

Site de Dunkerque / 2022-23

ANNÉE 4 - semestres 7 & 8

PARCOURS ÉCO ÉCOLE ÉCHO

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.

Coordnatrice : Laetitia Legros

INITIATION À LA RECHERCHE SUIVI DU MÉMOIRE, PHILOSOPHIE, HISTOIRE DES ARTS
SEMESTRE 7 : 9 crédits ECTS
SEMESTRE 8 : 9 crédits ECTS

THÉORIE DES MARGES ARTISTIQUES
Enseignant : Jean-Baptiste Carobolante
D4HT01
2h par semaine

SUIVI DE MÉMOIRE
Enseignant·es (binômes à choisir) : Cyril Crignon, Jean-Baptiste Carobolante, Asli Torcu & Laetitia Legros, David Ayoun, Julien Pastor, Jean-Caude Mouton
D4HT03
sur rendez-vous

PHILOSOPHIE DE L'ART ET ESTHÉTIQUE
Enseignant : Cyril Crignon
D4HT02
1h30 par semaine

LANGUE ÉTRANGÈRE
SEMESTRE 7 : 1 crédit ECTS
SEMESTRE 8 : 1 crédit ECTS

PRACTICE-LED Research Lab
Enseignante : Melissa Ryke
D4LE01
1h par semaine par niveau

PROJET PLASTIQUE PROSPECTIVE, MÉTHODOLOGIE, PRODUCTION
SEMESTRE 7 : 20 crédits ECTS
SEMESTRE 8 : 20 crédits ECTS

UNITÉ D'ENSEIGNEMENT PROJET PLASTIQUE, PROSPECTIVE
SEMESTRE 7 : 15 crédits ECTS
SEMESTRE 8 : 10 crédits ECTS

PRATIQUES D'ACCROCHAGES
Enseignant : Julien Pastor
D4PP03
4h une semaine sur deux

UNITÉ D'ENSEIGNEMENT BILAN
SEMESTRE 7 : 5 crédits ECTS
SEMESTRE 8 : 5 crédits ECTS

PRATIQUES ÉDITORIALES ET LIVRES D'ARTISTES #1
Enseignant : Nicolas Cabos
D4PP01
4h par semaine

DIGITAL LAB
Enseignant : David Ayoun
D4PP04
2h par semaine

ACCROCHAGE DE FIN DE SEMESTRE
Enseignant·es : jury d'accrochage
D4BI01

PRATIQUES ÉDITORIALES ET LIVRES D'ARTISTES #2
Enseignant : Nicolas Cabos
D4PP02
4h par semaine

ARC ÉCO ÉCOLE ÉCHO
Enseignant·es : Julien Pastor et Nathalie Poisson-Cogez
D4PP07
8h une semaine sur deux

UNITÉ D'ENSEIGNEMENT STAGE
SEMESTRE 7 : 0 crédit ECTS
SEMESTRE 8 : 5 crédits ECTS

STAGE
Enseignant·e : Coordinateur·trice
D4ST01

**PROJET PLASTIQUE
PROSPECTIVE, MÉTHODOLOGIE,
PRODUCTION**

**UNITÉ D'ENSEIGNEMENT PROJET
PLASTIQUE, PROSPECTIVE**

DIGITAL LAB

**Laboratoire de développement des
pratiques numériques — de l'écriture
à la mise en espace**

DAVID AYOUN

OBJECTIFS ET CONTENUS

Digital Lab est conçu comme un atelier collaboratif, un espace ressource, un laboratoire pour expérimenter sur le modèle du P2P, par l'échange, des dispositifs numériques et ainsi faire évoluer vos projets. Vous serez accompagné dans le développement de vos pièces numériques personnelles. De l'écriture à la mise en espace, nous travaillerons à structurer le développement de vos propositions artistiquement, méthodologiquement et techniquement, en étant particulièrement attentif au développement vos champs de référence.

Nous approfondirons l'expérimentations d'outils numériques, de mises en espaces, de modalités d'interaction et de rapport au corps et au public.

MÉTHODES

Atelier / laboratoire

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

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

MATÉRIEL POUR L'ATELIER

- un stylo et un carnet de prise de notes ;
- 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-e pour les spécificités techniques).

**PRATIQUES ÉDITORIALES ET
LIVRES D'ARTISTES #1**

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 un belle somme à la fin de l'année. Cela pourra être le prolongement d'un travail, des notes, des croquis, etc.

MÉTHODES

Ateliers collectifs, travaux personnels et de recherche, suivi personnel et collectif.

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

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.)

**PRATIQUES ÉDITORIALES ET
LIVRES D'ARTISTES #2**

NICOLAS CABOS

OBJECTIFS ET CONTENUS

Pratiques éditoriales (au sens large : livres d'artistes, books, portfolios en ligne, mémoires, poursuite du projet Déplis) Conception du catalogue des diplômés

MÉTHODES

Ateliers collectifs, travaux personnels et de recherche, suivi personnel et collectif.

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

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

PRATIQUES D'ACCROCHAGES

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.

ARC Éco École Écho

JULIEN PASTOR, NATHALIE POISSON-COGEZ

OBJECTIFS ET CONTENUS

Éco École écho est un atelier de recherche et de création de l' École Supérieure d'Art | Dunkerque-Tourcoing à destination d'étudiant-es en second cycle mention Art intéressé-es par les relations entre art et écologie dans un contexte social et pédagogique concret. Il met en place les conditions nécessaires à l'élaboration d'une recherche c'est à dire à la production d'un projet artistique associé à celui d'un mémoire. L'objectif d'Éco École Écho est de sensibiliser les étudiant-es sur le rôle des arts plastiques dans la transformation sociétale en cours et, par effet d'écho, de s'interroger sur la place et à la fonction de l'école d'art dans la société.

Pour cela, le programme de cet atelier associe l'apprentissage des pratiques esthétiques et artistiques à celui des connaissances et des savoir-faire liés à l'écologie environnementale : culture potagère et horticole,

botanique, teinture naturelle, etc.

Il permet ainsi aux étudiants de nourrir leur démarche personnelle en construction à travers plusieurs questionnements.

- Quelle est la place de la création dans la révolution socio-environnementale en cours ?

- Quels sont les changements que cela implique dans les pratiques artistiques ?

- L'enseignement de l'art est-il lui aussi influencé par le changement climatique ?

L'atelier Éco École Écho permet ainsi aux étudiant·es de se confronter à ces questions en pratiquant dans des territoires où les enjeux environnementaux et sociaux sont particulièrement concrets. Les étudiant·es engagent et confrontent alors leur démarche personnelle à des espaces publics, en extérieur et en relation avec des travailleur·euses, des habitant·es, des histoires, des architectures, des formes vivantes qui font partie de leur environnement.

L'atelier souhaite développer son engagement dans le projet Effet papillon, initié par la mission Art et Espace Public de la Ville de Dunkerque, en proposant des intervenants et des activités originales et pertinentes dans le cadre des différentes actions déjà mises en place comme la création d'un jardin botanique ou aromatique, la construction d'un théâtre de verdure, etc.

MÉTHODES

Atelier de Recherche Création
Expérimentation et recherches
Rencontres, workshops

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Investissement, pertinence et originalité

PARTENARIAT

Ville de Dunkerque, projet Fab Lab
Effet Papillon

UNITÉ D'ENSEIGNEMENT BILAN

ACCROCHAGE DE FIN DE SEMESTRE

JURY D'ACCROCHAGE

OBJECTIFS ET CONTENUS

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

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

Accrochage des travaux réalisés dans le semestre.

Présentation orale et visuelle de ces travaux.

Échanges avec les enseignant·es.

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Qualité des réalisations.

Cohérence du discours.

Pertinence des références.

Engagement de la démarche personnelle.

UNITÉ D'ENSEIGNEMENT STAGE

STAGE

COORDINATEUR·TRICE

OBJECTIFS ET CONTENUS

Acquérir une expérience dans le milieu professionnel de la création.

Stage d'au moins cinq 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 de l'enseignant·e coordinateur·trice de l'année.

L'étudiant·e devra réaliser un rapport de stage qu'il·elle remettra à l'enseignant·e coordinateur·trice de son année.

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

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

LANGUE ÉTRANGÈRE

PRACTICE-LED Research Lab

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, audio, 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.

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

THÉORIE DES MARGES IMAGINAIRES

JEAN-BAPTISTE CAROBOLANTE

OBJECTIFS ET CONTENUS

Dans la continuité du cours de l'an dernier, nous questionnerons les liens tendus entre l'art et les phénomènes économiques et politiques. Nous reviendrons sur divers aspects propres à la société de consommation afin d'étudier l'art depuis ses marges (l'art brut, l'art modeste, l'art commercial), et en essayant de l'inclure au sein de l'histoire générale de l'art. Mais aussi, quelques cours se concentreront sur l'écriture du mémoire, en prenant appuis sur des écrits d'artistes.

MÉTHODES

Cours

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

L'évaluation consistera, pour la quatrième année, en des textes conséquents de préparation à l'écriture du mémoire.

BIBLIOGRAPHIE GÉNÉRALE :

AGAMBEN Giorgio
• Stanze, trad. Y. Hersant, Paris, Payot & Rivages (Petite bibliothèque), 1998 (1992).
• Profanations, trad. M. Rueff, Paris, Payot & Rivages (Rivages poche), 2006 (2005).
• Le règne et la gloire. Pour une généalogie théologique de l'économie et du gouvernement. Homo Sacer, II, 2, trad. M. Rueff, Paris, Seuil (L'Ordre philosophique), 2008.
• Signatura rerum. Sur la méthode, trad. J. Gayraud, Paris, Vrin (Bibliothèque des Textes Philosophiques), 2014.
• Création et anarchie. L'œuvre à l'âge de la religion capitaliste, trad. J. Gayraud, Paris, Rivages (Bibliothèque Rivages), 2019 (2017).
ARENDRT Hannah
• Condition de l'homme moderne, trad. G. Fradier, Paris, Calmann-Lévy (Sciences Humaines et Essais), 1983 (1961).
BARTHES Roland
• Comment vivre ensemble. Cours et séminaires au Collège de France

(1976-1977), Paris, Seuil, 2002.

BAUDRILLARD Jean

- La société de consommation, Paris, Denoël, 1970.
 - Simulacres et simulation, Paris, Galilée, 1981.
 - L'échange symbolique et la mort, Paris, Gallimard (Bibliothèque des Sciences humaines), 1976.
- BENJAMIN Walter
• Paris capitale du XIXe siècle, trad. J. Lacoste, Paris, Cerf, 2009 (1982).

- Expérience et pauvreté, trad. C. Cohen Skalli, Paris, Payot & Rivages (Petite bibliothèque Payot), 2011.
- DEBORD Guy
• La société du spectacle, Paris, Gallimard (Folio), 1996 (1967).
DELEUZE Gilles et GUATTARI Félix
• Mille Plateaux. Capitalisme et schizophrénie, Paris, Minuit (Critique), 1980.
FISCHBACH Franck
• Sans objet. Capitalisme, subjectivité, aliénation, Paris, Vrin (Problèmes & controverses), 2009.
• La privation du monde. Temps, espace et capital, Paris, Vrin (Problèmes & controverses), 2011.

FCESSEL Michaël

- Après la fin du monde, Paris, Seuil (L'Ordre philosophique), 2012.
- FOUCAULT Michel
• L'archéologie du savoir, Paris, Gallimard (Tel), 1969.
• Les anormaux. Cours au Collège de France, 1974-1975, Paris, Seuil/Gallimard (EHESS), 1999.
• Surveiller et punir. Naissance de la prison, Paris, Gallimard (NRF), 1975.
• L'herméneutique du sujet. Cours au Collège de France, 1981-1982, Paris, Seuil/Gallimard (EHESS), 2001.
GARCIA Tristan
• Forme et objet. Un traité des choses, Paris, PUF (MétaphysiqueS), 2010.
• La vie intense, Paris, Autrement (Les Grand mots), 2016.
HARAWAY Donna
• Manifeste cyborg et autres essais : sciences - fictions - féminismes, trad. L. Allard, D. Gardey et N. Magnan, Paris, Exils, 2007 (1991).
JAMESON Fredric
• Le postmodernisme ou la logique culturelle du capitalisme tardif, trad. F. Nevoltry, Paris, ENSBA (D'art en questions), 2011.
MAFFESOLI Michel
• Technomagie (dir.), Les Cahiers

Européens de l'Imaginaire n°3, Paris, CNRS éditions, 2011.

MORTON Timothy

•Hyperobjets. Philosophie et écologie après la fin du monde, trad. L. Bury, Saint-Étienne, Cité du design/ESAD, 2018 (2013).

STEIGLER Bernard

•De la misère symbolique, Paris, Galilée/Flammarion (Champs essais), 2013 (2004).

PHILOSOPHIE DE L'ART ET ESTHÉTIQUE

CYRIL CRIGNON

OBJECTIFS ET CONTENUS

Pour vous aider à définir votre trajectoire artistique, le cours vous invite à 1 - penser l'art comme la mise en formes de "manières de voir le monde" conditionnées par un contexte déterminé ;

2 - repérer le genre de choses que sont les œuvres d'art sur les modèles ontologiques du Devenir et du Processus plutôt que sur celui de l'objet ;

3 - envisager les diagrammes, scripts et maquettes comme autant de projections du trajet menant de l'idée de « l'œuvre à faire » (Souriau) à l'œuvre elle-même.

Il proposera pour ce faire des outils conceptuels et des exemples artistiques, en privilégiant le pragmatisme, la techno-esthétique et la "filiation" que l'on peut établir entre des productions contemporaines et le Bauhaus ou le Constructivisme, en passant par l'art environnemental et l'art technologique des années 1960 et 70.

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

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web

Walter Benjamin, « L'Œuvre d'art à

l'époque de sa reproductibilité technique » (1939), trad. fr. M. de Gandillac et R. Rochlitz, in Œuvre III, Paris, Gallimard, coll. « Folio essais », 2000, p. 269-316.

Jack Burnham & Hans Haacke : Esthétique des systèmes, trad. de l'ang. F. Lemonde, Dijon, Les Presses du réel, 2015.

JOHN DEWEY : L'Art comme expérience (1934), trad. de l'ang. J.-P. Cometti, Paris, Gallimard, coll. « Folio essais », 2010.

Nelson Goodman: Manières de faire des monde (1978), trad. fr. M.-D. Popelard, Paris: Gallimard, coll. « Folio/Essais », 2006.

Jean-François Lyotard et Thierry Chaput, Les Immatériaux, cat. d'expo., Paris, Centre Pompidou, 1985 (2 vol.)

Gilbert Simondon, Du Mode d'existence des objets techniques (1958), Paris, Aubier, coll. « Philosophie », 2012.

Étienne Souriau : Les Différents modes d'existence, suivi de « De l'œuvre à faire », Paris, PUF, coll. « MétaphysiqueS », 2009.

SUIVI DE MÉMOIRE

CYRIL CRIGNON, JEAN-BAPTISTE CAROBOLANTE, ASLI TORCU &

LAETITIA LEGROS, DAVID AYOUN, JULIEN PASTOR, JEAN-CAUDE MOUTON

OBJECTIFS ET CONTENUS

Au second cycle, l'Esà 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 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

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Contrôle continu