

→ **Crédits :** 30

(Mémoire : 5 crédits — Travail plastique : 25 crédits)

SPECIFICITÉS POUR L'ANNÉE 5 – PARCOURS ART MÉDIAS ET ENVIRONNEMENTS

Pôle méthodologie de la recherche

Semestre 9 : 20 crédits

MAKING THINGS VOLUME

- **Enseignantes :** Heiko Hansen ou Helen Evans (en alternance) et Yann Owens
- **Code :** *à venir*
- **Salle :** Fablab et sérigraphie
- **Horaire :** Mardi de 10 h à 13 h
- **Semestres :** 7, 8, 9
- **Etudiant-es :** ESP 4 et 5
- **Crédits :** *à venir*

Explorations de volume / sérigraphie sous forme d'atelier pratique. Réinvention des techniques traditionnelles par l'expérimentation avec des outils numériques et suivi de projets.

Évaluation

Contrôle continu

Méthode

Atelier pratique

ENTRETIENS INDIVIDUELS

- **Enseignantes :** Heiko Hansen ou Helen Evans (en alternance)
- **Code :** à venir
- **Horaire :** Jeudi de 14 h à 18h
- **Salles :** ateliers
- **Semestres :** 7, 8, 9 et 10
- **Crédits :** à venir

ATELIER DE PROJET

- **Enseignantes :** Heiko Hansen ou Helen Evans (en alternance)
- **Code :** à venir
- **Salle :** ateliers
- **Horaire :** mardi 15h à 18h et vendredi de 14 h à 18 h
- **Semestres :** 7, 8, 9 et 10
- **Etudiant-es :** ESP 4 et 5
- **Crédits :** à venir

Développement du projet personnel en lien avec le territoire, avec une orientation espace public / environnement / situation selon le semestre. Projets en partenariat avec « Un été au Havre », l'École Nationale Supérieure de la Marine & les Beaux-Arts de Marseille, Les espaces vert de la Ville du Havre, etc.

Évaluation

Implication, maîtrise formelle et technique, capacité de réflexion et qualité de la documentation

Méthode

Atelier de projet

Contenu

Concevoir un projet in situ, repérage du site, analyse d'usage, recherche historique, sociologique ou contextuel, élaboration d'un projet à travers le dessin, les images, la maquette, de prototypes et le texte. Réflexions sur les matériaux, les contraintes du contexte. Fabrication et mise en œuvre.

MAKING THINGS VOLUME

- **Enseignantes :** Heiko Hansen ou Helen Evans (en alternance) et Yann Owens
- **Code :** à venir
- **Salle :** Fablab et sérigraphie
- **Horaire :** Mardi de 10 h à 13 h
- **Semestres :** 7, 8, 9
- **Etudiant-es :** ESP 4 et 5
- **Crédits :** à venir

Explorations de volume / sérigraphie sous forme d'atelier pratique. Réinvention des techniques traditionnelles par l'expérimentation avec des outils numériques et suivi de projets.

Évaluation

Contrôle continu

Méthode

Atelier pratique

STUDIO PRO

- **Enseignant :** Gilles Acézat
- **Code :** à venir
- **Type d'activité :** Méthodologie de la recherche
- **Salle :** Editing lab
- **Horaire :** Vendredi de 9 h 30 à 12 h 30
- **Semestres :** 5 à 9
- **Ouvert aux :** 3e / 4e / 5e année
- **Crédits :** à venir

- Comprendre les rouages constitutifs du monde professionnel. Les paramètres administratifs, économiques, juridique pour monter sa structure, être recruté, comprendre les droits d'auteurs, chiffrer justement son travail, déclarer et remplir sa déclaration fiscale, savoir collaborer, répondre à un marché public ou encore trouver les bons canaux de diffusion... Il s'agit d'éclaircir ces notions, en vue de faciliter le démarrage de l'activité professionnelle des futurs artistes auteurs.
- L'intervention régulière de professionnel·le·s viendra ponctuer l'atelier. Programme en annexe ?
- Des projets de commande collectifs notamment de partenariats ou d'événements associés à la vie de l'école permettront de mettre en application ces notions sur 3 axes : exposition, édition, identité visuelle.

Évaluation

Participation et engagement dans l'atelier, ponctualité, assiduité et qualité des rendus

Méthodes

Pratique d'atelier, projet collectif, interventions de personnalités qualifiées

Objectifs

L'atelier vise à préparer les étudiants à l'insertion professionnelle.

L'ATELIER CONVIVIAL ET INTERMÉDIATIQUE

- **Enseignant :** Bachir Soussi-Chiadmi
- **Code :** à venir
- **Type d'activité :** Atelier, méthodologie de la Recherche et création
- **Salle :** garage une semaine sur 2
- **Horaire :** jeudi de 14 h à 17 h
- **Semestres :** 7 et 8, 9 et 10
- **Crédits :** à venir

Atelier de recherche et d'accompagnement artistique, théorique et technique des projets et pratiques personnels des étudiantes de master Design Graphique ET Art. Cet atelier est un lieu d'échange, de progression conceptuelle, formelle et technique collective. Bien qu'orienté technologies numériques, cet atelier prône le décroissement et l'hybridation aussi bien des champs que des médias en s'inspirant de notions tel que « la convivialité » d'Ivan Illich^[1] ou « l'intermédia » de Dick Higgins^[2].

Évaluation

Contrôle continu

Méthode

Atelier de recherche et création — Masters: Design Graphique et Art

[1] L'outil convivial est un concept introduit par Ivan Illich dans *La Convivialité* (en) (Tools for conviviality, 1973) « pour formuler une théorie sur une société future à la fois très moderne et non dominée par l'industrie ». Il nomme « conviviale » « une telle société dans laquelle les technologies modernes servent des individus politiquement

Interdépendants, et non des gestionnaires ». [...] Illich définit trois critères indispensables pour qu'une instrumentation ou une institution soit considérée comme juste ou conviviale :

- elle ne doit pas dégrader l'autonomie personnelle en se rendant indispensable ;
- elle ne suscite ni esclave, ni maître ;
- elle élargit le rayon d'action personnel.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Outil_convivial

[2] Dick Higgins introduit la notion d'intermedia en relation à son travail théorique lié au groupe Fluxus. Dans *Statement of Intermedia*, il met en évidence que l'intermedia est une ouverture de la pensée créatrice en dehors de toute restriction à un seul domaine de l'art. En ce sens, ce concept lui sert de levier critique contre l'enfermement des artistes dans des catégories essentialistes, liées à des médiums. C'est pourquoi, il écrit : "*For the last ten years or so, artists have changed their media to suit this situation, to the point where the media have broken down in their traditional forms, and have become merely puristic points of reference*". <https://fr.wikipedia.org/wiki/Intermedia>

MOULINER

- **Enseignantes :** Helen Evans et Heiko Hansen
- **Code :** à venir
- **Salle :** Le Moulin
- **Horaire :** Vendredi de 10 h à 14 h
- **Semestres :** 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10
- **Crédits :** à venir

Un atelier collectif autour de la transformation des matières organiques, vivantes et comestibles. Analyse et réflexion autour de pratiques artistiques participative et collaborative. Expérimentation de formes. Création de liens, de la convivialité et du partage.

Évaluation

Implication, maîtrise formelle et technique, capacité de réflexion et qualité de la documentation

Méthodes

Atelier de pratique collectif

Contenu

Les étudiants activent l'espace commun du Moulin avec un programme d'ateliers, mis en œuvre avec la complicité des artistes invité-es.

LITTÉRATURE GÉNÉRATIVE, INTERACTIVE ET VISUELLE (SEMESTRE 1)

- **Enseignant :** Jean-Noël Lafargue
- **Code :** à venir
- **Salle :** Primo studio
- **Horaire :** Mercredi de 9 h à 11 h
- **Nombre d'heures hebdomadaires :** 3 h
- **Semestres :** 7 et 9
- **Ouvert aux :** 4e et 5e années, et Master de Création littéraire
- **Crédits :** à venir

Les modalités de diffusion de la littérature sont en train d'être bouleversées d'une façon que beaucoup comparent à la révolution provoquée il y a un peu plus de cinq siècles par Johannes Gutenberg, et l'on entend même certains prophètes affirmer que le livre est en passe de disparaître. En apparence, il n'en prend pas encore le chemin, puisque le volume de titres publiés chaque année persiste à croître : plus de soixante-dix mille titres ont été publiés en 2011, pour un tirage total de plus de quatre cent cinquante millions d'exemplaires. Ces chiffres vertigineux ne cessent d'augmenter régulièrement, mais le secteur de l'édition n'en est pas moins convaincu de se trouver à un tournant critique de son histoire industrielle autant qu'esthétique : nouveaux canaux de diffusion, supports électroniques de lecture, impression à la demande, livre « augmenté », œuvres contributives... Avec la « home page » internet, née il y a vingt ans, puis avec le blog et les wikis, chacun peut créer son propre média, devenir son propre éditeur, pour un coût dérisoire. C'est grâce à leur production sur Internet que nombre de futurs auteur·ice·s sont découvert·e·s, et le phénomène est presque généralisé dans le domaine de la bande dessinée, où les auteur·ice·s entament à présent leur carrière professionnelle chez des éditeur·ice·s traditionnel·le·s après s'être fait la main et s'être constitués un lectorat grâce à leurs publications en ligne. Certains supports traditionnels tels que le fanzine ou la revue universitaire semblent amenés à n'exister que sous forme virtuelle à l'avenir. Nous tenterons d'aborder toutes ces questions, en allant de ce qui semble sans doute le plus mesquin, comme les questions de droits d'auteur et les inconnues professionnelles provoquées par l'émergence de l'amateur, jusques aux promesses esthétiques amenées par le livre multimédia, les œuvres « trans-média » ou les nouveaux formats tels que le « post », le commentaire, l'application ou encore le tweet. Bien entendu, l'émergence des Intelligences artificielles génératives sera questionnée.

Évaluation

Participation et qualité des réalisations

Méthodes

Atelier

Contenu

Séminaire, cours techniques et atelier

ATELIER PUBLICATION NUMÉRIQUE (SEMESTRE 2)

- **Enseignant :** Jean-Noël Lafargue
- **Code :** à venir
- **Salle :** Primo studio
- **Horaire :** Mercredi de 9 h à 11 h
- **Semestres :** 8 et 10
- **Ouvert aux :** 4e et 5e années
- **Crédits :** à venir

Atelier pratique continuant le cours « littérature générative, interactive et visuelle », y compris pour les étudiants qui l'ont fréquenté l'année précédente ou ceux qui ont des travaux liés au sujet sans avoir suivi le cours. Les étudiants en création littéraire, qui n'ont pas cours au second semestre, n'y sont pas inscrits (mais peuvent le fréquenter s'ils ont des projets à faire avancer dans le domaine).

Évaluation

Qualité et pertinence des réalisations

Méthode

Atelier

Contenu

Travail d'atelier

L'ÉPUISEMENT D'UN LIEU, HISTOIRES DE PAYSAGE

→ **Enseignante:** Ilanit Illouz

→ **Code:** à venir

→ **Horaire:** Vendredi de 11 h à 13 h

→ **Salle:** 202-204

→ **Semestres:** 7, 8, 9

→ **Crédits:** à venir

- Enseigner des pratiques de la photographie. Explorer les différents registres de la photographie. Expérimenter différentes techniques, approches. Donner du temps à la dérive, à l'essai. Alimenter ces recherches en organisant des temps forts dans l'année autour d'axes particuliers, par exemple : l'édition, le livre d'artiste.
- Ouvrir ce lieu privilégié de la démarche personnelle au collectif, en favorisant les échanges — artistiques, techniques, critiques — entre les étudiant-es et en mettant en place des situations de recherche.
- Organiser régulièrement des rendez-vous collectifs et individuels avec les étudiant-es pour accompagner le développement de leur travail et le nourrir par des présentations de diverses natures à discuter et à débattre.
- Amener les étudiant-es à se forger un regard critique sur le monde et sur leur propre pratique. Encourager l'observation et l'analyse ainsi que l'expérimentation et l'interaction avec une réalité sociale, économique, culturelle et / ou technologique pour qu'ils affirment une position et les contours d'une pratique assumée.

L'Atelier sera le lieu de révélation des images, un laboratoire, faisant référence à la camera-obscura.

Évaluation

Implication, maîtrise formelle et technique, capacité de réflexion et qualité de la documentation

Méthode

Atelier

Contenu

Comment rendre compte d'événements ou de phénomènes invisibles ?

Roland Barthes nous rappelle que le monde existe même quand nous ne le regardons pas. Ce cours vise à explorer des réalités sensibles et singulières portées par l'image contemporaine. Il tentera d'articuler un travail photographique autour du processus de création (gestes de travail, un espace à soi etc.) à partir d'une collecte de motifs, de résidus, de relevés photographiques, et de divers matériaux récoltés dans, autour de l'école, la ville, la maison, la chambre etc.

Les étudiant-es rassembleront un ensemble de signes, un répertoire de formes afin de réaliser un ensemble d'images. La mise en abîme d'un territoire, d'une recherche est le point départ de ce cours. La diversification des points de vue et des approches pour tenter de cerner un lieu-sujet sera au cœur de cette intervention. Nous travaillerons ensemble autour de l'image afin de révéler un enchaînement de créations successives qui dérivent les unes par rapport aux autres, étant donné l'articulation renouvelée entre plusieurs techniques, supports et médiums. Un même sujet peut prendre différentes formes suivant le médium, le support que l'on choisit de filtrer. Nous établirons un certain nombre d'assemblages, d'expériences possibles (ou impossibles) nous permettant de tenter de retranscrire un récit en creux, et faire émerger des images souterraines, prêtes à surgir à la surface. La dimension pratique de ce cours vise à initier les étudiant-es à différentes techniques (analogiques et numériques) d'impression et de projection. Ils-elles sont invité-e-s à explorer et à inventer d'autres modalités de présentation de leurs photographies.

SUIVI DES PROJETS

- **Enseignante :** Lorence Drocourt
- **Code :** à venir
- **Salle :** Volume
- **Horaire :** Mercredi de 14 h à 18 h
- **Semestres :** 5, 6, 7, 8 et 9
- **Crédits :** à venir

Évaluation

Contrôle continu, qualité et pertinence des réalisations

Méthode

Accompagnement des projets individuels en 3D des étudiants inscrits

CRITICAL INFRASTRUCTURE

- **Enseignante :** Oriane Pichuèque
- **Code :** à venir
- **Horaire :** Mercredi de 9 h à 11 h
- **Salle :** éditing lab
- **Semestres :** 10
- **Crédits :** à venir

Contenu au choix

- Développer le projet « Critical Infrastructure » (avec l'année 4) au premier semestre ;
- Ou faire l'objet d'un suivi de projet individuel ainsi qu'un travail de construction de références en vue du diplôme.

Méthode

Atelier de recherche et création

INITIATION VR

- **Enseignant :** Stéphane Trois Carrés
- **Code :** à venir
- **Type d'activité :** Initiation technique, acquisition des principes de la réalité virtuelle
- **Horaire :** Jeudi de 11 h à 13 h
- **Salle :** studio vidéo
- **Semestres :** 9 et 10
- **Crédits :** à venir

Création d'un studio de réalité virtuelle

Évaluation

Présence / participation / maîtrise et pertinence du projet par rapport aux technologies / conception.

Méthodes

Atelier et travaux dirigés

Contenu

Ce cours s'adresse à des groupes de trois ou quatre étudiants au maximum. Initiation aux fonctionnalités de la réalité virtuelle, découverte des outils, des logiciels et des protocoles, conception.

CALLIGRAPHIE

- **Enseignante :** Sonia da Rocha
- **Code :** à venir
- **Horaire :** Lundi de 19 h à 20 h
- **Salle :** editing lab
- **Semestres :** 1 à 9
- **Crédits :** à venir

Appréhender les techniques, les outils et les supports de base de la calligraphie latine.

Évaluation

Assiduité

Méthodes

Atelier pratique

Contenu

Analyse et expérimentations de différents styles d'écriture calligraphique à travers les époques.

MUMA BOX

- **Enseignante :** Lorence Drocourt
- **Code :** *à venir*
- **Salle :** MUMA
- **Horaire :** Mercredi de 18 h à 20h
- **Semestres :** 5 et 6

Cette participation, bien que facultative, fait partie intégrante du cursus scolaire. Elle familiarise les étudiant-es à des formes filmiques souvent radicales qui ambitionnent d'enrichir leur ouverture artistique.

Évaluation

Assiduité et pertinence des interventions.

Méthodes

Projections de films et débats

ANALYSE FILMIQUE

- **Enseignant :** Maxence Alcalde
- **Code :** *à venir*
- **Salle :** Conférence
- **Horaire :** Mercredi de 18 h à 20h
- **Semestres :** 5 et 6

Chaque séance donnera lieu à la présentation d'un film autour d'une thématique à définir. Pour donner suite à la projection, les étudiant.e.s seront accompagnés dans leur analyse du film. Un volet méthodologique de l'analyse filmique sera aussi proposé.

Évaluation

Assiduité, rendu semestriel sous forme de texte de synthèse ou de production d'affiches

Méthodes

Cours magistraux, projections de films et débats

Objectifs

Appréhender la culture visuelle à travers des œuvres cinématographiques

UE. Suivi de mémoire, philosophie, histoire des arts, langue étrangère

ANGLAIS

- **Enseignante :** Carol Harriss
- **Code :** à venir
- **Horaire :** Lundi de 9 h à 10 h
- **Salle :** mini conf
- **Semestres :** 9
- **Crédits :** à venir

Rendez-vous chaque semaine avec la totalité des étudiant·e·s des années 4 et 5 pour définir des projets personnels en anglais (à élaborer par la suite en entretiens individuels). Ces projets impliquent une remise à jour des écrits des années précédentes en vue de préparer d'éventuels stages, séjours d'études, périodes de travail, expositions, etc., à l'étranger, sans oublier la possibilité d'une plus grande diffusion de travail des étudiant·e·s par l'Internet. Les réunions en groupe hebdomadaire sont aussi l'occasion pour les étudiants de partager leurs expériences en anglais, raconter leurs voyages et s'entraider pour des projets et des recherches en design graphique.

Évaluation

Contrôle continu basé sur la qualité de la participation orale et des écrits demandés

Méthodes

Cours magistraux et entretiens individuels

Objectifs

Perfectionner les acquis de l'année précédente. Développer l'autonomie de l'étudiant·e à communiquer, travailler et réagir dans un contexte professionnel anglophone.

SÉMINAIRE RECHERCHE ET CRÉATION

- **Enseignante :** Maxence Alcalde
- **Code :** *à venir*
- **Horaire :** Jeudi de 11 h à 13 h
- **Salle :** mini conf
- **Semestres :** 7, 8 et 9
- **Crédits :** *à venir*

Chaque étudiant-e sera amené-e à présenter des textes ou des œuvres qu'il juge important. Des présentations de travaux en cours seront aussi organisés afin de déterminer les points de blocages et les options possible pour leur déploiement.

Évaluation

Qualité des présentations + participation orale + assiduité

Méthodes

Présentation d'œuvres et de textes, discussion

Objectifs

Identifier la création contemporaine, production de discours

ÉCRITURES PLASTICIENNES

- **Enseignante :** Maxence Alcalde
- **Code :** *à venir*
- **Type d'activité :** Atelier et méthodologie
- **Horaire :** Mercredi de 11 h à 13 h
- **Salle :** conférence
- **Semestres :** 7 et 9
- **Crédits :** *à venir*

Cet atelier d'écriture a pour ambition d'explorer les combinaisons de formes plastiques et littéraires. Autour d'une thématique (à déterminer en début d'année), chaque étudiant sera amené à développer un projet durant le semestre.

Évaluation

Assiduité, contrôle continu et qualité des rendus

Méthodes

Atelier d'écriture (seulement au 1er semestre)

Contenu

Ce projet mettra en jeu différentes formes d'écriture et leur restitution publique (performance, site internet, récit, son, vidéo, roman graphique, création radiophonique, etc.). L'accent sera mis sur la production des étudiants et la discussion au sujet de leurs contributions.

UE. Stage

STAGE

- **Enseignant :** Coordinateur 5e année
- **Code :** *à venir*
- **Type d'activité :** Stage
- **Travail de l'étudiant-e :** 1 mois minimum sur les deux semestres
- **Semestres :** 9
- **Crédits :** *à venir*

Stage d'au moins 60 heures dans une structure artistique, culturelle, ou du domaine de la communication. Le stage se fera dans le cadre d'une convention entre l'école d'art et la structure. L'étudiant devra réaliser un rapport de stage qu'il remettra au professeur coordinateur de son année.

Évaluation

Contenu du rapport de stage

Méthodes

Activité développée dans une structure professionnelle par le biais d'une convention

Objectif

Acquérir une expérience dans le milieu professionnel de la création

Pôle mise en forme du projet personnel

Semestre 9: 10 crédits

UE. Évaluation

BILAN, RECHERCHES PERSONNELLES

→ **Enseignants:** Équipe restreinte incluant le coordinateur

→ **Code:** à venir

→ **Type d'activité:** Bilan de fin de semestre

→ **Semestres:** 9 et 10

→ **Crédits:** à venir

— Évaluer l'ensemble des travaux réalisés par l'étudiant-e durant le semestre

— Inviter l'étudiant à « penser » son mode d'accrochage.

Évaluation

— Qualité des réalisations

— Cohérence du discours

— Pertinence des références

— Engagement de la démarche personnelle

Méthodes

Présentation des travaux réalisés

PREMIER BILAN DE SEMESTRE 9

→ **Code :** *à venir*

- Accrochage des travaux réalisés dans le semestre
- Présentation orale et visuelle de ces travaux
- Échanges avec les enseignants.

BILAN PRÉPARATOIRE AU DIPLÔME

→ **Enseignants :** Équipe restreinte incluant le coordinateur

→ **Code :** *à venir*

→ **Type d'activité :** Bilan de fin de semestre

→ **Semestre :** 10

→ **Crédits :** *à venir*

Méthodes

Présentation des travaux réalisés

5 ENTRETIENS INDIVIDUELS

- **Enseignants :** Tous les enseignants de l'ésadhar
- **Code :** *à venir*
- **Type d'activité :** Entretiens oraux
- **Semestres :** 9 et 10
- **Crédits :** *à venir*

5 entretiens minimum par semestre

SEMAINES WORKSHOPS 1

- **Enseignant :** Selon le workshop
- **Code :** *à venir*
- **Type d'activité :** Atelier en commun
- **Semestre :** 9
- **Crédits :** *à venir*

Méthodes

2 workshops de quatre jours en début de semestre

SEMAINES WORKSHOPS 2

- **Enseignant :** Selon le workshop
- **Code :** *à venir*
- **Type d'activité :** Atelier en commun
- **Semestre :** 10
- **Crédits :** *à venir*

Méthodes

2 workshops de quatre jours en début de semestre

ÉPREUVE DU DIPLÔME

→ **Semestre :** 10

→ **Crédits :** 30

(Mémoire : 5 crédits — Travail plastique : 25 crédits)

Année 4 et 5 – Environnement et Situations Publiques

→ **Coordinatrice:** Helen Evans

Dans le DNSEP, il y a quatre environnements et situations: le projet – la théorie – le collectif – la professionnalisation. Chaque semestre nécessite l'obtention de 30 ECTS.

DNSEP Option Art, mention Environnements et Situations Publiques

La mention Environnements et Situations Publiques (ESP) s'adresse aux étudiant-es désirant orienter leur travail vers des pratiques qui remettent en question la place de l'art et des artistes dans des situations publiques et partagées. Organisé autour de projets et de partenariats, l'objectif de la formation est d'ouvrir un cadre de réflexion immersif à la jonction de l'art, du design, des médias, de l'architecture et des pratiques performatives. L'approche pédagogique propose un format d'expérimentation à partir d'usages hybrides, innovants, durables et solidaires où les étudiant-es apprennent à travailler directement en situation.

Le DNSEP ESP est ancré dans le faire, l'action et l'engagement. La formation s'organise à partir de projets et de partenariats, et propose une pédagogie par l'exploration de « situations de recherche » et d'« écologies de projet ». Les cours se déroulent dans et hors les murs de l'école selon les besoins. La formation emprunte sa méthodologie au design et à l'architecture. Au cours des deux années d'études, les étudiant-es apprennent à combiner recherche fondamentale et recherche pratique. Lieu de vie et d'échange de savoir-faire, l'atelier de fabrication collaboratif est au centre de l'enseignement. Des conférences et des ateliers d'écriture complètent l'offre de formation.

La pratique des langues étrangères occupe une place importante. Plusieurs modules d'enseignements théoriques et pratiques se déroulent en anglais, permettant un environnement d'étude multilingue. L'enseignement des langues s'adapte au niveau de chacun-e, avec des enseignements spécifiques en anglais pour les étudiant-es francophones, et des enseignements de français langue étrangère pour les étudiant-es non francophones. Les étudiant-es effectuent toutes et tous un semestre d'études à l'international et / ou un stage.

Master SEMESTER 7, October – January

Environnement et situation PROJET (ESP)	Environnement et situation THEORIQUE (EST)	Environnement et situation COLLECTIF (ESC)	Professionalisation Artist as a curator	General
Introduction to making art in public space. Artistic research, project development and creative production. Open call and exhibition of proposals.	Introduction, art history and theory in the field of public art. Lectures, research methods and seminars. Philosophy and social sciences.	Interdisciplinary collective ateliers: self-organised and self-evaluated.	Experimenting with methods of producing, publishing, communicating and diffusing art.	Workshops Exploring new concepts, materials, or techniques. APPLICATION FOR ERASMUS in OCTOBRE

Master Semester 8, February – June / ERASMUS EXCHANGE

Environnement et situation PROJET (ESP)	Environnement et situation THEORIQUE (EST)	Environnement et situation COLLECTIF (ESC)	Professionalisation Artist as a curator	General
Environmental strategies: urbanism and landscape Artistic research, project development and creative production.	Research for the dissertation. Lectures, research methods and seminars. Philosophy and social sciences.	Interdisciplinary collective ateliers: self-organised and self-evaluated.	Experimenting with methods of producing, publishing, communicating and diffusing art.	Workshops Exploring new concepts, materials, or techniques.
SUMMER: Internship & writing of dissertation				

Master Semester 9, October – January

Environnement et situation PROJET (ESP)	Environnement et situation THEORIQUE (EST)	Environnement et situation COLLECTIF (ESC)	Professionalisation: Artist as a curator	General
Situations & Performance strategies. Artistic research, project development and creative production.	Mise-en-forme of the dissertation. Lectures and seminars	Interdisciplinary collective ateliers: self-organised and self-evaluated.	Experimenting with methods of producing, publishing, communicating and diffusing art.	Workshops Exploring new concepts, materials, or techniques.

Master Semester 10, February – June

Environnement et situation PROJET (ESP)	Environnement et situation THEORIQUE (EST)	Environnement et situation Collectives (ESC)	Professionalisation Artist as a curator	General
Master degree project	Contemporary concepts, representation and diffusion. Philosophy and social sciences. Preparation of thesis.	Interdisciplinary ateliers self-organisation and self-evaluation	Methods of publishing, communicating and organising art	Workshops Exploring new concepts, materials, or techniques.
30 ECTS	—	—	—	—

Année 4

PÔLE PROJET PLASTIQUE PROSPECTIVE, MÉTHODOLOGIE, PRODUCTION

Semestre 7: 20 crédits

Semestre 8: 20 crédits

- Making things volume + sérigraphie
- Entretiens individuels
- Atelier de projet
- L'atelier convivial et intermédiaire
- Studio pro
- Mouliner
- Littérature générative, interactive et visuelle (semestre 1)
- Atelier publication numérique (semestre 2)
- Suivi des projets
- L'épuisement d'un lieu, histoires de paysage
- Critical infrastructure

Activités facultatives

- Initiation VR
- Calligraphie

UE. STAGE

→ Stage

UE. ÉVALUATION

PÔLE INITIATION À LA RECHERCHE SUIVI DU MÉMOIRE, PHILOSOPHIE, HISTOIRE DES ARTS

Semestre 7: 9 crédits

Semestre 8: 9 crédits

- Écriture du mémoire
- Séminaire de recherche et création
- Écritures plasticiennes
- Kultur klub

- Activité facultative
- Analyse filmique
- TALKS!
- MUMA BOX

PÔLE DE LANGUE ÉTRANGÈRE

Semestre 7: 1 crédit

Semestre 8: 1 crédit

- Anglais

Année 5

PÔLE MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE

Semestre 9: 20 crédits

UE. SUIVI DE MÉMOIRE, PHILOSOPHIE,
HISTOIRE DES ARTS, LANGUE
ÉTRANGÈRE

- Making things volume+ sérigraphie
- Entretiens individuels
- Atelier de projet
- L'atelier convivial et intermédiaire
- Studio pro
- Mouliner
- Littérature générative, interactive et visuelle (semestre 1)
- Atelier publication numérique (semestre 2)
- Suivi des projets
- L'épuisement d'un lieu, histoires de paysage
- Critical infrastructure

Activités facultatives

- Initiation VR
- Calligraphie
- Analyse filmique
- TALKS!
- MUMA BOX

UE. STAGE

→ Stage

UE. ÉVALUATION

- Séminaire de recherche
- Écritures plasticiennes
- Anglais

UE. STAGE

→ Stage

PÔLE MISE EN FORME DU PROJET PERSONNEL

Semestre 9: 10 crédits

UE. ÉVALUATION

Pôle projet plastique prospective, méthodologie, production

Semestre 7: 20 crédits

Semestre 8: 20 crédits

ENTRETIENS INDIVIDUEL

- **Enseignantes :** Heiko Hansen ou Helen Evans (en alternance)
- **Code :** à venir
- **Horaire :** Jeudi de 14 h à 18 h
- **Salle :** ateliers
- **Semestres :** 7, 8, 9 et 10
- **Crédits :** à venir

ATELIER DE PROJET

- **Enseignantes :** Heiko Hansen ou Helen Evans (en alternance)
- **Code :** à venir
- **Salle :** ateliers
- **Horaire :** mardi de 15 h à 18 h et vendredi 14h à 18h
- **Semestres :** 7, 8, 9 et 10
- **Etudiant-es :** ESP 4 et 5
- **Crédits :** à venir

Développement du projet personnel en lien avec le territoire, avec une orientation espace public / environnement / situation selon le semestre. Projets en partenariat avec « Un été au Havre », l'École Nationale Supérieure de la Marine & les Beaux-Arts de Marseille, Les espaces vert de la Ville du Havre, etc.

Évaluation

Implication, maîtrise formelle
et technique, capacité de réflexion
et qualité de la documentation

Méthodes

Atelier de projet

Contenu

Concevoir un projet in situ, repérage
du site, analyse d'usage, recherche
historique, sociologique ou contextuel,
élaboration d'un projet à travers
le dessin, les images, la maquette,
de prototypes et le texte. Réflexions
sur les matériaux, les contraintes
du contexte. Fabrication et mise
en œuvre.

CHOISIR DES ENSEIGNEMENTS EN FONCTION DU NOMBRE DE CRÉDITS

MAKING THINGS VOLUME + sérigraphie

- **Enseignantes :** Heiko Hansen ou Helen Evans (en alternance) et Yann Owens
- **Code :** à venir
- **Salle :** Fablab et sérigraphie
- **Horaire :** Mardi de 10 h à 13 h
- **Semestres :** 7, 8, 9
- **Etudiant-es :** ESP 4 et 5
- **Crédits :** à venir

Explorations de volume / sérigraphie sous forme d'atelier pratique. Réinvention des techniques traditionnelles par l'expérimentation avec des outils numériques et suivi de projets.

Évaluation

Contrôle continu

Méthode

Atelier pratique

STUDIO PRO

- **Enseignant :** Gilles Acézat
- **Code :** à venir
- **Type d'activité :** Méthodologie de la recherche
- **Salle :** Editing lab
- **Horaire :** Vendredi de 9 h 30 à 12 h 30
- **Semestres :** 5 à 9
- **Ouvert aux :** 3e / 4e / 5e année
- **Crédits :** à venir

- Comprendre les rouages constitutifs du monde professionnel. Les paramètres administratifs, économiques, juridique pour monter sa structure, être recruté, comprendre les droits d'auteurs, chiffrer justement son travail, déclarer et remplir sa déclaration fiscale, savoir collaborer, répondre à un marché public ou encore trouver les bons canaux de diffusion... Il s'agit d'éclaircir ces notions, en vue de faciliter le démarrage de l'activité professionnelle des futurs artistes auteurs.
- L'intervention régulière de professionnel·le·s viendra ponctuer l'atelier. Programme en annexe ?
- Des projets de commande collectifs notamment de partenariats ou d'événements associés à la vie de l'école permettront de mettre en application ces notions sur 3 axes : exposition, édition, identité visuelle.

Évaluation

Participation et engagement dans l'atelier, ponctualité, assiduité et qualité des rendus

Méthodes

Pratique d'atelier, projet collectif, interventions de personnalités qualifiées

Objectifs

L'atelier vise à préparer les étudiants à l'insertion professionnelle.

L'ATELIER CONVIVIAL ET INTERMÉDIATIQUE

- **Enseignant :** Bachir Soussi-Chiadmi
- **Code :** à venir
- **Type d'activité :** Atelier, méthodologie de la Recherche et création
- **Salle :** garage
- **Horaire :** Jeudi de 14 h à 17 h
- **Semestres :** 7 et 8, 9 et 10
- **Crédits :** à venir

Atelier de recherche et d'accompagnement artistique, théorique et technique des projets et pratiques personnels des étudiantes de master Design Graphique ET Art. Cet atelier est un lieu d'échange, de progression conceptuelle, formelle et technique collective. Bien qu'orienté technologies numériques, cet atelier prône le décroissement et l'hybridation aussi bien des champs que des médias en s'inspirant de notions tel que « la convivialité » d'Ivan Illich^[1] ou « l'intermédia » de Dick Higgins^[2].

Évaluation

Contrôle continu

Méthode

Atelier de recherche et création — Masters: Design Graphique et Art

[1] L'outil convivial est un concept introduit par Ivan Illich dans *La Convivialité* (en) (Tools for conviviality, 1973) « pour formuler une théorie sur une société future à la fois très moderne et non dominée par l'industrie ». Il nomme « conviviale » « une telle société dans laquelle les technologies modernes servent des individus politiquement

Interdépendants, et non des gestionnaires ». [...] Illich définit trois critères indispensables pour qu'une instrumentation ou une institution soit considérée comme juste ou conviviale :

- elle ne doit pas dégrader l'autonomie personnelle en se rendant indispensable ;
- elle ne suscite ni esclave, ni maître ;
- elle élargit le rayon d'action personnel.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Outil_convivial

[2] Dick Higgins introduit la notion d'intermedia en relation à son travail théorique lié au groupe Fluxus. Dans *Statement of Intermedia*, il met en évidence que l'intermedia est une ouverture de la pensée créatrice en dehors de toute restriction à un seul domaine de l'art. En ce sens, ce concept lui sert de levier critique contre l'enfermement des artistes dans des catégories essentialistes, liées à des médiums. C'est pourquoi, il écrit : "*For the last ten years or so, artists have changed their media to suit this situation, to the point where the media have broken down in their traditional forms, and have become merely puristic points of reference*". <https://fr.wikipedia.org/wiki/Intermedia>

MOULINER

- **Enseignantes :** Helen Evans et Heiko Hansen
- **Code :** à venir
- **Salle :** Le Moulin
- **Horaire :** Vendredi de 10 h à 14 h
- **Semestres :** 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10
- **Crédits :** à venir

Un atelier collectif autour de la transformation des matières organiques, vivantes et comestibles. Analyse et réflexion autour de pratiques artistiques participative et collaborative. Expérimentation de formes. Création de liens, de la convivialité et du partage.

Évaluation

Implication, maîtrise formelle et technique, capacité de réflexion et qualité de la documentation

Méthodes

Atelier de pratique collectif

Contenu

Les étudiants activent l'espace commun du Moulin avec un programme d'ateliers, mis en œuvre avec la complicité des artistes invité-es.

LITTÉRATURE GÉNÉRATIVE, INTERACTIVE ET VISUELLE (SEMESTRE 1)

- **Enseignant :** Jean-Noël Lafargue
- **Code :** à venir
- **Salle :** Primo studio
- **Horaire :** Mercredi de 9 h à 11 h
- **Nombre d'heures hebdomadaires :** 3 h
- **Semestres :** 7 et 9
- **Ouvert aux :** 4e et 5e années, et Master de Création littéraire
- **Crédits :** à venir

Les modalités de diffusion de la littérature sont en train d'être bouleversées d'une façon que beaucoup comparent à la révolution provoquée il y a un peu plus de cinq siècles par Johannes Gutenberg, et l'on entend même certains prophètes affirmer que le livre est en passe de disparaître. En apparence, il n'en prend pas encore le chemin, puisque le volume de titres publiés chaque année persiste à croître : plus de soixante-dix mille titres ont été publiés en 2011, pour un tirage total de plus de quatre cent cinquante millions d'exemplaires. Ces chiffres vertigineux ne cessent d'augmenter régulièrement, mais le secteur de l'édition n'en est pas moins convaincu de se trouver à un tournant critique de son histoire industrielle autant qu'esthétique : nouveaux canaux de diffusion, supports électroniques de lecture, impression à la demande, livre « augmenté », œuvres contributives... Avec la « home page » internet, née il y a vingt ans, puis avec le blog et les wikis, chacun peut créer son propre média, devenir son propre éditeur, pour un coût dérisoire. C'est grâce à leur production sur Internet que nombre de futurs auteur·ice·s sont découvert·e·s, et le phénomène est presque généralisé dans le domaine de la bande dessinée, où les auteur·ice·s entament à présent leur carrière professionnelle chez des éditeur·ice·s traditionnel·le·s après s'être fait la main et s'être constitués un lectorat grâce à leurs publications en ligne. Certains supports traditionnels tels que le fanzine ou la revue universitaire semblent amenés à n'exister que sous forme virtuelle à l'avenir. Nous tenterons d'aborder toutes ces questions, en allant de ce qui semble sans doute le plus mesquin, comme les questions de droits d'auteur et les inconnues professionnelles provoquées par l'émergence de l'amateur, jusques aux promesses esthétiques amenées par le livre multimédia, les œuvres « trans-média » ou les nouveaux formats tels que le « post », le commentaire, l'application ou encore le tweet. Bien entendu, l'émergence des Intelligences artificielles génératives sera questionnée.

Évaluation

Participation et qualité des réalisations

Méthodes

Atelier

Contenu

Séminaire, cours techniques et atelier

ATELIER PUBLICATION NUMÉRIQUE (SEMESTRE 2)

- **Enseignant :** Jean-Noël Lafargue
- **Code :** à venir
- **Salle :** Primo studio
- **Horaire :** Mercredi de 9 h à 11 h
- **Semestres :** 8 et 10
- **Ouvert aux :** 4e et 5e années
- **Crédits :** à venir

Atelier pratique continuant le cours « littérature générative, interactive et visuelle », y compris pour les étudiants qui l'ont fréquenté l'année précédente ou ceux qui ont des travaux liés au sujet sans avoir suivi le cours. Les étudiants en création littéraire, qui n'ont pas cours au second semestre, n'y sont pas inscrits (mais peuvent le fréquenter s'ils ont des projets à faire avancer dans le domaine).

Évaluation

Qualité et pertinence des réalisations

Méthode

Atelier

Contenu

Travail d'atelier

L'ÉPUISEMENT D'UN LIEU, HISTOIRES DE PAYSAGE

→ **Enseignante:** Ilanit Illouz

→ **Code:** à venir

→ **Salle:** 202-204

→ **Horaire:** vendredi de 11h à 13h

→ **Semestres:** 7, 8, 9

→ **Crédits:** à venir

- Enseigner des pratiques de la photographie. Explorer les différents registres de la photographie. Expérimenter différentes techniques, approches. Donner du temps à la dérive, à l'essai. Alimenter ces recherches en organisant des temps forts dans l'année autour d'axes particuliers, par exemple : l'édition, le livre d'artiste.
- Ouvrir ce lieu privilégié de la démarche personnelle au collectif, en favorisant les échanges — artistiques, techniques, critiques — entre les étudiant-es et en mettant en place des situations de recherche.
- Organiser régulièrement des rendez-vous collectifs et individuels avec les étudiant-es pour accompagner le développement de leur travail et le nourrir par des présentations de diverses natures à discuter et à débattre.
- Amener les étudiant-es à se forger un regard critique sur le monde et sur leur propre pratique. Encourager l'observation et l'analyse ainsi que l'expérimentation et l'interaction avec une réalité sociale, économique, culturelle et / ou technologique pour qu'ils affirment une position et les contours d'une pratique assumée.

L'Atelier sera le lieu de révélation des images, un laboratoire, faisant référence à la camera-obscura.

Évaluation

Implication, maîtrise formelle et technique, capacité de réflexion et qualité de la documentation

Méthode

Atelier

Contenu

Comment rendre compte d'événements ou de phénomènes invisibles ?

Roland Barthes nous rappelle que le monde existe même quand nous ne le regardons pas. Ce cours vise à explorer des réalités sensibles et singulières portées par l'image contemporaine. Il tentera d'articuler un travail photographique autour du processus de création (gestes de travail, un espace à soi etc.) à partir d'une collecte de motifs, de résidus, de relevés photographiques, et de divers matériaux récoltés dans, autour de l'école, la ville, la maison, la chambre etc.

Les étudiant-es rassembleront un ensemble de signes, un répertoire de formes afin de réaliser un ensemble d'images. La mise en abîme d'un territoire, d'une recherche est le point départ de ce cours. La diversification des points de vue et des approches pour tenter de cerner un lieu-sujet sera au cœur de cette intervention. Nous travaillerons ensemble autour de l'image afin de révéler un enchaînement de créations successives qui dérivent les unes par rapport aux autres, étant donné l'articulation renouvelée entre plusieurs techniques, supports et médiums. Un même sujet peut prendre différentes formes suivant le médium, le support que l'on choisit de filtrer. Nous établirons un certain nombre d'assemblages, d'expériences possibles (ou impossibles) nous permettant de tenter de retranscrire un récit en creux, et faire émerger des images souterraines, prêtes à surgir à la surface. La dimension pratique de ce cours vise à initier les étudiant-es à différentes techniques (analogiques et numériques) d'impression et de projection. Ils-elles sont invité-e-s à explorer et à inventer d'autres modalités de présentation de leurs photographies.

SUIVI DES PROJETS

- **Enseignante :** Lorence Drocourt
- **Code :** à venir
- **Salle :** Volume
- **Horaire :** Mercredi de 14 h à 18 h
- **Semestres :** 5, 6, 7, 8 et 9
- **Crédits :** à venir

Évaluation

Contrôle continu, qualité et pertinence des réalisations

Méthode

Accompagnement des projets individuels en 3D des étudiants inscrits.

CRITICAL INFRASTRUCTURE

- **Enseignante :** Oriane Pichuèque
- **Code :** à venir
- **Salle :** editing lab
- **Horaire :** Mercredi de 9 h à 11 h
- **Semestres :** 7 et 8
- **Crédits :** à venir

Une opacité faite de capteurs et de code informatique façonne nos sociétés actuelles. Les infrastructures matérielles sont abstraites, presque magiques ou surnaturelles. Comment l'artiste peut construire des alternatives narratives à ces boîtes noires à priori invisibles, alors même que leur impact sur les environnements naturels que nous habitons est extraordinairement tangible ?

Sous la forme d'une recherche en direct, dite "live", il s'agira de questionner socialement et politiquement une technologie, une machine ou une infrastructure, dont émergera divers dispositifs d'installation permettant de rendre ladite technologie lisible, déroutante ou méritant simplement d'être explorée. Cette recherche émanera du résultat d'une tentative de comprendre le monde technologique dans lequel nous évoluons. Il pourra s'agir d'approches extradisciplinaires permettant de s'approprier un média afin de produire un geste artistique, qu'il soit performatif, prenant la forme d'une installation, d'un objet, de vidéos, etc. Le cours se construira autour d'un support de références artistiques et théoriques permettant d'enrichir et de développer votre propre recherche, le tout émanant des savoir-faire et des souhaits de chacun.

Évaluation

Rendu installation

Méthode

Atelier de recherche et création

Références

- BRUSADIN Bani, *The Fog of Systems*, Ljubljana, Aksioma, 2021.
- CRAWFORD, Kate, *Atlas of AI, Power, Politics, and the Planetary Costs of Artificial Intelligence*, New Haven and London, Yale University Press, 2021.
- The Critical Engineering Manifesto, Julian Oliver, Gordan Savičić, Danja Vasiliev, The Critical Engineering Working Group, Berlin, October 2011-2021.
- CRAWFORD, Kate, JOLER, Vladan, *Anatomy of an AI System*, 2018. ([lien](#))
- MOLL, Joana, *The Hidden Life of an Amazon User*, 2019. ([lien](#))

TALKS!

- **Code :** à venir
- **Salle :** Conférence ou hors-les-murs
- **Horaire :** Mercredi de 18 h à 20h
- **Semestres :** 5 et 6

Un cycle de conférences qui permet à la fois de rencontrer des acteurs et actrices du monde de l'art, d'échanger sur des pratiques artistiques et des usages et de soutenir la professionnalisation de nos étudiant-e-s et alumni.

Évaluation

Assiduité et pertinence des interventions

Méthodes

Discussion, découverte et rencontre autour du travail des invité-es

INITIATION VR

- **Enseignant :** Stéphane Trois Carrés
- **Code :** à venir
- **Type d'activité :** Initiation technique, acquisition des principes de la réalité virtuelle
- **Horaire :** Jeudi de 11 h à 13 h
- **Salle :** studio vidéo
- **Semestres :** 7, 8 et 9
- **Crédits :** à venir

Création d'un studio de réalité virtuelle

Évaluation

Présence / participation / maîtrise et pertinence du projet par rapport aux technologies / conception

Méthodes

Atelier et travaux dirigés

Contenu

Ce cours s'adresse à des groupes de trois ou quatre étudiants au maximum. Initiation aux fonctionnalités de la réalité virtuelle, découverte des outils, des logiciels et des protocoles, conception.

CALLIGRAPHIE

- **Enseignante :** Sonia da Rocha
- **Code :** à venir
- **Horaire :** Lundi de 19 h à 20 h
- **Salle :** editing lab
- **Semestres :** 1 à 9
- **Crédits :** à venir

Appréhender les techniques, les outils et les supports de base de la calligraphie latine.

Évaluation

Assiduité

Méthodes

Atelier pratique

Contenu

Analyse et expérimentations de différents styles d'écriture calligraphique à travers les époques.

MUMA BOX

- **Enseignante :** Lorence Drocourt
- **Code :** à venir
- **Salle :** MUMA
- **Horaire :** Mercredi de 18 h à 20h
- **Semestres :** 5 et 6

Cette participation, bien que facultative, fait partie intégrante du cursus scolaire. Elle familiarise les étudiant-es à des formes filmiques souvent radicales qui ambitionnent d'enrichir leur ouverture artistique.

Évaluation

Assiduité et pertinence des interventions.

Méthodes

Projections de films et débats

ANALYSE FILMIQUE

- **Enseignant :** Maxence Alcalde
- **Code :** à venir
- **Salle :** Conférence
- **Horaire :** Mercredi de 18 h à 20h
- **Semestres :** 5 et 6

Chaque séance donnera lieu à la présentation d'un film autour d'une thématique à définir. Pour donner suite à la projection, les étudiant.e.s seront accompagnés dans leur analyse du film. Un volet méthodologique de l'analyse filmique sera aussi proposé.

Évaluation

Assiduité, rendu semestriel sous forme de texte de synthèse ou de production d'affiches

Méthodes

Cours magistraux, projections de films et débats

Objectifs

Appréhender la culture visuelle à travers des œuvres cinématographiques

UE. Stage

STAGE

- **Enseignant :** Coordinateur 4e année
- **Code :** *à venir*
- **Type d'activité :** Stage
- **Travail de l'étudiant-e :** 1 mois minimum sur les deux semestres
- **Semestres :** 7, 8 et 9
- **Crédits :** *à venir*

Stage d'au moins 60 heures dans une structure artistique, culturelle, ou du domaine de la communication. Le stage se fera dans le cadre d'une convention entre l'école d'art et la structure. L'étudiant devra réaliser un rapport de stage qu'il remettra au professeur coordinateur de son année.

Évaluation

Contenu du rapport de stage

Méthodes

Activité développée dans une structure professionnelle par le biais d'une convention

Objectif

Acquérir une expérience dans le milieu professionnel de la création

BILAN, RECHERCHES PERSONNELLES

→ **Enseignants** : Équipe restreinte incluant le coordinateur

→ **Code** : à venir

→ **Type d'activité** : Bilan de fin de semestre

→ **Semestres** : 7, 8, 9 et 10

→ **Crédits** : à venir

— Évaluer l'ensemble des travaux réalisés par l'étudiant-e durant le semestre

— Inviter l'étudiant à « penser » son mode d'accrochage.

Méthodes

Présentation des travaux réalisés

Contenu

— Accrochage des travaux réalisés dans le semestre

— Présentation orale et visuelle de ces travaux

— Échanges avec les enseignants

— Évaluation

— Qualité des réalisations

— Cohérence du discours

— Pertinence des références

— Engagement de la démarche personnelle

5 ENTRETIENS INDIVIDUELS

- **Enseignants :** Tous les enseignants de l'ésadhar
- **Code :** *à venir*
- **Type d'activité :** Entretiens oraux
- **Semestres :** 7, 8 et 9
- **Crédits :** *à venir*

5 entretiens minimum par semestre

SEMAINES WORKSHOPS 1

- **Enseignant :** Selon le workshop
- **Code :** *à venir*
- **Type d'activité :** Atelier en commun
- **Semestre :** 7
- **Crédits :** *à venir*

Méthodes

2 workshops de quatre jours en début de semestre

SEMAINES WORKSHOPS 2

- **Enseignant :** Selon le workshop
- **Code :** *à venir*
- **Type d'activité :** Atelier en commun
- **Semestre :** 8
- **Crédits :** *à venir*

Méthodes

2 workshops de quatre jours en début de semestre

SEMAINES WORKSHOPS 3

- **Enseignant :** Selon le workshop
- **Code :** *à venir*
- **Type d'activité :** Atelier en commun
- **Semestre :** 9
- **Crédits :** *à venir*

Méthodes

2 workshops de quatre jours en début de semestre

Pôle initiation à la recherche suivi du mémoire, philosophie, histoire des arts

Semestre 7: 9 crédits
Semestre 8: 9 crédits

ÉCRITURE DU MÉMOIRE

- **Enseignant:** Maxence Alcalde
- **Code:** *à venir*
- **Type d'activité:** Suivi de mémoire
- **Salle:** mini conf
- **Horaires:** Jeudi 9h à 11h
- **Semestres:** 7, 8 et 9
- **Crédits:** *à venir*

Cet atelier d'écriture est destiné à expérimenter les formes d'écritures (universitaire, écriture sur l'art, fiction / autofiction, poétique, etc.) afin de pouvoir les réinjecter dans l'écriture du mémoire de 5e année. La forme du mémoire de 5e année étant relativement libre, à nous d'en explorer les potentialités !

Évaluation

Assiduité, participation et interventions

Méthodes

Atelier d'écriture, partage d'expérience et de textes

Objectifs

Identifier la création contemporaine, production de discours

SÉMINAIRE RECHERCHE ET CRÉATION

- **Enseignante :** Maxence Alcalde
- **Code :** *à venir*
- **Horaire :** Jeudi 11h à 13h
- **Salle :** mini conf
- **Semestres :** 7, 8 et 9
- **Crédits :** *à venir*

Chaque étudiant-e sera amené-e à présenter des textes ou des œuvres qu'il juge important. Des présentations de travaux en cours seront aussi organisés afin de déterminer les points de blocages et les options possible pour leur déploiement.

Évaluation

Qualité des présentations + participation orale + assiduité

Méthodes

Présentation d'œuvres et de textes, discussion

Objectifs

Identifier la création contemporaine, production de discours

KULTUR KLUB

- **Enseignantes :** Heiko Hansen ou Helen Evans (en alternance)
- **Code :** *à venir*
- **Salle :** Bibliothèque
- **Horaire :** Mardi 14h à 15h
- **Semestres :** 7, 8, 9 et 10
- **Etudiant.es :** ESP 4 et 5
- **Crédits :** *à venir*

Renforcer les références, lecture de textes importants, discussion et échanges à l'oral

Évaluation

Présence, participation active

Méthodes

Travail en groupe, recherche et exposés de références et lectures en arpentage

ÉCRITURES PLASTICIENNES

- **Enseignant :** Maxence Alcalde
- **Code :** à venir
- **Type d'activité :** Atelier et méthodologie
- **Horaire :** Mercredi 11h à 13h
- **Salle :** Conférence
- **Semestres :** 7 et 9
- **Crédits :** à venir

Cet atelier d'écriture a pour ambition d'explorer les combinaisons de formes plastiques et littéraires. Autour d'une thématique (à déterminer en début d'année), chaque étudiant sera amené à développer un projet durant le semestre.

Évaluation

Assiduité, contrôle continu et qualité des rendus

Méthodes

Atelier d'écriture (seulement au 1er semestre)

Contenu

Ce projet mettra en jeu différentes formes d'écriture et leur restitution publique (performance, site internet, récit, son, vidéo, roman graphique, création radiophonique, etc.). L'accent sera mis sur la production des étudiants et la discussion au sujet de leurs contributions.

Pôle de langue étrangère

Semestre 7 : 1 crédits

Semestre 8 : 1 crédits

ANGLAIS

→ **Enseignante :** Carol Harriss

→ **Code :** *à venir*

→ **Type d'activité :** Langue vivante

→ **Horaire :** Lundi 9h à 10h

→ **Salle :** mini conf.

→ **Semestres :** 7, 8 et 9

→ **Crédits :** *à venir*

Rendez-vous chaque semaine avec la totalité des étudiant-e-s des années 4 et 5 pour définir des projets personnels en anglais (à élaborer par la suite en entretiens individuels). Ces projets impliquent une remise à jour des écrits des années précédentes en vue de préparer d'éventuels stages, séjours d'études, périodes de travail, expositions, etc., à l'étranger, sans oublier la possibilité d'une plus grande diffusion de travail des étudiant-e-s par l'Internet. Les réunions en groupe hebdomadaire sont aussi l'occasion pour les étudiants de partager leurs expériences en anglais, raconter leurs voyages et s'entraider pour des projets et des recherches en design graphique.

Évaluation

Contrôle continu basé sur la qualité de la participation orale et des écrits demandés

Méthodes

Cours magistraux et entretiens individuels

Objectifs

Perfectionner les acquis de l'année précédente. Développer l'autonomie de l'étudiant.e à communiquer, travailler et réagir dans un contexte professionnel anglophone.

Année 4 et 5 – DNSEP option Art mention Création littéraire & Master de Création littéraire

→ **Coordinateur** : Frédéric Forte

Le DNSEP option Art mention Création littéraire & Master de Création littéraire, unique en France, est une formation qui permet d'obtenir un double diplôme : un DNSEP option Art mention Création littéraire et un Master universitaire en partenariat avec l'Université Le Havre Normandie.

Les étudiant-es y suivent des enseignements qui enrichissent leurs connaissances littéraires et artistiques, et pratiquent l'écriture créative de façon intensive. Accompagné-es par une sélection d'auteur-rices établi-es et émergent-es renouvelée chaque année, les étudiant-es explorent les possibilités de leur écriture, trouvent leurs propres méthodes et affirment leur position dans le champ de la littérature contemporaine.

Les deux années d'études combinent séminaires, projets communs (émissions radiophoniques, lectures et performances ouvertes au public, etc.) et écriture en autonomie.

Les étudiant-es sont accompagné-es par une équipe pédagogique pluridisciplinaire composée d'universitaires, d'auteur-rices et d'artistes. Chacun-e bénéficie d'un suivi individualisé par un-e auteur-ric(e) référent-e. Aspect essentiel du double cursus, des workshops organisés tout au long de l'année invitent des personnalités de divers milieux littéraires à transmettre leurs propres recherches et à guider les expérimentations des étudiant-es.

En parallèle des cours académiques, les étudiant-es accèdent aux ateliers (sérigraphie, risographie, gravure, offset, reliure, fabrication numérique, etc.) afin d'expérimenter autour du livre « objet » et de s'ouvrir à des pratiques performatives. Des passerelles pédagogiques et interdisciplinaires avec les autres options proposées à l'ésadhar participent au dynamisme de la formation.

Au terme des deux années d'enseignement, les étudiant-es présentent un ouvrage de création littéraire avec une attention particulière portée à l'objet imprimé.

Une maquette pédagogique des enseignements de l'Université est disponible sur [le site du Master](#).

UE. 2 Pratiques d'écriture — Niveau 1

SÉMINAIRE ÉCRIRE

- **Enseignant** : Frédéric Forte
- **Code** : à venir
- **Salle** : conférence
- **Horaire** : Lundi 13h-15h
- **Semestres** : 7 et 9
- **Crédits** : à venir

Il n'y a pas d'écriture sans de nombreuses lectures préalables. Avant d'être écrivain.e, l'écrivain.e est lectrice, lecteur. Et toute lectrice, tout lecteur passe sa vie auprès d'une bibliothèque en cours de constitution. Celle-ci, souvent, existe physiquement — qu'elle soit meuble hérité des grands-parents, BILLY d'Ikea, planches bricolées à la va-vite ou simples piles de livres à même le sol — mais peut n'être aussi que l'espace mental vers lequel on se tourne pour aller rechercher un titre connu, un extrait mémorisé.

Idéalement, bien sûr, nos bibliothèques physiques devraient toujours être une actualisation de nos bibliothèques intérieures. Les unes comme les autres se développent au fil du temps en fonction de nos passions et / ou de notre porte-monnaie : acquisitions régulières qui font que nos mètres linéaires se déploient,

plus ou moins lentement, de la gauche vers la droite... Elles peuvent aussi connaître, évidemment, des changements radicaux dans un sens ou dans l'autre : déménagements, amnésie, dégât des eaux, besoin de place ou de cash, révolution intérieure, prêts non récupérés, héritage soudain, crise de bibliophilie, etc. Quel que soit ce à quoi elles ressemblent, elles nous ressemblent, témoignages plus ou moins fidèles de nos vies de lectrices / lecteurs. Au cours de ce séminaire, j'aimerais que l'on parle de nos bibliothèques dans leur état actuel mais également telles qu'on les imagine dans leur plein potentiel, que l'on observe la façon dont chacune constitue un réseau de livres personnel et comment elles possèdent entre elles des points d'intersection (c'est-à-dire des ouvrages communs), s'enrichissent par hybridation.

Parler de bibliothèques, c'est parler de livres et de lectures. C'est pourquoi chacun.e des étudiant.es de ce séminaire recevra de ma part durant l'été une proposition de lecture : un livre tiré de ma bibliothèque (roman, poésie ou autre...) que j'aurai choisi en lien avec ce que j'aurai perçu de vos écritures, de vos projets de création (tels que présents dans vos dossiers de candidatures pour l'option « création littéraire ») ou de vos goûts, vos projets de recherche (après un rapide échange par mail, pour l'option « lettres françaises »). En retour, comme une réponse à la question que « mon » livre aura proposé, chacun.e choisira un livre de sa bibliothèque qui pourrait dialoguer avec le mien. Cette rencontre entre deux livres donnera lieu, au fil des séances du séminaire, à de courts programmes de lecture à voix haute devant le groupe. Nous tenterons ainsi d'enrichir nos bibliothèques personnelles et, mieux encore, de créer ensemble une bibliothèque commune, à l'intersection d'une partie de la mienne et d'une partie des vôtres. Ces séances, ces lectures, ainsi que les échanges et réflexions qui en découleront, vous donneront la matière pour écrire un « essai », c'est-à-dire un court texte (d'une longueur de 10 000 à 15 000 signes), réflexif et créatif à la fois, où vous tenterez de dire quelque chose de votre bibliothèque intérieure, et par là même de votre rapport aux livres, à la lecture, à l'écriture, à la Littérature.

Contenu

Nos bibliothèques

UE. 2 Formation spécialisée

Atelier d'écriture « Virgule etc. »

→ **Enseignant :** Frédéric Forte

→ **Code :** à venir

→ **Salle :** 301

→ **Horaire :** lundi 10h-12h

→ **Semestres :** 7 et 9

→ **Crédits :** à venir

Ce qu'on écrit comment le lit-on ? Et comment le lisent-ils, ceux qui ne l'ont pas écrit ? Cet atelier permettra de répondre à ces questions en faisant passer à vos écrits — quelles que soient leurs formes (vers, prose...) ou leurs destinations (la page, la performance...) — un « oral ». L'idée étant que les textes, lus par d'autres voix que celles de leurs auteurs, livrent ainsi des indications sur la façon dont ils sont construits (syntaxe, rythme, structure...), indications à la lumière desquelles ils pourront être retravaillés, affinés, développés, notamment en portant une grande attention à la musicalité, au rythme et aux façons de les matérialiser sur la page : ponctuation (d'où le titre), retours à la ligne, utilisation du blanc typographique, etc. Ces dix séances de deux heures seront aussi l'occasion de penser la lecture à voix haute (respiration, clarté, débit...), ce qui n'est jamais inutile

Méthodes

Atelier

Atelier d'écriture « Delta »

- **Enseignante :** Nicole Caligaris
- **Code :** à venir
- **Salle :** 201, 203, 204
- **Horaire :** lundi 10h-12h
- **Semestres :** 7 et 9
- **Crédits :** à venir

Au bord du domaine de définition Dans son roman, *La Route*, le très grand romancier américain Cormac McCarthy (1933- 2023) se livrait à cette rêverie nostalgique, à propos des truites pêchées autrefois, avant le chaos : Sur leur dos il y avait des dessins en pointillés qui étaient des cartes du monde en son devenir. Des cartes et des labyrinthes. D'une chose qu'on ne pourrait pas refaire. Ni réparer. Dans les vals profonds qu'elles habitaient toutes les choses étaient plus anciennes que les hommes et leur étaient un mystère. Qui sait s'il ne reprenait pas la merveilleuse image du Moby Dick d'Herman Melville, l'image de cette cosmogonie tatouée sur la peau de Queequeg, le compagnon du narrateur témoin : Par le moyen de ces hiéroglyphes, il avait été tracé sur le corps de Queequeg une théorie complète des cieux et de la terre et une sorte de ruse mystérieuse sur l'art d'atteindre la vérité. Mais c'est à un autre magnifique et très étrange ouvrage de Melville que cet atelier va faire essentiellement référence, *Les Encantadas*, une série de dix textes-portraits des îles Galapagos, nourris par les voyages de Melville mais surtout par ses lectures de récits de voyages et de mythes, à propos de cet archipel que les marins espagnols nommaient "les îles enchantées". Ces récits de Melville avaient inspiré à la compositrice contemporaine autrichienne Olga Neuwirth, sa pièce pour ensemble électronique, créée en 2015, *Le Encantadas o le avventure nel mare delle meraviglie*. Tout comme un autre ouvrage, salué par des prix prestigieux, de l'autrice et designeuse graphique allemande Judith Schalansky, *Atlas of Remote Islands: Fifty Islands I Have Never Set Foot On and Never Will*, a inspiré la musique, improvisée cette fois, de l'ensemble Vostok, pour l'album *Remote Islands*. Le compositeur de musique électronique Andrew Pekler avait imaginé, lui, une ethnographie sonore d'îles qui ont été cartographiées sans avoir jamais existé autrement que sous la forme d'illusions, d'effets d'optique, ou de fables de marins : *Sounds from Phantom Islands*, novembre 2018 "Au bord du domaine de définition", c'est ce qui caractérise la tangente, en mathématique, autrement dit ce vers quoi l'on tend sans pouvoir l'atteindre. Dans cet atelier nous vous proposons de concevoir et de réaliser l'atlas de vos îles fabuleuses, ces terres inconnues figurées à l'extrême bord des anciens portulans ou "cartes à rhumbs". Nous vous proposons de créer, par équipes ou plutôt par équipages, des cartes composées de signes graphiques et de textes, narratifs, poétiques : les cartes marines de ces mondes imaginés, à jamais inaccessibles

Méthodes
Atelier

Littérature générative, interactive et visuelle

- **Enseignant :** Jean-Noël Lafargue
- **Code :** à venir
- **Salle :** Primo Studio
- **Horaire :** Mercredi de 9 h à 11h
- **Semestres :** 7 et 9
- **Crédits :** à venir

Les modalités de diffusion de la littérature sont en train d'être bouleversées d'une façon que beaucoup comparent à la révolution provoquée il y a un peu plus de cinq siècles par Johannes Gutenberg, et l'on entend même certains prophètes affirmer que le livre est en passe de disparaître. En apparence, il n'en prend pas encore le chemin, puisque le volume de titres publiés chaque année persiste à croître : plus de soixante-dix mille titres ont été publiés en 2011, pour un tirage total de plus de quatre cent cinquante millions d'exemplaires. Ces chiffres vertigineux ne cessent d'augmenter régulièrement, mais le secteur de l'édition n'en est pas moins convaincu de se trouver à un tournant critique de son histoire industrielle autant qu'esthétique : nouveaux canaux de diffusion, supports électroniques de lecture, impression à la demande, livre « augmenté », œuvres contributives... Avec la « home page » internet, née il y a vingt ans, puis avec le blog et les wikis, chacun peut créer son propre média, devenir son propre éditeur, pour un coût dérisoire. C'est grâce à leur production sur Internet que nombre de futurs auteur-ice-s sont découvert-e-s, et le phénomène est presque généralisé dans le domaine de la bande dessinée, où les auteur-ice-s entament à présent leur carrière professionnelle chez des éditeur-ice-s traditionnel-le-s après s'être fait la main et s'être constitués un lectorat grâce à leurs publications en ligne. Certains supports traditionnels tels que le fanzine ou la revue universitaire semblent amenés à n'exister que sous forme virtuelle à l'avenir. Nous tenterons d'aborder toutes ces questions, en allant de ce qui semble sans doute le plus mesquin, comme les questions de droits d'auteur et les inconnues professionnelles provoquées par l'émergence de l'amateur, jusques aux promesses esthétiques amenées par le livre multimédia, les œuvres « trans-média » ou les nouveaux formats tels que le « post », le commentaire, l'application ou encore le tweet. Bien entendu, l'émergence des Intelligences artificielles génératives sera questionnée.

Évaluation

Participation et qualité des réalisations

Méthodes

Atelier

Contenu

Séminaire, cours techniques et atelier

Écriture plasticienne « Theses boots are made for walking »

- **Enseignant :** Maxence Alcalde
- **Code :** à venir
- **Salle :** Conférence
- **Horaire :** Mercredi 11h-13h
- **Semestres :** 7 et 9
- **Crédits :** à venir

Malgré leur apparente trivialité, les chaussures qui avant tout déterminent notre posture corporelle sont des signes extrêmement bavards. On pense évidemment à l'exubérance des *platform shoes* de la culture drag jusqu'aux baskets personnalisées, en passant par le geste du designer de mode André Courrège qui propose des chaussures plates dès les années 1960. La chaussure est alors autant un marqueur de l'époque qu'un objet politique. La superstition peut même s'y mêler : selon une vieille croyance chinoise, offrir des chaussures à l'être aimé précipiterait la fin de l'amour ! Nul doute alors que la chaussure est devenue un mode d'identification à une communauté, voire de protestation.

Du côté des artistes, l'écrivain Terry Pratchett invente la « théorie des bottes » comme explication de l'enrichissement des riches (et l'appauvrissement du reste de la population), Pedro Almodovar déclare son amour aux talons-aiguille, Zoé de Sagazan ôte ses chaussures en pleine cérémonie du Festival de Cannes pour se sentir plus libre de ses mouvements, la plasticienne Svenja Ritter crée des chaussures créatrices de douleurs dans son projet « Torture of fashion », etc. L'atelier Écriture plasticienne propose d'interroger cet imaginaire (art, cinéma, littérature, etc) et d'initier des formes inédites (texte, photo, performance, vidéo, etc) autour de cet objet du quotidien.

Atelier « Faire surface »

- **Enseignant :** Yann Owens
- **Code :** à venir
- **Salle :** Impressions — sérigraphie
- **Horaire :** 13h-16h
- **Semestre :** 7
- **Crédits :** à venir

Le temps de l'écriture ne désigne pas un moment clos, mais un processus ouvert et complexe de rédaction, de réécriture, de correction, intégrant différentes étapes de la conception à l'impression et enfin à l'édition.

Segments, fragments, épreuves — Rédaction, correction, fixation. Le texte tente de trouver un chemin pour faire surface, pour s'incarner. Le papier, l'encre, la typographie, la mise en page, le format sont autant de paramètres qui détermineront la forme matérielle du livre.

L'auteur, censé être à l'origine du texte, n'est pas le seul à intervenir, et les conditions d'écriture, d'impression, de publication, voire l'histoire des éditions, témoignent de l'importance de contraintes matérielles successives. Sur le chemin que le texte empreinte emprunte, il va se départir de son abstraction pour s'ancrer — ou s'encren — dans le temps et l'espace de son élaboration. Nous tenterons plusieurs expériences concrètes à l'atelier-impression (manipulation de typo, approche de différentes techniques et formats) afin de comprendre comment le texte arrive à faire surface.

Méthodes
Atelier

Atelier La Fronde

→ **Enseignantes** : Sonia Da Rocha et Vanina Pinter

→ **Code** : à venir

→ **Salle** : Editing lab

→ **Horaire** : Mardi de 14 h à 17 h 30

→ **Semestre** : 7 et 9

→ **Crédits** : à venir

Le premier numéro de La Fronde, quotidien, rédigé, composé et administré exclusivement par des femmes paraît le 9 novembre 1897. Initié par Marguerite Durand, il est annoncé par une affiche dessinée par l'une des premières affichistes françaises, Clémentine Hélène Dufau. La typographie à l'origine du titre dans la manchette est à le point de départ de cet ARC, pensé sur deux ou trois ans. Il s'agit pour les étudiant.e.s. d'aller chercher des lettrages, calligraphies, typographies utilisées dans des documents féministes (revues, affiches, bandes-dessinées, banderoles...), sans délimitation temporelles- de réaliser une étudedocumentaire de ces lettres (contextes, supports, intentions...), puis que ces alphabets fassent l'objet d'une ou de plusieurs créations (numérisation du lettrage, base pour un nouveau dessin de caractères, réappropriation, transformation...). Il s'agit d'aller questionner l'esprit « frondeur » de manifestations scripturales féministes et de se saisir de cet esprit pour questionner le monde contemporain.

Évaluation

Les étudiants seront évalués sur leur implication, leur maîtrise formelle et technique, leur capacité de réflexion et la qualité de leur documentation.

Méthodes

ARC (atelier de recherche et création)

Objectifs

Sélection d'images et de documents d'archives ; mise en place de documents de monstration de la recherche avec la création de textes : des entretiens, des analyses, ou des descriptions des objets sélectionnés. Expérimentations et créations de formes calligraphiques et typographiques.

UE. 2 Pratiques d'écriture — Niveau 1

Écrire — Un souffle continu

→ **Enseignante :** Nicole Caligaris

→ **Code :** à venir

→ **Salle :** 204

→ **Horaire :** lundi 13h-15h

→ **Semestre :** 9

→ **Crédits :** à venir

Le souffle continu La respiration circulaire, ou « souffle continu », est une technique, développée par les musiciens jouant d'un instrument à vent, qui consiste à stocker de l'air dans ses joues pour souffler en même temps qu'on inspire, et produire un son ininterrompu. Technique que pratique en virtuose le saxophoniste anglais Evan Parker, grand nom et figure historique de la scène improvisée : cette technique lui permet de créer, de façon acoustique, des nappes, des boucles sonores et des polyphonies rivalisant avec les effets électroniques. Moins physique, certainement, mais après tout pas moins spectaculaire, c'est à cette respiration continue de l'écriture que je voudrais m'intéresser, dans ce séminaire. De grands auteurs proches de nous ont ouvert la voie de cette expérimentation, en tout premier lieu l'écrivain autrichien Thomas Bernhard dont la narration par boucles est une référence de la littérature européenne de la deuxième moitié du XXe siècle, mais également un auteur britannique moins célèbre et cependant passionnant, Gabriel Josipovici. Je vais vous demander d'expérimenter une écriture ininterrompue, pour que nous puissions réfléchir ensemble à sa poétique, à la pensée que crée ce souffle en littérature, et observer les formes qui en naissent. L'un des pères de la musique contemporaine, l'architecte et compositeur grec Yannis Xenakis s'est efforcé de penser, dans sa musique, « un des grands problèmes qui ont hanté l'intelligence depuis l'antiquité : la transformation continue ou discontinue. » C'est cette transformation qui va faire l'objet de notre curiosité et de nos réflexions, ce que le penseur littéraire italien Roberto Calasso nomme « un flux unique de formes » dans son splendide ouvrage *Le Chasseur céleste*, qui commence de cette façon : « Au temps du Grand Corbeau, même l'invisible était visible. Et il se transformait continuellement. [...] Tout avait lieu à l'intérieur d'un flux unique de formes, des araignées aux morts. C'était le règne de la métamorphose. » Pour expérimenter cette écriture de la transition, de la métamorphose, je vous demanderai de choisir une œuvre artistique contemporaine, dans le domaine d'expression de votre choix, autre que la littérature, et d'écrire à propos de cette œuvre. Je demanderai à chacun de produire, en plusieurs étapes, un écrit littéraire de 12000 signes, écrit non académique, de réflexion libre, et d'invention. Je demanderai également à chacun de témoigner du chemin parcouru, des questions, des perplexités, des surprises, au cours de son exploration, et de participer aux échanges durant nos séances. Car le séminaire sera avant tout un lieu de questionnements et d'échanges : les étudiants seront invités à présenter aux autres les œuvres à propos desquelles ils vont écrire, à partager leurs travaux, leurs recherches, leurs interrogations, leurs hésitations, leurs découvertes, leurs points de passage.