

Site de Dunkerque

2023-2024

Année 5 — Semestres 9 & 10

Coordinatrice : **Laetitia Legros**

Le deuxième cycle ou phase projet, conduit l'étudiant·e à la production d'un projet plastique personnel et à la rédaction d'un mémoire dans la perspective du DNSEP. La quatrième année est une année charnière dans la phase de professionnalisation, avec un stage de cinq semaines,

l'occasion d'une immersion des étudiant·es dans le milieu professionnel artistique et culturel. C'est aussi l'année privilégiée pour participer au programme ERASMUS+ avec un voyage à l'étranger, dans une des écoles du réseau international de l'école.

Elle est ponctuée par le Certificat d'études supérieures d'arts plastiques (CESAP) en fin d'année 4. L'obtention de 228 crédits est requise pour le passage en semestre 9. En dessous de 240 crédits, les crédits manquants doivent obligatoirement être rattrapés au cours de la cinquième année.

PARCOURS Ubik

L'Atelier de 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.

MISE EN FORME DU PROJET PERSONNEL

SEMESTRE 9 : 10 crédits ECTS

Accrochage de fin de semestre

Enseignant·es :

Jury d'accrochage

D5BI01

Bilan collégial

Enseignant·es :

Collège des enseignant·es

D5BI02

Valorisation de l'engagement étudiant (facultatif)

Coordinateur·rice

1 point bonus à ajouter à la note sur 20 du bilan collégial

MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE

SEMESTRE 9 : 20 crédits ECTS

RECHERCHE ET PROJETS

SEMESTRE 9 : 10 crédits ECTS

1 ARC

ARC Ubik

Enseignants :

David Ayoun, Jean-Baptiste

Carobolante, Donovan Le Coadou

D5RP06

4h par semaine

ATELIERS OBLIGATOIRES

Pratiques de l'édition

Enseignant :

Nicolas Cabos

D5RP01

2h30 par semaine

Pratiques d'accrochage

Enseignant·es:

Audrey Charlet, Arnaud delbeke,

Julien Pastor,

D5RP02 - 2h par semaine

ATELIER OPTIONNEL

Les Venelles

Enseignant :

Nicolas Cabos

D5RP03

4h par semaine

SUIVI DE MÉMOIRE, PHILOSOPHIE, HISTOIRE DES ARTS, LANGUE ÉTRANGÈRE

SEMESTRE 9 : 10 crédits ECTS

Atelier d'écriture et de partage

Enseignant :

Jean-Baptiste Carobolante

D5HT01

1h30 par semaine

Philosophie de l'art et esthétique

Enseignant :

Cyril Crignon

D5HT02

2h par semaine

Suivi de mémoire

Enseignant-es (binômes à composer au choix) :

Cyril Crignon, Jean-Baptiste Carobolante, Asli Torcu &

Laetitia Legros, David Ayoun, Julien Pastor, Jean-Caude Mouton

D5HT03

Sur rendez-vous

COURS OBLIGATOIRE

MENTORAT ARTISTIQUE ANGLAIS OPTIONNEL SUR RV

PRACTICE-LED Research Lab

Enseignante :

Melissa Ryke

D5LE01

1h par semaine par niveau

Esä Dunkirk & Open School East

Enseignant-es:

Melissa Ryke & Hugh Nicholson

D5LE02

49h30 jusqu'au 15 01 2024

ÉPREUVE DE DIPLÔME

SEMESTRE 10 : 30 crédits ECTS

DNSEP

Jury du DNSEP

D5I01

>>> >>>>>>>Mémoire : 5 ECTS

MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE — RECHERCHE ET PROJETS

Pratiques de l'édition — Faire feu de tout bois

Nicolas Cabos

OBJECTIFS ET CONTENUS

Faire feu de tout bois car notre objectif cette année sera de réaliser une forme éditée à chaque séance. Soit une belle somme à la fin de l'année. Cela pourra être le prolongement d'un travail, des notes, des croquis, etc.

Le second semestre sera consacré essentiellement au suivi de projet individuel ainsi qu'aux pratiques éditoriales (au sens large : livres d'artistes, books, portfolios en ligne, mémoires, etc.)

MÉTHODES

Ateliers collectifs, travaux personnels et de recherche, suivi personnel et collectif. Notes écrites pour chaque projet réalisés.

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

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

Venir à chaque séance avec des matières déjà existantes (travaux, recherches, notes, etc.)

RÉFÉRENCES bibliographiques indicatives

Données à chaque cours

Pratiques d'accrochage

Audrey Charlet, Arnaud Delbeke, Julien Pastor

OBJECTIFS ET CONTENUS

Cet atelier a pour objectif d'engager les étudiant·es à prendre des «risques» dans la présentation de leurs travaux et à expérimenter tous azimuts les potentialités d'exposition de leurs travaux. Exposition à des lieux, des temps, des publics autres qui seront à définir avec l'étudiant·e. Dans cet atelier il s'agira de libérer

les énergies et les désirs des étudiant·es en les amenant à prendre les choix les plus pertinents et les plus radicaux. En outre, l'atelier permettra aux étudiant·es de prendre en charge le processus complet de monstration d'une œuvre.

MÉTHODES

Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Investissement, présence et pertinence.

RÉFÉRENCES bibliographiques indicatives

Données à chaque cours

ARC Ubik

David Ayoun, Jean-Baptiste Carobolante, Donovan Le Coadou

À travers recherches et expérimentations, l'atelier propose d'ancrer artistiquement ces réflexions dans le contexte industrialoportuaire 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 innerve 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 I 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, chercheuses mais aussi avec les contextes industriels ont été déterminants dans l'émergence des productions artistiques des étudiant·es ayant participé à l'ARC.

Pour les 3 à 5 années à venir, nous envisageons de donner une nouvelle ampleur à notre projet pédagogique en nous tournant vers le Détroit de Douvres, en Mer du Nord. Ce détroit, l'un des plus fréquentés au monde, est le visage même de l'activité industrielle et marchande européenne, et cela aussi bien historiquement qu'actuellement.

MÉTHODES

Atelier de Recherche 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

RÉFÉRENCES bibliographiques indicatives

Données à chaque séance.

MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE — SUIVI DE MÉMOIRE, PHILOSOPHIE, HISTOIRE DES ARTS, LANGUE ÉTRANGÈRE

Atelier d'écriture et de partage — Sens critique

Jean-Baptiste Carobolante

OBJECTIFS ET CONTENUS

Le séminaire hebdomadaire avec les étudiant·es d'année master se présentera cette année comme une mise en commun de nos « sens critiques ». À tour de rôle, chaque participant·e viendra avec un extrait de texte, écrit par ses soins ou sélectionné dans ses lectures, afin que nous en débattons ensemble et produisions des ramifications. Le fondement de ce séminaire sera de réaliser un pas de côté afin de produire des théories qui, même si elles peuvent sembler stériles, produisent toujours de la pensée, et aident à se positionner dans le monde.

MÉTHODES

Cours

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

L'évaluation consistera en 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

Données à chaque cours.

Philosophie de l'art et esthétique — Parler en figures.

Cyril Crignon

OBJECTIFS ET CONTENUS

Pour vous accompagner dans la rédaction de vos mémoires, ce cours, pensé comme un atelier d'écriture, alternera des séances de méthodologie (portant sur la construction d'une problématique, la mise en place d'une stratégie intentionnelle, l'interprétation, etc.) avec d'autres, plus expérimentales, inspirées notamment des « explorations verbivocovisuelles » de Marshall McLuhan et du travail de Johanna Drucker sur les formes visuelles de la production du savoir

MÉTHODES

Alternance de cours magistraux et de séances d'atelier/présentation du travail.

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·e : l'acuité du regard, l'acquisition des connaissances, la pertinence de la réflexion, la qualité de l'expression écrite.

BIBLIOGRAPHIE indicative

Johanna Drucker, Visualisations : l'interprétation modélisante, trad. fr. M.M. Bortolotti, Paris, Éditions B42, 2020.

Marshall McLuhan, Message et massage, un inventaire des effets, trad. fr. J. Agel et T. Lauriol, Paris, Jean-Jacques Pauvert, 1968.

Suivi de mémoire

Cyril Crignon, Jean-Baptiste Carobolante, Asli Torcu & Laetitia Legros, David Ayoun, Julien Pastor, Jean-Caude Mouton

Au second cycle, l'Esä propose un environnement propice à l'acquisition d'une autonomie de réflexion et à l'approfondissement de compétences. L'étudiant·e amorce le développement d'un projet plastique cohérent sur le long terme. Il·elle est accompagné·e pour finaliser ses productions dans la perspective d'une présentation et d'une diffusion publique.

Cette mise en œuvre s'articule avec la production d'un mémoire en 4e année.

Ici, le projet plastique de l'étudiant·e est au cœur et à l'horizon du travail de réflexion impulsé par la conception de ce mémoire, dont la forme doit être elle-même envisagée plastiquement et/ou graphiquement.

Ce mémoire donne à l'étudiant·e des outils lui permettant d'aborder un processus de recherche ouvert sur l'autre et sur le monde. Il·Elle apprend à se décentrer, à établir une distance critique, à structurer une approche nourrie de références et de documentation sourcées, et à digérer tout cela dans une forme plastique personnelle. Il·Elle y découvre aussi comment déployer une méthodologie de recherche, une problématique et la structuration de ses idées, une bibliographie et un corpus de références, ainsi que de nouvelles notions. Tout cela s'effectue en cohérence avec son projet global accompagné par les enseignant·es. L'accompagnement de mémoire est effectué par un binôme d'enseignant·es de l'école, que l'étudiant·e choisit en regard de sa pratique et de ses axes personnels de recherche. En syn-

thèse le mémoire doit :

- formaliser un réel travail de recherche et de réflexions : un travail sourcé
- se structurer, permettre de se questionner mais surtout s'inventer
- il doit s'incarner dans une forme plastique et/ou graphique ;
- participer au développement du projet plastique ;
- ouvrir sur le monde, à d'autres problématiques connexes et décentrées
- intégrer des rencontres avec d'autres artistes, chercheurs mais aussi d'autres personnes d'horizons divers, être nourri d'expériences issues du terrain, de voyages, de découvertes ;
- être bien sourcé et connecté à d'autres travaux de recherche, de création et de réflexions.

MÉTHODES

Rendez-vous individuels

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

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.

Esä Dunkirk & Open School East

— ecology, sustainability and energy futures

Melissa Ryke & Hugh Nicholson

Hugh Nicholson will lead a reading group in two sections focused on exploring texts, articles and sites that directly influence the research and production of an artwork. Texts will cover various disciplines and establish connections between Nord and Kent, while addressing themes of material and environmental limits, care and sustainability, and ecological and energy future(s).

In Section One, participants will analyse the set-texts and their relationship to the curriculum's cross-border themes. Chosen texts will present contrasting or divergent positions to build critical discussion between participants. In Section Two, collaborative writing exercises and activities will be

employed to generate dialogue and reflection among OSE/ESA students, encouraging shared interests and learning experiences. Alongside the reading groups, mentoring sessions will result in the development of an online Resource List, compiling a database of artworks, texts, films, podcasts, sound recordings and websites. This list will support independent artistic research and generate ideas and methodologies for a collaborative public seminar. Planning meetings in October and November will involve all participating students, aiding the collaborative development and preparation of the seminar, which will take place on 14th January 2024, at the FRAC Grand Large to mark the closing of the Dunkirk Triennial. The seminar, titled "Circulating Energies," aims to bring together ESA/OSE students to share research and devise collaborative presentations, curate an artist film screening (tbc), discuss critical interpretations of artworks, explore cross-border connections in art and pedagogy, and establish personal connections and working relationships.

AIMS AND OBJECTIVES

Encourage interdisciplinary exploration

Develop critical analysis skills

Enhance collaborative skills

Foster reflective learning

Cultivate research skills

Promote cross-border connections

Encourage public presentation skills

Stimulate critical thinking about art and ecology

Build language skills

Foster lasting personal connections and working relationships

METHOD

Online and on-site meetings.

1-2-1 Mentoring sessions

Research undertaken independently and collectively outside sessions

Collaboratively devised public conference/event.

ASSESSMENT ITEMS

Contribution to the seminar (artistic & theoretical) 60%

Participation 40%

BIBLIOGRAPHY

Kwon, Miwon. 2002. One Place After Another: Site-specific art and Locational Identity. MIT Press, Cambridge Massachusetts, USA.

Morgan, Jessica & von Hantelmann, Dorothea. 2021. Resource Hungry: Our Cultured Landscape and its Ecological Impact. Koenig Books, London, UK

Morton, Timothy. 2021. All Art is Ecological. Penguin Books, London, UK.

Saito, Kohei. 2023. Capital in the Anthropocene. Cambridge University Press, Cambridge, UK.

Spahr, Juliana. 2015. That Winter the Wolf Came. Commune Editions, Oakland, California, USA.

LES VENELLES (Édition)

Nicolas Cabos

OBJECTIFS ET CONTENUS

Venelles, ou 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 habitant·es, des usager·ères et des artistes.

Cette année nous recevrons Lasse&Russe (artiste illustrateur et auteur de BD et romans graphiques), Virginie Gautier (artiste photographe et écrivaine) et Odile Santi (artiste illustratrice et auteure de BD et de 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 POUR L'ATELIER

Carnet de recherche, crayons et Poscas noir.

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.).

MISE EN FORME DU PROJET PERSONNEL

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

Qualité des réalisations.

Cohérence du discours.

Pertinence des références.

Engagement de la démarche personnelle.

ÉPREUVE DE DIPLÔME

DNSEP

Jury de diplôme

Le DNSEP se passe sur chacun des sites de l'Esä. Il est composé de la soutenance du mémoire (20 minutes) et de la présentation du travail plastique (40 minutes).

Le jury du DNSEP est constitué de cinq membres : un représentant de l'école choisi parmi les enseignants, qui siège au jury de soutenance du mémoire et quatre personnalités qualifiées choisies dans le domaine d'activité. Le jury est nommé par le directeur de l'établissement. Le président est choisi parmi les personnalités qualifiées.

Le jury de soutenance du mémoire comprend l'un des représentants de l'école et l'une des trois personnalités qualifiées. Il est présidé par un docteur. La soutenance du mémoire a lieu au semestre 10. À l'issue de la soutenance, le jury de soutenance établit un rapport écrit qui est com-

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

Aucun candidat ne peut se présenter plus de deux fois aux épreuves du DNSEP.

CRITÈRES D'ÉVALUATION DU DNSEP

Les candidats aux épreuves du DNSEP sont notés sur quatre critères :

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

Chacun de ces critères est noté sur cinq. Une moyenne de dix est nécessaire pour l'obtention du diplôme. Une mention peut être attribuée à partir d'une note de quatorze. Les félicitations du jury sont données aux candidats dont la note atteint ou dépasse seize.