ESA Tournai

2026-2027

Option
Graphisme

Cours
Atelier

Enseignant(s)
Arnaud Debal

Année
BAC 1

Crédits ECTS
10

Volume horaire
90h

Périodicité
Annuelle

Code
21C

Unité d'enseignement
UE1

Langue (s)
Français

Prérequis
/

Corequis
21D, 21L

Acquis d'apprentissage spécifique

L'étudiant :

- Apprendra à développer un sens critique face à tout contenu visuel
- Commencer à analyser sur le fond et sur la forme sa propre création
- Découvrira et expérimentera des outils de créations variées
- Intégrera l'écoute d'un sujet, ses objectifs et son exécution, le tout dans un temps donné
- Apprendra à désigner un visuel en écritures modernisées dans des finalisations autant en 2D qu'en 3D

Activités d'apprentissage

- Cours en atelier / analyses d'images/ théorie / sens critique visuel
- Apprentissage et exploration de techniques contemporaines / expérimenter
- Réalisations visuelles, graphiques et plastiques autant en 2D qu'en 3D
- Conceptions visuelles et narratives / Design expérimental

Méthodes d'enseignements et d'apprentissages

Par des recherches en atelier basées sur une pédagogie de l'erreur et des actes répétés dans la diversité d'exercices créatifs.

- Les exercices s'articuleront sur un éveil de l'étudiant sur ses propres capacités à créer diversités de créations à produire dans des délais cours et avec des contraintes mêlant techniques imposées et objectifs de communication
- Affichages et analyses en atelier, communes et personnalisées
- Présentation de documents référents en source d'inspiration pour une meilleure confrontation à leur créativité/ début de l'autoanalyse

Modalités d'évaluation

- Évolutions continues, appréciations et notes personnalisées
- Affichages et analyses quotidiennes
- Suivi individualisé
- Cotation fin décembre et fin juin

ESA Tournai

2026-2027

Option
Graphisme

Cours
Atelier/Recherches illustratives

Enseignant(s)
Florent Becquet

Année
BAC 1

Crédits ECTS
12

Volume horaire
120h

Périodicité
Annuelle

Code
21D

Unité d'enseignement
UE1

Langue (s)
Français

Prérequis
/

Corequis
21C, 21L

Acquis d'apprentissage spécifique

L'étudiant·e :

- Apprendra et développera les techniques l'illustration
- Apprendra et développera la conception et la composition d'image
- Apprendra et développera la recherche conceptuelle
- Réalisera des illustrations en relation au texte

Activités d'apprentissage

- Pratique de l'illustration à travers différents projets développés en atelier
- Réalisation d'un carnet de voyage sur un thème précis
- Réalisation d'un projet personnel incluant les techniques utilisées au cours
- Analyse des travaux réalisés en atelier
- Présentation de livres illustrés anciens et contemporains

Méthodes d'enseignements et d'apprentissages

- 1er quadrimestre
  - Découverte de différentes techniques d'illustrations à travers des exercices courts
  - Conception et composition d'image
  - Travail concentré sur le noir et blanc, la lumière
  - Réalisation d'une suite narrative d'images en vue de la présentation au jury
  - Réalisation d'un carnet de voyage sur un thème précis tout au long du quadrimestre
- 2ème quadrimestre
  - Intégration de la couleur
  - Réalisation de projets courts et plus longs en relation à des briefings textes variés
  - Réalisation d'illustrations muettes en vue d'une présentation au jury de juin.

Modalités d'évaluation

- Remise de cotations par projet pour que l'étudiant soit conscient de son évolution avant les jurys
- Un bilan est effectué lors des évaluations de décembre et de juin
- Présence au cours obligatoire
- Correction des travaux pendant les cours

ESA Tournai

2026-2027

Option
Graphisme

Cours
Atelier/Recherches graphiques

Enseignant(s)
Florent Becquet

Année
BAC 1

Crédits ECTS
3

Volume horaire
60h

Périodicité
Annuelle

Code
21L

Unité d'enseignement
UE1

Langue (s)
Français

Prérequis
/

Corequis
/

Acquis d'apprentissage spécifique

Apprendre et développer les bases en animation.

Activités d'apprentissage

- Pratique de l'animation à travers différents projets développés en atelier.
- Réaliser un projet en duo, incluant les techniques utilisées au cours (finalité durant un workshop « flip-book ».
- Découverte de différentes techniques d'animations : stop motion, praxinoscope, ...
- Par ces biais, préparation au découpage nécessaire l'année suivante avec After Effects.

Méthodes d'enseignements et d'apprentissages

- 1er quadrimestre

  Observation de la décomposition du mouvement sur base des travaux de Muybridge.

- 2ème quadrimestre

  Utilisation d'un banc-titre et réalisation d'une animation en stop motion 2D incluant le son (références : Terry Gilliam, Michel Gondry...)

Modalités d'évaluation

- Un bilan est effectué lors des évaluations de décembre (20 %) et de juin (80 %)
- Présence au cours obligatoire
- Correction des travaux pendant les cours

ESA Tournai

2026-2027

Option
Graphisme

Cours
Atelier/Gravure

Enseignant(s)
Anouk Sipos

Année
BAC 1

Crédits ECTS
4

Volume horaire
30h

Périodicité
Annuelle

Code
21M

Unité d'enseignement
UE2

Langue (s)
Français

Prérequis
/

Corequis
DM21

Acquis d'apprentissage spécifique

- Saisir les enjeux de la gravure dans le champ des arts visuels
- Savoir créer des images linogravure, monotype et pointe sèche
- Savoir imprimer correctement avec une presse
- Maîtriser la création d'images en monochromie, bichromie et trichromie

Activités d'apprentissage

- Les étudiant·es déploient le dessin d'observation en gravure, les sujets choisis sont libres et constituent un fil narratif tout au long de l'année.
- L'étudiant·e grave d'après un dessin d'observation fait en cours ou dans sa pratique personnelle.
- Création de plusieurs gravures, au format compris entre A5 et A4.
- L'étudiant·e remet en fin d'année une édition rassemblant une sélection de gravures originales

Méthodes d'enseignements et d'apprentissages

- Le cours est un temps dédié à la pratique de la gravure et à l'impression.
- Explications techniques sur :
  - L'atelier de gravure, son matériel et fonctionnement
  - La préparation des différentes matrices
  - La pratique de la bichromie et trichromie
- Démonstration d'impression d'une gravure
- L'étudiant·e se voit délivrer un manuel de l'atelier, qui le suivra tout au long des cours pour gagner en autonomie. Celui-ci détaille le processus de gravure de chaque technique, le processus d'impression, un lexique, un plan de l'atelier, des espaces pour annoter son manuel.
- L'élève acquiert sa maîtrise de la technique par la pratique.
- Le cours est nourri de références artistiques variées.

Modalités d'évaluation

- Maîtriser les techniques de linogravure, monotype et pointe sèche
- Savoir imprimer correctement dans le cadre d'un atelier partagé par d'autres étudiant·es
- Bon usage de l'atelier
- Remise d'une édition reliée des gravures lors d'un entretien individuel : l'étudiant·e présente son projet et ses recherches préliminaires

Cotations :
30% en décembre
70% en juin

Volume de travail estimé (hors cours) :
Une heure par semaine

ESA Tournai

2026-2027

Option
Graphisme

Cours
Dessin

Enseignant(s)
Anouk Sipos

Année
BAC 1

Crédits ECTS
8

Volume horaire
135h

Périodicité
Annuelle

Code
DM21

Unité d'enseignement
UE2

Langue (s)
Français

Prérequis
/

Corequis
/

Acquis d'apprentissage spécifique

Le dessin d'observation structure et affine le regard de l'étudiant.e sur son environnement. L'enjeu de ce cours est de comprendre le sujet traduit en dessin. Ils et elles développent la rigueur de l'information dans le dessin. L'étudiant·e développe son sens de l'observation à travers différents médiums.
Mettre en place un espace imaginaire avec ses personnages et ses volumes via une recherche élaborée à partir de dessins esquisses ; ces images seront utilisées en cours de gravure.

Activités d'apprentissage

Dessins d'observation, d'étude et d'imagination
Sujets : volume, espace, personnage, portrait
Techniques variées : marqueur, dessin à la main gauche, canne, pochoir, etc...
Travail de la mobilité dans le dessin.

Méthodes d'enseignements et d'apprentissages

Présentation du travail d'artistes, discussion collective autour de sa pratique plastique
Chaque cours est rythmé par :

- des poses rapides : ébauches cherchant à placer les lignes structurelles du dessin
- des poses longues : permettant de pousser l'analyse du sujet

Des consignes données à l'oral orientent les exercices.

Modalités d'évaluation

Critères et objectifs à atteindre :

- Observer et comprendre le sujet à travers le dessin, comprendre sa structure et sa place dans l'espace
- Placer rapidement des éléments du croquis et composition pertinente des dessins dans la page
- Maîtriser les principes de base de la perspective Albertine
- Développement d'un langage graphique personnel sensible au service d'un dessin juste, c'est à dire sans effet « joli »
- Présence au cours avec le matériel adéquat

Cotations :

50% Janvier
50% Mai

Volume de travail estimé (hors cours) :

Le temps nécessaire à la préparation du matériel prévu pour le cours et la maintenance - présentation des croquis.

ESA Tournai

2026-2027

Option
Graphisme

Cours
Histoire et Actualités Des Arts/Compléments d'Histoire De l'art et Arts Extra-Européens (Culture générale)

Enseignant(s)
Magali Vangilbergen

Année
BAC 1

Crédits ECTS
3

Volume horaire
45h

Périodicité
Quadrimestrielle

Code
HC21

Unité d'enseignement
UE4B

Langue (s)
Français

Prérequis
/

Corequis
/

Acquis d'apprentissage spécifique

Au terme du cours d'Histoire et actualités des arts – Compléments d'Histoire de l'art et arts extra-européens, l'étudiant :

- Définit les modes de représentation et d'exécution inhérents aux arts premiers
- Identifie la dimension esthétique et fonctionnelle, matérielle et immatérielle des productions issues des arts premiers
- S'interroge sur les éléments qui construisent notre goût et nos pratiques culturelles
- Replace une œuvre dans son contexte historique et géographique de production
- Développe une démarche critique et son sens de l'analyse
- Adopte la terminologie adéquate à la description des œuvres étudiées.

Activités d'apprentissage

Les arts extra-européens :

- Introduction
- Afrique
- Amérique du Nord
- Mésoamérique
- Amérique du Sud
- Océanie
- Asie

Ouverture à l'art contemporain : Conférences JAP (Jeunesse et Arts plastiques), débats, vidéo
Actualité culturelle : en fonction des expositions en cours

Méthodes d'enseignements et d'apprentissages

- Cours magistral sous forme d'exposés qui prennent principalement appui sur des documents iconographiques
- Projection de documentaires analysés et remis dans leurs contextes
- Lectures imposées par le professeur

Modalités d'évaluation

Evaluation sur base d'un examen écrit en juin

ESA Tournai

2026-2027

Option
Graphisme

Cours
Histoire et actualités des Arts/Générale

Enseignant(s)
Anne Vandekerkove

Année
BAC 1

Crédits ECTS
3

Volume horaire
45h

Périodicité
Quadrimestrielle

Code
HG21

Unité d'enseignement
UE4

Langue (s)
Français

Prérequis
/

Corequis
/

Référentiel de compétences
/

Compétences spécifiques & acquis terminaux
/

Acquis d'apprentissage spécifiques

Au terme du cursus, l'étudiant autonome :

- Répertorie de manière méthodique les composantes formelles d'une œuvre d'art grâce à une observation appuyée
- Décode les procédés utilisés par le créateur pour communiquer sa vision à partir de l'observation analytique de l'œuvre
- Rattache une œuvre à un contexte générique (histoire, société, religion…) et spécifique (courant artistique, carrière de l'artiste…) sur base des indices formels intrinsèques de l'œuvre
- Situe une œuvre dans un cursus chronologique sur base de l'assimilation des courants exposés au cours (évolution/révolution, continuité/rupture)
- Applique à toute réalisation (artistique ou non) les principes de la lecture de l'image grâce à l'expertise née de la fréquentation des œuvres d'art
- Considère la filiation potentielle et/ou avérée entre les arts plastiques au sens large et le champ des expressions pluridisciplinaires, en ce compris son propre travail de création
- Exerce sa mémoire visuelle pour se constituer un répertoire de formes

Activités d'apprentissage

Histoire de l'art, des origines au début du 16ème siècle. Parcours articulé principalement autour du classicisme et ses interprétations depuis la Grèce antique à la Renaissance en passant par l'Empire romain.

Est évoquée ensuite la sensibilité qui s'y oppose à partir de 1525 : le maniérisme.

Méthodes d'enseignements et d'apprentissages

Cours magistral : exposés étayés de documentaires.
Un référentiel de cours (illustrations + commentaires) est envoyé par mail à la clôture de chaque thématique/chapitre.

Modalités d'évaluation

Examen écrit : mémorisation/restitution vérifiée par QCM..

ESA Tournai

2026-2027

Option
Graphisme

Cours
Techniques et technologies/Photographie et images animées

Enseignant(s)
Aline Crombez

Année
BAC 1

Crédits ECTS
4

Volume horaire
45h

Périodicité
Annuelle

Code
PC21

Unité d'enseignement
UE3

Langue (s)
Français

Prérequis
/

Corequis
/

Acquis d'apprentissage spécifique

- Connaître et repérer les éléments d'une image fixe et d'une mise en scène cinématographique (champ, son, montage, cadrage...)
- Développer les capacités de lecture et d'analyse d'images dynamiques
- Percevoir le sens implicite des images cinématographiques
- Déterminer l'unité et la diversité stylistiques et thématiques d'un film
- Établir la structure scénaristique d'un film narratif
- Repérer les rapports audio-visuels dans un flux d'images et de son
- Donner les caractéristiques et effets de techniques de montage
- Utiliser à bon escient les termes techniques cinématographiques
- Repérer les enjeux dans les choix d'énonciation
- Rédiger l'analyse d'une scène d'un film donné

Activités d'apprentissage

1e partie du cours : observation et analyse d'extraits choisis de films

- Étude du scénario et de ses structures
- Étude de la focalisation et du point de vue
- Étude de l'image
- Étude du montage
- Étude du son et des rapports audio-visuels

2e partie du cours :

- Exercices d'observation et de rédaction d'analyse
- Étude de quelques aspects de l'histoire du cinéma

Méthodes d'enseignements et d'apprentissages

- Observation spontanée d'extraits présentés
- Échanges oraux sur les spécificités observées
- Synthèse théorique
- Mise en pratique par le biais d'exercices d'analyse et d'écriture

Modalités d'évaluation

- Évaluation en janvier : examen écrit sur la matière vue et repérage et analyse des notions étudiées (40% du total)
- Évaluation en juin : examen écrit sur la matière de l'année et analyse d'un extrait de film vu au cours (60% du total ; en d'évolution positive notable entre janvier et juin, seule la note de juin est prise en compte)

ESA Tournai

2026-2027

Option
Graphisme

Cours
Sciences humaines et sociales/Philosophie

Enseignant(s)
Hugues Robaye

Année
BAC 1

Crédits ECTS
3

Volume horaire
45h

Périodicité
Quadrimestrielle

Code
PH21

Unité d'enseignement
UE5

Langue (s)
Français

Prérequis
/

Corequis
/

Acquis d'apprentissage spécifique

Au terme de l'apprentissage, l'étudiant(e) devrait être en mesure de maîtriser une série de notions issues de différentes traditions philosophiques.

De présenter certaines personnalités importantes dans le domaine de la réflexion philosophique appliquée à la compréhension du monde contemporain.

De repérer dans des textes à dimension philosophique les notions importantes et leurs articulations.

De développer son esprit critique par rapport au monde de l'information, de distinguer les niveaux de profondeur des informations auxquelles il est confronté quotidiennement, de l'info aux formes d'expression subtiles.

Activités d'apprentissage

Avec en arrière-plan un questionnement sur les possibilités de réception du discours philosophique aujourd'hui, dans un contexte culturel où lecture, attention, prise de temps ne vont plus de soi, le cours de philosophie aborde une double thématique : le Vivant et l'Habiter, à partir d'une articulation de textes d'auteurs contemporains et du passé, à partir d'un réseau de notions permettant à l'étudiant de se situer dans une réflexion sur le monde contemporain, ses formes de développement diverses, les questions écologiques qui y sont liées et sur l'apport des différentes cultures aux rapports avec le vivant compris dans le sens de l'ensemble des écosystèmes en relations mutuelles.

Méthodes d'enseignements et d'apprentissages

Le cours se partage entre présentations d'auteurs marquants, lectures de textes et échanges avec l'auditoire, analyse de documents audiovisuels. Syllabus, supports de projections, supports vidéos, portefeuille de lecture, articles scientifiques, liens vers supports en ligne.

Modalités d'évaluation

Examen écrit comportant deux questions. L'une à préparer à domicile, ; l'autre, d'étude et de réflexion.

ESA Tournai

2026-2027

Option
Graphisme

Cours
Typographie

Enseignant(s)
Bruno Lombardo

Année
BAC 1

Crédits ECTS
10

Volume horaire
120h

Périodicité
Annuelle

Code
TY21

Unité d'enseignement
UE03

Langue (s)
Français

Prérequis
/

Corequis
/

Typographie/théorie

Acquis d'apprentissage spécifique

L'étudiant :

- *Apprendra* l'histoire de l'écriture et découvrira l'univers de la lettre et de l'imprimerie typographique
- *Découvrira* les différents mouvements typographiques du XIXe siècle à nos jours
- *Découvrira* la fabrication du papier
- *Apprendra* les règles de typographie
- *Apprendra* le vocabulaire de la typographie
- *Découvrira* le dessin de la lettre
- *Développera* sa capacité à apporter ses propres solutions typographiques aux demandes formulées
- *Apprendra* à être rigoureux dans la finalisation typographique de ses projets
- *Découvrira* l'univers de la typographie dans le monde de l'édition et du multimédia Analysera des structures de mise en page

Activités d'apprentissage

La formation se fera par le biais d'atelier interactif, utilisant projections et contenu multimédia.

Prise de notes

1. L'écriture chinoise
2. Les premières écritures
3. Naissance de l'alphabet
4. L'écriture grecque
5. L'écriture romaine
6. Naissance de la calligraphie
7. La carolingienne
8. L'écriture gothique
9. Histoire du papier et sa fabrication
10. Gutenberg
11. Les humanistes
12. Garamond
13. Les caractères académiques
14. XIXe Didot
15. Naissance de la pub
16. Les années 30 et la belle époque
17. Les classifications typographie
18. La typographie numérique
19. Les règles de typographie

20. Utilisation des outils numériques au service de la typographie

- Workshop de courte durée avec le concours d'acteurs extérieurs
- Mise en ligne de contenu pédagogique (https://replay.labographik.be/)
- Mise en place d'exercices de conception typographique

Méthodes d'enseignements et d'apprentissages

Formation théorique

- Mise en place d'exercices typographique faisant appel aux moyens de créations numériques
- Contrôle permanent de l'évolution des exercices réalisés au cours

Modalités d'évaluation

- Un examen écrit sera mis sur pied en janvier et en juin
- Une évaluation tout au long de l'année académique des exercices réalisés au cours Un bilan de ceux-ci sera effectué lors d'une évaluation en décembre et en mai.

Typographie/pratique

Acquis d'apprentissage spécifiques

L'étudiant :

- Apprendra le dessin de la lettre
- Utilisera les logiciels de création graphique et les outils numériques pour développer le dessin d'une typographie personnelle
- Élaborera la conception d'un livre sur base de ses dessins de lettre typographique

Activités d'apprentissage

Projets de recherche typographique sur base de contraintes préétablies :

- Expérimentations typographiques
- Microformations et mise en application
- Workshop de courte durée avec le concours d'acteurs extérieurs

Méthodes d'enseignement et d'apprentissage

- Formation aux outils par le biais d'un atelier interactif, utilisant projections et contenu multimédia
- Mise en ligne de contenu pédagogique (https://replay.labographik.be/)
- Mise en place d'exercices de conception typographique faisant appel aux moyens de la création numérique
- Contrôle permanent de l'évolution des travaux réalisés en atelier

Modalités d'évaluation

- L'évaluation des compétences s'effectue tout au long de l'année académique, et tient compte de la spécificité de chaque étudiant. Un bilan est effectué lors des évaluations de décembre et mai.
- L'exercice final de l'atelier sera apprécié et évalué par l'ensemble des professeurs d'atelier et des cours techniques lors du jury de fin d'année.