

Site de Dunkerque

2023-2024

Année 2 — Semestres 3 & 4

Coordinateur : **Julien Pastor**

Les semestres 3 et 4 ont pour objectif l'approfondissement des connaissances théoriques, techniques et pratiques, ainsi que le début de l'élaboration d'une recherche personnelle. L'obtention de 108 à 120 crédits est requise pour le passage en semestre 5.

En dessous de 120 crédits, les crédits manquants doivent obligatoirement être rattrapés au cours de la troisième année.

L'obtention des 120 crédits des quatre premiers semestres permet l'obtention du CEAP (Certificat d'Études d'Arts Plastiques).

La non-obtention d'un minimum de 108 crédits exclut l'admission en semestre 5 jusqu'à l'obtention des crédits manquants.

HISTOIRE, THÉORIE DES ARTS ET LANGUE ÉTRANGÈRE SEMESTRE 3 : 8 crédits ECTS SEMESTRE 4 : 8 crédits ECTS	HISTOIRE DE L'ART DU XXe Enseignant : <u>Jean-Baptiste Carobolante</u> <u>D2HT01</u> <u>1h30 par semaine</u>	HISTOIRE DE L'ART Enseignante : <u>Nathalie Poisson-Cogez</u> <u>D2HT02</u> <u>2h par semaine</u>
MÉTHODOLOGIE Recherche documentaire Enseignante : <u>Delphine Riche</u> <u>D2HT03</u> <u>2h par semaine</u>	PRACTICE-LED RESEARCH LAB ENGLISH Enseignante : <u>Melissa Ryke</u> <u>D2HT04</u> <u>1h par semaine</u>	

<p>INITIATION AUX TECHNIQUES ET AUX PRATIQUES ARTISTIQUES</p> <p>SEMESTRE 3 : 16 crédits ECTS SEMESTRE 4 : 14 crédits ECTS</p>	<p>ATELIERS OBLIGATOIRES</p>	<p>ATELIERS OPTIONNELS (choisir 2 ateliers par semestre)</p>
<p>DESSIN, VARIATIONS</p> <p>Enseignante : <u>Laetitia Legros</u> <u>D2MT01</u> <u>3h par semaine</u></p>	<p>PEINTURE (S)</p> <p>Enseignante : <u>Asli Torcu</u> <u>D2MT02</u> <u>3h par semaine</u></p>	<p>COLLISIONS</p> <p>Enseignant : <u>David Ayoun</u> <u>D2MT06</u> <u>3h30 une semaine sur deux</u></p>
<p>VIDÉO & COLLISIONS</p> <p>Enseignante : <u>Audrey Charlet</u> <u>D2MT03</u> <u>2h par semaine</u></p>	<p>VOLUME - INSTALLATION</p> <p>Enseignant : <u>Julien Pastor</u> <u>D2MT04</u> <u>3h par semaine</u></p>	<p>LES VENELLES (édition)</p> <p>Enseignant : <u>Nicolas Cabos</u> <u>D2MT07</u> <u>4h par semaine</u></p>
<p>AIRC ZÉPHYR ET AQUILON</p> <p>Enseignant-es : <u>Laetitia Legros, Cyril Crignon</u> <u>D2MT05</u> <u>2h par semaine</u></p>		<p>HORS CHAMPS</p> <p>Enseignant : <u>David Ayoun</u> <u>D2MT08</u> <u>3h30 par semaine</u></p>
		<p>PHOTOGRAPHIE</p> <p>Enseignant : <u>Arnaud Delbeke</u> <u>D2MT09</u> <u>3h30 par semaine</u></p>

<p><u>BILAN</u></p> <p>SEMESTRE 3 : 4 crédits ECTS SEMESTRE 4 : 4 crédits ECTS</p>	<p><u>RECHERCHES ET EXPÉRIMENTATIONS PERSONNELLES</u></p> <p>SEMESTRE 3 : 2 crédits ECTS SEMESTRE 4 : 4 crédits ECTS</p>	<p><u>STAGE</u></p> <p>(le stage est comptabilisé en année 3 mais peut être effectué dès la fin du semestre 4)</p> <p>SEMESTRE 6 : 2 crédits ECTS</p>
<p>ACCROCHAGE DE FIN DE SEMESTRE</p> <p><u>Enseignant·es :</u> <u>Jury d'accrochage</u> <u>D2BI01</u></p>	<p>ÉVALUATION DE LA RECHERCHE PERSONNELLE</p> <p><u>Enseignant·es :</u> <u>Collège des enseignant·es</u> <u>D2RP01</u></p>	<p>STAGE</p> <p><u>Enseignant·e :</u> <u>Coordinateur·rice</u> <u>D3ST01</u></p>
<p>BILAN COLLÉGIAL</p> <p><u>Enseignant·es :</u> <u>Collège des enseignant·es</u> <u>D2BI02</u></p>		
<p>VALORISATION DE L'ENGAGEMENT ÉTUDIANT (facultatif)</p> <p><u>Enseignant·e :</u> <u>Coordinateur·rice</u> 1 point à ajouter à la note sur 20 de bilan collégial</p>		

HISTOIRE ET THÉORIE DE L'ART DU XXe siècle

Jean-Baptiste Carobolante

OBJECTIFS ET CONTENUS

Ce cours se situera dans la continuité du cours de première année. Nous continuerons notre cheminement dans l'histoire de l'art du XXe siècle, plongerons dans des mouvements et des pratiques d'artistes en les mettant en lien avec l'évolution institutionnelle et politique du siècle précédent. Chaque cours sera lié à des ouvrages et réflexions philosophiques. Enfin, le programme s'achèvera par une réflexion sur l'art d'aujourd'hui.

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.

HISTOIRE DE L'ART

Nathalie-Poisson Cogez

OBJECTIFS ET CONTENUS

L'objectif est de donner aux étudiant·es les bases d'une culture générale dans le domaine de l'histoire de l'art. Il s'agit d'aborder les enjeux de la création artistique au travers de problématiques transversales (Humains-Non humains / L'objet / Le corps...). Le cours propose d'approcher de manière théorique le langage plastique. Un répertoire visuel sera constitué à partir de l'analyse approfondie d'œuvres. Les notions théoriques seront étudiées en prenant appui sur les textes de référence d'auteurs anciens ou contemporains. Des visites d'expositions et de musées pourront compléter le programme en fonction de l'actualité.

CONTENU :

Histoire de l'art (supports visuels : powerpoint, vidéos documentaires, photocopiés...)

Thématiques abordées : Humains-Non humains / L'objet / Le corps...

Méthode d'analyse d'une œuvre picturale (exercices d'application)

Etude de textes de référence en Histoire de l'art

Visites d'expositions

MÉTHODES

Cours interactifs nécessitant une implication active / Exercices pratiques (TD, exposés...) / Visites

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

- Assiduité aux cours, participation aux activités (sorties, conférences...)

- Contrôle continu (exposés, analyses, dossiers...)

- Un devoir sur table à chaque fin de semestre qui permettra de vérifier pour chaque étudiant·e : l'acuité du regard, l'acquisition des connaissances, la pertinence de la réflexion, la qualité de l'expression écrite.

Semestre 1 : Analyse plastique et commentaire de documents

Semestre 2 : Dissertation sur une problématique transversale du cours

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

Ces exigences pourront faire, le cas échéant, l'objet d'un accompagnement personnalisé.

Le plagiat sera sanctionné.

CRITÈRES :

Capacité d'analyse

Pertinence des références

Qualité du travail rédactionnel

Mode d'évaluation par les étudiants :

Questionnement oral au fur et à mesure de l'avancée du programme

Questionnaire individuel à remplir en fin de semestre 4

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web

LANEYRIE-DAGEN (Nadeije), Lire la peinture, dans l'intimité des œuvres, Paris, Larousse, 2002.

Collectif, Histoire de l'art (peinture, sculpture, architecture), Paris, Hachette éducation, 1995.

FLEMING (John), Honour (Hugh), Histoire mondiale de l'art, Paris, Bordas, 1993.

Collectif, Histoire de l'art en occident de l'antiquité au XXe siècle, Paris, Flammarion, 1998.

GOMBRICH (Ernst Hans), Histoire de l'art, Paris, Phaidon, 2001.

MIGNOT (Claude), RABREAU (Daniel), Histoire de l'art, Les Temps modernes, Paris, Flammarion, 2005.

HAMON (Françoise), DAGEN (Philippe), Histoire de l'art, Epoque contemporaine, Paris, Flammarion, 2005.

DE MEREDIEU (Florence), Histoire matérielle et immatérielle de l'art moderne et contemporain, Paris, Larousse, 2017.

Des références d'ouvrages spécifiques complémentaires seront données en fonction du programme des cours.

MÉTHODOLOGIE

Recherche documentaire

Delphine Riche

OBJECTIFS

Mise en place progressive d'une méthode de travail et de recherche de plus en plus individualisée tout au long du cursus et en relation avec les cours et/ou les thématiques de l'étudiant.e.

SEMESTRE 1 :

Autonomie dans les recherches documentaires ;

Savoir utiliser les outils de recherche adéquats.

Savoir identifier les sources et les citer ;

Savoir construire un objet de réflexion, de travail et de recherche qui coïncide avec ses intentions conceptuelles et plastiques ;

Savoir présenter une bibliographie en respectant les normes de présentation ;

Comprendre et évaluer les documents ;

Savoir extraire les informations nécessaires d'un document en vue de leur utilisation ;

Comprendre la complémentarité et la spécificité des différents types de documents ;

Savoir analyser un texte.

Déterminer les mots-clefs d'une recherche et positionner un cadre.

SEMESTRE 2 :

Savoir délimiter un sujet de recherche, définir les mots-clés et le cadre d'une recherche ;

savoir construire un objet de réflexion, de travail et de recherche qui coïncide avec les intentions conceptuelles et plastiques ;

Savoir utiliser et citer ses sources ;

Savoir restituer ses recherches documentaires ;

Se familiariser avec les notions de base du droit à l'image, du droit d'auteur ;

Savoir rédiger et organiser un portfolio sur son travail. Il s'agit ici de mettre en œuvre, réaliser et régulièrement mettre à jour le dossier de travaux personnels.

Les étudiants débiteront la mise en place d'un archivage régulier et raisonné de leurs productions, des connaissances acquises et matérialiseront la progression du travail. Ce travail d'archivage développé systématiquement en années 2 et 3 prépare à l'élaboration du mémoire de DNA.

Les étudiants débiteront la mise en place d'un archivage régulier et raisonné de leurs productions, des connaissances acquises et matérialiseront la progression du travail. Ce travail d'archivage développé systématiquement en années 2 et 3 prépare à l'élaboration du mémoire de DNA.

CONTENUS

Présentation de la bibliothèque et des outils de recherche documentaire.

Présentation du catalogue en ligne de la bibliothèque, du réseau les balises et la BSAD.

Présentation des différents supports de documentation, les sites web de références, les ressources en ligne.

Ateliers de recherche en salle informatique et en bibliothèque.

Ateliers d'écriture.

Mettre en place un carnet de références : l'étudiant devra à l'issue du semestre élaborer un carnet de notes, de croquis,

de références et d'analyses personnelles donnant à voir ses recherches et réflexions

durant ce premier semestre.

Création un dossier personnel et évolutif (portfolio numérique).

Présentation des règles fondamentales du droit à l'image et du droit d'auteurs.

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Contrôle fin de semestre.

Implication dans le cours, assiduité.

Restitution et présentation orale du carnet de références.

Pertinence des documents sélectionnés et de l'explication fournie.

Variété des supports documentaires sélectionnés.

RÉFÉRENCES bibliographiques

SVENUNGSSON Jan : Écrire en tant qu'artiste. Haute école des arts du Rhin, 2012.

WARBURG Aby : L'Atlas Mnémosyne. Paris, L'Ecarquillé, 2012.

Didi-Huberman Georges : Atlas ou le gai savoir inquiet. L'œil de l'histoire, 3, Paris, Minuit, 2011.

LEVAILLANT Françoise. Les écrits d'artistes depuis 1940 : actes du colloque international, Paris et Caen, 6-9 mars 2002.

CORBEL Laurence : préface de Anne Moeglin-Delcroix : Le discours de l'art, écrits d'artistes, 1960-1980. Presses Universitaires de Rennes, 2012.

VERBRUGGE Joëlle : Droit à l'image et droit de faire des images. KnowWare, 2017.

MUNN Jonathan. Réussir son portfolio et son site web. Pyramid éditions, 2000.

PRACTICE-LED RESEARCH LAB ENGLISH - Semestre 1

Melissa Ryke

Students work in small teams to create one or two podcasts each semester. The podcasts would be between 10-15 minutes each and involve introductions, a live interview, playback of a sound work or live sound based performance. As the teams are small, roles can be transitional and each student is encouraged to try out multiple roles (sound design, script, artistic direction) throughout the year. The first sessions allow for skill development and set the foundation for the podcast programme. In the later sessions students focus on their own project research, production and execution.

AIMS AND OBJECTIVES

To improve English writing and diction in art and cultural subjects

To conduct independent research

To work collaboratively

To build networking skills

To develop sound recording and production skills

To execute a project from conception to completion

To practise visual literacy

METHOD

*Classes are divided by language level and the content is adapted accordingly.

Workshop sessions, Inquiry-Based

Learning in an active classroom setting.

ASSESSMENT ITEMS

Podcast 60% (group formative assessment)

Participation 40% (individual formative assessment)

MATERIAL

Notebook & pens, a laptop isn't compulsory but could be useful for some classes.

BIBLIOGRAPHY

Hall, Margaret A. (2015) Radio After Radio: Redefining radio art in the light of new media technology through expanded practice. PhD thesis, University of the Arts London.

CRITS - Semestre 2

Melissa Ryke

AIMS AND OBJECTIVES

A participative course that engages the students in written, oral, listening and reading skills that complements their art practice. Starting from the student's own creative works, contemporary art and ideas will be introduced in an ESL classroom through inquiry-based approaches. Structured around weekly Crits, where students discuss and analyse each other's artwork, the course will open up important moments of exchange. The aim of the programme is to advance the students' English language skills while discovering international contemporary art practices and developing critical thinking.

Objectives :

To improve English diction in art and cultural subjects

To develop critical thinking

To express one's practice and ideas orally and in writing

To discover current art affairs

To analyse artworks

To have visual literacy

To conduct independent research

METHOD

*Classes are divided by language level and the content is adapted accordingly.

Workshop sessions, Inquiry-Based

Learning in an active classroom setting.

ASSESSMENT ITEMS

Podcast 60% (group formative assessment)

Participation 40% (individual formative assessment)

MATERIAL

Notebook & pens, a laptop isn't compulsory but could be useful for some classes.

BIBLIOGRAPHY

Hall, Margaret A. (2015) Radio After Radio: Redefining radio art in the light of new media technology through expanded practice. PhD thesis, University of the Arts London.

**RECHERCHES
ET EXPÉRIMENTATIONS
PERSONNELLES**

**ÉVALUATION DE LA RECHERCHE
PERSONNELLE**

Collège des enseignant·es

OBJECTIFS ET CONTENUS

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

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

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Singularité des réalisations. Audace des expérimentations.

STAGE

(le stage est comptabilisé en année 3 mais peut être effectué dès la fin du semestre 4)

STAGE

Coordinateur·rice

OBJECTIFS ET CONTENUS

Acquérir une expérience dans le milieu professionnel de la création. 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·de la professeur·e coordinateur·rice de l'année. L'étudiant·e devra réaliser un rapport de stage qu'il remettra à l'enseignant·e coordinateur·rice de son année.

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Contenu du rapport de stage. Qualité de la présentation de l'expérience vécue.

BILAN

**ACCROCHAGE DE FIN DE
SEMESTRE**

Jury d'accrochage

OBJECTIFS ET CONTENUS

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

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

Accrochage des travaux réalisés dans le semestre.

Présentation orale et visuelle de ces travaux.

Échanges avec les enseignant·es.

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Présentations des travaux. Élaboration du projet et processus de la recherche.

Positionnement du travail (pertinence des références et des connaissances, niveau de conceptualisation).

Qualité des productions.

BILAN COLLÉGIAL

Collège des enseignant·es

OBJECTIFS ET CONTENUS

Évaluer l'ensemble du semestre de l'étudiant·e à partir des notes et commentaires de chaque cours et chaque atelier.

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Moyenne des notes, engagement de l'étudiant·e, assiduité.

**VALORISATION DE L'ENGAGEMENT
ÉTUDIANT**

Coordinateur·rice

OBJECTIFS ET CONTENUS

Valorisation de l'engagement de l'étudiant·e dans le BDE de l'Esä (l'association Bernadette), comme délégué de classe ou comme représentant étudiant dans les instances de l'Esä (dans un des différents conseils). D'autres formes d'engagement associatif pourront également être valorisés (comme le mentorat à l'AFEV).

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Qualité de l'engagement, assiduité, implication.

DESSIN, VARIATIONS

Laetitia Legros

OBJECTIFS ET CONTENUS

Par le biais de différents sujets, pistes de travail, l'étudiant sera amené à explorer ce que l'on peut entendre par « dessin ». En passant par une expérience du tracé, une approche de la ligne, ou par d'autres méthodes exploratoires, l'atelier vise à envisager de nouvelles dimensions à une pratique ouverte à de multiples écritures. Au regard des usages du dessin et de l'évolution de ses outils et enjeux, il s'agira de prendre le temps de l'appréhender individuellement selon différentes approches tout en interrogeant collectivement ses sources et perspectives. L'intention reste de voir émerger, au fil des recherches et propositions de l'étudiant, un positionnement personnel s'affirmant tant par ses qualités graphiques et plastiques que par l'intention qui porte le développement du travail. L'étudiant sera amené à inscrire son travail et ses réflexions en écho aux pratiques du dessin contemporain.

Alors que le premier semestre privilégiera des formes de déploiements du dessin dans l'espace, le second semestre ouvrira un champ d'expériences autour de la mise en mouvement du dessin, ou animation du tracé, qui impliquera de se prêter à la répétition, la variation, sur une base temporelle et des supports à définir.

MÉTHODES

Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Contrôle continu et évaluations de fin de semestres : suivi individuel et restitutions collectives. Critères d'évaluation : appropriation personnelle des propositions, variété des recherches, évolution constructive des projets, suivi d'un carnet de recherche, argumentation et réflexion en prise avec des enjeux contemporains, qualité des réalisations. Un travail écrit est attendu en complément des réalisations.

MATÉRIEL POUR L'ATELIER

Outils et supports de dessin, carnets de croquis, papiers à dessin

RÉFÉRENCES bibliographiques :

Vitamine D, nouvelles perspectives en dessin. Sous la direction de Emma Dexter, Ed. Phaidon, 2006

On line, drawing through the twentieth century, Catherine de Zegher, Cornelia H. Butler, catalogue d'exposition, MOMA, 2010

Le dessin hors papier, Richard Conte, publications de la Sorbonne, 2009

Gribouillage, de Léonard de Vinci à Cy Twombly, Éd. École nationale supérieure des Beaux-Arts, 2023

À dessein, le dessin, Jacques Derrida, Éd. Les presses du réel, 2013

Le cinéma graphique, Dominique Willoughby, Éd. Textuel, 2009

Histoires animées, Le Fresnoy, 2007

L'image-mouvement, Gilles Deleuze, Les éditions de minuit, 1983

PHOTOGRAPHIE

Arnaud Delbeke

OBJECTIFS ET CONTENUS

L'atelier a pour objectif d'explorer les différents outils proposés par l'école, afin de les expérimenter, d'éprouver leurs possibilités plastiques, et de se les approprier dans le sens d'un projet personnel.

MÉTHODES

Atelier

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, audio, vidéo, web indiquées au cours de l'année

LES VENELLES (Édition)

Nicolas Cabos

OBJECTIFS ET CONTENUS

Les Venelles, où comment ré-inventer l'usage de ces petites voies plus ou moins cachées dans certains quartiers de la ville, toujours orienté sur les pratiques d'affichage et dans lesquelles nous irons à la rencontre des histoires, petites et grandes, via la rencontre des habitants, des usagers et des artistes.

Cette année nous recevrons Lasse&Russe (artiste illustrateur et auteur de BD et romans graphiques), Virginie Gautier (artiste graphiste et écrivaine) et Odile Santi (artiste illustratrice et auteure de BD et romans graphiques). Ils accompagneront nos recherches graphiques ainsi que nos récits.

MÉTHODES

Ateliers collectifs, travaux personnels et de recherche.

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Évaluation continue (Participation active, présence et motivation, entraide). Variété et suivi des recherches et des expérimentations, évolution constructive des projets. Qualité des réalisations.

MATÉRIEL INDISPENSABLE POUR L'ATELIER

Carnet de recherche, crayons et poscas noir.

Blouse ou vêtements adéquats lors des séances dédiées à la pratique de la sérigraphie et de la gravure, ainsi que lors des "chantiers" extérieurs (affichage et interventions sur place, préparation des lieux, nettoyage, etc.)

VOLUME - INSTALLATION

De proche en proche.

Julien Pastor

OBJECTIFS ET CONTENUS

Vous travaillerez à partir de formes issues de votre quotidien, de votre environnement. Objets, espaces, images, matériaux seront les sources de multiples expérimentations sculpturales.

Vous développerez pendant l'année un ensemble composite qui, d'une part, témoignera de vos centres d'intérêt, de votre culture et de votre sensibilité et qui, d'autre part, vous engagera à aller plus loin et à en découvrir de nouveaux.

Vous essaierez au fur et à mesure de l'année de pratiquer une forme d'auto-ethnographie en relevant dans votre environnement (espace domestique et espace publique) des éléments (lieux, objets, outil, etc) susceptibles de faire l'objet d'un processus de production artistique. Ethnographie : Étude descriptive des activités d'un groupe humain déterminé (techniques matérielles, organisation sociale, croyances religieuses, mode de transmission des instruments de travail, d'exploitation du sol, structures de la parenté). (Larousse) Objectifs : Développement d'un processus de recherche, expérimentations multiples, élargissement de l'environnement culturel.

MÉTHODES

Exercices pratiques individuels et collectifs, présentations suivies d'analyses critiques.

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

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

BIBLIOGRAPHIE

Claude Lévi Strauss, La pensée sauvage, Plon, 1962

Michel de Certeau, Luce Giard, Pierre Mayol, L'invention du Quotidien, Gallimard, 1994

Keith Basso, L'eau se mêle à la boue dans un bassin à ciel ouvert, Zones Sensibles, 2016

Coll., Site-Specificity The Ethnographic turn, Black Dog publishing, 2000

COLLISIONS

Pratiques pluridisciplinaires, dispositifs sonores, performance & Nouveaux Médias

David Ayoun

(en alternance entre les deux enseignant·es) Préférable sur 2 semestres pour assimiler la technique et déployer le projet personnel.

OBJECTIFS ET CONTENUS

Abordé sous le prisme des notions de résistance et de collision, l'option propose de découvrir et expérimenter de manière pluridisciplinaire, des pratiques liées aux nouveaux médias. De l'image numérique

(image fixe ou animée, animation vidéo 360, 3D, images générative) en passant par le texte (via des LLM et GAN), les dispositifs sonores, la mécatronique, l'installation (interactive ou non, VR) et la performance, l'objectif est d'aborder chaque outil avec un regard critique afin de diminuer leur effet de fascination et de penser des déplacements dans les usages, en prenant en compte la réalité des modes de production industriels polluants et des idéologies qui sous tend leur existence. Le 1er semestre sera dédié à :

- l'introduction des notions de résistance et de collision
- des initiations de pratiques très diverses,
- la découverte d'œuvres, d'artistes et de textes théoriques.

Le 2nd semestre se concentrera sur le développement de votre projet personnel.

MÉTHODES

Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Présence, curiosité, écoute, participation, autonomie, compréhension des enjeux artistiques et techniques, expérimentation, pertinence du projet artistique, production d'une documentation du processus de travail et du projet présenté via différents médium, capacité à structurer un écrit autour d'un projet et de son processus, développement autonome d'un champ de références argumenté, qualité de présentation d'une production ou d'un projet en cours, participation à l'édition collective, ponctualité des rendus.

MATÉRIEL POUR L'ATELIER

INDISPENSABLE :

- un stylo et un carnet de prise de note;
- un disque dur personnel pour avoir vos projets à l'école comme chez (vous devrez toujours avoir vos projets avec vous) ;
- une carte micro-sd 32GB et une carte Micro-SDXC 64GB.

Si ordinateur personnel, vérifiez sa capacité de montage vidéo / création 3D (si besoin, vous renseigner auprès de l'enseignant pour les spécificités techniques).

PEINTURE (S)

Asli Torcu

OBJECTIFS ET CONTENUS

Dans cet atelier, les étudiant·es travailleront sur leurs projets personnels en approfondissant leurs acquis de la première 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

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

VIDÉO & COLLISIONS

Audrey Charlet

OBJECTIFS ET CONTENUS

Perfectionnement, au montage à la prise de son et au tournage. Proposer et expérimenter divers dispositifs de monstration, penser l'image dans et pour l'espace architectural, s'interroger sur le sens et adapter le support au propos.

MÉTHODES

Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Contrôle continu.

MATÉRIEL POUR L'ATELIER

Obligatoire / carte SD
Optionnel / disque dur externe

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web

Michael Rush, Les nouveaux médias dans l'art, Paris, Thames & Hudson, 2005.
Pierre Giquel, Pierrick Sorin, Hazan. Melissa Rérat, L'art vidéo au féminin, Lausanne, Presses Polytechniques et Universitaires Romandes, 2014.
Ubu- Web, <https://www.ubu.com>.

HORS CHAMPS Perspectives cinéma

David Ayoun

Préférable sur 2 semestres pour assimiler la technique et déployer le projet personnel.

OBJECTIFS ET CONTENUS

Abordée par le prisme du hors-champs, l'option a pour objectif de vous faire découvrir et parcourir l'ensemble du processus de conception et réalisation d'un objet cinématographique : étapes d'écriture, construction d'un dossier, méthodologie d'organisation, étapes de production, tournage, travail en équipe, répartition des rôles dans une production, étapes de post-production, diffusion. À noter, que nous travaillerons le son avec autant d'importance que l'image (mouvante ou fixe).

Nous étudierons des œuvres cinématographiques de différentes périodes ainsi que des œuvres d'artistes qui se sont réapproprié autrement le cinéma. Nous aborderons des notions théoriques comme la cinéplastique, le cinéma élargi, le para-cinéma ou le post-cinéma, pour comprendre ces réappropriations.

L'atelier, exigeant mais structuré, nécessite un engagement sur les deux semestres afin de permettre l'assimilation des outils et le développement d'un projet personnel. L'objectif est l'acquisition de compétences techniques professionnelles, d'une autonomie méthodologique individuelle et collective pour la suite du cursus et le développement d'une démarche personnelle.

Les productions pourront être amenées à être diffusées au cinéma Studio43.

MÉTHODES

Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Présence, curiosité, écoute, participation active, autonomie, compréhension des enjeux artistiques et techniques, expérimentation, pertinence du projet artistique, développement autonome d'un champ de références argumenté, qualité de présentation d'une production ou d'un projet en cours, participation à l'édition collective, ponctualité des rendus.

MATÉRIEL POUR L'ATELIER

- un stylo
- 2 carnets pour prise de note
- un bloc de post-it
- un SSD (type Nvme Crucial p3 plus ou Samsung T7 ou Crucial X8) de 1To minimum (2to conseillé) pour travailler vos projets (vous devrez toujours avoir vos projets avec vous) ;
- un disque dur de 5to pour sauvegarder vos médias
- une carte micro-sd 32GB et une carte Micro-SDXC 64GB.

Si ordinateur personnel, vérifiez sa capacité de montage vidéo / création 3D (si besoin, vous renseigner auprès de l'enseignant pour les spécificités techniques).

RÉFÉRENCES

bibliographiques :
Expanded Cinema de Gene Youngblood

AIRC – ZÉPHYR ET AQUILON

Laetitia Legros , Cyril Crignon

OBJECTIFS ET CONTENUS

Cet atelier vise à se demander en quoi la météorologie peut nous aider à construire des schèmes opératoires susceptibles d'explicitier les comportements artistiques et, plus largement, les attitudes esthétiques — tout particulièrement ceux qui s'affirment au sein de notre milieu de vie, indissolublement mêlé d'images, de techniques et de médias.

Les principes, les méthodes et les instruments en vigueur dans cette science, ou bien encore les objets, employés aujourd'hui et au sein de notre aire culturelle aussi bien qu'en d'autres temps et en d'autres lieux, à dessein de prédire le temps ou de nous prémunir de ces effets, peuvent-ils être des sources de spéculations plastiques ?

En quoi une attention portée aux phénomènes atmosphériques, aux variations climatiques et aux qualités de l'air pourrait-elle influencer sur une plasticité à l'œuvre ?

La pratique artistique, à l'instar de la navigation en mer, gagnerait-elle enfin à s'adosser à la météorologie ?

Nous chercherons donc à dégager ces schèmes météorologiques,

- 1) en intégrant les réflexions éparses qui ont déjà été faites en ce sens (la météorologie des médias de McLuhan, la sphérologie de Sloterdijk, l'atmosphérologie de Griffero, etc.) ;
- 2) mais également en observant de quelles manières procèdent les scientifiques pour observer, enregistrer et anticiper des phénomènes tels que les nuages, les précipitations ou les vents — et, à cet effet, nous privilégierons la météorologie maritime ;
- 3) et, surtout, en mettant tout ceci à

l'épreuve d'une recherche-crédation ouverte sur l'exploration, l'expérimentation et l'inventivité.

MÉTHODES

Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

L'évaluation portera sur l'implication dans l'atelier, les formes de participation, la qualité des propositions, réalisations et expériences menées, l'évolution des recherches. Qualités d'autonomie, d'analyse, de réflexion, de formulation / Développement d'un propos personnel. Contrôle continu et temps d'évaluation, restitution en fin de semestre.

MATÉRIEL POUR L'ATELIER

Taille crayon, crayons, gomme, carnet de croquis, ordinateur portable.

PARTENARIATS envisagés

Ulco, laboratoire de Physico-Chimie de l'atmosphère (LPCA), Laboratoire d'Optique Atmosphérique de Lille (LOA), Archives de Dunkerque, Musée Portuaire de Dunkerque.

RÉFÉRENCES bibliographiques

Alain Corbin, La rafale et le zéphyr, Paris, Fayard, 2021.

- Tonino Griffero : Atmospheres. Aesthetics of Emotional Spaces, trad. S. De Sanctis, New York, Routledge, (2010) 2014.
- Marshall McLuhan, Pour comprendre les médias. Les prolongements technologiques de l'homme, trad. fr. J. Paré, Paris, Seuil, 1968
- Timothy Morton : Hyperobjets. Philosophy and Ecology after the End of the World, Minneapolis & London, University of Minnesota Press, coll. « Posthumanities », 2013.
- Philippe Rahm, Architecture météorologique, Paris, Archibooks, 2009
- Peter Sloterdijk : Écumes. Sphérologie plurielle (Sphères III), trad. O. Mannoni, Paris, Maren Sell Éditeurs, (2003) 2015.