

Site de Dunkerque / 2022-23

ANNÉE 5 - semestres 9 & 10

PARCOURS SURFACES SENSIBLES

En 5e année, le projet plastique de long terme de l'étudiant-e bénéficiant d'une autonomie réflexive et de l'acquisition des compétences nécessaires est mis en production et cette réalisation est envisagée comme un objet cohérent pour une présentation et une diffusion publiques. Cette mise en œuvre est accompagnée par la finalisation du mémoire.

Le semestre 10 est entièrement consacré à la préparation du diplôme.

Pour le passage du DNSEP, 270 crédits sont nécessaires (30 crédits seront délivrés par le jury du diplôme). En cas d'ajournement le DNSEP peut être tenté une deuxième fois.

Coordinateur : Jean-Baptiste Carobolante

MISE EN FORME DU PROJET PERSONNEL

SEMESTRE 9 : 10 crédits ECTS

ACCROCHAGE DE FIN DE SEMESTRE

Enseignant-es : jury d'accrochage
D5BI01

MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE

SEMESTRE 9 : 20 crédits ECTS

UNITÉ D'ENSEIGNEMENT SUIVI DE MÉMOIRE, PHILOSOPHIE, HISTOIRE DES ARTS, LANGUE ÉTRANGÈRE

SEMESTRE 9 : 10 crédits ECTS

THÉORIE DES MARGES ARTISTIQUES

Enseignant : Jean-Baptiste Carobolante
D4HT01

2h par semaine

PHILOSOPHIE DE L'ART ET ESTHÉTIQUE

Enseignant : Cyril Crignon
D4HT02

1h30 par semaine

PRACTICE-LED Research Lab

Enseignante : Melissa Ryke
D4LE01

1h par semaine par niveau

SUIVI DE MÉMOIRE

Enseignant-es (binômes à choisir) :
C. Crignon, J-B. Carobolante, A.Torcu, L.
Legros, D. Ayoun, J. Pastor, J-C. Mouton
D4HT03 sur rendez-vous

UNITÉ D'ENSEIGNEMENT RECHERCHE ET PROJETS

SEMESTRE 9 : 10 crédits ECTS

PRATIQUES ÉDITORIALES ET LIVRES D'ARTISTES #1

Enseignant : Nicolas Cabos
D4PP01

4h par semaine

PRATIQUES ÉDITORIALES ET LIVRES D'ARTISTES #2

Enseignant : Nicolas Cabos
D4PP02

4h par semaine

PRATIQUES D'ACCROCHAGES

Enseignant : Julien Pastor
D4PP03

4h une semaine sur deux

DIGITAL LAB

Enseignant : David Ayoun
D4PP04

2h par semaine

ARC SURFACES SENSIBLES

Enseignants : D. Ayoun, J-B.
Carobolante et D. Le Coadou
D4PP06

8h une semaine sur deux

ÉPREUVE DE DIPLÔME (DNSEP)

SEMESTRE 10 : 30 crédits ECTS
délivrés par le jury du DNSEP.
D5DI01

MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE

UNITÉ D'ENSEIGNEMENT RECHERCHE ET PROJETS

THÉORIE DES MARGES IMAGINAIRES

JEAN-BAPTISTE CAROBOLANTE

OBJECTIFS ET CONTENUS

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

MÉTHODES

Cours

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

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

BIBLIOGRAPHIE GÉNÉRALE :

AGAMBEN Giorgio

• Stanze, trad. Y. Hersant, Paris, Payot & Rivages (Petite bibliothèque), 1998 (1992).

• Profanations, trad. M. Rueff, Paris, Payot & Rivages (Rivages poche), 2006 (2005).

• Le règne et la gloire. Pour une généalogie théologique de l'économie et du gouvernement. Homo Sacer, II, 2, trad.

M. Rueff, Paris, Seuil (L'Ordre philosophique), 2008.

• Signatura rerum. Sur la méthode, trad. J. Gayraud, Paris, Vrin (Bibliothèque des Textes Philosophiques), 2014.

• Création et anarchie. L'œuvre à l'âge de la religion capitaliste, trad. J. Gayraud, Paris, Rivages (Bibliothèque Rivages), 2019 (2017).

ARENDRT Hannah

• Condition de l'homme moderne, trad. G. Fradier, Paris, Calmann-Lévy (Sciences Humaines et Essais), 1983 (1961).

BARTHES Roland

• Comment vivre ensemble. Cours

et séminaires au Collège de France (1976-1977), Paris, Seuil, 2002.

BAUDRILLARD Jean

• La société de consommation, Paris, Denoël, 1970.

• Simulacres et simulation, Paris, Galilée, 1981.

• L'échange symbolique et la mort, Paris, Gallimard (Bibliothèque des Sciences humaines), 1976.

BENJAMIN Walter

• Paris capitale du XIX

e

siècle, trad. J. Lacoste, Paris, Cerf, 2009 (1982).

• Expérience et pauvreté, trad. C. Cohen Skalli, Paris, Payot & Rivages (Petite bibliothèque Payot), 2011.

DEBORD Guy

• La société du spectacle, Paris, Gallimard (Folio), 1996 (1967).

DELEUZE Gilles et GUATTARI Félix

• Mille Plateaux. Capitalisme et schizophrénie, Paris, Minuit (Critique), 1980.

FISCHBACH Franck

• Sans objet. Capitalisme, subjectivité, aliénation, Paris, Vrin (Problèmes & controverses), 2009.

• La privation du monde. Temps, espace et capital, Paris, Vrin (Problèmes & controverses), 2011.

FCESSEL Michaël

• Après la fin du monde, Paris, Seuil (L'Ordre philosophique), 2012.

FOUCAULT Michel

• L'archéologie du savoir, Paris, Gallimard (Tel), 1969.

• Les anormaux. Cours au Collège de France, 1974-1975, Paris, Seuil/Gallimard (EHESS), 1999.

• Surveiller et punir. Naissance de la prison, Paris, Gallimard (NRF), 1975.

• L'herméneutique du sujet. Cours au Collège de France, 1981-1982, Paris, Seuil/Gallimard (EHESS), 2001.

GARCIA Tristan

• Forme et objet. Un traité des choses, Paris, PUF (MétaphysiqueS), 2010.

• La vie intense, Paris, Autrement (Les Grand mots), 2016.

HARAWAY Donna

• Manifeste cyborg et autres essais : sciences - fictions - féminismes, trad. L. Allard, D. Gardey et N. Magnan, Paris, Exils, 2007 (1991).

JAMESON Fredric

• Le postmodernisme ou la logique culturelle du capitalisme tardif, trad. F. Nevoltry, Paris, ENSBA (D'art en questions), 2011.

MAFFESOLI Michel

• Technomagie (dir.), Les Cahiers Européens de l'Imaginaire n°3, Paris, CNRS éditions, 2011.

MORTON Timothy

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

STEIGLER Bernard

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

PHILOSOPHIE DE L'ART ET ESTHÉTIQUE

CYRIL CRIGNON

OBJECTIFS ET CONTENUS

Pour vous aider à définir votre trajectoire artistique, le cours vous invite à

- 1 - penser l'art comme la mise en formes de "manières de voir le monde" conditionnées par un contexte déterminé ;
- 2 - repérer le genre de choses que sont les œuvres d'art sur les modèles ontologiques du Devenir et du Processus plutôt que sur celui de l'objet ;
- 3 - envisager les diagrammes, scripts et maquettes comme autant de projections du trajet menant de l'idée de « l'œuvre à faire » (Souriau) à l'œuvre elle-même.

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

MÉTHODES

Alternance de cours magistraux et de séances d'atelier/présentation du travail.

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

– Assiduité au cours, participation aux activités (conférences...)
 – Un dossier à remettre à la fin de chaque semestre, dont les attendus seront précisés lors de la séance inaugurale, et qui permettra de vérifier pour chaque étudiant : l'acuité du regard, l'acquisition des connaissances, la pertinence de la réflexion, la qualité de l'expression écrite.

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web

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

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

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

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

Jean-François Lyotard et Thierry Chapat, 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.

DIGITAL LAB

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

DAVID AYOUN

OBJECTIFS ET CONTENUS

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

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

MÉTHODES

Atelier / laboratoire

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Présence, curiosité, écoute, participation, autonomie, compréhension

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

MATÉRIEL POUR L'ATELIER

- un stylo et un carnet de prise de notes ;
 - un disque dur personnel pour avoir vos projets à l'école comme chez vous (vous devrez toujours avoir vos projets avec vous) ;
 - une carte micro-sd 32GB et une carte Micro-SDXC 64GB.
- Si ordinateur personnel, vérifiez sa capacité de montage vidéo / création 3D (si besoin, vous renseigner auprès de l'enseignant-e pour les spécificités techniques).

PRATIQUES ÉDITORIALES ET LIVRES D'ARTISTES #1

Faire feu de tout bois

NICOLAS CABOS

OBJECTIFS ET CONTENUS

Faire feu de tout bois car notre objectif cette année sera de réaliser une forme éditée à chaque séance. Soit une belle somme à la fin de l'année. Cela pourra être le prolongement d'un travail, des notes, des croquis, etc.

MÉTHODES

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

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Évaluation continue (Participation active, présence et motivation, entraide). Variété et suivi des recherches et des expérimentations, évolution constructive des projets. Qualité des réalisations.

MATÉRIEL POUR L'ATELIER

Blouse ou vêtements adéquats lors des séances dédiées à la pratique de la sérigraphie et de la gravure. Venir à chaque séance avec des matières déjà existantes (travaux, recherches, notes, etc.)

PRATIQUES ÉDITORIALES ET LIVRES D'ARTISTES #2

NICOLAS CABOS

OBJECTIFS ET CONTENUS

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

Conception du catalogue des diplômés

MÉTHODES

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

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Évaluation continue (Participation active, présence et motivation, entraide). Variété et suivi des recherches et des expérimentations, évolution constructive des projets. Qualité des réalisations.

MATÉRIEL POUR L'ATELIER

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

PRATIQUES D'ACCROCHAGES

JULIEN PASTOR

OBJECTIFS ET CONTENUS

Cet atelier a pour objectif d'engager les étudiant-es à prendre des «risques» dans la présentation de leurs travaux et à expérimenter tous azimuts les potentialités d'exposition de leurs travaux. Exposition à des lieux, des temps, des publics autres qui seront à définir avec l'étudiant-e. Dans cet atelier il s'agira de libérer les énergies et les désirs des étudiant-es en les amenant à prendre les choix les plus pertinents et les plus radicaux. En outre, l'atelier permettra aux étudiant-es de prendre en charge le processus complet de monstration d'une œuvre.

MÉTHODES

Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Investissement, présence et pertinence.

ARC Surfaces sensibles

DAVID AYOUN, JEAN-BAPTISTE CAROBLANTE ET 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 industrialo-portuaire comme un terrain 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 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.

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.

MISE EN FORME DU PROJET PERSONNEL

ACCROCHAGE DE FIN DE SEMESTRE

JURY D'ACCROCHAGE

OBJECTIFS ET CONTENUS

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

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

Accrochage des travaux réalisés dans le semestre.

Présentation orale et visuelle de ces travaux.

Échanges avec les enseignant-es.

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Qualité des réalisations.

Cohérence du discours.

Pertinence des références.

Engagement de la démarche personnelle.

ÉPREUVE DE DIPLÔME (DNSEP)

JURY DU DNSEP

Le DNSEP se passe sur chacun des sites de l'Esä. Il est composé de la soutenance du mémoire (20 minutes) et de la présentation du travail plastique (40 minutes).

Le jury du DNSEP est constitué de cinq membres : un-e représentant-e de l'école choisi-e parmi les enseignant-es, qui siège au jury de soutenance du mémoire et quatre personnalités qualifiées choisies dans le domaine d'activité. Le jury est nommé par le-la directeur-trice de l'établissement. Le-la président-e est choisi-e parmi les personnalités qualifiées.

Le jury de soutenance du mémoire comprend l'un-e des représentant-es de l'école et l'une des trois personnalités qualifiées. Il est présidé par un-e docteur-e. La soutenance du mémoire a lieu au semestre 10. À l'issue de la soutenance, le jury de soutenance établit un rapport écrit qui est communiqué aux autres membres du jury. À l'issue de l'épreuve de présentation du travail plastique, le jury délibère sur l'attribution du DNSEP en tenant compte du rapport établi par le jury de soutenance de mémoire. Il délivre les crédits correspondant au travail plastique (25 crédits) et au mémoire (5 crédits).

Aucun-e candidat-e ne peut se présenter plus de deux fois aux épreuves du DNSEP.

CRITÈRES D'ÉVALUATION DU DNSEP

Les candidat-es aux épreuves du DNSEP sont noté-es sur quatre critères :

- présentation formelle et critique des travaux ;
- origine et évolution du projet ;
- inscription culturelle du travail (pertinence des références et diversité des connaissances) ;
- qualité des réalisations.

Chacun de ces critères est noté sur cinq. Une moyenne de dix est nécessaire pour l'obtention du diplôme. Une mention peut être attribuée à partir d'une note de quatorze. Les félicitations du jury sont données aux candidat-es dont la note atteint ou dépasse seize.