

Site de Dunkerque

2025-2026

Année 3 – Semestres 5 & 6

Coordinateur : **Donovan le Coadou**

La troisième année achève le premier cycle et la phase « programme » des études. Elle est l'année du DNA (Diplôme National d'Art). La troisième année (semestres 5 et 6) est une année d'orientation et d'ouverture axées sur l'émergence du parcours individuel de

l'étudiant·e.
C'est la phase d'expérimentation pour la mise en œuvre d'un projet de fin de cycle avec une consolidation des outils théoriques et critiques et une ouverture accentuée au monde extérieur.
L'étudiant·e se prépare à

l'élaboration du mémoire de second cycle par la rédaction d'un corpus intitulé « Note d'intention ».
Le passage du DNA nécessite l'obtention de 165 crédits (15 crédits seront donnés automatiquement par le jury lors de la réussite au DNA).

HISTOIRE, THÉORIE DES ARTS ET LANGUE ÉTRANGÈRE SEMESTRE 5 : 8 crédits ECTS SEMESTRE 6 : 5 crédits ECTS	HISTOIRE ARTISTIQUE DU CAPITALISME Enseignant : <u>Jean-Baptiste Carobolante</u> D3HT01 2h par semaine	ART ET ENVIRONNEMENT Enseignant : <u>Julien Pastor</u> D3HT02 1h30 par semaine
MÉTHODOLOGIE Enseignant : <u>Mickaël Tkindt-Naumann</u> D3HT03 2h par semaine	LA FABRIQUE DES SAVOIRS Séminaire mensuel des AIRCs : <u>Éco-École-Écho et Paysages à rebours</u> <u>C. Boucher, A. Charlet, J-C. Mouton, J. Pastor, N. Poisson-Cogez - D3HT04 – 4h par mois</u>	COLLABORATION AND COMMONING Enseignante : <u>Melissa Ryke</u> D3HT05 1h30 par semaine
MÉTHODOLOGIE, TECHNIQUES ET MISES EN ŒUVRE Choisir 1 AIRC/ARC + 3 options (pratique au 1 ^{er} semestre et sur RV/suivi de projet au 2d semestre) SEMESTRE 5 : 12 crédits ECTS	PRATIQUES D'ACCROCHAGE Enseignant·es : <u>Phoebe Dingwall et Jean-Claude Mouton</u> D3MT01 4h par semaine	PEINTURE (S) Option Enseignante : <u>Phoebe Dingwall</u> D3MT02 4h par semaine
AIRC – ÉCO - ÉCOLE - ÉCHO Enseignant·es : <u>Audrey Charlet, Julien Pastor,</u> D3MT05 4h par semaine	VOLUME Option Enseignant : <u>Donovan Le Coadou</u> D3MT03 4h par semaine	DRAWING ROOM Option dessin Enseignante : <u>Laetitia Legros</u> D3MT04 3h30 par semaine
AIRC – PAYSAGES À REBOURS Enseignant·es : <u>Cassandra Boucher, Jean-Claude Mouton</u> D3MT06 4h par semaine	LE MONDE D'APRÈS Option Enseignant : <u>Julien Pastor</u> D3MT08 4h par semaine	LES IMAGES RÉFLEXIVES Option photo Enseignant : <u>Jean-Claude Mouton</u> D3MT09 4h par semaine
AIRC – UBIK Enseignants : <u>David Ayoun, Jean-Baptiste Carobolante & Donovan Le Coadou</u> D3MT07 - 4h par semaine		CINESTHESÄ Option transmedia Enseignant : <u>David Ayoun</u> D3MT10 4h par semaine

RECHERCHES ET EXPÉRIMENTATIONS PERSONNELLES SEMESTRE 5 : 6 crédits ECTS SEMESTRE 6 : 4 crédits ECTS	STAGE (le stage est comptabilisé en année 3, semestre 6, mais peut être effectué dès la fin du semestre 4) SEMESTRE 6 : 2 crédit ECTS
ÉVALUATION DE LA RECHERCHE PERSONNELLE <u>Enseignant·es :</u> <u>Collège des enseignant·es</u> <u>D3RP01</u>	STAGE <u>Enseignant·e :</u> <u>Coordinateur·rice</u> <u>D3ST01</u>

BILAN SEMESTRE 5 : 4 crédits ECTS SEMESTRE 6 : 0 crédit ECTS	ACCROCHAGE DE FIN DE SEMESTRE <u>Enseignant·es :</u> <u>Jury d'accrochage</u> <u>D3BI01</u>	ÉPREUVE DE DIPLÔME (DNA) SEMESTRE 5 : 0 crédit ECTS SEMESTRE 6 : 15 crédits ECTS <u>Jury du DNA</u> <u>D3DI01</u>
VALORISATION DE L'ENGAGEMENT ÉTUDIANT (facultatif) <u>Coordinateur·rice</u> <u>0,5 point à ajouter à la note sur 20</u> <u>de bilan collégial</u>	BILAN COLLÉGIAL <u>Enseignant·es :</u> <u>Collège des enseignant·es</u> <u>D3BI02</u>	

HISTOIRE, THÉORIE DES ARTS ET LANGUE ÉTRANGÈRE

HISTOIRE CULTURELLE DU CAPITALISME

Jean-Baptiste Carobolante

OBJECTIFS ET CONTENUS

Dans ce cours hebdomadaire, nous questionnerons les liens tendus entre l'art et les phénomènes économiques et politiques. Nous reviendrons sur divers aspects propres à la société de consommation afin d'étudier l'art depuis ses marges, et en essayant de l'inclure au sein de l'histoire générale de l'art. Mais aussi, nous reviendrons sur des moments clefs de l'histoire du capitalisme (colonisation, commerce mondialisé, etc.) afin de le comprendre à partir des formes artistiques qui y sont liées. Cette année, nous nous intéressons également à la philosophie de l'image via différents médiums (peinture, cinéma, photographie, jeu vidéo).

MÉTHODES

Cours

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

L'évaluation consistera en au moins deux devoirs dans l'année dans lequel l'étudiant·e devra mettre en lien un écrit théorique et la pratique d'une ou d'un artiste.

RÉFÉRENCES bibliographiques

données à chaque cours.

ART ET ENVIRONNEMENT

Julien Pastor

OBJECTIFS ET CONTENUS

Ce cours aborde les effets de l'activité humaine sur son environnement notamment du point de vue des artistes et des représentations qu'ils en créent. Du « simple » témoignage à un engagement militant en faveur du vivant, nous verrons comment de nombreux artistes ont tissé des liens étroits avec l'écologie scientifique et politique dans l'évolution de ce que l'on appelle communément l'anthropocène.

Nous construirons ainsi une analyse environnementale de l'art par le biais de différentes entrées thématiques (artistiques, scientifiques et sociales) qui nous donneront un aperçu des enjeux auxquels se confrontent les artistes qui s'intéressent à la « nature » aujourd'hui.

Objectifs : acquisition de connaissances en histoire de l'art dit écologique, développement d'une sensibilité critique aux enjeux sociétaux et environnementaux;

MÉTHODES

Présentations de documents, diaporamas, lectures collectives et partage de savoir.

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Présence et engagement, contrôle des connaissances, exposé.

RÉFÉRENCES bibliographiques

Paul Ardenne, Un art écologique. Création plasticienne et anthropocène, Le Bord de l'Eau, 2 018
Estelle Zhong Mengual, Apprendre à voir. Le point de vue du vivant, Mondes Sauvages. Actes SUD, 2 021
Politiques de la végétation. Pratiques artistiques, stratégies communautaires, agroécologie sous la dir. de Marco Scotini, Eterotopia, 2 019
Fragile ecologies, Artists' interpretations and solutions, Queens Museum of Modern Art, Cur. Barbara C. Matitsky, 1 992

MÉTHODOLOGIE

Recherche documentaire

Mickaël Tkindt-Naumann

SEMESTRE 5

OBJECTIFS ET CONTENUS

Approche historique et formelle du livre d'artiste.
Perfectionner l'expression écrite et orale.
Savoir présenter et défendre son travail à l'oral comme à l'écrit.
S'exercer à la prise de parole en public.
Savoir gérer son temps de parole et les échanges.
Savoir documenter sa production plastique.
Il s'agit ici de concevoir des moyens qui rendent lisible la recherche et la production de l'étudiant·e.
Savoir dégager une problématique et organiser ses arguments. Savoir utiliser un vocabulaire adapté, savoir proposer des références.

MÉTHODES

Cours

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Contrôle continu. Implication dans le cours, assiduité. Restitution et présentation orale du portfolio.
Pertinence des documents sélectionnés et de l'explication fournie.
Variété des supports documentaires sélectionnés. Qualité du texte demandé.

RÉFÉRENCES bibliographiques

Mœglin-Delcroix Anne, Esthétique du livre d'artiste, 1960-1980, Paris, Jean-Michel Place – Bibliothèque Nationale de

France, 1997.

Mœglin-Delcroix Anne, Livres d'artistes, L'invention d'un genre, 1960-1980, Paris, Bibliothèque Nationale de France, 1997.
Cornelia Lauf ; Clive Phillpot, Artist/Author contemporary artists's books, D.A.P., New York, 1999.

Le livre et l'artiste : Tendances du livre illustré français 1967.1976, bibliothèque nationale, 1977.

Munn Jonathan, Réussir son portfolio et son site web. Pyramid éditions, 2 000

SEMESTRE 6

OBJECTIFS ET CONTENUS

Élaborer une présentation dûment documentée et argumentée, basée sur des références fiables et identifiées. Être en capacité d'avoir un retour textuel et critique sur sa démarche et le travail réalisé.

Savoir mettre en avant les expérimentations et les productions plastiques.
Faire émerger une réflexion et un positionnement critique sur sa pratique et les sujets investis.

MÉTHODES

Atelier collectif, présentation orale du travail et du dossier réalisé.
Rendez-vous individuels.

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Contrôle continu. Implication dans le cours, assiduité. Restitution et présentation orale.

SÉMINAIRE LA FABRIQUE DES SAVOIRS

Audrey Charlet, Jean-Claude

Mouton, Julien Pastor, Nathalie

Poisson-Cogez

OBJECTIFS ET CONTENUS

Ce rendez-vous mensuel est conçu comme un espace de partage théorique nourrit, alimenté, généré et nourrissant, alimentant, générant les deux ateliers **Paysages à Rebours** et **Éco-École-Écho**. Il ne s'agira pas d'opérer un cours magistral mais d'échanger différentes ressources via des processus collaboratifs : arpentages, cercle samoan, chœur de lecteurs, controverses, forum ouvert... Au fur et à mesure des séances, un padlet regroupera les différentes ressources partagées.

MÉTHODES

Cours interactifs nécessitant une implication active des participant·es.

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

- Assiduité aux cours, participation active aux activités proposées

- Un dossier de fin de semestre
 - Nota bene : pour tous les travaux, une attention particulière sera portée à la maîtrise de l'expression écrite.*
 - Structuration de la pensée suivant un plan cohérent
 - Qualité de la syntaxe, de la grammaire et de l'orthographe
- Critères :
- Capacité d'analyse ;
 - Pertinence des références ;
 - Qualité du travail rédactionnel.

Évaluation :

- Questionnement oral au fur et à mesure de l'avancée du programme ;
- Questionnaire individuel à remplir en fin de semestre.

LA NOTE D'INTENTION

Coordinateur·rice

OBJECTIFS ET CONTENUS

La note d'intention doit être conçue comme le prolongement du projet personnel de l'étudiant·e. Elle contient également les pistes envisagées par l'étudiant·e pour son projet de deuxième cycle. L'écriture y joue un rôle déterminant, mais non exclusif. Elle participe à l'effort de positionnement que l'on attend de l'étudiant·e, un positionnement face à son travail, à elle·lui-même et face au monde.

L'étudiant·e devra exposer la problématique de son projet de diplôme et déterminer son positionnement dans le champ de l'art contemporain. Pour ce faire, elle·il réalisera une description, documentation (travaux réalisés ou en cours, photographies de l'évolution du travail, dessins, croquis, notes) et une analyse de ses processus de production et d'expérimentation plastiques (y compris les pistes abandonnées...). Elle·il précisera ses choix de médiums et accompagnera sa présentation de références, faits marquants, rencontres, expositions, lectures, découvertes, éléments ayant eu une incidence sur sa pratique plastique. Ces références devront être valorisées visuellement et analysées (un index avec bibliographie, sitographie, filmographie, etc., qui témoignent de l'ensemble des ressources théoriques ayant nourri sa réflexion complètera la note d'intention). La note d'intention devra, par sa forme, participer au projet de l'étudiant·e et faire apparaître le rapport entre le contenant et le contenu.

L'étudiant·e déterminera avec attention son format, son papier, sa reliure, sa couverture, sa typographie, son mode d'impression, mais pourra également prendre une forme numérique.

La forme pourra, par exemple, prendre celle d'un carnet à croquis, d'un journal, d'un livre de poche, d'un magazine, d'un

fanzine, d'un livre scientifique, d'une affiche, d'une B.D, d'un blog, d'un site... ou encore, si c'est en cohérence avec sa démarche de travail, créer un objet de type boîte, valise... Une base de 15 000 signes, espaces compris, pourra servir de référence quantitative (soit un document de 8 à 16 pages maximum, illustrations comprises).

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Contrôle continu par entretiens et corrections personnelles au fil de l'élaboration du projet de l'étudiant·e et par le suivi technique lors de sa réalisation. Dans le cas d'un document papier, il devra être édité en 5 exemplaires (minimum). Il pourra également prendre la forme d'une publication numérique. Cette note d'intention sera transmise aux membres du jury en amont de l'épreuve orale du DNA.

Présence et participation aux cours font partie de l'évaluation.

ANNEXE

Comment citer ses sources, comment mettre au point une bibliographie ?

Votre note d'intention doit comporter la liste exhaustive des sources que vous citez. Les références doivent être complètes et apparaître de façon harmonisée ; utilisez les repères suivants :

– informations recueillies par vous-même (exemple : entretien, questionnaire...) ;
entretien : précisez date, lieu et durée ;
questionnaire : précisez les modalités ;
ouvrages publiés (livres, articles, documents...) : classement possible par ordre alphabétique, chronologique, ordre d'apparition dans le texte ou par chapitres, par thèmes.

– Ouvrages généraux :

NOM (Prénom), Titre de l'ouvrage, Lieu de publication, Nom de l'éditeur, année de publication.

Exemple : Eitner (Lorenz), La peinture du XIX^e siècle en Europe, Paris, Hazan, 1993.

– Catalogues d'exposition :

Titre, lieu d'exposition, dates de l'exposition, éditeur, lieu d'édition, date.

Exemple : Pierre-Yves Bohm, Rétrospective, Musée des Beaux-Arts de Tourcoing, 16 octobre 2008-12 janvier 2009, coédition Archibooks & Musée des Beaux-Arts de Tourcoing, Paris, 2009.

– Article de périodique :

NOM (Prénom), « Titre de l'article », Titre du périodique, N^o, Lieu de publication, année de publication, pages.

Exemple : Poisson-Cogez (Nathalie), « Artiste en résidence, Anu Pennanen à Paris », Les Nouvelles d'Archimède, Le journal culturel de l'Université de Lille1, N^o 54, USTL Lille1, avril 2010, p. 22-23.

– Internet

Exemple : Conversation entre Christine

Deknuydt et Bram van Waardenberg, Interview, Le Repas, Lille, USTL, disponible via <http://www.contrechog.com/Deknuydtindex.htm> (consulté le 28 juillet 2009).

COLLABORATION AND COMMONING

Melissa Ryke

In this seminar series we inquire, test and research; what happens when artists do things together? From collaborations to collective actions, exhibitions, ARI's, politics and commoning. In this seminar series we will explore different perspectives of self-organisation models and play out different methods of collaborations and collective organisation systems. We explore how artists build environments and communities that they want to live and thrive in. Asking how artists make space for practices that might not exist elsewhere, or how by using these spaces artists gain experience that build new or alternative pathways. This seminar series will be complemented with visits to other artist collectives and explorations of non-white cube spaces.

OBJECTIVES

To gain knowledge of collective artistic practices and strategies
To test out collaborative models
To foster awareness of different models and practices in action
To develop professional artistic strategies for making and exhibiting
To practice communication skills
To conduct independent research

ASSESSMENT ITEMS SEMESTER 5

Group presentation 50% (group summative assessment)
Participation and presence 50% (individual formative assessment)

ASSESSMENT ITEMS SEMESTER 6

Research project + action 50% (group summative assessment)
Participation and presence 50% (individual formative assessment)

MÉTHODOLOGIE, TECHNIQUES ET MISES EN ŒUVRE

Choisir 1 Airc/ARC + 3 Options

AIRC – ÉCO - ÉCOLE - ÉCHO

Audrey Charlet, Julien Pastor,

OBJECTIFS ET CONTENUS

L'atelier Éco École Écho est un Atelier de recherche et création qui s'intéresse aux transformations que provoquent la crise écologique sur l'art et son enseignement. Éco École Écho permet aux étudiant·es de se confronter à cette problématique en pratiquant dans des territoires où les enjeux environnementaux et sociaux sont particulièrement concrets. Les étudiant·es engagent et confrontent alors leur démarche personnelle à des espaces publics, en relation avec des travailleur·euses, des habitant·es, des histoires, des architectures, des formes vivantes.

D'autre part, le groupe porte un projet de création collectif sur le terrain même de l'école supérieure d'Art, site de Dunkerque. Il invite par différentes actions à s'approprier et construire le Jardin d'école comme œuvre, atelier, outil, ressource et espace d'exposition. Dans cette perspective, Éco École Écho est une expérience de co-création à l'échelle du territoire, impliquant diverses structures partenaires. Pour conclure, la dynamique portée par l'atelier engage l'étudiant·e, l'enseignant·e et, de fait l'école, à s'interroger sur la place et la fonction des pratiques artistiques dans la société aujourd'hui.

Objectifs : sensibiliser et familiariser les étudiant·es au travail en collaboration dans des sites spécifiques. Donner les moyens aux étudiant·es de savoir construire des projets. Acquérir une meilleure compréhension des enjeux de médiation de son travail.

MÉTHODES

Groupe de discussion collectif, présentations individuelles, activités collectives, déplacements sur sites et rencontres.

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Engagement personnel et collectif, autonomie dans le travail, participation aux activités du groupe, originalité et pertinence des propositions.

RÉFÉRENCES bibliographiques

Paul Shepard, Nous n'avons qu'une seule terre, Biophilia José Corti, 2 013
Donna Haraway, Vivre avec le trouble, Les éditions des mondes à Faire, 2 020
Starhawk, Quel monde voulons-nous ?, Cambourakis, 2 019

Malcom Ferdinand, une écologie décoloniale, Seuil, 2 019
Baptiste Morizot, Les Diplomates, cohabiter avec les loups sur une autre carte du vivant, Wildproject, 2 016
Cy Lecerc Maulpoix, Ecologies déviantes. voyage en terres queers, Cambourakis, 2 021
Dave Goulson, Le Jardin Jungle, arche de biodiversité, Rouergue 2 021
Reclaim, recueil de textes éco féministes, Coll. sous la dir. d'Emilie Hache, Cambourakis, 2 016
Jardin infini, Une Anthologie, Coll. Sous la dir. d'Emmanuelle Quinz, Emma Lavigne & Hélène Meisel, Centre Pompidou Metz, 2 017
Politiques de la végétation. Pratiques artistiques, stratégies communautaires, agroécologie sous la dir. de Marco Scotini, Eterotopia, 2 019
Fragile ecologies, Artists' interpretations and solutions, Queens Museum of Modern Art, Cur. Barbara C. Matilsky, 1 992
Co-création, Coll. dir. Marie Preston, Céline Poulin, Stéphanie Airaud, CAC Brétigny & Empire Books, 2 019

AIRC – PAYSAGES À REBOURS

Cassandra Boucher, Jean-Claude Mouton

OBJECTIFS ET CONTENUS

La marche, la dérive, l'observation et les rencontres constituent le socle de ce programme. Ce travail d'exploration conduit à réaliser divers types de propositions, comme autant de lectures de l'expérience des lieux. Rester sur un site choisi pour faire fructifier un projet collaboratif à long terme est aussi une possibilité. Les méthodologies adoptées invitent à aller prendre l'air avec pour inspiration des textes tels que La théorie de la dérive de Guy Debord ou Street Haunting de Virginia Woolf. Les modalités de restitution sont multiples, expositions, publications, interventions in situ, ce sont des "représentations" dont la valeur subjective et sensible est assumée.

MÉTHODES

Atelier de recherche et de création
Expérimentation et recherches
Rencontres, workshops.

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Assiduité au cours
Participation aux activités (visites de terrain et d'expositions, conférences...)
Pertinence de la démarche
Qualité des productions

PARTENAIRES

Hochschule Niederrhein, Krefeld
Frac Grand Large, Dunkerque
Villa Cavrois, Croix
Avec le soutien de l'OFAJ

RÉFÉRENCES bibliographiques

Guy Debord, Théorie de la Dérive, 1 956
Virginia Woolf, Street Haunting: A London Adventure, 1 930
Rebecca Solnit, L'art de marcher, 2 002
Rebecca Solnit, A Field Guide to Getting Lost, 2 005
Lucius Burckhardt, Promenadologie : se promener pour mieux voir, 2 022
D'autres références seront données pendant l'année

AIRC – UBIK

David Ayoun, Jean-Baptiste Carobolante & Donovan Le Coadou

OBJECTIFS ET CONTENUS

L'Atelier d'Initiation à la Recherche et Création Ubik emprunte son nom au roman de science-fiction visionnaire écrit par Philippe K. Dick en 1966. Point de départ de notre atelier, ce livre permet d'ouvrir sur une multitude de réflexions concernant notamment le développement des sociétés, le capitalisme, le rapport aux technologies, à la construction du réel, à l'usage et à la structuration des récits, à la place accordée aux rêves et à la mort.

À travers recherches et expérimentations, l'atelier propose d'ancrer artistiquement ces réflexions dans le contexte industriel du territoire dunkerquois. Ce dernier est fondamentalement lié à son identité industrielle qui a même façonné sa culture artistique (pensons au LAAC, implanté au cœur du port par l'industriel Gilbert Delaine).

Nous souhaitons aborder cette problématique industrielle par le prisme du récit afin d'en dévoiler toute sa portée imaginaire et politique. Le système de production industriel est plus que jamais remis en cause du fait de son impact majeur dans les crises écologique, politique et sanitaire. Il marque notre monde, nos manières de penser, notre organisme. Il se glisse dans notre quotidien, nos intimités et nos projections. Que devient l'humain face à un monde régi par des contraintes de production, d'accumulation et de consommation ? Il nous semble que la science-fiction dystopique peut nous permettre d'ouvrir des pistes de réponse. L'ubiquité du roman de Philip K. Dick. est celle de l'industrie se glissant dans nos corps à tous, les corps de toute forme de vie ou celui d'une planète (écosystème). Elle innove les multiples outils dont nous disposons pour percevoir et entrer en relation avec le monde. L'industrie relève ainsi de l'invisible, de l'immensité au microscopique, et peut être saisie par

l'artiste, elle devient ensuite images, sons, formes et espaces. Être artiste aujourd'hui c'est aussi tenter de répondre de ces modes de production ayant atteint une limite vertigineuse. Le site de Dunkerque de l'École Supérieure d'Art | Dunkerque-Tourcoing est un lieu privilégié pour effectuer une recherche artistique questionnant les fondements d'un monde où l'industrie est de plus en plus source d'interrogation, au regard des bouleversements environnementaux actuels et historiques.

Les rencontres avec différents intervenant·es artistes, chercheur·euses mais aussi avec les contextes industriels sont déterminantes dans l'émergence des productions artistiques des étudiant·es participant à l'AIRC.

MÉTHODES

Atelier de recherche et de création
Expérimentation et recherches
Rencontres, workshops.

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Engagement dans l'atelier et participation au rendu final.

RÉFÉRENCES bibliographiques

Musso Pierre, La religion industrielle, Paris, Fayard, 2017.
Morton Timothy, Hyperobjet, Saint-Etienne, Cité du design, 2018. Carpenter Ele, The Nuclear Culture Source Book, Londres, Black Dog, 2016. Hecht Gabrielle, Le rayonnement de la France, Paris, Amsterdam Ed, 2014.

PRATIQUES D'ACCROCHAGE

Phoebe Dingwall et Jean-Claude Mouton

OBJECTIFS ET CONTENUS

Suite de présentations plastiques suivies d'analyses critiques. Cet atelier a pour objectif d'analyser les modalités de réception des œuvres dans différentes perspectives culturelles et ainsi de comprendre comment elle peut être interprétée de plusieurs manières différentes. En outre, nous aborderons l'actualité politique, écologique, économique et sociale dans la perspective de développer un discours et un positionnement crucial dans la préparation au DNA.

MÉTHODES

Exercices d'accrochages collectifs.

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Investissement, présence, pertinence et originalité.

PEINTURE (S)

Phoebe Dingwall

OBJECTIFS ET CONTENUS

Dans cet atelier, les étudiant·es travailleront sur leurs projets personnels en approfondissant leurs acquis de la deuxième année. Nous commencerons à nous intéresser à des problématiques internes du processus de création picturale, comme sa relation à l'image, au temps et au monde qui nous entoure. L'idée d'une peinture vient en premier, c'est une conception abstraite dont seul l'artiste détient l'image. Cette première idée peut se réaliser en image dans une immédiateté qui serait l'étape précédant la rencontre avec la matière picturale. En dépassant le champ discursif de l'image picturale, comment la peinture opère par le toucher tout en attirant le regard vers ses qualités intrinsèques liées à son processus de création ? L'image est en devenir constant au sein de la création. Toutefois, ce très vaste et instable champ de l'image nécessitera certaines distinctions.

Selon les choix des étudiant·es nous explorerons l'image dans ses différents modes d'apparition en peinture et découvrirons les possibilités qu'elle offre à la peinture. Par ailleurs, les travaux produits dans l'atelier feront l'objet d'accrochages réguliers qui vont enrichir le débat autour de ces projets personnels.

Tout au long de l'année les étudiant·es seront encouragé·es à tenir un journal de bord comportant leurs réflexions sur les projets sous forme d'écritures, dessins, collages, etc.

MÉTHODES

Travail pratique avec la recherche et l'expérimentation de différentes manières de peindre à travers l'approfondissement des réflexions sur les problématiques de la peinture et sa présence dans l'espace public.

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Les étudiant·es seront évalué·es sur le travail réalisé tout au long de l'année, ainsi

que sur leur participation, leur présence à l'atelier, leur contribution au groupe lors des accrochages. Avec plus d'autonomie, leur progrès sur l'utilisation des différentes techniques, leur capacité créative et à mener une recherche seront au cœur de nos préoccupations. Il s'agira également d'enrichir ses connaissances sur les références à la fois théorique et pratique et de commencer à entreprendre une recherche artistique.

MATÉRIEL POUR L'ATELIER

Matériel de peinture.

Différents supports et peintures à définir dans le cadre de nos possibilités dès le début de nos cours.

VOLUME - INSTALLATION

Option

Donovan Le Coadou

OBJECTIFS ET CONTENUS

Initiation à la connaissance des ateliers, à l'utilisation des matériaux (bois, dérivé composite, métal...), des outils et des machines outils. Exercices pratiques liés à la découverte des outils et à l'apprentissage des techniques contemporaines de la sculpture. Accompagnement technique à la réalisation des projets

MÉTHODES

Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Travail continu, engagement dans les ateliers, maîtrise des outils.

DRAWING ROOM

Option dessin

Laetitia Legros

OBJECTIFS ET CONTENUS

L'atelier a pour objet d'amener les participant·es à développer un projet personnel sur une thématique définie individuellement. Les fondamentaux techniques et théoriques de la photographie pourront être interrogés, dans la mise en dialogue d'un imaginaire argentique toujours puissant avec les mutations opérées ces dernières années, du tournant numérique aux images partagées. Les ressources disponibles à l'école, comme la chambre noire ou le studio et son équipement en lumière, seront autant de champs d'expérimentations qui serviront à réaliser les projets.

MÉTHODES

Expérimentations, recherches, rencontres, workshops.

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Contrôle continu et bilan semestriel sur la base des qualités plastiques, l'énoncé des enjeux et la pertinence du discours, la distance critique et l'ouverture sur les champs référentiels.

RÉFÉRENCES bibliographiques

- La photographie, pratiques contemporaines, Art Press, n°52, novembre 2 019
- Quentin Bajac, Après la photographie ? De l'argentique à la révolution numérique, Paris, Gallimard, 2 010
- André Gunthert, L'image partagée, Paris, Textuel, 2 015

- Servanne Monjour, Mythologies postphotographiques, Presses de l'Université de Montréal, Montréal, 2 018
- Roland Barthes, La chambre claire, Paris, Gallimard/Seuil, 1 980
- Hervé Guibert, L'image fantôme, Paris, Minuit, 1 981
D'autres références seront évoquées pendant l'année.

LE MONDE D'APRÈS

Option

Julien Pastor

OBJECTIFS ET CONTENUS

Cet atelier vise à la production et à l'exposition de travaux plastiques réalisés à partir d'une enquête sur des formes culturelles déjà produites ou écrites (par d'autres) : film, livre, actualité, histoire, architecture, personnage, etc.
Le choix et l'étude d'un objet culturel particulier sera la première étape de ce projet. À la manière d'un anthropologue ou d'un archéologue, votre enquête plastique et théorique produira évidemment du matériel visuel, sonore et/ou textuel que nous tenterons de mettre en forme dans un accrochage qui révèle au mieux l'expression de votre regard sur la culture et, partant, sur le monde.

Mots clés : réappropriation, remix, reconstitution, réenactement, anthropologie culturelle, copie, interprétation, illustration, collage, enquête, détournement, collection, parodie, satire, etc.

Objectifs : développer un point de vue critique. Autonomisation de la recherche. Savoir sélectionner et utiliser ses matériaux de recherches en vue de l'exposition. Produire un discours pertinent.

MÉTHODES

Recherche-Création. Suivi régulier des différentes étapes de la recherche. Production et choix des modes de diffusion. Accrochages et présentations au groupe.

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Présence et implication.
Pertinence, originalité et qualité des propositions.

RÉFÉRENCES bibliographiques

Des textes photocopiés seront distribués en début de cours et en fonction des besoins de chaque étudiant·e.

LES IMAGES RÉFLEXIVES

Option photo

Jean-Claude Mouton

OBJECTIFS ET CONTENUS

L'atelier a pour objet d'amener les participant·es à développer un projet personnel sur une thématique définie individuellement. Les fondamentaux techniques et théoriques de la photographie pourront être interrogés, dans la mise en dialogue d'un imaginaire argentique toujours puissant avec les mutations opérées ces dernières années, du tournant numérique aux images partagées. Les ressources disponibles à l'école, comme la chambre noire ou le studio et son équipement en lumière, seront autant de champs d'expérimentations qui serviront à réaliser les projets.

MÉTHODES

Expérimentations, recherches, rencontres, workshops.

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Contrôle continu et bilan semestriel sur la base des qualités plastiques, l'énoncé des enjeux et la pertinence du discours, la distance critique et l'ouverture sur les champs référentiels.

RÉFÉRENCES bibliographiques

Michel Poivert, La photographie contemporaine, 2 002
Clément Chéroux, Fautographie : petite histoire de l'erreur photographique, 2 003
Dominique Baqué, La photographie plasticienne, 2 004
André Gunthert, L'image partagée, 2 015
Servanne Monjour, Mythologies postphotographiques, 2 018
La photographie, pratiques contemporaines, Art Press n°52, 2 019

CINESTHESÄ

Option transmedia

David Ayoun

Le cursus Cinesthesä est organisé autour d'un atelier dédié et des workshops spécifiques. Il est intégré au parcours Ubik et proposé dès la 3^e année de DNA :

- une formation préparatoire aux masters et post-diplômes spécialisés autour du **Cinéma, Audiovisuel et Transmédia** ;
- une formation professionnalisante avec certificat de compétences techniques.

OBJECTIFS ET CONTENUS

Pratiques transmedias est un atelier spécifique en 3^e année de DNA, préparatoire au cursus Cinesthesä. Il permet d'accompagner le projet personnel de l'étudiant·e et de lui apporter des compétences professionnelles audiovisuelles spécifiques. Les aspects artistiques,

méthodologiques et techniques sont travaillés autour des projets transmédiés développés, avec l'appui de Donovan Le Coadou pour la partie spatiale et Jean-Baptiste Carobolante, sur le volet théorique.

Notions abordées :

- écriture du corps pour l'image, le son et l'espace dans une pratique de l'image-mouvement
- protocoles performatifs pour des dispositifs transmédia

Langues : français et anglais.