

Site de Dunkerque

2025-2026

Année 4 – Semestres 7 & 8

Coordinatrice : **Melissa Ryke**

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'Esä.

Elle est ponctuée par le Certificat d'études supérieures d'arts

plastiques (CESAP) en fin de 4e année.

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

ARC 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.

INITIATION À LA RECHERCHE SUIVI DU MÉMOIRE, PHILOSOPHIE, HISTOIRE DES ARTS SEMESTRE 7 : 9 crédits ECTS SEMESTRE 8 : 9 crédits ECTS	ATELIER D'ÉCRITURE ET DE PARTAGE - sens critique Enseignant : Jean-Baptiste Carobolante D4HT01 2h par semaine	MÉMOIRE (choisir binômes théoricien·nes et plasticien·nes pour le suivi) Référent·es théoricien·nes Jean-Baptiste Carobolante, Melissa Ryke, Nathalie Poisson-Cogez D4HT03 : sur rendez-vous Référent·es plasticien·nes David Ayoun, Cassandre Boucher, Phoebe Dingwall, Donovan Le Coadou, Laetitia Legros, Jean-Claude Mouton, Julien Pastor. D4HT05 : sur rendez-vous
ART ET ENVIRONNEMENT Enseignant : Julien Pastor D4HT02 1h30 par semaine		
PROJET PLASTIQUE, PROSPECTIVE, MÉTHODOLOGIE, PRODUCTION Choisir 3 options minimum SEMESTRE 7 : 20 crédits ECTS SEMESTRE 8 : 20 crédits ECTS	CINESTHESÄ Objets de fiction Option transmedia Enseignant : David Ayoun D4PP01 - 4h par semaine	PRATIQUES D'ACCROCHAGE Enseignant·es : Audrey Charlet, Julien Pastor, D4PP02 4h par semaine
PEINTURE (S) Option Enseignante : Phoebe Dingwall D4PP05 4h par semaine	LES IMAGES RÉFLEXIVES Option photo Enseignant : Jean-Claude Mouton D4PP03 4h par semaine	ARC – UBIK Enseignants : David Ayoun, Jean-Baptiste Carobolante & Donovan Le Coadou D4PP09 - 4h par semaine
LE MONDE D'APRÈS Option Enseignant : Julien Pastor D4PP06 4h par semaine	DRAWING ROOM Option dessin Enseignante : Laetitia Legros D4PP04 4h par semaine	
LANGUE ÉTRANGÈRE SEMESTRE 7 : 1 crédit ECTS SEMESTRE 8 : 1 crédit ECTS	COLLABORATION AND COMMONING Enseignante : Melissa Ryke D4LE01 1h30 par semaine	SOUND ART Option pratiques sonores Enseignante : Melissa Ryke D4LE02 4h00 par semaine

STAGE SEMESTRE 7 : 0 crédits ECTS SEMESTRE 8 : 5 crédits ECTS	BILAN SEMESTRE 7 : 5 crédits ECTS SEMESTRE 8 : 5 crédits ECTS	ACCROCHAGE DE FIN DE SEMESTRE <u>Enseignant·es :</u> <u>Jury d'accrochage</u> <u>D4BI01</u>
STAGE <u>Enseignant·e :</u> <u>Coordinateur·rice</u> <u>D4ST01</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>D4BI02</u>

INITIATION À LA RECHERCHE SUIVI DU MÉMOIRE, PHILOSOPHIE, HISTOIRE DES ARTS

ATELIER D'ÉCRITURE ET DE PARTAGE - sens critique

Jean-Baptiste Carobolante

OBJECTIFS ET CONTENUS

Le séminaire hebdomadaire avec les étudiants·es de master se présente cette année comme une mise en commun des réflexions, références et écritures. À tour de rôle, chaque participant·e vient avec un texte écrit par ses soins, afin que nous en débattions ensemble et produisons 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'un·e 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. Matilsky, 1 992

SUIVI DE MÉMOIRE

Jean-Baptiste Carobolante,

Nathalie Poisson-Cogez, Melissa

Ryke

&

David Ayoun, Cassandre Boucher,

Phoebe Dingwall, Laetitia Legros,

Donovan Le Coadou, Jean-Claude

Mouton, Julien Pastor

(binômes d'enseignant·es de théorie et de pratiques plastiques à composer au choix)

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 au cours de la 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 synthèse 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

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 7

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

ASSESSMENT ITEMS SEMESTER 8

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

SOUND ART

Option pratiques sonores

Melissa Ryke

In this course students will explore multiple approaches to listening and sound art practices. Introductions to sonic art works and theory are explored alongside technical and practical exercises that examine wide methods of making; from scores, sound design for time-based works and multi-channel installation practices. Students will

develop collective and independent research projects throughout the year which will become part of a monthly 1h Experimental Radio Laboratory show with Radio Campus Lille.

OBJECTIVES

- To improve English diction in sound art
- To develop professional FM radio and live sound making practices
- To discover listening as a contemporary art method
- To express one's practice and ideas orally and in writing
- To conduct independent research
- To foster sound design and multichannel installation skills

ASSESSMENT ITEMS SEMESTER 7 & 8

- Sound art project 35% (group/individual summative assessment)
- Experimental Radio Lab 35% (group formative assessment)
- Participation 30% (individual formative assessment)

BIBLIOGRAPHY

Krogh Groth, Sanne & Schulze, Holger. 2020. The Bloomsbury Handbook of Sound Art. Bloomsbury Publishing: UK.
Biserna, Elena. 2022. Walking from Scores. Les presses du réel: Dijon.
Kelly, Caleb. 2011. Documents of Contemporary Art: Sound. Whitechappel Gallery & The MIT Press: London.

PROJET PLASTIQUE, PROSPECTIVE, MÉTHODOLOGIE, PRODUCTION

Choisir 3 options minimum

ARC – 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 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 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.

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 3e 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 3e 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.