

Site de Dunkerque

2022-2023

Année 2 — Semestres 3 & 4

Coordinatrice : **Audrey Charlet**

Les semestres 3 et 4 ont pour objectif l'approfondissement des connaissances théoriques, techniques et pratiques, ainsi que le début de l'élaboration d'une recherche personnelle. L'obtention de 108 à 120 crédits est requise pour le passage en semestre 5.

En dessous de 120 crédits, les crédits manquants doivent obligatoirement être rattrapés au cours de la troisième année. L'obtention des 120 crédits des quatre premiers semestres permet l'obtention du CEAP (Certificat d'Études d'Arts Plastiques). La

non-obtention d'un minimum de 108 crédits exclut l'admission en semestre 5 jusqu'à l'obtention des crédits manquants.

HISTOIRE, THÉORIE DES ARTS ET LANGUE ÉTRANGÈRE SEMESTRE 3 : 8 crédits ECTS SEMESTRE 4 : 8 crédits ECTS	HISTOIRE ET THÉORIE DE LA PHOTOGRAPHIE Enseignant : <u>Jean-Baptiste Carobolante</u> <u>D2HT01</u> 2h par semaine	HISTOIRE DE L'ART Enseignante : <u>Nathalie Poisson Cogez</u> <u>D2HT02</u> 2h par semaine
MÉTHODOLOGIE Recherche documentaire Enseignante : <u>Delphine Riche</u> <u>D2HT03</u> 2h par semaine	PRACTICE-LED RESEARCH LAB ENGLISH Enseignante : <u>Melissa Ryke</u> <u>D2HT04</u> 2h par semaine	

<p>INITIATION AUX TECHNIQUES ET AUX PRATIQUES ARTISTIQUES</p> <p>SEMESTRE 3 : 16 crédits ECTS SEMESTRE 4 : 14 crédits ECTS</p>	<p>ATELIERS OBLIGATOIRES</p>	<p>ATELIERS OPTIONNELS (choisir 2 ateliers)</p>
<p>LES IMAGES RÉFLEXIVES</p> <p>Enseignant : <u>Jean-Claude Mouton</u> <u>D2MT01</u> <u>4h une semaine sur deux</u></p>	<p>PRATIQUES ÉDITORIALES</p> <p>Enseignant : <u>Nicolas Cabos</u> <u>D2MT02</u> <u>4h une semaine sur deux</u></p>	<p>NOUVEAUX MÉDIAS</p> <p>Enseignant : <u>David Ayoun</u> <u>D2MT14</u> <u>4h une semaine sur deux</u></p>
<p>DESSIN, DÉPLACEMENTS</p> <p>Enseignante : <u>Laetitia Legros</u> <u>D2MT03</u> <u>4h une semaine sur deux</u></p>	<p>PEINTURE</p> <p>Enseignante : <u>Asli Torcu</u> <u>D2MT04</u> <u>4h par semaine</u></p>	<p>VOLUME</p> <p>Enseignant : <u>Donovan Le Coadou</u> <u>D2MT09</u> <u>4h une semaine sur deux</u></p>
<p>ATELIER VIDÉO</p> <p>Enseignante : <u>Audrey Charlet</u> <u>D2MT05</u> <u>4h une semaine sur deux</u></p>	<p>CARTE MENTALE AUDIOVISUELLE</p> <p>Enseignant : <u>David Ayoun</u> <u>D2MT06</u> <u>4h par semaine</u></p>	<p>PEINTURE & ESPACE</p> <p>Enseignante : <u>Asli Torcu</u> <u>D2MT10</u> <u>4h une semaine sur deux</u></p>
<p>AIRC RADIESTHÉSIE / RADIOGRAPHIE</p> <p>Enseignants : <u>Laetitia Legros , Cyril Crignon</u> <u>D2MT07</u> <u>4h une semaine sur deux</u></p>	<p>VOLUME - INSTALLATION</p> <p>Enseignant : <u>Julien Pastor</u> <u>D2MT08</u> <u>2h une semaine sur deux</u></p>	<p>IN ACTU (Drawing now)</p> <p>Enseignante : <u>Laetitia Legros</u> <u>D2MT11</u> <u>4h une semaine sur deux</u></p>
		<p>OPTION LES VOYETTES (Édition)</p> <p>Enseignant : <u>Nicolas Cabos</u> <u>D2MT12</u> <u>4h une semaine sur deux</u></p>
		<p>POST PHOTOGRAPHIE</p> <p>Enseignant : <u>Jean-Claude Mouton</u> <u>D2MT13</u> <u>4h une semaine sur deux</u></p>

<p><u>BILAN</u></p> <p>SEMESTRE 3 : 4 crédits ECTS SEMESTRE 4 : 4 crédits ECTS</p>	<p><u>RECHERCHES ET EXPÉRIMENTATIONS PERSONNELLES</u></p> <p>SEMESTRE 3 : 2 crédits ECTS SEMESTRE 4 : 4 crédits ECTS</p>	<p><u>STAGE</u></p> <p>(le stage est comptabilisé en année 3 mais peut être effectué dès la fin du semestre 4)</p> <p>SEMESTRE 5 : 2 crédits ECTS</p>
<p>ACCROCHAGE DE FIN DE SEMESTRE</p> <p><u>Enseignants :</u> <u>Jury d'accrochage</u> <u>D2BI01</u></p>	<p>ÉVALUATION DE LA RECHERCHE PERSONNELLE</p> <p><u>Enseignants :</u> <u>Collège des enseignants</u> <u>D2RP01</u></p>	<p><u>STAGE</u></p> <p><u>Enseignant :</u> <u>Coordinateur</u> <u>D3ST01</u></p>
<p>BILAN COLLÉGIAL</p> <p><u>Enseignants :</u> <u>Collège des enseignants</u> <u>D2BI02</u></p>		
<p>VALORISATION DE L'ENGAGEMENT ÉTUDIANT (facultatif)</p> <p><u>Enseignant :</u> <u>Coordinateur</u> <u>D2BI03</u></p>		

HISTOIRE ET THÉORIE DE LA PHOTOGRAPHIE

Jean-Baptiste Carobolante

OBJECTIFS ET CONTENUS

Ce cours portera sur l'histoire de la photographie à partir de problématiques théoriques. De nombreuses pratiques seront présentées aux étudiant·es, mais également l'évolution de ce médium comme témoignage d'une pensée industrielle au sein de la société. Nous passerons beaucoup de temps au XIXe siècle, pour comprendre comment l'avènement de l'industrie a façonné l'imaginaire artistique et sociétal dans sa globalité.

MÉTHODES

Cours

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

L'évaluation consistera en au moins deux devoirs dans l'année dans lequel l'étudiant·e devra mettre en lien un écrit théorique et la pratique d'une ou d'un artiste.

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web

BARTHES Roland

• La chambre claire, Paris, Étoile-Gallimard-Seuil (Cahiers du cinéma), 1980.
BAZIN André

• Qu'est-ce que le cinéma ?, Paris, Cerf (Septième Art), 2011 (1985). BOURDIEU Pierre (dir.)

• Un art moyen, Paris, Minuit (Le sens commun), 1965.

BRUNET François

• La naissance de l'idée de photographie, Paris, P.U.F., 2012 (2000).

DIDI-HUBERMAN Georges

• Invention de l'hystérie. Charcot et l'iconographie photographique de la Salpêtrière, Paris, Macula, 2014 (1982).

GROJNOWSKI Daniel

• Photographie et langage, Paris, José Corti, 2002.

ROUILLÉ André

• La photographie, Paris, Gallimard (Folio essais), 2005.

SONTAG Susan

• Sur la photographie, trad. P. Blanchard, Paris, Christian Bourgeois éditeur, 2008 (1973).

TISSERON Serge

• Le mystère de la chambre claire. Photographie et inconscient, Paris, Flammarion (Champs arts), 1996.

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. Il s'agit d'aborder les enjeux de la création artistique au travers de problématiques transversales (L'objet - usage du réel / le corps / la lumière / la copie, de l'interprétation à la transgression/ l'ornement...). Le cours propose d'approcher de manière théorique le langage plastique. Un répertoire visuel sera constitué à partir de l'analyse approfondie d'œuvres. Les notions théoriques seront étudiées en prenant appui sur les textes de référence d'auteurs anciens ou contemporains. Des visites d'expositions et de musées pourront compléter le programme en fonction de l'actualité.

MÉTHODES

Cours magistraux / Cours interactifs / Exercices pratiques (TD, exposés...) / Visites

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

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

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

- Un devoir sur table à chaque fin de semestre 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.

Semestre 1 : Analyse plastique et commentaire de documents

Semestre 2 : Dissertation sur une problématique transversale du cours

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

Ces exigences pourront faire, le cas échéant, l'objet d'un accompagnement personnalisé.

Le plagiat sera sanctionné.

CRITÈRES

Capacité d'analyse

Pertinence des références

Qualité du travail rédactionnel

Mode d'évaluation par les étudiants :

Questionnement oral au fur et à mesure de l'avancée du programme

Questionnaire individuel à remplir en fin de semestre 4

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web

LANEYRIE-DAGEN (Nadejje), Lire la peinture, dans l'intimité des œuvres, Paris, Larousse, 2002.

Collectif, Histoire de l'art (peinture, sculpture, architecture), Paris, Hachette éducation, 1995.

FLEMING (John), Honour (Hugh), Histoire mondiale de l'art, Paris, Bordas, 1993.

Collectif, Histoire de l'art en occident de l'antiquité au XXe siècle, Paris, Flammarion, 1998.

GOMBRICH (Ernst Hans), Histoire de l'art,

Paris, Phaïdon, 2001.

MIGNOT (Claude), RABREAU (Daniel), Histoire de l'art, Les Temps modernes, Paris, Flammarion, 2005.

HAMON (Françoise), DAGEN

(Philippe), Histoire de l'art, Époque

contemporaine, Paris, Flammarion, 2005.

DE MEREDIEU (Florence), Histoire

matérielle et immatérielle de l'art moderne

et contemporain, Paris, Larousse, 2017.

Des références d'ouvrages spécifiques

complémentaires seront données en

fonction du programme des cours.

MÉTHODOLOGIE

Recherche documentaire

Delphine Riche

OBJECTIFS

Mise en place progressive d'une méthode de travail et de recherche de plus en plus individualisée tout au long du cursus et en relation avec les cours et/ou les thématiques de l'étudiant·e.

Autonomie dans les recherches documentaires ;

Savoir utiliser les outils de recherche adéquats.

Savoir identifier les sources et les citer ;

Savoir construire un objet de réflexion, de travail et de recherche qui coïncide avec ses intentions conceptuelles et plastiques ;

Savoir présenter une bibliographie en respectant les normes de présentation ;

Comprendre et évaluer les documents ;

Savoir extraire les informations nécessaires d'un document en vue de leur utilisation ;

Comprendre la complémentarité et la spécificité des différents types de documents ;

Savoir analyser un texte.

Déterminer les mots-clefs d'une recherche et positionner un cadre.

Déterminer les mots-clefs d'une recherche et positionner un cadre.

CONTENUS

Présentation de la bibliothèque et des outils de recherche documentaire.

Présentation du catalogue en ligne de la bibliothèque, du réseau les balises et la BSAD.

Présentation des différents supports de documentation, les sites web de références, les ressources en ligne.

Ateliers de recherche en salle informatique et en bibliothèque.

Ateliers d'écriture.

Mettre en place un carnet de références : l'étudiant devra à l'issue du semestre élaborer un carnet de notes, de croquis, de références et d'analyses personnelles

durant ce premier semestre.

durant ce premier semestre.

durant ce premier semestre.

durant ce premier semestre.

durant ce premier semestre.

durant ce premier semestre.

durant ce premier semestre.

durant ce premier semestre.

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web

SVENUNGSSON Jan : Écrire en tant qu'artiste, Haute école des arts du Rhin, 2012.

WARBURG Aby : L'Atlas Mnémosyne. Paris, L'Ecarquillé, 2012.

Didi-Huberman Georges : Atlas ou le gai savoir inquiet. L'oeil de l'histoire, 3, Paris, Minuit, 2011.

LEVAILLANT Françoise, Les écrits d'artistes depuis 1940 : actes du colloques international, Paris et Caen, 6-9 mars 2002.

CORBEL Laurence ; préface de Anne Moeglin-Delcroix : Le discours de l'art, écrits d'artistes, 1960-1980. Presses Universitaires de Rennes, 2012.

VERBRUGGE Joëlle : Droit à l'image et droit de faire des images. KnowWare, 2017.

MUNN Jonathan, Réussir son portfolio et son site web. Pyramid éditions, 2000.

PRACTICE-LED RESEARCH LAB ENGLISH

Melissa Ryke

OBJECTIFS ET CONTENUS

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

MÉTHODES

Cours

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

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

MATÉRIEL POUR L'ATELIER

Notebook & pens, a laptop isn't compulsory but could be useful for some classes.

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web

Drucker Johanna, Sweet Dreams : Contemporary Art and Complicity, Chicago, The University of Chicago Press, 2005.

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 enseignants.

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 enseignants

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

Coordinateur-riche

OBJECTIFS ET CONTENUS

Valorisation de l'engagement de l'étudiant-e dans le BDE de l'Esä, comme délégué de classe ou comme représentant étudiant dans les instances de l'Esä (dans un des différents conseils). D'autres formes d'engagement associatif pourront également être valorisés.

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Qualité de l'engagement, assiduité, implication.

RECHERCHES

ET EXPÉRIMENTATIONS

PERSONNELLES

ÉVALUATION DE LA RECHERCHE PERSONNELLE

Collège des enseignants

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

(le stage est comptabilisé en année 3 mais peut être effectué dès la fin du semestre 4)

STAGE

Coordinateur-riche

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 professeur coordinateur de l'année. L'étudiant devra réaliser un rapport de stage qu'il remettra au professeur coordinateur de son année.

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

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

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 trouve à impulser une écriture personnelle en résonnance avec ce qu'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 participants 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 distance 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 Gunther, 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=wiwsCFo_-A4

OPTION LES VOYETTES (Édition)

Nicolas Cabos

OBJECTIFS ET CONTENUS

Les Voyettes, où 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 laquelle nous incluerons aussi la poursuite du projet Printemps des poètes.

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. 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, Dessein 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.

NOUVEAUX MÉDIAS

Introduction aux pratiques variées des nouveaux médias — de l'écriture à la mise en espace

David Ayoun

OBJECTIFS ET CONTENUS

Vous serez accompagné dans le développement d'une pièce de nouveaux médias

personnelle (vidéo, sonore, numérique, installation, etc...). De l'écriture à la mise en espace, il s'agira de structurer le développement d'une telle proposition artistique, méthodologiquement et techniquement, en étant particulièrement attentif au développement d'un champ de référence cohérent.

Il vous sera demandé de porter autant d'attention à la documentation de votre processus qu'à la production elle-même ainsi qu'à la place des corps éprouvant votre pièce.

MÉTHODES

Atelier

MÉTHODES

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 médiums, 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 note;
- 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 pour les spécificités techniques).

PEINTURE & ESPACE

Asli Torcu

OBJECTIFS ET CONTENUS

The 2nd year in painting will be deepening their knowledge and practice in the methods of painting that were learnt in the first year. 'The daily practice of painting' (Gerhard Richter). Through the practice of painting students will be acquiring new painting skills & deepening their knowledge of painters and their own personal creativity. We will be looking in more depth into the formal subjects of light, space, colour and contrast in painting. There will be group discussions, hangs and presentations on painting throughout the history of art and contemporary practice. We are heading towards a more autonomous studio practice whereby each student will be accompanied through their own painting project. This year we will be doing a mural project thinking about painting in public spaces, the students will be invited to create a new body of work in and around a specific place in Dunkirk, meeting the inhabitants, researching the history of the place therefore creating site specific work.

MÉTHODES

Cours

MÉTHODES

The students are assessed on the art work that they have made throughout the year, also on their participation, presence, contribution to the group during the art critics and enthusiasm. The student is evaluated on their capacity to work through each of the projects, working at each of the different stages of the process, from the sketches, the rough work, to the final piece. The student is assessed on their portfolio of art work made throughout the year, on their ability to talk about the process, to assimilate new ideas & acquire a new contemporary vocabulary on art, ability to cite the artists referenced, their own influences, including the artists referenced during the artistic year.

MATÉRIEL POUR L'ATELIER

The materials needed are a sketchbook, paint, oil, acrylic, gouache, watercolour - Oil Paint : suggested colours are, lemon yellow, cadmium yellow, cadmium red, alizarin crimson, ultramarine blue, cerulean blue, viridian green, burnt umber, burnt sienna, Titanium White, Paynes grey. 3 metres of canvas (cotton or linen), staple gun for upholstery (and staples), 5 different sizes of brushes (including a big brush for walls), Paper 200 & 300 gr./m2, rags, sponges, old buckets and jars (containers for paint mixing and water), palettes, dungarees, apron or old clothes to wear that you don't mind getting dirty, depending on the kind of oil paint you choose (as you can find water soluble ones) turpentine, damar varnish, Chinese ink 500ml, recuperated cardboard, wood, hardboard.

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web

Donald Judd, Writings Paperback – November 22, 2016, 'Slightly out of focus' Robert Capa,

Chronique d'un été - Rouch, Peggy Guggenheim 'Out of this century', Josef Albers's classic Interaction of Color, Sketches of Frank Gehry. <https://www.youtube.com/watch?v=THVqcJuZtOk>. https://www.youtube.com/watch?v=0pDE4VX_9Kk. <https://art21.org/playlist/history-reimagined/>. <https://www.youtube.com/watch?v=xXAJkLUv7dY>.

Kerry James Marshall in "Identity" (SEGMENT) | Art21 <https://art21.org/watch/art-in-the-twenty-first-century/s1/kerry-james-marshall-in-identity-segment/>

ATELIER VIDÉO

Audrey Charlet

OBJECTIFS ET CONTENUS

Perfectionnement, au montage à la prise de son et au tournage. Proposer et expérimenter divers dispositifs de monstration, penser l'image dans et pour l'espace archi-

tectural, s'interroger sur le sens et adapter le support au propos.

MÉTHODES

Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Contrôle continu.

MATÉRIEL POUR L'ATELIER

Obligatoire / carte SD

Optionnel / disque dur externe

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web

Michael Rush, Les nouveaux médias dans l'art, Paris, Thames & Hudson, 2005.

Pierre Giquel, Pierrick Sorin, Hazan, Melissa Rérat, L'art vidéo au féminin, Lausanne, Presses Polytechniques et Universitaires Romandes, 2014.

Ubu- Web, <https://www.ubu.com>.

PRATIQUES ÉDITORIALES

Nicolas Cabos

OBJECTIFS ET CONTENUS

Nous travaillerons essentiellement autour de la forme « affiche » au sein de l'atelier pour cette année, et nous utiliserons l'ensemble des propositions de l'année dans l'idée de réaliser une édition collective.

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

CARTE MENTALE AUDIOVISUELLE

Approche réflexive et approfondissement des pratiques de la vidéo, du son et de l'installation audiovisuelle

David Ayoun

OBJECTIFS ET CONTENUS

Tout au long de l'année, il s'agira pour vous d'aboutir une carte mentale audiovisuelle personnelle articulant dans un montage captations, références et réflexion, et d'en déterminer une modalité de présentation. Des références vous seront présentées tout au long de l'année pour alimenter votre réflexion.

Ce processus a deux objectifs :

- découvrir, impulser, développer et ac-

compagner l'émergence d'une démarche artistique et d'un processus de recherche plastique, permettant notamment d'envisager la production d'un mémoire audiovisuel en 3e année ;

- vous permettre de vous sentir plus à l'aise avec les pratiques audiovisuelles en renforçant vos acquis techniques. Vous découvrirez un nouveau type de matériel plus professionnel, de nouveaux espaces et vous pratiquez de nouveaux logiciels.

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 médiums, 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 note ;
- 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 pour les spécificités techniques).

DESSIN, DÉPLACEMENTS

Laetitia Legros

OBJECTIFS ET CONTENUS

Par le biais de différents sujets, pistes de travail, l'étudiant sera amené à explorer ce que l'on peut entendre par « dessin ». En passant par une expérience du tracé, une approche de la ligne, ou par d'autres méthodes exploratoires, l'atelier vise à envisager de nouvelles dimensions à une pratique ouverte à de multiples écritures.

Au regard des usages du dessin et de l'évolution de ses outils et enjeux, il s'agira de prendre le temps de l'appréhender individuellement selon différentes approches tout en interrogeant collectivement ses sources et perspectives.

L'intention reste de voir émerger, au fil des recherches et propositions de l'étudiant, un positionnement personnel s'affirmant tant par ses qualités graphiques et plastiques que par l'intention qui porte le développement du travail. L'étudiant sera amené à inscrire son travail et ses réflexions en écho aux pratiques du dessin contemporain. Alors que le premier semestre privilégiera des formes de déploiements du dessin dans l'espace, le second semestre ouvrira

un champ d'expériences autour de la mise en mouvement du dessin, ou animation du tracé, qui impliquera de se prêter à la répétition, la variation, sur une base temporelle et des supports à définir.

MÉTHODES

Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Contrôle continu et évaluations de fin de semestres : suivi individuel et restitutions collectives. Critères d'évaluation : appropriation des sujets proposés, variété des recherches, évolution constructive des projets, suivi et développement d'un carnet de recherche, argumentation et réflexion, cohérence des propositions et 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

Vitamine D, nouvelles perspectives en dessin, Sous la direction de Emma Dexter, Éd. Phaidon, 2006

On line, drawing through the twentieth century, Catherine de Zegher, Cornelia H. Butler, catalogue d'exposition, MOMA, 2010

Le dessin hors papier, Richard Conte, publications de la Sorbonne, 2009

Jacques Derrida, À dessein, le dessin, Éd. Les presses du réel, 2013

Le cinéma graphique, Dominique Willoughby, Éd. Textuel, 2009

Histoires animées, Le Fresnoy, 2007

L'image-mouvement, Gilles Deleuze, 1983

LES IMAGES RÉFLEXIVES

Jean-Claude Mouton

OBJECTIFS ET CONTENUS

L'atelier a pour objectif d'explorer les différents outils proposés par l'école, afin de les expérimenter, d'éprouver leurs possibilités plastiques, et de se les approprier dans le sens d'un projet personnel.

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 distance critique et l'ouverture sur les champs référentiels.

RÉFÉRENCES bibliographiques, et filmographiques indiquées au cours de l'année

AIRC RADIESTHÉSIE / RADIOGRAPHIE

Laetitia Legros, Cyril Crignon

OBJECTIFS ET CONTENUS

Dans le sillage d'un projet formé par

l'anthropologue Emmanuel Grimaud, sous l'intitulé « La Terre sur écoute », cet AIRC vous propose d'explorer plastiquement et théoriquement les différentes manières et les différentes logiques (d'arpentage, de relevé, d'écoute profonde, de biomimétisme, etc.) suivant lesquelles l'humanité a pu nouer un rapport aux éléments qui constituent notre système-Terre (terre, eau, air, feu — mais encore ?), pour en détecter, en capter, en stocker ou en redistribuer les énergies. Cet atelier encourage le développement de toutes sortes de pratiques (graphiques, vidéo, sonores, performatives, etc.) s'inscrivant dans un rapport non instrumental voire dysfonctionnel, à l'égard des techniques impliquées dans la thématique annuelle. Il favorise, à cet effet, la redécouverte, le réapprentissage, l'exploration critique, le réemploi et le détournement des outils, des machines, des "inventions" et des instruments que cette thématique mobilise, et même l'invention de nos propres instruments de détection, ou de nos "machines ésotériques".

MÉTHODES

Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

L'évaluation portera sur l'implication dans l'atelier, les formes de participation, la qualité des propositions, réalisations et expériences menées, l'évolution des recherches. Qualités d'autonomie, d'analyse, de réflexion, de formulation / Développement d'un propos personnel. Contrôle continu et temps d'évaluation, restitution en fin de semestre.

MATÉRIEL POUR L'ATELIER

Taille crayon, crayons, gomme, carnet de croquis, ordinateur portable.

PARTENARIAT

FRAC Grand Large — Hauts-de-France

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web

Denis Beaudouin, Georges Chapouthier, Michel Laguës, L'invention de la mémoire, Écrire, enregistrer, numériser, Paris, CNRS Éditions, 2017.

Low Tech ? Wild Tech ! (dir. Emmanuel Grimaud, Yann Philippe Tastevin et Denis Vidal), Revue Techniques & Culture n° 67, Paris, Éditions de l'EHESS, 2017

Abîmes, abysses, exo-mondes. Explorations en milieux-limites (dir. Stéphane Rennesson et Annabel Vallard), Revue Techniques & Culture n° 75, Paris, Éditions de l'EHESS, 2021.

VOLUME – INSTALLATION

Julien Pastor

OBJECTIFS ET CONTENUS

La notion d'objet est incontournable en art aujourd'hui. Nul ne peut en faire l'économie en raison de sa présence tout au long de l'histoire de l'art mais également en raison de sa prolifération ces deux derniers

siècles. Les artistes modernes et contemporains qui ont questionné le monde des objets dans leur pratique artistique se sont pour la plupart engagés dans des analyses plus larges sur la société. Car ce que l'objet dit de nous, de notre système, est parfois plus important que sa forme même et l'artiste l'emploie pour sa valeur psychologique, sociologique et anthropologique. Dans l'histoire de l'art moderne, on le retrouve sous forme de ready-made, de collage, d'assemblage, de collection, d'accumulation, de juxtaposition,

MÉTHODES

Suites d'exercices d'expression plastiques et de cours méthodologiques. Présentation orale et écrite des travaux.

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Réponses aux exercices, présence et implication.