

Site de DUNKERQUE

2023-2024

Année 3 — Semestres 5 & 6

Coordinatrice : **Audrey Charlet**

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

HISTOIRE, THÉORIE DES ARTS ET LANGUE ÉTRANGÈRE (choisir un cour de langue) SEMESTRE 5 : 8 crédits ECTS SEMESTRE 6 : 5 crédits ECTS	NOTE D'INTENTION Enseignante : <u>Audrey Charlet</u> <u>T3HT05</u>	THÉORIE DES IMAGES Enseignant : <u>Jean-Baptiste Carobolante</u> <u>D3HT01</u> <u>1h30 par semaine</u>
MÉTHODOLOGIE Enseignante : <u>Delphine Riche</u> <u>D3HT03</u> <u>2h par semaine</u>	PHILOSOPHIE DE L'ART ET ESTHÉTIQUE – Parler en figures Enseignant : <u>Cyril Crignon</u> <u>D3HT02 / 2h par semaine</u>	PRACTICE-LED Research Lab Enseignante : <u>Melissa Ryke</u> <u>D3HT04</u> <u>1h par semaine</u>
Séminaire La Fabrique des savoirs AIRC : Éco-École-Écho et Paysages à rebours <u>Jean-Claude Mouton, Julien Pastor,</u> <u>Nathalie Poisson-Cogez</u> <u>D3HT06 — 4h par mois</u>		

<p>MÉTHODOLOGIE, TECHNIQUES ET MISE EN ŒUVRE</p> <p>SEMESTRE 5 : 12 crédits ECTS</p>	<p>AIRC (choisir 1 AIRC)</p>	<p>ATELIERS OPTIONNELS Choisir 2 ateliers pratiques au choix au semestre A, qui deviennent créneaux de suivi individuel par les mêmes enseignant·es au semestre B :</p>
<p>ATELIERS OBLIGATOIRES</p>	<p>AIRC ÉCO - ÉCOLE - ÉCHO Enseignant·es : <u>Julien Pastor & Nathalie Poisson-Cogez</u> <u>D3MT05</u> 4h par semaine</p>	<p>DISPLAY Enseignant : <u>David Ayoun</u> <u>D3MT08</u> 3h30 par semaine</p>
<p>LES IMAGES RÉFLEXIVES Enseignant : <u>Jean-Claude Mouton</u> <u>D3MT01</u> 3h par semaine</p>	<p>AIRC PAYSAGES À REBOURS Enseignant·es : <u>Jean-Claude Mouton & Nathalie Poisson-Cogez</u> <u>D3MT06</u> 4h par semaine</p>	<p>PRATIQUES DE L'ÉDITION — Faire feu de tout bois Enseignant : <u>Nicolas Cabos</u> <u>D3MT02</u> 2h30 par semaine</p>
<p>PRATIQUES D'ACCROCHAGE et photographier sont travail Enseignant·es <u>Audrey Charlet, Arnaud Delbeke & Julien Pastor</u> <u>D3MT04</u> : 2h par semaine</p>	<p>AIRC UBIK Enseignants : <u>David Ayoun, Jean-Baptiste Carobolante & Donovan Le Coadou</u> <u>D3MT07</u> 4h par semaine</p>	<p>VOLUME INSTALLATION Le monde d'après Enseignant : <u>Julien Pastor</u> <u>D3MT03</u> 3h30 par semaine</p>
		<p>IN ACTU (Drawing now) Enseignante : <u>Laetitia Legros</u> <u>D3MT11</u> 2h30 par semaine</p>
		<p>LES VENELLES (Édition) Enseignant : <u>Nicolas Cabos</u> <u>D3MT09</u> 4h par semaine</p>
		<p>POST PHOTOGRAPHIE Enseignant : <u>Jean-Claude Mouton</u> <u>D3MT10</u> 3h30 par semaine</p>

<p>MÉTHODOLOGIE, TECHNIQUES ET MISE EN ŒUVRE</p> <p>SEMESTRE 6 : 4 crédits ECTS</p>	<p>AIRC (choisir 1 AIRC)</p>	<p>ATELIERS OPTIONNELS</p> <p>Les 2 ateliers pratiques choisis au semestre A deviennent créneaux de suivi individuel par les mêmes enseignant·es au semestre B. Les étudiant·es prennent des rendez-vous avec chaque enseignant·e, pour un accompagnement individuel du travail (plastique, recherche, mémoire...).</p> <p>Les rendez-vous sont notés à partir de la 3e année sur les critères de : - régularité ; - préparation (à chaque rendez-vous il s'agit d'échanger autour de matières type croquis, notes, projets, réalisations...)."</p>
<p>ATELIERS OBLIGATOIRES</p>	<p>AIRC ÉCO - ÉCOLE - ÉCHO Enseignant·es : Julien Pastor & Nathalie Poisson-Cogez D3MT05 4h par semaine</p>	
<p>LES IMAGES RÉFLEXIVES Enseignant : Jean-Claude Mouton D3MT01 3h par semaine</p>	<p>AIRC PAYSAGES À REBOURS Enseignant·es : Jean-Claude Mouton & Nathalie Poisson-Cogez D3MT06 4h par semaine</p>	<p>SUIVI INDIVIDUEL Enseignant : Nicolas Cabos D3MT02 2h30 par semaine</p>
<p>PRATIQUES D'ACCROCHAGE et photographier sont travail Enseignant·es Audrey Charlet, Arnaud Delbeke & Julien Pastor D3MT04 : 2h par semaine</p>	<p>AIRC UBIK Enseignants : David Ayoun, Jean-Baptiste Carobolante & Donovan Le Coadou D3MT07 4h par semaine</p>	<p>SUIVI INDIVIDUEL Enseignant : Julien Pastor D3MT03 3h30 par semaine</p>
		<p>SUIVI INDIVIDUEL Enseignante : Laetitia Legros D3MT11 2h30 par semaine</p>
		<p>SUIVI INDIVIDUEL Enseignant : Nicolas Cabos D3MT09 4h par semaine</p>
	<p>SUIVI INDIVIDUEL Enseignant : David Ayoun D3MT08 3h30 par semaine</p>	<p>SUIVI INDIVIDUEL Enseignant : Jean-Claude Mouton D3MT10 3h30 par semaine</p>

<p>BILAN</p> <p>SEMESTRE 5 : 4 crédits ECTS SEMESTRE 6 : 0 crédit ECTS</p>	<p>ACCROCHAGE DE FIN DE SEMESTRE</p> <p>Enseignant·es : Jury d'accrochage D3BI01</p>	<p>BILAN COLLÉGIAL</p> <p>Enseignant·es : Collège des enseignant·es D3BI02</p>
<p>VALORISATION DE L'ENGAGEMENT ÉTUDIANT (facultatif)</p> <p>Enseignant·e : Coordinateur·rice 1 point à ajouter à la note sur 20 de bilan collégial</p>	<p>RECHERCHES ET EXPÉRIMENTATIONS PERSONNELLES</p> <p>SEMESTRE 5 : 6 crédits ECTS SEMESTRE 6 : 4 crédits ECTS</p>	<p>ÉVALUATION DE LA RECHERCHE PERSONNELLE</p> <p>Enseignant·es : Collège des enseignant·es D3RP01</p>
<p>STAGE</p> <p>SEMESTRE 5 : 0 crédits ECTS SEMESTRE 6 : 2 crédit ECTS</p>	<p>STAGE</p> <p>Enseignant·e : Coordinateur·rice D3ST01</p>	<p>ÉPREUVE DE DIPLÔME (DNA)</p> <p>SEMESTRE 5 : 0 crédit ECTS SEMESTRE 6 : 15 crédits ECTS</p> <p>délivrés par le jury du DNA D3DI01</p>

<p>HISTOIRE, THÉORIE DES ARTS ET LANGUE ÉTRANGÈRE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pour une anthropologie des images, trad. J. Torrent, Paris, Gallimard (Le Temps des images), 2004 (2001). BREDEKAMP Horst • Théorie de l'acte d'image, trad. F. Joly, Paris, La découverte (Politique et sociétés), 2015 (2010). DIDI-HUBERMAN Georges • Devant l'image. Question posée aux fins d'une histoire de l'art, Paris, Minuit (Critique), 1990 • L'image survivante, Paris, Minuit (Paradoxe), 2002 • Atlas ou le Gai savoir inquiet, Paris, Minuit (Paradoxes), 2011 • Ninfa fluida, essai sur le drapé-désir, Paris, Gallimard (Art et artistes), 2015 DERRIDA Jacques • La vérité en peinture, Paris, Flammarion (Champs essais), 1978. DURAND Gilbert • L'imagination symbolique, Paris, P.U.F. (Quadrige), 2015 (1964). GOETZ Benoît • La Dislocation, architecture et philosophie, Paris, Les éditions de la Passion, 2001. HUYGHE Pierre-Damien • Le Dif érend esthétique, Paris, Circé, 2004. • Éloge de l'aspect. Éléments d'analyse critique et paradoxale de l'industrie comme divertissement, Paris, Mix, 2006. MITCHELL William John Thomas • Iconologie. Image, texte, idéologie, trad. M. Boidy et S. Roth, Paris, Amsterdam/Les prairies ordinaires, 2018 (1986). • Que veulent les images ? Une critique de la culture visuelle, trad. M. Boidy, N. Cilin & S. 	<p>Roth, Dijon, Les Presses du réel (Perceptions), 2014 (2005).</p> <p>MONDZAIN Marie-José</p> <ul style="list-style-type: none"> • Image, icône, économie. Les sources byzantines de l'imaginaire contemporain, Paris, Seuil (L'Ordre philosophique), 1996. • L'image peut-elle tuer ?, Paris, Bayard (Le temps d'une question), 2002. • Homo Spectator. Voir, faire voir, Paris, Bayard, 2013. • Confiscation. Des mots, des images et du temps, Paris, Les liens qui libèrent, 2017. <p>MOXEY Keith</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le temps visuel. L'image dans l'histoire, trad. F. Jaouën, Dijon, Les Presses du réel (Perceptions), 2016 (2013). <p>PANOFISKY Erwin</p> <ul style="list-style-type: none"> • La perspective comme forme symbolique et autres essais, trad. G. Ballangé, Paris, Minuit (Le sens commun), 1975 (1927). • Idea. Contribution à l'histoire du concept de l'ancienne théorie de l'art, trad. H. Joly, Paris, Gallimard (Tel), 1989 (1983). <p>RONELL Avital</p> <ul style="list-style-type: none"> • Telephone Book. Technologie, schizophrénie et langue électrique, trad. D. Loayza, Paris, Bayard (Le rayon des curiosités), 2006 (1989). <p>WARBURG Aby</p> <ul style="list-style-type: none"> • Essais Florentins, trad. S. Müller, Paris, Hazan (Bibliothèque Hazan), 2015 (1990). • L'Atlas Mnémosyne, Paris, L'écarquillé, 2012.
<p>THÉORIE DES IMAGES</p> <p><u>Jean-Baptiste Carobolante</u></p> <p>OBJECTIFS ET CONTENUS</p> <p>Durant ce cours, nous naviguerons de manière assez libre au sein de l'histoire de l'art afin, à chaque fois, de poser des questions propres à la théorie de l'art et des images. Nous allons, par exemple, découvrir que les latins avaient un art disparu : l'art mnémotechnique, consistant en la création de palais mentaux ; nous allons comprendre comment le cadrage cinématographique peut être lié à des questions géopolitiques : suivre l'histoire du sentiment de mélancolie depuis la Grèce antique, etc. Puis, en fin d'année, une série de cours se concentrera plus particulièrement sur une étude artistique du capitalisme.</p> <p>MÉTHODES Cours</p> <p>ÉVALUATION ET SES CRITÈRES</p> <p>L'évaluation consistera, comme en deuxième année, en un devoir par semestre dans lequel l'étudiant·e devra mettre en lien un écrit théorique et la pratique d'une ou d'un artiste.</p> <p>RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web BELTING Hans</p>		

PHILOSOPHIE DE L'ART ET ESTHÉTIQUE – Parler en figures.

Cyril Crignon

OBJECTIFS ET CONTENUS

Pour vous accompagner dans la rédaction de vos mémoires & notes d'intention, 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.

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web

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.

MÉTHODOLOGIE

Delphine Riche

SEMESTRE 5

OBJECTIFS ET CONTENUS

Approche historique et formelle du 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.
Savoir documenter sa production plastique. Il s'agit ici de concevoir des moyens qui rendent lisible la recherche et la production de l'étudiant·e.
Savoir dégager une problématique et organiser ses arguments. Savoir utiliser un vocabulaire adapté, savoir proposer des références.

MÉTHODES

Cours

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Contrôle continu. Implication dans le cours, assiduité. Restitution et présentation orale du portfolio. Pertinence des documents sélectionnés et de l'explication fournie. Variété des supports documentaires sélectionnés. Qualité du texte demandé.

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web

MŒGLIN-DELCROIX Anne, Esthétique du livre d'artiste, 1960-1980, Paris, Jean-Michel Place — Bibliothèque Nationale de France, 1997.
MŒGLIN-DELCROIX Anne, Livres d'artistes, L'invention d'un genre, 1960-1980, Paris, Bibliothèque Nationale de France, 1997.
Cornelia LAUF ; Clive PHILLPOT, Artist/ Author contemporary artists's books, D.A.P., New York, 1999.
Le livre et l'artiste : Tendances du livre illustré français 1967.1976, bibliothèque nationale, 1977.
MUNN Jonathan, Réussir son portfolio et son site web. Pyramid éditions, 2000.

SEMESTRE 6

OBJECTIFS ET CONTENUS

Élaborer 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 expérimentations et les productions plastiques.
Faire émerger une réflexion et un positionnement critique sur sa pratique et les sujets investis.

MÉTHODES

Atelier collectif, présentation orale du travail et du dossier réalisé.
Rendez-vous individuel.

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

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

Séminaire La Fabrique des savoirs

Jean-Claude Mouton, Julien Pastor, Nathalie Poisson-Cogez

OBJECTIFS ET CONTENUS

Ce rendez-vous mensuel est conçu comme un espace de partage théorique nourrit, alimentant, générant les deux ateliers Paysages à Rebour et Éco-École-Écho. Il ne s'agira pas d'opérer un cours magistral mais

d'échanger différentes ressources via des processus collaboratifs : arpentages, cercle samoan, chœur de lecteurs, controverses, forum ouvert... Au fur et à mesure des séances, un padlet regroupera les différentes ressources partagées.

MÉTHODES

Cours interactifs nécessitant une implication active des participant·es

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

- Assiduité aux cours, participation active aux activités proposées
 - Un dossier de fin de semestre
- Nota bene : pour tous les travaux, une attention particulière sera portée à la maîtrise de l'expression écrite.
Structuration de la pensée suivant un plan cohérent
Qualité de la syntaxe, de la grammaire et de l'orthographe
Critères :
Capacité d'analyse ;
Pertinence des références ;
Qualité du travail rédactionnel.
Évaluation :
Questionnement oral au fur et à mesure de l'avancée du programme ;
Questionnaire individuel à remplir en fin de semestre.

NOTE D'INTENTION

Audrey Charlet

OBJECTIFS ET CONTENUS

La note d'intention doit être conçue comme le prolongement du projet personnel de l'étudiant·e. Elle contient également les pistes envisagées par l'étudiant·e pour son projet de deuxième cycle. L'écriture y joue un rôle déterminant, mais non exclusif. Elle participe à l'effort de positionnement que l'on attend de l'étudiant·e, un positionnement face à son travail, à elle-même et face au monde. L'étudiant·e devra exposer la problématique de son projet de diplôme et déterminer son positionnement dans le champ de l'art contemporain.
Pour ce faire, elle·il réalisera une description, documentation (travaux réalisés ou en cours, photographies de l'évolution du travail, dessins, croquis, notes) et une analyse de ses processus de production et d'expérimentation plastiques (y compris les pistes abandonnées...). Elle·il précisera ses choix de médiums et accompagnera sa présentation de références, faits marquants, rencontres, expositions, lectures, découvertes, éléments ayant eu une incidence sur sa pratique plastique. Ces références devront être valorisées visuellement et analysées (un index avec bibliographie, sitographie, filmographie, etc., qui témoignent de l'ensemble des ressources théoriques ayant nourri sa réflexion complètera la note d'intention).
La note d'intention devra, par sa forme,

participer au projet de l'étudiant·e et faire apparaître le rapport entre le contenant et le contenu.
L'étudiant·e déterminera avec attention son format, son papier, sa reliure, sa couverture, sa typographie, son mode d'impression, mais pourra également prendre une forme numérique.

La forme pourra, par exemple, prendre celle d'un carnet à croquis, d'un journal, d'un livre de poche, d'un magazine, d'un fanzine, d'un livre scientifique, d'une affiche, d'une B.D, d'un blog, d'un site... ou encore, si c'est en cohérence avec sa démarche de travail, créer un objet de type boîte, valise...

Une base de 15 000 signes pourra servir de référence quantitative (soit un document de 8 à 16 pages maximum, illustrations comprises).

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Contrôle continu par entretiens et corrections personnelles au fil de l'élaboration du projet de l'étudiant·e et par le suivi technique lors de sa réalisation. Dans le cas d'un document papier, il devra être édité en 5 exemplaires (minimum). Il pourra également prendre la forme d'une publication numérique. Cette note d'intention sera transmise aux membres du jury en amont de l'épreuve orale du DNA. Présence et participation aux cours font partie de l'évaluation.

ANNEXE

Comment citer ses sources, comment mettre au point une bibliographie ?

Votre note d'intention doit comporter la liste exhaustive des sources que vous citez. Les références doivent être complètes et apparaître

de façon harmonisée ; utilisez les repères suivants.

— Informations recueillies par vous-même (exemple : entretien, questionnaire...)

- entretien : précisez date, lieu et durée,

- questionnaire : précisez les modalités.

— Ouvrages publiés (livres, articles, documents...):

Classement possible par ordre alphabétique, chronologique, ordre d'apparition dans le texte ou par chapitres, par thèmes.

— Ouvrages généraux :

NOM (Prénom), Titre de l'ouvrage, Lieu de publication, Nom de l'éditeur, année de publication.

Exemple : Eitner (Lorenz), La peinture du XIXe

siècle en Europe, Paris, Hazan, 1993.

— Catalogues d'exposition :

Titre, lieu d'exposition, dates de l'exposition, éditeur, lieu d'édition, date.

Exemple : Pierre-Yves Bohm, Rétrospective,

Musée des Beaux-Arts de Tourcoing, 16 octobre 2008-12 janvier 2009, coédition Archibooks

& Musée des Beaux-Arts de Tourcoing, Paris, 2009.

— Article de périodique :

NOM (Prénom), « Titre de l'article », Titre du

périodique, N°, Lieu de publication, année de publication, pages.

Exemple : Poisson-Cogez (Nathalie), « Artiste en résidence, Anu Pennanen à Paris », Les Nouvelles d'Archimède, Le journal culturel de l'Université de Lille1, N° 54, USTL Lille1, avril 2010, p. 22-23.

— Internet

Exemple : Conversation entre Christine Deknuydt et Bram van Waardenberg, Interview, Le Repas, Lille, USTL, disponible via <http://www.contrechog.com/Deknuydtindex.htm> (consulté le 28 juillet 2009).

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

Melissa Ryke

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.

**RECHERCHES
ET EXPÉRIMENTATIONS
PERSONNELLES**

**ÉVALUATION DE LA RECHERCHE
PERSONNELLE**

Collège des enseignant·es

OBJECTIFS ET CONTENUS

Évaluer la part d'expérimentation, de recherche personnelle et de développement d'une proposition artistique cohérente chez l'étudiant·e.

Lors de l'accrochage semestriel, échanges sur les expérimentations et recherches de l'étudiant·e ainsi que sur les projets à venir.

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Singularité des réalisations. Audace des expérimentations.

STAGE

STAGE

Coordinateur·rice

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

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

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

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

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, rendez-vous et atelier.

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Moyenne des notes, engagement de l'étudiant·e, assiduité.

**VALORISATION DE L'ENGAGEMENT
ÉTUDIANT**

Coordinateur·rice

OBJECTIFS ET CONTENUS

Bonus de l'engagement de l'étudiant·e dans le BDE 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 (comme le mentorat à l'AFEV).

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Qualité de l'engagement, assiduité, implication.

LES IMAGES RÉFLEXIVES

Jean-Claude Mouton

OBJECTIFS ET CONTENUS

L'atelier a pour objet d'ouvrir la curiosité des participant·es à des thématiques et des pratiques contemporaines de la photographie, qui seront autant d'occasions de développer un projet personnel.

MÉTHODES

Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Contrôle continu et bilan semestriel
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 indiquées au cours de l'année

PRATIQUES D'ACCROCHAGE et photographeur son travail

Audrey Charlet, Arnaud Delbeke &
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

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 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.)

AIRC 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 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 de 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 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, audio, vidéo, web

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.

AIRC PAYSAGES À REBOURS

Jean-Claude Mouton & Nathalie
Poisson-Cogez

OBJECTIFS ET CONTENUS

À partir de différents terrains choisis pour leurs caractéristiques spécifiques, ce programme questionne la notion de site suivant des entrées multiples : topographique, historique, géographique, sociologique, environnementale, politique, fictionnelle voire autobiographique...

Ce travail d'exploration, basé sur le déplacement et l'arpentage, conduit à réaliser divers types de propositions, comme autant de lectures possibles du lieu qui sont valorisées suivant plusieurs modalités (expositions, publications, interventions in situ...).

Les méthodologies adoptées sont celles de l'immersion sur des temps plus ou moins longs 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 peut donner lieu à différentes typologies de "re-présentations" dont la valeur

subjective et sensible est assumée.

MÉTHODES

Atelier de recherche et de 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, audio, vidéo, web

Augustin Berque, La pensée paysagère, Bastia, Éditions éoliennes, 2016.
Gilles Tiberghien, Nature, art, paysage, Actes Sud, 2001.
Alain Roger, Court traité du Paysage, Paris, Gallimard, 1997.
Collectif Suspended Spaces : <http://www.suspendedspaces.net/entree/Actualite.html>
D'autres références seront évoquées au cours de l'année

AIRC ÉCO - ÉCOLE - ÉCHO

Julien Pastor & Nathalie

Poisson-Cogez

OBJECTIFS ET CONTENUS

L'atelier Éco École Écho est un Atelier de recherche et création qui s'intéresse aux transformations que provoquent la crise écologique sur l'art et son enseignement. Éco École Écho permet aux étudiant•es de se confronter à cette problématique 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 relation avec des travailleur•euses, des habitant•es, des histoires, des architectures, des formes vivantes.

D'autre part, le groupe porte un projet de création collectif sur le terrain même de l'école supérieure d'Art de Dunkerque. Il invite par différentes actions à s'approprier et construire le Jardin d'école comme œuvre, atelier, outil, ressource et espace d'exposition. Dans cette perspective, Éco École Écho est une expérience de co-création à l'échelle du territoire, impliquant diverses structures partenaires. Pour conclure, la dynamique portée par l'atelier engage l'étudiant, l'enseignant et de fait l'école à s'interroger sur la place et à la fonction des pratiques artistiques dans la société aujourd'hui.

Objectifs : Sensibiliser et familiariser les étudiants au travail en collaboration dans des sites spécifiques. Donner les moyens aux étudiants de savoir construire des projets. Acquérir une meilleure compréhension des enjeux de médiation de son travail.

MÉTHODES

Groupe de discussion collectif, présentations individuelles, activités collectives,

déplacements sur sites et rencontres.

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Engagement personnel et collectif, autonomie dans le travail, participations aux activités du groupe, originalité et pertinence des propositions

RÉFÉRENCES bibliographiques

Paul Shepard, Nous n'avons qu'une seule terre, Biophilia José Corti, 2013
Donna Haraway, Vivre avec le trouble, Les éditions des mondes à Faire, 2020
Starhawk, Quel monde voulons-nous ?, Cambourakis, 2019
Malcom Ferdinand, une écologie décoloniale, Seuil, 2019
Baptiste Morizot, Les Diplomates, cohabiter avec les loups sur une autre carte du vivant, Wildproject, 2016
Cy Lecerf Maulpoix, Ecologies déviantes, voyage en terres queers, Cambourakis, 2021
Dave Goulson, Le Jardin Jungle, arche de biodiversité, Rouergue 2021

Reclaim, recueil de textes éco féministes, Coll. sous la dir. d'Emilie Hache, Cambourakis, 2016
Jardin infini, Une Anthologie, Coll. Sous la dir. d'Emmanuele Quinz, Emma Lavigne & Hélène Meisel, Centre Pompidou Metz, 2017

IN ACTU (DRAWING NOW)

Laetitia Legros

OBJECTIFS ET CONTENUS

Le temps de l'option dessin sera consacré aux pratiques contemporaines du dessin, et à la manière dont l'étudiant•e trouve à impulser une écriture personnelle en résonnance avec ce qu'elle•il perçoit autant qu'avec ce qui s'écrit.

L'atelier invite à prendre la mesure du dessin en tant que geste, acte, expérience ; il laisse place à l'expérimentation tout en visant l'évolution d'un projet à définir, redéfinir au fil des séances.

Différentes approches et postures pourront être convoquées : d'une approche conceptuelle à la performance, en passant par des formes d'expérimentations individuelles ou participatives mettant en jeu le tracé ou le récit, le dessin sera mis en jeu pour tendre vers une écriture singulière.

L'objectif sera alors d'explorer, d'interroger, d'initier de possibles définitions du dessin par appréhension de différents supports, contextes, outils, dispositifs. Les séances permettront d'ouvrir des axes de réflexion, d'expérimenter des méthodes ; l'un et l'autre pourront être présentés ou proposés de manière collective ou individuelle afin de privilégier l'exploration, l'expansion, le développement des projets et d'accompagner leur structuration.

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 propositions, variété des recherches, évolution constructive des projets, suivi d'un carnet de recherche, argumentation et réflexion en prise avec des enjeux contemporains, qualité des réalisations. Un travail écrit est attendu en complément des réalisations.

MATÉRIEL POUR L'ATELIER

Outils et supports de dessin, carnets de croquis, papiers à dessin

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web

On line, drawing through the twentieth century, Catherine de Zegher, Cornelia H. Butler. Catalogue d'exposition, MOMA, 2010
In actu – de l'expérimental dans l'art, Publications des Marquisats / École d'art de la Communauté de l'agglomération d'Annecy, 2009. Ouvrage dirigé par Elie During, Laurent Jeanpierre, Christophe Kihm, Dork Zabunyan. Spacescapes – Danse & dessin depuis 1962, Sarah Burkhalter et Laurence Schmidlin. Éd. Les Presses du réel, 2017
Trait papier, un essai sur le dessin contemporain, Éd. L'apage - Atrabile, 2012
Une brève histoire des lignes, Tim Ingold, Éd. Zones sensibles, 2011
Qu'est-ce qu'un dispositif ?, Giorgio Agamben, Éditions Payot & Rivages, 2007
Roven, revue de dessin contemporain.

POST PHOTOGRAPHIE

La photographie dans les pratiques artistiques d'aujourd'hui

Jean-Claude Mouton

OBJECTIFS ET CONTENUS

Le passage à la photographie numérique a modifié profondément les pratiques artistiques et le rapport des artistes aux images. Nous ferons le point sur les changements et les permanences de la production artistique en photographie ces dernières années, pour nous rendre compte que la post-photographie recouvre en fait une multitude de pratiques.

Plus loin, la photographie intervient de multiples façons dans les dispositifs d'exposition.

L'atelier sera l'occasion d'évaluer la pertinence et l'intérêt expressif de toutes ces possibilités dont s'emparent les artistes d'aujourd'hui.

Les participant•es 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 dis-

tance critique et l'ouverture sur les champs référentiels.

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web

- La photographie, pratiques contemporaines, Art Press, n°52, novembre 2019
- Quentin Bajac, Après la photographie ? De l'argentique à la révolution numérique, Paris, Gallimard, 2010
- André Gunthert, L'image partagée, Paris, Textuel, 2015
- Servanne Monjour, Mythologies postphotographiques, Presses de l'Université de Montréal, Montréal, 2018
- <https://www.pum.umontreal.ca/catalogue/mythologiespostphotographiques>
- Une brève histoire de la photographie, MOOC/Grand Palais/Fondation Orange : <https://www.youtube.com/watch?v=KwBT-DOOHYbk>
- <https://www.youtube.com/watch?v=xvNvn-JszVFY>
- https://www.youtube.com/watch?v=wiwsC-Fo_-A4

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.).

VOLUME INSTALLATION

Le monde d'après

Julien Pastor

OBJECTIFS ET CONTENUS

Cet atelier vise à la production et à l'exposition de travaux plastiques réalisés à partir de 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. Je vous accompagnerai dans le développement d'une recherche dont les directions seront multiples, tant sur le plan du médium de l'oeuvre choisie, que sur le plan de son sujet et de sa réception sociétale.

Cette recherche 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 une 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, audio, vidéo, web

Des textes photocopiés seront distribués en début de cours et en fonction des besoins de chaque étudiant·e.

DISPLAY

David Ayoun

OBJECTIFS ET CONTENUS

Le terme anglais "display" est choisi ici pour son double usage :

- désigner un accrochage d'une ou d'un ensemble de pièces présenté à un public ;
- désigner un écran dédié à l'affichage d'interfaces interactives.

Vous serez amené à prendre connaissance du fond nouveaux médias du Frac Grand Large que l'équipe (commissaire, conservateur·rice, régisseur·se, etc.) vous présentera en même

temps que les modes de sélections, les différentes modalités et contraintes de diffusion mais aussi de conservation de telles œuvres. Il vous sera demandé de réaliser une étude réflexive à partir d'une ou plusieurs œuvres du fonds.

À la lumière de cette étude, l'objectif de cet atelier est d'aboutir les projets amorcés en 2e année autour des pratiques liées aux nouveaux médias, en se concentrant particulièrement sur les pratiques de mise en espace, en s'appuyant notamment sur l'étude des outils de diffusions disponibles en prévision du diplôme. L'atelier sera régulièrement nourri de références liées aux projets développés.

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 collective, ponctualité des rendus.

MATÉRIEL POUR L'ATELIER

INDISPENSABLE :

- un stylo et un carnet de prise de notes ;
- un disque dur personnel pour avoir vos projets à l'école comme chez vous : 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).