

Site de Dunkerque

2025-2026

Année 1 – Semestres 1 & 2

Coordinatrice : **Audrey Charlet**

La première année est une période probatoire qui a pour objectif de faire découvrir différentes disciplines, d'ouvrir les étudiant·es aux différents mondes de la création et de donner les bases et les méthodes fondamentales nécessaires dans les domaines

de la création artistique. L'objectif de cette première année est également de permettre à l'étudiant·e d'améliorer sa capacité de travail, sa capacité d'analyse et sa capacité d'imaginer sa relation au monde à travers la maîtrise progressive des outils

de la création. L'ensemble des 60 crédits est nécessaire pour le passage en seconde année. Dans le cas de la non-obtention des 60 crédits, la décision d'une réorientation de l'étudiant·e ou du redoublement est prise par la direction sur proposition de l'équipe pédagogique.

<p>HISTOIRE, THÉORIE DES ARTS ET LANGUE ÉTRANGÈRE</p> <p>SEMESTRE 1 : 10 crédits ECTS SEMESTRE 2 : 10 crédits ECTS</p>	<p>CARNET DE RECHERCHES</p> <p>Enseignante : <u>Audrey Charlet</u> <u>D1HT05</u></p>	<p>HISTOIRE DE L'ART</p> <p>Enseignante : <u>Nathalie Poisson-Cogez</u> <u>D1HT02</u> <u>2h par semaine</u></p>
<p>HISTOIRE DE L'ART DU XXe SIÈCLE</p> <p>Enseignant : <u>Jean-Baptiste Carobolante</u> <u>D1HT01</u> <u>2h par semaine</u></p>	<p>INTRODUCTION À LA PHILOSOPHIE INTERNATIONALE</p> <p>Enseignante : <u>Melissa Ryke</u> <u>D1HT03 – 2h par semaine</u></p>	<p>CRITS ENGLISH</p> <p>Enseignante : <u>Melissa Ryke</u> <u>D1HT04</u> <u>2h par semaine</u></p>
<p>INITIATION AUX TECHNIQUES ET AUX PRATIQUES ARTISTIQUES</p> <p>SEMESTRE 1 : 18 crédits ECTS SEMESTRE 2 : 16 crédits ECTS</p>	<p>OBSERVATION, PERSPECTIVE(S)</p> <p>Enseignante : <u>Laetitia Legros</u> <u>D1IT01</u> <u>3h par semaine</u></p>	<p>INITIATIONS ÉDITORIALES</p> <p>Enseignante : <u>Cassandra Boucher / Kim Bradford</u> <u>D1IT02</u> <u>4h par semaine</u></p>
<p>VOLUME</p> <p>Enseignant : <u>Donovan Le Coadou</u> <u>D1IT03</u> <u>4h par semaine</u></p>	<p>PEINTURE</p> <p>Enseignante : <u>Phoebe Dingwall</u> <u>D1IT04</u> <u>3h par semaine</u></p>	<p>PHOTO</p> <p>Enseignant : <u>Arnaud Delbeke</u> <u>D1IT05</u> <u>3h par semaine</u></p>
<p>BILAN</p> <p>SEMESTRE 1 : 2 crédits ECTS SEMESTRE 2 : 4 crédits ECTS</p>	<p>VIDÉO</p> <p>Enseignante : <u>Audrey Charlet</u> <u>D1IT06</u> <u>4h par semaine</u></p>	
<p>ACCROCHAGE DE FIN DE SEMESTRE</p> <p>Enseignant-es : <u>Jury d'accrochage</u> <u>Semestre 2</u> <u>D1BI01</u></p>	<p>BILAN COLLÉGIAL</p> <p>Enseignant-es : <u>Collège des enseignant-es</u> <u>D1BI02</u></p>	<p>VALORISATION DE L'ENGAGEMENT ÉTUDIANT (facultatif)</p> <p>Coordinateur·rice <u>0,5 point à ajouter à la note sur 20 de bilan collégial</u></p>

HISTOIRE, THÉORIE DES ARTS ET LANGUE ÉTRANGÈRE

CARNET DE RECHERCHES

Audrey Charlet

OBJECTIFS ET CONTENUS

Il s'agit de présenter les projets personnels et réalisations issues de certains cours, ainsi que le cheminement des recherches qui ont permis d'aboutir aux propositions plastiques finales.

Ce cahier de recherches plastiques, en articulation avec des sources théoriques (vues en cours ou explorées personnellement), doit comporter des esquisses de projets, des études et dessins préparatoires par étapes à la réalisation d'un travail demandé en cours, des photographies (essais, tirages, constats...), des collages, des photographies de volumes sous tous les angles dans le cadre de l'atelier de sculpture, des échantillons de matériaux, des nuanciers (dans le cadre des cours de peinture par exemple).

Ainsi sera mise en exergue, la dimension intuitive (cœur du processus créatif), par les ébauches de projets parfois inaboutis ou non réalisés, à réactiver, les pistes à explorer, les impasses, les approximations, les doutes, les tâtonnements, les hésitations, les idées ratées ou inutiles, les formes qui ne prendront pas forme, les errances et les erreurs, permettant malgré tout de rebondir vers d'autres axes de recherches. Ce document, constat d'une sélection des travaux de l'étudiant·e sur deux semestres, doit permettre d'entrevoir et d'ouvrir des perspectives intéressantes, dans la continuité des projets d'ateliers vers la seconde année (choix des matières) !

La dimension visuelle de ce document, sa forme plastique, a une grande importance !

=> Voir "Le Guide" sur le site.

MÉTHODES

Rendez-vous individuels

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Dans le cadre des évaluations en première année, il doit permettre à l'ensemble des enseignant·es de l'Esä, de constater et apprécier l'avancée des projets plastiques dans leur évolution par étapes de travail (phases projets), ainsi que les acquis en cours, dans un certain ordre assemblé (chronologique, thématique, ou autre...).

Les critères d'évaluation :

- La capacité à pouvoir décrire, interroger et analyser ses propres réalisations plastiques, tout en se posant les bonnes questions, et en émettant quelques

premières réponses sur le sens du travail dans le contexte de l'école d'art.

- L'inscription de ces travaux plastiques dans une perspective plus globale à savoir : la situation sociétale, environnementale, sociale, économique, écologique, politique...

- Une conclusion sous forme de synthèse, permettra de souligner la prise de recul, et le sens critique de chaque étudiant·e (objectivité) face à l'ensemble de ses propres réponses plastiques, vis-à-vis des sujets proposés ou imposés dans le cadre des formations à l'Esä.

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 sur une période qui s'étend de la préhistoire au XVIe siècle.

Il s'agit de repérer les grands courants, de connaître les principaux artistes, de comprendre les enjeux et les articulations des mutations formelles. Le cours propose d'approcher de manière théorique le langage plastique. Un répertoire visuel sera constitué à partir de l'analyse approfondie des œuvres majeures de la période. Les notions théoriques seront étudiées en prenant appui sur les textes de référence d'auteur·rices ancien·es ou contemporain·es. Des visites d'expositions et de musées pourront compléter le programme en fonction de l'actualité.

MÉTHODES

Cours interactifs / Exercices pratiques (TD, exposés...) / Visites d'expositions

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

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

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

- Un devoir sur table

Semestre 1 : Analyse plastique – questions de cours.

Semestre 2 : Dissertation sur une problématique transversale.

En cas d'absence, accès au rattrapage sur présentation d'un justificatif.

Critères :

Capacité d'analyse et méthodologie (notamment usage des sources - le plagiat sera sanctionné).

Structuration de la pensée et pertinence des références.

Qualité du travail rédactionnel (syntaxe, grammaire, orthographe).

RÉFÉRENCES bibliographiques

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.

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

ARASSE (Daniel), On n'y voit rien. Descriptions, Denoël, 2000, rééd. Folio-poche, 2002.

ARASSE (Daniel), Histoires de peintures, Denoël, 2004, rééd. Folio-poche, 2006.

HISTOIRE DE L'ART DU XXe SIÈCLE

Jean-Baptiste Carobolante

OBJECTIFS ET CONTENUS

Ce cours portera sur l'histoire de l'art au XXe siècle à partir de problématiques théoriques et politiques. De nombreuses pratiques et artistes seront présentés·es aux étudiants·es, avec, à chaque cours un focus sur une problématique précise.

MÉTHODES

Cours

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

L'évaluation consistera en quatre devoirs dans l'année dans lequel l'étudiant·e devra critiquer une exposition visitée à Dunkerque.

RÉFÉRENCES données à chaque cours.

INTRODUCTION À LA PHILOSOPHIE INTERNATIONALE

Aesthetics, Philosophy of Art & Critical theory

Melissa Ryke

A series of lectures that introduce various classic and contemporary discourse on aesthetics, philosophy of art and critical theory. Discussions and student presentations will elaborate key ideas presented throughout the semester and allow students to develop a basic understanding of discourse circulating in the contemporary art world and to develop critical analysis skills. All discussions will be anchored in reference to concrete examples of artworks, this will allow for students to be able to situate their studio practice in the field of contemporary art. The main language of this course will be in English. French texts will be cited in their original language or official translations will be used when appropriate.

OBJECTIVES

To improve English diction in aesthetics and philosophy of art

To develop critical thinking

To foster critical theory methodologies

To discover diverse discourse and perspectives in aesthetics, philosophy of art and critical theory
To analyse artworks
To conduct independent research

ASSESSMENT ITEMS SEMESTER 1

10minute presentation 40% (individual summative assessment)
Participation 60% (individual formative assessment)

ASSESSMENT ITEMS SEMESTER 2

Meme + presentation 60% (individual summative assessment)
Participation 40% (individual formative assessment)

CRITS ENGLISH

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

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 test exhibition praxis
To discover current art affairs
To analyse artworks
To foster visual literacy
To conduct independent research

ASSESSMENT ITEMS SEMESTER 1 & 2

Crits 30% (individual formative assessment)
Journal/Blog 30% (individual summative assessment)
Participation 40% (individual formative assessment)

RESOURCES

Berger, John. 1972. Ways of Seeing (episodes 1-4). Produced by BBC4. EPISODE 1 https://youtu.be/0pDE4VX_9Kk, EPISODE 2 <https://youtu.be/m1GI8m-NU5Sg>, EPISODE 3 <https://youtu.be/Z7wi8jd7aC4>, EPISODE 4 <https://youtu.be/5jTUebm73IY>.

INITIATION AUX TECHNIQUES ET AUX PRATIQUES ARTISTIQUES

OBSERVATION, PERSPECTIVE(S) / ESPACES, PROJECTIONS

Laetitia Legros

SEMESTRE 1

OBSERVATION, PERSPECTIVE(S)

OBJECTIFS ET CONTENUS

Au regard des origines et de l'histoire de la perspective, nous reverrons les fondamentaux d'une représentation de l'espace par une suite d'exercices en extérieur et en intérieur. Différentes situations de dessin seront proposées et soumises à une expérience individuelle. Des cours de dessin d'après modèle vivant permettront de développer une approche plus intuitive, dynamique, et personnelle du trait, jusqu'à la saisie du mouvement. Les objectifs du semestre visent une prise de repères collectifs et personnels quant à l'exercice du dessin en situation d'observation, le développement d'une acuité du regard et d'une sensibilité graphique. Il s'agira de tendre à une maîtrise des fondamentaux du dessin d'observation par une appréhension de l'espace, des distances et du point de vue, en considérant la dynamique visuelle d'une planche, tant que les qualités du trait.

Une pratique régulière du dessin est attendue, également comme outil de travail transdisciplinaire.

MÉTHODES

Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Contrôle continu et bilans de fin de semestre.

Critères d'évaluation : basés sur les objectifs énoncés et l'intégration des enjeux des exercices. Capacité à varier les recherches, à développer des propositions personnelles, à manifester une curiosité et une implication par la pratique. Qualité de réalisation des propositions. Présence régulière, évolution du travail, méthodologie.

MATÉRIEL POUR L'ATELIER

Une liste de matériel sera distribuée lors du premier cours : l'étudiant·e doit s'équiper d'outils de dessin appropriés (crayons variés, carnets de croquis A4 et A3, feuilles format raisin, règle, cutter, carton format 50 x 65 cm pour le rangement des dessins).

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web

Favennec Denis, Douce perspective, une histoire de science et d'art, Éd. Ellipses, 2007. Hubert Damisch, L'origine de la perspective, Éd. Flammarion, 1987. Daniel Arasse, L'homme en perspective, Éd. Hazan, 1978. Philippe Comar, ouvrage collectif, Figures du corps, Éd. Beaux-Arts de Paris, 2008. Jean-Luc Nancy, Le plaisir au dessin, Éd. Galilée, 2009.

SEMESTRE 2

ESPACES, PROJECTIONS

OBJECTIFS ET CONTENUS

En prolongement des repères et acquis du semestre 1, il s'agira d'appréhender en plusieurs étapes la conception d'un espace d'exposition en considérant différents paramètres liés à la représentation, autant qu'à la lecture d'un projet. Nous travaillerons au croisement de situations et enjeux réels relatifs aux pratiques de l'exposition, et de perspectives imaginaires ou utopiques. Les objectifs tiennent au développement d'une capacité à jouer des facultés du dessin à nous projeter dans un espace, à le penser, le construire, et à maîtriser la lecture qu'on en donne. Les différentes étapes de cet exercice sont propres à initier une méthode de travail et un processus de recherche que l'étudiant·e pourrait être amené·e à reconstruire dans des circonstances professionnelles nécessitant la présentation d'un projet (recherches, esquisses, points de vue complémentaires pour une lecture optimale des intentions, storyboard, maquette).

MÉTHODES

Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Contrôle continu et bilans de fin de semestre.

Critères d'évaluation : compréhension et appropriation des enjeux de chaque étape de travail, méthodologie, travail régulier et évolutif, implication personnelle dans le développement du projet, qualité des réalisations, pertinence et singularité des choix, argumentation.

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web

Frédéric Migayrou, La Tendenza, architectures italiennes 1965-1985, Éd. Centre Pompidou, 2012. André Malraux, Le musée imaginaire, Gallimard, 1947. Philippe Alain-Michaud, Aby Warburg et l'image en mouvement, Macula, 1998. Walter Benjamin, L'oeuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique, Gallimard, 2008. Georges Pérec, Espèces d'espaces, Galilée, 1974. Raymond Roussel, Locus Solus, Gallimard, 1914.

INITIATIONS ÉDITORIALES

Cassandra Boucher

OBJECTIFS ET CONTENUS

Initiation aux aspects matériels, pratiques et historiques de l'image imprimée. Apprentissage de techniques et de procédés de base en estampe par l'expérimentation de la sérigraphie (au 1er semestre) et de la gravure. Utilisation des outils et des équipements à disposition dans l'atelier édition de l'école. Acquisition de méthodologies de travail respectueuses, efficaces et sécuritaires en atelier collectif. Apprentissage des bases pour la pratique de la PAO (Publication Assistée par Ordinateur). Expérimentation et réalisation de projets personnels qui utilisent, de manière ouverte, différentes approches de l'image imprimée. Découverte de formes éditoriales et du travail d'artistes contemporain·es. Considérations théoriques et plastiques sur les esthétiques des différentes approches de l'image imprimée dans les pratiques contemporaines de l'estampe et de l'édition.

MÉTHODES

Exercices collectifs, démonstrations techniques, projets personnels, partage de références, retours individuels et collectifs.

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Évaluation continue basée sur l'assiduité, l'implication et la curiosité de l'étudiant·e. Variété des expérimentations en atelier, utilisation d'une méthodologie de travail appropriée et maîtrise des outils. Qualité des réalisations.

MATÉRIEL INDISPENSABLE POUR L'ATELIER

Carnet de notes / recherche, crayons, feutres et Poscas noirs. Blouse ou vêtements adéquats lors des séances dédiées à la pratique de la sérigraphie et de la gravure.

VOLUME

Donovan Le Coadou

OBJECTIFS ET CONTENUS

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

MÉTHODES

Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

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

RÉFÉRENCES bibliographiques,

audio,

vidéo, web

Clérin Philippe, Toutes les techniques, Dessain et Tolra, 1999.

Matériology, Matériaux et technologies : l'essentiel à l'usage des créateurs, Birkhauser, 2005.

Material World 2 : Innovative Materials for Architecture and Design, Birkhauser, 2005.

PEINTURE

Phoebe Dingwall

OBJECTIFS ET CONTENUS

Dans cet atelier, nous apprendrons les fondamentaux de l'art pictural. Comment fonctionnent les différents usages de la peinture, manipulation des outils, des supports, les caractéristiques de chaque couleur et technique ainsi que leurs mélanges. Nous aborderons en premier lieu la constitution de l'espace pictural qui nécessite la compréhension de la composition et de l'équilibre interne de cet espace. Nous évoquerons régulièrement les exemples à la fois de l'histoire de l'art et de l'art d'aujourd'hui. Par ailleurs, les travaux produits dans l'atelier feront l'objet d'accrochages réguliers qui permettront aux étudiant·es d'avoir un regard critique et une dynamique d'échange. Il s'agit des questions à poser devant une oeuvre, de la décrypter, de décrire et enfin exprimer ses pensées sur elle. Tout au long de l'année les étudiant·es seront encouragé·es à tenir un journal de bord comportant leurs réflexions sur les projets personnels, sous forme d'écritures, dessins, collages, etc.

MÉTHODES

Travail pratique avec l'apprentissage et l'expérimentation de différentes techniques dans l'atelier avec un appui théorique sur la peinture et son histoire.

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. Leur progrès sur l'utilisation des différentes techniques et leur capacité créative seront au coeur de nos préoccupations. Il s'agit également d'enrichir ses connaissances sur les références à la fois théorique et pratique et de commencer à découvrir ses sensibilités et ses affinités à l'égard de ces références.

MATÉRIEL POUR L'ATELIER

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

PHOTO

Arnaud Delbeke

OBJECTIFS ET CONTENUS

Initiation aux différentes pratiques photographiques

- Prise de vue en argentique et numérique
- Initiation au développement et tirage noir et blanc en chambre noire
- Utilisation de la photographie afin d'appréhender les autres disciplines dispensées à l'école (peinture, volume, édition, performance...)
- Les sujets proposés aux étudiant·es permettront d'aborder les différents problèmes techniques rencontrés en photographie

MÉTHODES

Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Évaluation continue et lors des bilans de fin d'année

MATÉRIEL POUR L'ATELIER

Tout matériel pouvant enregistrer des images : appareil photo argentique, numérique, téléphone portable

- Clé USB ou disque dur indispensable

VIDÉO

Audrey Charlet

Dans le cadre d'un atelier hebdomadaire de 4 heures, les séances vidéo se dérouleront cette année au **FRAC**, en lien direct avec la **saïson #3 du Labo Art/Media**, dont la thématique pour cette saison est **la métamorphose**.

OBJECTIFS ET CONTENUS

- Découvrir et s'initier aux techniques de création vidéo (prise de vue, montage, postproduction, etc.)
- Travailler en lien avec des artistes invité·es par le FRAC, en intégrant leurs propositions dans une démarche personnelle ou collective
- Développer une capacité de réflexion et de réponse artistique à une thématique imposée
- Comprendre les enjeux de la création contemporaine autour de la vidéo

Les contenus alterneront entre :

- Des ateliers techniques (apprentissage des outils et du langage vidéo)
- Des séances de création en collaboration avec les artistes invité·es (Interventions et échanges avec des artistes professionnel·les)

MÉTHODES

- Travail individuel et/ou en petits groupes
- Temps de visionnage, d'analyse critique et de retours collectifs

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

- L'assiduité et l'implication dans les séances
- La qualité de la participation aux ateliers et aux échanges avec les artistes
- Le travail régulier et la progression technique
- La capacité à répondre de manière créative et pertinente à la thématique
- La réalisation finale ou les productions intermédiaires (films, vidéos, installations, etc.)

MATÉRIEL POUR L'ATELIER

- Casques audio
- Carnet ou support pour la prise de notes / croquis / storyboards
- Clé USB ou disque dur SSD personnel pour sauvegarder les projets

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web

Ouvrages

- Video Art , Sylvia Martin, Taschen, 2 006
- L'Art vidéo , Mickael Rush, 2 003
- Penser et expérimenter le montage, Teresa Faucon, Sorbonne Nouvelle, 2 011
- Qu'est-ce que l'art vidéo aujourd'hui ?, Beaux-Arts Éditions
- L'analyse de séquences, Laurent Jullier, Armand Colin, 2 007

Sites et archives

- www.ubuweb.com - UbuWeb : archives vidéo expérimentales
- www.centrepompidou.fr - Vidéos, expositions, conférences
- <https://www.radiofrance.fr/arts-divertissements/arts-visuels/art-contemporain>

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.

Présentation orale et visuelle de ces travaux.

Échanges avec les enseignant·es constituant le jury.

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·E

Coordinateur·rice

OBJECTIFS ET CONTENUS

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

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Qualité de l'engagement, assiduité, implication.