

Site de Dunkerque / 2021-22

ANNÉE 3 - semestres 5 & 6

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 (L3 : semestres 5 et 6) est une année d'orientation et d'ouverture axée sur l'émergence du parcours individuel de l'étudiant. 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 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).

Coordinatrice : Laetitia Legros

HISTOIRE, THÉORIE DES ARTS ET LANGUE ÉTRANGÈRE

SEMESTRE 5 : 8 crédits ECTS

SEMESTRE 6 : 5 crédits ECTS

THÉORIE DE L'IMAGE

Enseignant : Jean-Baptiste Carobolante

D3HT01

2h par semaine

MÉTHODOLOGIE

Enseignante : Delphine Riche

D3HT03

2h par semaine

TÉLÉSTHÉSIE - Esthétique expérimentale

Enseignant : Cyril Crignon

D3HT02

2h par semaine

ENGLISH MASTERCLASS

Enseignante : Melissa Ryke

D3HT04

2h par semaine

MÉTHODOLOGIE, TECHNIQUES

ET MISES EN ŒUVRE

SEMESTRE 5 : 12 crédits ECTS

SEMESTRE 6 : 4 crédits ECTS

Tous les ateliers obligatoires en semestre 5, choisir 1 atelier en semestre 6 :

LES IMAGES RÉFLEXIVES

Enseignant : Jean-Claude Mouton

D3MT01

4h une semaine sur deux

DRAWING PROCESS / ROOM

Enseignante : Laetitia Legros

D3MT02

4h une semaine sur deux

CABANES VITES

Enseignant : Philippe Robert

D3MT03

4h une semaine sur deux

PRATIQUES

D'ACCROCHAGE

Enseignant : Julien Pastor

D3MT04

4h une semaine sur deux

Choisir 1 ARC parmi les 3 propositions suivantes :

ARC ECO - ECOLE - ECHO

Enseignants : Julien Pastor et Nathalie Poisson-Cogez

D3MT05

8h une semaine sur deux

ARC PAYSAGES À REBOURS

Enseignants : Jean-Claude Mouton et Nathalie Poisson-Cogez

D3MT06

8h une semaine sur deux

ARC SURFACES SENSIBLES

Enseignants : Jean-Baptiste Carobolante et Donovan Le Coadou

D3MT07

8h une semaine sur deux

Choisir 2 ateliers parmi les propositions suivantes :

VIDÉO / SON - Pratiques situées et transdisciplinaires

Enseignant : David Ayoun

D3MT08

4h une semaine sur deux

VOLUME

Enseignant : Donovan Le Coadou

D3MT09

4h une semaine sur deux

PEINTURE

Enseignante : Phoebe Dingwall

D3MT10

4h une semaine sur deux

DESSIN, APPROCHE PERCEPTIVE

Enseignante : Laetitia Legros

D3MT11

4h une semaine sur deux

SÉRIGRAPHIE

Enseignant : Nicolas Cabos

D3MT12

4h une semaine sur deux

POST PHOTOGRAPHIE

Enseignant : Jean-Claude Mouton

D3MT13

4h une semaine sur deux

BILAN

SEMESTRE 5 : 4 crédits ECTS

SEMESTRE 6 : 0 crédit ECTS

ACCROCHAGE DE FIN DE SEMESTRE

Enseignants : jury d'accrochage
D3BI01

STAGE

SEMESTRE 5 : 0 crédit ECTS

SEMESTRE 6 : 2 crédits ECTS

STAGE

Enseignant : Coordinateur.trice
D3ST01

MÉTHODOLOGIE, TECHNIQUES ET MISES EN ŒUVRE

VIDÉO/SON

Pratiques situées et transdisciplinaires

DAVID AYOUN

OBJECTIFS ET CONTENUS

L'option propose un contexte de travail transdisciplinaire hors les murs dans lequel vous vous serez amené à vous familiariser avec des outils numériques (son, image et 3D) pour :

- observer, écouter, capturer et documenter un contexte proposé,
- développer une proposition artistique hors les murs à partir de ce contexte,
- mettre en espace et présenter.

Une présentation d'un projet abouti ainsi que les recherches associées (maquettes, écrits, références) seront exigées à chaque fin de semestre. Une édition numérique de l'atelier sera produite collectivement à chaque semestre.

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

RECHERCHES ET EXPÉRIMENTATIONS PERSONNELLES

SEMESTRE 5 : 6 crédits ECTS

SEMESTRE 6 : 4 crédits ECTS

ÉVALUATION DE LA RECHERCHE PERSONNELLE

Enseignants : équipe pédagogique
D3RP01

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).

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web

DESSIN, APPROCHE PERCEPTIVE LAETITIA LEGROS

OBJECTIFS ET CONTENUS

Le semestre donnera le temps d'explorer de possibles pratiques et conceptions du dessin, d'en expérimenter la sensibilité et les potentialités d'expression. Par le biais de différents sujets, l'atelier proposera de questionner une approche perceptive, par une mise en pratique du tracé ou du trait en prise avec nos perceptions. Captations, transcriptions, récits : il s'agira de questionner ce que le dessin nous donne à voir, d'apprécier ce qui apparaît par le choix d'une méthode, par la mise en jeu d'un outil, d'une technique ou d'un procédé particulier. L'orientation de ce semestre donne suite aux expositions Apparatus présentées au Château Coquelle et au Frac Grand Large pour en expérimenter et ques-

ÉPREUVE DE DIPLÔME (DNA)

SEMESTRE 5 : 0 crédits ECTS

SEMESTRE 6 : 15 crédits ECTS

délivrés par le jury du DNAP.

D3DI01

tionner certains enjeux par le dessin. Elle s'appuiera également sur l'exposition Contacts photographie - gravure en cours au Musée du dessin de l'Estampe originale de Gravelines.

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 sujets proposés, variété et suivi des recherches, évolution constructive des projets, argumentation et réflexion en prise avec des enjeux contemporains, qualité des réalisations.

MATÉRIEL POUR L'ATELIER

Papier, carnet de croquis, crayons variés

PARTENARIAT

Musée du Dessin et de l'Estampe originale de Gravelines

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web

Sous la direction de Emma Dexter, Vitamine D, nouvelles perspectives en dessin, Éd. Phaidon, 2006.
Trait papier, un essai sur le dessin contemporain, Éd. L'apage - Atrabile, 2012.
Maurice Merleau-Ponty, Le visible et l'invisible, éditions Gallimard, 1964.
Françoise Viatte, Réserves, les suspens du dessin, Éditions de la Réunion des musées nationaux, 1995.
Sous la direction de Julie Enckell Julliard, Vers le visible, Exposer le dessin contemporain 1964-1980, Éd. Roven,

2015. Denis Beaudouin, Georges Chapouthier, Michel Laguës, L'invention de la mémoire, Écrire, enregistrer, numériser, Paris, CNRS Éditions, 2017.

PHOTO

Post-photographie

JEAN-CLAUDE MOUTON

OBJECTIFS ET CONTENUS

Post-photographie : la photographie dans les pratiques artistiques d'aujourd'hui

Le passage à la photographie numérique a modifié profondément les pratiques artistiques et le rapport des artistes aux images. - La retouche numérique des photographies a apporté les premiers changements dans la perception de la photographie.

- La photographie est désormais quelque chose qui s'échange et se partage, à l'intérieur de messages entre les correspondants, et sur des plateformes dédiées.

- La photographie argentique continue de hanter la photographie actuelle sous la forme de filtres appliqués aux images numériques, mais aussi par le recours à cette technologie qui garde l'aura de la vraie photographie.

Les participants à l'atelier se saisiront des différentes pistes de travail pour développer une recherche plastique personnelle.

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

Bajac Quentin, Après la photographie ? De l'argentique à la révolution numérique, Paris, Gallimard, 2010.

Gunthert André, L'image partagée, Paris, Textuel, 2015.

Monjour Servanne, Mythologies post-photographiques, Montréal, Presses de l'Université de Montréal, 2018.

Une brève histoire de la photographie, <https://www.youtube.com/watch?v=K-wBTD0OHYbk>, juin 2021, MOOC/Grand Palais/Fondation Orange.

Une brève histoire de la photographie, <https://www.youtube.com/watch?v=x-vNvJszVFY>, juin 2021, MOOC/Grand

Palais/ Fondation Orange.

Une brève histoire de la photographie, https://www.youtube.com/watch?v=wiwsCFo_-A4, juin 2021, MOOC/Grand Palais/ Fondation Orange.

PEINTURE

PHOEBE DINGWALL

OBJECTIFS ET CONTENUS

The 3rd year in painting, will be deepening their knowledge and practice in the methods of painting that were acquired in the 2nd year. The students are encouraged to explore and realise new ideas making new contemporary art pieces. Through the practice of painting students will be creating new work and deepening their knowledge of painters and their own personal creativity. There will be group discussions, hangs and presentations on artists. We will be visiting museums discussing art work there. The third year is a more autonomous studio practice whereby each student will be accompanied through their own painting project. The language spoken is English.

MÉTHODES

Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

The students are assessed on the art work that they have made throughout the year, their presence in the studio, the hang of their work during the year, their contribution to the group during the art critics and their ability to assimilate new ideas. The student is assessed on their ability to talk about the process of making their art, creating a curiosity, verbalising their influences of other artwork experiences whether it be a piece in a museum or from a piece seen in a gallery or books in the library. Their ability to be able to work at a steady pace throughout the year towards their final degree show.

MATÉRIEL POUR L'ATELIER

The materials needed are a sketchbook, paint, oil, acrylic, gouache, watercolour - Oil Paint : suggested colours are, lemon yellow, cadmium yellow, cadmium red, alizarin crimson, ultramarine blue, cerulean blue, viridian green, burnt umber, burnt sienna, Titanium White, Paynes grey. 3 metres of canvas (cotton or linen), staple gun for upholstery (and staples), 5 different sizes of brushes (including a big brush for walls) Paper 200 & 300 gr./m², rags, spong-

es, old buckets and jars (containers for paint mixing and water), palettes, dungarees, apron or old clothes to wear that you don't mind getting dirty, depending on the kind of oil paint you choose (as you can find water dissolvable ones) turpentine, damar varnish, Chinese ink, recuperated cardboard, wood, hardboard...

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web

Writings by Agnes Martin and Herausgegeben Von Dieter Schwarz, AKADEMIE X Lessons in Art + Life Learn to think, see and live like an artist with this inspirational and practical guide on how to live a creative life written by the world's most thought-provoking artists, AKADEMIE X Lessons in Art + Life PHAIDON PRESS, <https://www.youtube.com/watch?v=2H0kYR5Ptys>, <https://www.youtube.com/watch?v=BrNABxwP5kg>, https://www.youtube.com/watch?v=E0amON0l_1o, <https://www.sfmoma.org/watch/philip-guston-mysteries-of-the-working-process/> Gerhard Richter: The Daily Practice of Painting: Writings and Interviews 1962-1993 by Hans-Ulrich Obrist (20-Nov-1995) Paperback, <https://watchdocumentaries.com/grey-gardens/> <https://www.youtube.com/watch?v=539bNMffUpl> Kerry James Marshall in Conversation – Interview | Tate <https://www.tate.org.uk/art/artists/kerry-james-marshall-12766/kerry-james-marshall-conversation>

SÉRIGRAPHIE

NICOLAS CABOS

OBJECTIFS ET CONTENUS

Développement de projets personnels (ou de groupe) par l'emploi de la technique de la sérigraphie.

MÉTHODES

Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Participation active, travail de recherche personnel (ou en groupe) et motivation.

MATÉRIEL POUR L'ATELIER

Blouse ou vêtements adéquats lors des séances dédiées à la pratique de la sérigraphie.

PHOTOGRAPHIE - Les images réflexives

JEAN CLAUDE MOUTON

OBJECTIFS ET CONTENUS

L'autoportrait, l'autobiographie, le journal intime sont au centre de la création plastique et littéraire. L'atelier a pour objet d'en explorer différentes facettes pour enrichir le travail personnel des étudiants. L'année sera structurée pour cela en deux phases. Le premier semestre sera l'occasion de se nourrir plus spécifiquement du travail d'artistes aux pratiques réflexives, et d'engager une recherche personnelle afin de mettre en place une production plastique. Le second semestre visera à mettre en valeur les productions en cours. Cela sera organisé autour d'un échange avec la classe de LIU Yung Hao et LEE Ming Yu, artistes et enseignants à l'Université Shih Hsin à Taipei. La dimension autobiographique des propositions plastiques pourra ainsi être vue sous l'angle d'une contextualisation culturelle, en un changement de point de vue porteur de nouvelles interrogations.

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.

PARTENARIAT

Université Shih Hsin, Taipei, Taiwan

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web

Les références bibliographiques seront données au cours de l'année.

PRATIQUES D'ACCROCHAGES

JULIEN PASTOR

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

Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Investissement, présence, pertinence et originalité

DRAWING PROCESS / DRAWING ROOM

LAETITIA LEGROS

DRAWING PROCESS

SEMESTRE 5

OBJECTIFS ET CONTENUS

L'atelier vise à accompagner l'étudiant dans une démarche ouverte et personnelle questionnant le motif du dessin et ses possibles développements. De la carte mentale à l'expérience de l'animation, plusieurs étapes de travail permettront de considérer un rapport singulier au temps à l'œuvre dans une production, ou dans un processus créatif. Le dessin sera alors expérimenté par des formes de répétitions, variations sensibles, spontanées, maîtrisées ou accidentelles, et apprécié par sa métamorphose sur des trajectoires temporelles variables. Il s'agira de prendre le temps d'engager une démarche singulière, et de mettre en place des méthodes de travail favorisant une prise d'autonomie dans le développement d'une écriture personnelle, tout autant que de se prêter à une contrainte productive pour en questionner les mécanismes et en explorer les potentialités en terme de création contemporaine.

MÉTHODES

Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Contrôle continu et évaluation en fin de semestre.

Critères : développement des recherches vers des problématiques personnelles, méthode de travail, singularité, qualité et aboutissement des réalisations. Inscription du travail dans des réflexions et enjeux contemporains.

MATÉRIEL POUR L'ATELIER

Carnets de dessin, papier. Équipement informatique souhaitable.

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web

Images de pensées, Éd. Réunion des musées nationaux, 2011.

Duchamp Marcel, Le processus créatif, L'Échoppe éditions, 1990.

Histoires animées, Le Fresnoy, 2007.

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

Cécile Debray, Collectif, , Matisse, Paires et séries, Éditions du Centre Pompidou, 2012.

SEMESTRE 6

DRAWING ROOM

OBJECTIFS ET CONTENUS

Drawing room tend à repenser le cabinet de dessin, le salon privé du collectionneur, mais entend plus largement questionner l'espace du dessin sur une limite tantôt poreuse, tantôt distincte, entre l'espace de travail et l'espace d'exposition. Drawing room est alors autant un espace d'expérience du dessin à différentes échelles et selon différentes approches questionnant ses définitions, qu'un espace d'assemblage, de montage, composé de différents éléments. Le dessin y questionne son déploiement et s'ouvre à une rencontre avec d'autres disciplines. Les objectifs tiendront au développement d'une démarche prospective quant aux supports, motifs, et espaces du dessin dans un contexte contemporain.

MÉTHODES

Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Contrôle continu, et évaluation collective en fin de semestre.

Critères : développement et approfondissement des recherches vers des problématiques personnelles, méthode de travail, singularité, qualité et aboutissement des réalisations. Inscription du travail dans des réflexions et enjeux contemporains.

MATÉRIEL POUR L'ATELIER

Matériel spécifique aux projets développés

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web

Michaud Philippe-Alain, Aby Warburg et l'image en mouvement, Éditions Macula, 1998.

Ouvrage collectif, Trait papier, un essai sur le dessin contemporain, Éd. L'apage - Atrabile, 2012.

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

Catherine de Zegher Cornelia H.

Butler, On line, drawing through the twentieth century, MOMA, 2010.
Sous la direction de Julie Enckell Julliard, Vers le visible, Exposer le dessin contemporain 1964-1980, Éd. Roven, 2015.

CABANES VITES

PHILIPPE ROBERT

OBJECTIFS ET CONTENUS

Aurait pu aussi bien s'appeler « Cabanes fugaces ». Faire tout au long de l'année des gestes simples, des objets rapidement réalisés mais avec le plus grand soin, gestes ou objets cependant « bien faits, pas faits, mal faits » et qu'on donnera à voir, pendant un temps très court, dans un endroit choisi pour eux, ici cachés, muchés, là à vue, ostentatoires. C'est à voir. Chacune des manifestations, disons flash, de « Cabanes vites » sera photographiée. Cette photographie s'accompagnera ensuite d'un texte très court, essentiellement descriptif – exercice de haute voltige –, puis l'ensemble « Texte et Image » sera imprimé sous forme de petite affiche. Nous verrons alors, au bout du bout, ce que nous pourrons bien faire avec l'ensemble de ces petites éditions.

MÉTHODES

Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Contrôle continu

ARC Surfaces sensibles

DAVID AYOUN, JEAN-BAPTISTE CAROBLANTE ET DONOVAN LECOADOU

OBJECTIFS ET CONTENUS

L'ARC Surfaces sensibles prend son nom d'une réflexion sur nos rapports ontologique et artistique à l'industrie. Cette dernière est plus que jamais remise en cause du fait de son impact majeur dans les crises écologique, politique et sanitaire. Elle marque notre monde, nos manières de penser, notre organisme. Elle se glisse dans notre quotidienneté, nos intimités et nos projections. Que devient l'humain face à un monde régit par des contraintes de production, d'accumulation et de consommation ? Ces surfaces sensibles sont nos corps à tous, les corps de toute forme de vie ou celui d'une planète (écosystème). Elles sont les multiples outils dont nous disposons pour percevoir et entrer en relation

avec le monde. Révélatrices de l'invisible, de l'immensité au microscopique, saisies par l'artiste, elles deviennent productrices d'images, de son, de formes, de relations et d'espaces.

MÉTHODES

Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Engagement dans l'atelier et participation au rendu final.

PARTENARIAT

FRAC Grand Large, Centre Culturel Suisse, Studio 43

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web

Musso Pierre, La religion industrielle, Paris, Fayard, 2017.

Morton Timothy, Hyperobjet, Saint-Etienne, Cité du design, 2018.
Carpenter Ele, The Nulear Culture Source Book, Londres, Black Dog, 2016.
Hecht Gabrielle, Le rayonnement de la France, Paris, Amsterdam Ed, 2014.

ARC (Faire) Ici & Là Paysages à Rebours

JEAN-CLAUDE MOUTON, NATHALIE POISSON-COGEZ

OBJECTIFS ET CONTENUS

À partir de terrains choisis pour leurs caractéristiques spécifiques, les étudiants seront amenés à questionner le site suivant des entrées multiples : topographique, historique, géographique, sociologique, environnementale, politique, fictionnelle voire autobiographique... Ce travail d'exploration les conduira à réaliser divers types de propositions, comme autant de lectures possibles du lieu qui seront valorisées via des expositions, publications ou interventions in situ... Les méthodologies adoptées sont celles de l'immersion permettant, au-delà d'une première observation, d'entrer en interactions directes avec ou à partir du territoire. Le travail empirique est doublé d'une approche réflexive par la mise en perspective des éléments saillants avec des apports théoriques multiples et des références artistiques plurielles. Cette imprégnation pourra donner lieu à différentes typologies de "re-présentations" dont la valeur subjective et sensible est assumée.

MÉTHODES

Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

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

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web

BERQUE Augustin, La pensée paysagère, Bastia, Éditions éoliennes, 2016.
ROGER Alain, Cours traité du paysage, Paris, Gallimard, 1997.
TIBERGHIE Gilles, Nature, art, paysage, Arles, Actes Sud, 2001.
CLEMENT Gilles, Manifeste du Tiers Paysage, 2004.

ARC Éco-École-Écho = #1 Composter

JULIEN PASTOR, NATHALIE POISSON-COGEZ

OBJECTIFS ET CONTENUS

Le compostage implique d'agglomérer de multiples acteurs, parfois dans une structure, pour produire de la fertilité en « sympoïèse ». En cela, le compost travaille aujourd'hui la société sur un plan métaphorique en opposition à l'épuisement impliqué par l'idéologie de la croissance. S'intéressant à la manière dont les problématiques écologiques transforment autant l'art que son mode d'enseignement, l'atelier posera la question de la place des pratiques artistiques dans la révolution socio-environnementale en cours. En permettant aux étudiants de travailler dans des territoires où les enjeux écologiques et sociaux sont particulièrement concrets, l'objectif de l'atelier est de sensibiliser et d'interroger les étudiants sur un rôle possible de l'art dans l'espace public. Par effet d'écho, il s'agit également de s'intéresser à la place et à la fonction de l'école d'art dans le tissu urbain duquel elle fait partie.

MÉTHODES

Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Investissement, pertinence et originalité

PARTENARIAT

Ville de Dunkerque, Collectif En Rue, Laboratoire Experice - Université Paris 8 Vincennes - Saint Denis.

MÉTHODOLOGIE / RECHERCHE DOCUMENTAIRE

DELPHINE RICHE

SEMESTRE 5

OBJECTIFS ET CONTENUS

Objectifs

• Identifier les différents types de documentation liés à l'oeuvre : fiche acquisition, inventaire, récolement, dossier d'oeuvre... Savoir adapter le texte en fonction des contraintes éditoriales et des publics : cartels, documents de médiation, publication...

• Approche historique et formelle – le 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.

Contenu

• Proposition d'outils méthodologiques permettant aux étudiants de perfectionner leur expression écrite et orale.

• Atelier de mise en situation. Comment présenter et défendre son travail devant un auditoire et savoir être convaincant ? • Présentation de l'archivage raisonné des travaux de l'étudiant et création d'un portfolio des projets artistiques.

MÉTHODES

Cours

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Contrôle continu. Implication dans le cours, assiduité.

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web

MCEGLIN-DELCROIX Anne, Esthétique du livre d'artiste, 1960-1980, Paris, Le mot et le reste, 2012.

MCEGLIN-DELCROIX Anne, Livres d'artistes, L'invention d'un genre, 1960-1980, Bibliothèque Nationale de France - BNF, 1997.

SEMESTRE 6

OBJECTIFS ET CONTENUS

Objectifs

• Préparation au DNA.

• Elaborer 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 ex-

périmentations et les productions plastiques. Savoir faire émerger une réflexion et un positionnement critique sur sa pratique et les sujets investis.

Méthode

• Atelier collectif, présentation orale du travail et du dossier réalisé. • Échanges collectifs sur le travail.

MÉTHODES

Cours

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

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

THÉORIE DE L'IMAGE

JEAN-BAPTISTE CAROBOLANTE

OBJECTIFS ET CONTENUS

Durant ce cours, nous naviguerons de manière assez libre au sein de l'histoire générale de l'art afin, à chaque fois, de poser des questions propres à la théorie de l'art et des images. À partir de problématiques cinématographiques, imaginaires, historiques, il s'agira à chaque fois de découvrir des œuvres issues de l'histoire de l'art et de les aborder depuis d'un angle théorique et philosophique. Nous allons, par exemple, découvrir que les latins avaient un art disparu : l'art mnémonique, consistant en la créations de palais mentaux ; nous allons comprendre comment le cadrage cinématographique peut être lié à des questions géopolitiques ; ou encore suivre l'histoire du sentiment de mélancolie depuis la Grèce antique, etc.

MÉTHODES

Cours

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

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

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web

Belting Hans, Pour une anthropologie des images, Paris, Gallimard (Le Temps des images), 2004. Bredekamp Horst, Théorie de l'acte d'image, Paris, La découverte (Politique et sociétés), 2015. Didi-Huberman Georges, Devant l'image. Question

posée aux fins d'une histoire de l'art, Paris, Minuit, 1990. Didi-Huberman Georges, L'image survivante, Paris, Minuit, 2002.

Mitchell, WJT Que veulent les images ? Une critique de la culture visuelle, Dijon, Les Presses du réel (Perceptions), 2014. Mondzain Marie-José, Image, icône, économie. Les sources byzantines de l'imaginaire contemporain, Paris, Seuil, 1996. Warburg Aby, Essais Florentins, Paris, Hazan, 2015.

TÉLESTHÉSIE (esthétique expérimentale)

CYRIL CRIGNON

OBJECTIFS ET CONTENUS

Au sortir de confinements qui n'ont fait qu'aiguiser notre désir de nous retrouver « en présenciel » et « face à l'œuvre même », comme disait Barnett Newman (« in front of the real thing », en VO), une réflexion critique s'impose sur ce nœud de présence et de distance qu'est la téléprésence et, plus largement, sur cette « conquête de l'ubiquité » (Paul Valéry) que nous promettent les technologies de l'enregistrement. Nous la mènerons sur le terrain de l'art et des expériences qu'il convoque. Nous y tenterons l'hypothèse voulant que, s'il nous importe d'être face à l'œuvre, c'est qu'alors, et infiniment plus qu'en reproduction, celle-ci se présente comme nous étant adressée et, partant, comme une « chose qui feint d'être une personne » (Maurizio Ferraris). Il nous faudra alors énoncer les critères nous permettant de mesurer le degré de personnalité d'une chose par ses effets de présence, à travers un dispositif qu'il reviendra à chacun d'inventer.

MÉTHODES

Séminaire

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

– Assiduité au cours, participation aux activités (conférences...)

– Un dossier à remettre à la fin de chaque semestre, dont les attendus seront précisés lors de la séance inaugurale, et qui permettra de vérifier pour chaque étudiant : l'acuité du regard, l'acquisition des connaissances, la pertinence de la réflexion, la qualité de l'expression écrite.

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web

Gumbrecht Hans Ulrich, Eloge de la

présence. Ce qui échappe à la signification, Paris, Libella/Maren Sell, 2010. Boyer Elsa, Le Conflit des perceptions, Paris, Editions MF, coll. « Invention », 2015.

Gros de Beler Aude (dir.), Persona, étrangeté humaine (cat. expo), Paris et Nîmes, Quai Branly et Actes Sud, 2016. Hersch Jeanne, L'Être et la forme, Neuchâtel, Éditions de La Baconnière, 1946.

ENGLISH MASTERCLASS

MELISSA RYKE

OBJECTIFS ET CONTENUS

A course specialised in delivering writing skills for students to develop and promote their art practices internationally. Written based projects are complemented with research into contemporary art discourse and class discussion. The aim is to prepare the students so that they are capable of presenting their practice in English orally and in writing with confidence. The course will be constructed around themed lessons using, - grant writing examples and exercises - historical and contemporary texts on art and culture - videos, interviews and media on art, artists and culture - analysis and critique of personal artworks
Objectives : To improve English diction in art and cultural subjects To develop critical thinking To express ones practice and ideas orally and in writing To discover current art affairs To analyse artworks To acquire visual literacy To foster effective communication skills To conduct independent research

MÉTHODES

Cours

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Semester One Assessment Items : Writing for practice 70% (individual formative assessment) Participation 30% (individual formative assessment) Semester Two Assessment Items : Crits 40% (individual formative assessment) 300word memoire abstract in English 30% (individual formative assessment) Participation 30% (individual formative assessment)

MATÉRIEL POUR L'ATELIER

Notebook & pens, a laptop will be useful for most classes.

RÉFÉRENCES bibliographiques, au-

dio, vidéo, web

Writing Grant Proposals, Australia, National Association for the Visual Arts, 2018.

Drucker Johanna, ? Sweet Dreams : Contemporary Art and Complicity, Chicago, The University of Chicago Press, 2005.

ACCROCHAGE DE FIN DE SEMESTRE

JURY D'ACCROCHAGE

OBJECTIFS ET CONTENUS

Évaluer l'ensemble des travaux réalisés par l'étudiant durant le semestre.
Inviter l'étudiant à « penser » son mode d'accrochage.
Accrochage des travaux réalisés dans le semestre.
Présentation orale et visuelle de ces travaux.
Échanges avec les enseignants.

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Qualité des réalisations.
Cohérence du discours.
Pertinence des références.
Engagement de la démarche personnelle.

STAGE

COORDINATEUR.TRICE

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 professeur coordinateur de l'année.
L'étudiant devra réaliser un rapport de stage qu'il remettra au professeur coordinateur de son année.

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

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

ÉVALUATION DE LA RECHERCHE PERSONNELLE

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

OBJECTIFS ET CONTENUS

Évaluer la part d'expérimentation, de recherche personnelle et de développement d'une proposition artistique cohérente chez l'étudiant.
Lors de l'accrochage semestriel, échanges sur les expérimentations et recherches de l'étudiant ainsi que sur les projets à venir.

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Singularité des réalisations. Audace des expérimentations.