

Site de DUNKERQUE

2022-2023

Année 3 — Semestres 5 & 6

Coordinateur : **Jean-Claude Mouton**

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 Enseignant : <u>Jean-Claude Mouton</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 – TÉLESTHÉSIE Enseignant : <u>Cyril Crignon</u> <u>D3HT02 / 2h par semaine</u>	PRACTICE-LED Research Lab Enseignante : <u>Melissa Ryke</u> <u>D3HT04</u> <u>2h par semaine</u>

<p>MÉTHODOLOGIE, TECHNIQUES ET MISES EN ŒUVRE</p> <p>SEMESTRE 5 : 12 crédits ECTS SEMESTRE 6 : 4 crédits ECTS</p>	<p>AIRC (choisir 1 AIRC)</p>	<p>ATELIERS OPTIONNELS (choisir 2 ateliers)</p>
<p>ATELIERS OBLIGATOIRES (ateliers obligatoires en semestre 5, choisir 1 atelier en semestre 6)</p>	<p>AIRC ÉCO - ÉCOLE - ÉCHO Enseignants : <u>Julien Pastor & Nathalie Poisson-Cogez</u> <u>D3MT05</u> 8h une semaine sur deux</p>	<p>NOUVEAUX MÉDIAS Enseignant : <u>David Ayoun</u> <u>D3MT08</u> 4h une semaine sur deux</p>
<p>TEMPS HÉSITANT Enseignant : <u>Jean-Claude Mouton</u> <u>D3MT01</u> 4h une semaine sur deux</p>	<p>AIRC PAYSAGES À REBOURS Enseignants : <u>Jean-Claude Mouton & Nathalie Poisson-Cogez</u> <u>D3MT06</u> 8h une semaine sur deux</p>	<p>VOLUME Enseignant : <u>Donovan Le Coadou</u> <u>D3MT09</u> 4h une semaine sur deux</p>
<p>PRATIQUES ÉDITORIALES ET LIVRES D'ARTISTES # 1 Enseignant : <u>Nicolas Cabos</u> <u>D3MT02</u> 4h par semaine</p>	<p>AIRC SURFACES SENSIBLES Enseignants : <u>David Ayoun, Jean-Baptiste Carobolante & Donovan Le Coadou</u> <u>D3MT07</u> 8h une semaine sur deux</p>	<p>PEINTURE & ESPACE Enseignante : <u>Asli Torcu</u> <u>D3MT10</u> 4h une semaine sur deux</p>
<p>PRATIQUES D'ACCROCHAGE Enseignant : <u>Julien Pastor</u> <u>D3MT04</u> 4h par semaine</p>		<p>IN ACTU (Drawing now) Enseignante : <u>Laetitia Legros</u> <u>D3MT11</u> 4h une semaine sur deux</p>
		<p>OPTION LES VOYETTES (Édition) Enseignant : <u>Nicolas Cabos</u> <u>D3MT12</u> 4h une semaine sur deux</p>
		<p>POST PHOTOGRAPHIE Enseignant : <u>Jean-Claude Mouton</u> <u>D3MT13</u> 4h une semaine sur deux</p>

<p>BILAN</p> <p>SEMESTRE 5 : 4 crédits ECTS SEMESTRE 6 : 0 crédit ECTS</p>	<p>ACCROCHAGE DE FIN DE SEMESTRE</p> <p>Enseignants : Jury d'accrochage D3BI01</p>	<p>BILAN COLLÉGIAL</p> <p>Enseignants : Collège des enseignants D3BI02</p>
<p>VALORISATION DE L'ENGAGEMENT ÉTUDIANT (facultatif)</p> <p>Enseignant : Coordinateur D3BI03</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>Enseignants : Collège des enseignants D3RP01</p>
<p>STAGE</p> <p>SEMESTRE 5 : 2 crédits ECTS SEMESTRE 6 : 0 crédit ECTS</p>	<p>STAGE</p> <p>Enseignant : Coordinateur 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). 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. MOXEY Keith • Le temps visuel. L'image dans l'histoire, trad. F. Jaouën, Dijon, Les Presses du réel (Perceptions), 2016 (2013). PANOFISKY Erwin • 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). RONELL Avital • Telephone Book. Technologie, schizophrénie et langue électrique, trad. D. Loayza, Paris, Bayard (Le rayon des curiosités), 2006 (1989). WARBURG Aby • 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 mnémonique, consistant en la créations 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</p> <p>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 - TÉLESTHÉSIE

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.

MÉTHODOLOGIE

Delphine Riche

SEMESTRE 5

OBJECTIFS ET CONTENUS

Objectifs

- 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

Objectifs

- 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.

NOTE D'INTENTION

Jean-Claude Mouton

OBJECTIFS ET CONTENUS

La note d'intention doit être conçue comme le prolongement du projet personnel de l'étudiant. Elle contient également les pistes envisagées par l'étudiant pour son projet de deuxième cycle. L'écriture y joue un rôle déterminant, mais non exclusif. Il participe à l'effort de positionnement que l'on attend de l'étudiant, un positionnement face à son travail, à lui-même et face au monde.

L'étudiant devra exposer la problématique de son projet de diplôme et déterminer son positionnement dans le champ de l'art contemporain. Pour ce faire, 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...). Il précisera ses choix de médiums. Il 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 témoigneront 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 et faire apparaître le rapport entre le contenant et le contenu. L'étudiant 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 et par le suivi technique lors de sa réalisation. Dans le cas d'un document papier, il devra être édité en 5 exemplaires papier (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

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.

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

STAGE

Coordinateur

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.

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.rice

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 valorisées.

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Qualité de l'engagement, assiduité, implication.

TEMPS HÉSITANT

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

Références biblio- et filmographiques indiquées au cours de l'année

PRATIQUES D'ACCROCHAGE

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 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.)

AIRC SURFACES SENSIBLES

David Ayoun, Jean-Baptiste Carobolante & Donovan Le Coadou

OBJECTIFS ET CONTENUS

L'ARC Surfaces sensibles prend son nom d'une réflexion sur nos rapports ontologique et artistique à l'industrie. Cette dernière est plus que jamais remise en cause du fait de son impact majeur dans les crises écologique, politique et sanitaire. Elle marque notre monde, nos manières de penser, notre organisme. Elle se glisse dans notre quotidienneté, nos intimités et nos projections. Que devient l'humain face à un monde régi par des contraintes de production, d'accumulation et de consommation ?

Ces surfaces sensibles sont nos corps à tous, les corps de toute forme de vie ou celui d'une planète (écosystème). Elles sont les multiples outils dont nous disposons pour percevoir et entrer en relation avec le monde. Révélatrices de l'invisible, de l'immensité au microscopique, saisies par l'artiste, elles deviennent productrices d'images, de son, de formes, de relations et d'espaces. Être artiste aujourd'hui c'est aussi tenter de répondre de ces modes de production ayant atteint une limite vertigineuse. L'École Supérieure d'Art | Dunkerque-Tourcoing, site de Dunkerque, 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.

Pour cela, cet ARC compte saisir l'opportunité de la présence, sur le territoire dunkerquois, d'un contexte industrialoportuaire comme un terreau privilégié pour cette recherche et les expérimentations afférentes.

Dunkerque est fondamentalement liée à son identité industrielle qui a même façonné sa culture artistique (pensons au LAAC, implanté au cœur du port par l'industriel Gilbert Delaine).

Par ailleurs, depuis 2019, le FRAC Grand Large — Hauts-de-France et le LAAC — Musée de France, avec l'association l'Art

Contemporain et la Chambre de Commerce et d'Industrie Littoral Hauts-de-France portent conjointement, au sein des institutions et de l'espace public, l'ambitieuse triennale Art & industrie #2 de Dunkerque. Par le biais d'une exposition, projection, publication, ou autre, notre ARC rencontrerait le programme de cette triennale en dialogue avec les thématiques et les échéances d'un tel événement. Une manière de rendre visible la diversité de la recherche produite au sein de l'Esä.

"Art et industrie" est une thématique générale ouverte, pluri-annuelle, tendue entre deux pôles :

- l'identité industrielle de la ville
- le changement climatique et environnemental.

Cette tension, ce dialogue impliquent d'aller chercher et produire hors des institutions, au cœur du paysage, au sein des mouvements naturels et humains. Des rencontres et des visites ouvriront à des réflexions plus globales sur notre rapport au monde.

MÉTHODES

Atelier de Recherche Création
Expérimentation et recherches
Rencontres, workshops

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Engagement dans l'atelier et participation au rendu final.

PARTENARIAT

FRAC Grand Large,
Centre Culturel Suisse,
Studio 43

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web

Musso Pierre, La religion industrielle, Paris, Fayard, 2017.

Morton Thimothy, 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

Cet ARC propose d'explorer différents territoires. À partir d'un terrain choisi pour ses caractéristiques spécifiques, les étudiant.e.s seront amené.e.s à questionner le site suivant des entrées multiples : topographique, historique, géographique, sociologique, historique, environnementale, politique... Ce travail d'exploration les conduira à réaliser divers types de propositions, comme autant de lectures possibles du lieu. Tout au long du processus les étudiant.es seront invité.e.s à alimenter un carnet de bord numérique (images, sons, écrits...). Une séance de restitution sera organisée dans le courant du second semestre qui associera exposition dans l'école, interventions in situ et publication.

MÉTHODES

Atelier de Recherche 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

PARTENARIAT

ERG, Bruxelles
École supérieure d'art d'Aix-en-Provence
Kunsthochschule Braunschweig
Ville de Dunkerque

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 = # 1 Composter

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 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 engagé·es 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

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 résonance 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 Marquises / 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 contempo-

raines, 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 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, Des-sain 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

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 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).

PEINTURE & ESPACE

Asli Torcu

OBJECTIFS ET CONTENUS

The 3rd year in painting will be deepening their knowledge and practice in the

methods of painting that were learnt in the 2nd year. The students are encouraged to explore and realise new ideas making new contemporary art pieces. Through the practice of painting students will be creating new work and deepening their knowledge of painters and their own personal creativity. There will be group discussions, hangs and presentations on artists. We will be visiting museums discussing art work there. The third year is a more autonomous studio practice whereby each student will be accompanied through their own painting project. The language spoken is English.

MÉTHODES

Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

The students are assessed on the art work that they have made throughout the year, their presence in the studio, the hang of their work during the year, their contribution to the group during the art critics and their ability to assimilate new ideas. The student is assessed on their ability to talk about the process of making their art, creating a curiosity, verbalising their influences of other artwork experiences whether it be a piece in a museum or from a piece seen in a gallery or books in the library. Their ability to be able to work at a steady pace throughout the year towards their final degree show.

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 dissolvable ones) turpentine, damar varnish, Chinese ink, recuperated cardboard, wood, hardboard...

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web

Writings by Agnes Martin and Herausgegeben Von Dieter Schwarz, AKADEMIE X Lessons in Art + Life Learn to think, see and live like an artist with this inspirational and practical guide on how to live a creative life written by the world's most thought-provoking artists, AKADEMIE X Lessons in Art + Life pHADON PRESS.

<https://www.youtube.com/watch?v=2H-0kYR5Pty>,
<https://www.youtube.com/watch?v=BrN-ABxwP5kg>,
https://www.youtube.com/watch?v=E0a-mON0l_1o, <https://www.sfmoma.org/watch/philip-guston-mysteries-of-the-working-process/>

Gerhard Richter: The Daily Practice of

Painting: Writings and Interviews 1962-1993 by Hans-Ulrich Obrist (20- Nov-1995) Paperback.
<https://watchdocumentaries.com/grey-gardens/>
<https://www.youtube.com/watch?v=539b-NMfUpl> Kerry James Marshall in Conversation – Interview | Tate
<https://www.tate.org.uk/art/artists/kerry-james-marshall-12766/kerry-james-marshall-conversation>

