

Site de DUNKERQUE

2024-2025

Année 3 — Semestres 5 & 6

Coordinateur : **Julien Pastor**

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 SEMESTRE 5 : 8 crédits ECTS SEMESTRE 6 : 5 crédits ECTS	NOTE D'INTENTION Enseignant : <u>Julien Pastor</u> <u>T3HT05</u>	HISTOIRE CULTURELLE DU CAPITALISME Enseignant : <u>Jean-Baptiste Carobolante</u> <u>D3HT01 — 1h30 par semaine</u>
MÉTHODOLOGIE Enseignante : <u>Delphine Riche</u> <u>D3HT03</u> <u>2h par semaine</u>	PHILOSOPHIE DE L'ART ET ESTHÉTIQUE – Parler en figures Enseignant : <u>Cyril Crignon</u> <u>D3HT02 / 2h par semaine</u>	PRACTICE-LED Research Lab Enseignante : <u>Melissa Ryke</u> <u>D3HT04</u> <u>1h30 par semaine</u>
Séminaire La Fabrique des savoirs AIRC : Éco-École-Écho et Paysages à rebours <u>C. Boucher, A. Charlet, J.-C. Mouton,</u> <u>J. Pastor, N. Poisson-Cogez</u> <u>D3HT06 — 4h par mois</u>		

<p>MÉTHODOLOGIE, TECHNIQUES ET MISE EN ŒUVRE</p> <p>SEMESTRE 5 : 12 crédits ECTS</p>	<p>AIRC (choisir 1 AIRC)</p>	<p>ATELIERS OPTIONNELS Choisir 3 ateliers pratiques minimum au choix au semestre A, qui deviennent créneaux de suivi individuel par les mêmes enseignant·es au semestre B :</p>
<p>ATELIERS OBLIGATOIRES</p>	<p>AIRC ÉCO - ÉCOLE - ÉCHO Enseignant·es : <u>Audrey Charlet, Julien Pastor, & Nathalie Poisson-Cogez</u> <u>D3MT05</u> <u>4h par semaine</u></p>	<p>COLLISIONS & DISPLAY Enseignant : <u>David Ayoun</u> <u>D3MT08</u> <u>4h00 par semaine</u></p>
<p>PRATIQUES D'ACCROCHAGE et photographier son travail Enseignant·es <u>Audrey Charlet, Arnaud Delbeke & Julien Pastor</u> <u>D3MT04 : 2h par semaine</u></p>	<p>AIRC PAYSAGES À REBOURS Enseignant·es : <u>Cassandra Boucher, Jean-Claude Mouton & Nathalie Poisson-Cogez</u> <u>D3MT06</u> <u>4h par semaine</u></p>	<p>PEINTURE(S) Enseignante : <u>Phoebe Dingwall</u> <u>D3MT01</u> <u>4h00 par semaine</u></p>
	<p>AIRC UBIK Enseignants : <u>David Ayoun, Jean-Baptiste Carobolante & Donovan Le Coadou</u> <u>D3MT07</u> <u>4h par semaine</u></p>	<p>VOLUME INSTALLATION Le monde d'après Enseignant : <u>Julien Pastor</u> <u>D3MT03</u> <u>4h00 par semaine</u></p>
		<p>DRAWING ROOM Enseignante : <u>Laetitia Legros</u> <u>D3MT11</u> <u>3h30 par semaine</u></p>
		<p>LES VENELLES (Édition & espace public) Enseignante : <u>Cassandra Boucher</u> <u>D3MT09 : 4h par semaine</u></p>
	<p>PRATIQUES DE L'ÉDITION Enseignante : <u>Cassandra Boucher</u> <u>D3MT02</u> <u>2h30 par semaine</u></p>	<p>LES IMAGES RÉFLEXIVES Enseignant : <u>Jean-Claude Mouton</u> <u>D3MT10</u> <u>3h00 par semaine</u></p>

<p>MÉTHODOLOGIE, TECHNIQUES ET MISE EN ŒUVRE</p> <p>SEMESTRE 6 : 4 crédits ECTS</p>	<p>AIRC (choisir 1 AIRC)</p>	<p>ATELIERS OPTIONNELS</p> <p>En préparation au DNA, les rendez-vous de suivi sont notés sur les critères de :</p> <ul style="list-style-type: none"> - régularité ; - préparation (à chaque rendez-vous il s'agit d'échanger autour de matières concrètes : croquis, notes, projets, réalisations...)."
<p>ATELIERS OBLIGATOIRES</p>	<p>AIRC ÉCO - ÉCOLE - ÉCHO Enseignant·es : Audrey Charlet, Julien Pastor, & Nathalie Poisson-Cogez D3MT05 4h par semaine</p>	<p>COLLISIONS & DISPLAY Enseignant : David Ayoun D3MT08 4h00 par semaine</p>
<p>PRATIQUES D'ACCROCHAGE et photographier son travail Enseignant·es Audrey Charlet, Arnaud Delbeke & Julien Pastor D3MT04 : 2h par semaine</p>	<p>AIRC PAYSAGES À REBOURS Enseignant·es : Cassandra Boucher, Jean-Claude Mouton & Nathalie Poisson-Cogez D3MT06 4h par semaine</p>	<p>PEINTURE(S) Enseignante : Phoebe Dingwall D3MT01 4h00 par semaine</p>
	<p>AIRC UBIK Enseignants : David Ayoun, Jean-Baptiste Carobolante & Donovan Le Coadou D3MT07 4h par semaine</p>	<p>VOLUME INSTALLATION Le monde d'après Enseignant : Julien Pastor D3MT03 4h00 par semaine</p>
		<p>DRAWING ROOM Enseignante : Laetitia Legros D3MT11 3h30 par semaine</p>
		<p>LES VENELLES (Édition & espace public) Enseignante : Cassandra Boucher D3MT09 : 4h par semaine</p>
	<p>PRATIQUES DE L'ÉDITION Enseignante : Cassandra Boucher D3MT02 2h30 par semaine</p>	<p>LES IMAGES RÉFLEXIVES Enseignant : Jean-Claude Mouton D3MT10 3h00 par semaine</p>

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

<p>HISTOIRE, THÉORIE DES ARTS ET LANGUE ÉTRANGÈRE</p>	<p>PHILOSOPHIE DE L'ART ET ESTHÉTIQUE – Parler en figures. Cyril Crignon</p>	<p>Bortolotti, Paris, Éditions B42, 2020. Marshall McLuhan, Message et message, un inventaire des effets, trad. fr. J. Agel et T. Lauriol, Paris, Jean-Jacques Pauvert, 1968.</p>
<p>HISTOIRE CULTURELLE DU CAPITALISME Jean-Baptiste Carobolante</p> <p>OBJECTIFS ET CONTENUS Dans ce cours hebdomadaire, 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, et en essayant de l'inclure au sein de l'histoire générale de l'art. Mais aussi, nous reviendrons sur des moments clefs de l'histoire du capitalisme (colonisation, commerce mondialisé, etc) afin de le comprendre à partir des formes artistiques qui y sont liées. L'évaluation consistera, pour les quatrième année, en des textes de préparation à l'écriture du mémoire.</p> <p>MÉTHODES Cours</p> <p>ÉVALUATION ET SES CRITÈRES 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 données à chaque cours.</p>	<p>OBJECTIFS ET CONTENUS Pour vous accompagner dans la rédaction de vos mémoires & notes d'intention, ce cours, pensé comme un atelier d'écriture, alternera des séances de méthodologie (portant sur la construction d'une problématique, la mise en place d'une stratégie intentionnelle, l'interprétation, etc.) avec d'autres, plus expérimentales, inspirées notamment des "explorations verbivocovisuelles" de Marshall McLuhan et du travail de Johanna Drucker sur les formes visuelles de la production du savoir.</p> <p>MÉTHODES Alternance de cours magistraux et de séances d'atelier/présentation du travail.</p> <p>ÉVALUATION ET SES CRITÈRES – Assiduité au cours, participation aux activités (conférences...) – Un dossier à remettre à la fin de chaque semestre, dont les attendus seront précisés lors de la séance inaugurale, et qui permettra de vérifier pour chaque étudiant·e : l'acuité du regard, l'acquisition des connaissances, la pertinence de la réflexion, la qualité de l'expression écrite.</p> <p>RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web Johanna Drucker, Visualisations : l'interprétation modélisante, trad. fr. M.M.</p>	<p>MÉTHODOLOGIE Delphine Riche</p> <p>SEMESTRE 5 OBJECTIFS ET CONTENUS Approche historique et formelle du livre d'artiste. Perfectionner l'expression écrite et orale. Savoir présenter et défendre son travail à l'oral comme à l'écrit. S'exercer à la prise de parole en public. Savoir gérer son temps de parole et les échanges. Savoir documenter sa production plastique. Il s'agit ici de concevoir des moyens qui rendent lisible la recherche et la production de l'étudiant·e. Savoir dégager une problématique et organiser ses arguments. Savoir utiliser un vocabulaire adapté, savoir proposer des références.</p> <p>MÉTHODES Cours</p> <p>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.</p>

RÉFÉRENCES

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

SEMESTRE 6

OBJECTIFS ET CONTENUS

Élaborer une présentation dûment documentée et argumentée, basée sur des références fiables et identifiées.
Être en capacité d'avoir un retour textuel et critique sur sa démarche et le travail réalisé.
Savoir mettre en avant les expérimentations et les productions plastiques.
Faire émerger une réflexion et un positionnement critique sur sa pratique et les sujets investis.

MÉTHODES

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

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

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

Séminaire La Fabrique des savoirs

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

OBJECTIFS ET CONTENUS

Ce rendez-vous mensuel est conçu comme un espace de partage théorique nourrit, alimenté, généré et nourrissant, alimentant, générant les deux ateliers Paysages à Rebours et Éco-École-Écho. Il ne s'agira pas d'opérer un cours magistral mais d'échanger différentes ressources via des processus collaboratifs : arpentages, cercle samoan, chœur de lecteurs, controverses, forum ouvert... Au fur et à mesure des séances, un padlet regroupera les différentes ressources partagées.

MÉTHODES

Cours interactifs nécessitant une implica-

tion active des participant·es

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

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

NOTE D'INTENTION

Julien Pastor

OBJECTIFS ET CONTENUS

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

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

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

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

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

ANNEXE

Comment citer ses sources, comment mettre au point une bibliographie ?
Votre note d'intention doit comporter la liste exhaustive des sources que vous citez. Les références doivent être complètes et apparaître de façon harmonisée ; utilisez les repères suivants.

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

- entretien : précisez date, lieu et durée,
- questionnaire : précisez les modalités.

— Ouvrages publiés (livres, articles, documents...) : classement possible par ordre alphabétique, chronologique, ordre d'apparition dans le texte ou par chapitres, par thèmes.

— Ouvrages généraux :

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

Exemple : Eitner (Lorenz), La peinture du XIXe siècle en Europe, Paris, Hazan, 1993.

— Catalogues d'exposition :

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

Exemple : Pierre-Yves Bohm, Rétrospective, Musée des Beaux-Arts de Tourcoing, 16 octobre 2008-12 janvier 2009, coédition Archibooks & Musée des Beaux-Arts de Tourcoing, Paris, 2009.

— Article de périodique :

NOM (Prénom), « Titre de l'article », Titre du périodique, N°, Lieu de publication, année de publication, pages.

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

— Internet

Exemple : Conversation entre Christine Deknuydt et Bram van Waardenberg, Interview,

Le Repas, Lille, USTL, disponible via <http://www.contrechog.com/Deknuydtindex.htm> (consulté le 28 juillet 2009).

PRACTICE-LED RESEARCH LAB ENGLISH – Semestre 1

Melissa Ryke

A participative course that engages the students in written, oral, listening and reading skills that complements their art practice. Starting from the student's own creative works, contemporary art and ideas will be introduced in an ESL classroom through inquiry-based approaches. Structured around weekly Crits, where students discuss and analyse each other's artwork, the course will open up important moments of exchange. The aim of the programme is to advance the students' English language skills while discovering international contemporary art practices and developing critical thinking.

OBJECTIVES

- To improve English diction in art and cultural subjects
- To develop critical thinking
- To express one's practice and ideas orally and in writing
- To discover current art affairs
- To analyse artworks
- To have visual literacy
- To conduct independent research

METHOD

*Classes are divided by language level and the content is adapted accordingly. Workshop sessions, Inquiry-Based Learning in an active classroom setting.

ASSESSMENT ITEMS

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

MATERIAL

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

BIBLIOGRAPHY

- Art:21. 2001-2018. <https://art21.org/>
- Berger, John. 1972. Ways of seeing.
- EPISODE 1: https://youtu.be/0pDE4VX_9Kk
- EPISODE 2: <https://youtu.be/m1G18mNU5Sg>
- EPISODE 3: <https://youtu.be/Z7wi8jd7aC4>
- EPISODE 4: <https://youtu.be/5jTUebm73IY>
- Beshty, Walead. 2015. Notes for an Introductory Lecture in Akademie X: Lessons in Art + Life, pg14–27. Phaidon Press Ltd.: London.
- Drucker, Johanna. 2005. Sweet Dreams: Contemporary Art and Complicity. The University of Chicago Press: Chicago.
- How To Critique. <https://www.youtube.com/watch?v=9neybp0vjaQ&t=3s> (accessed the 26th January 2019)

LISTENING AS AN ARTISTIC PRACTICE – Semestre 2

Melissa Ryke

AIMS AND OBJECTIVES

A participative course that explores listening as an artistic practice. Each week a new essay, artwork, document or practical experiment on listening will be presented to the class. An in-depth discussion of these documents and collective note-taking will ensue. Materials and sources are carefully chosen so that there is a wide range of opinions and creators from diverse backgrounds. Students work in groups and create a listening experience for the class at the end of the semester.

OBJECTIVES :

- To improve English diction in art and cultural subjects
- To develop critical thinking
- To express one's practice and ideas orally and in writing
- To discover current art affairs
- To analyse artworks
- To have visual literacy
- To conduct independent research

METHOD

*Classes are divided by language level and the content is adapted accordingly. Workshop sessions, Inquiry-Based Learning in an active classroom setting.

ASSESSMENT ITEMS

- Podcast 60% (group formative assessment)
- Participation 40% (individual formative assessment)

MATERIAL

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

BIBLIOGRAPHY

- Krogh Groth, Sanne & Schulze, Holger. 2020. The Bloomsbury Handbook of Sound Art. Bloomsbury Publishing: UK.

RESONATE RESIDE RESOUND

Starting from an expanded view of listening as an active and central part of the practice that not only falls between music, sound art and noise, but across all disciplines, this participative course explores listening as an artistic practice. Topics such as the language of sound, interiorities and exteriorities, site specificity, how the body might listen, how listening gives form and shape to issues, listening politics and relationships with technology will be broached. Students work in groups throughout the year to create listening experiences. Their work will be adapted and shared via the online digital radio platform ESA on air.

METHOD :

Workshop sessions, practice-led research, inquiry-based learning in an participatory classroom setting.

**RECHERCHES
ET EXPÉRIMENTATIONS
PERSONNELLES**

**ÉVALUATION DE LA RECHERCHE
PERSONNELLE**

Collège des enseignant·es

OBJECTIFS ET CONTENUS

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

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

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Singularité des réalisations. Audace des expérimentations.

STAGE

STAGE

Coordinateur·rice

OBJECTIFS ET CONTENUS

Acquérir une expérience dans le milieu professionnel de la création. Stage d'au moins deux semaines dans une structure artistique, culturelle, ou du domaine de la communication. Le stage se fera dans le cadre d'une convention entre l'école d'art et la structure après l'accord du·de la professeur·e coordinateur·rice de l'année. L'étudiant·e devra réaliser un rapport de stage qu'elle·il remettra à l'enseignant·e coordinateur·rice de son année.

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

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

BILAN

**ACCROCHAGE DE FIN DE
SEMESTRE**

Jury d'accrochage

OBJECTIFS ET CONTENUS

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

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

Accrochage des travaux réalisés dans le semestre.

Présentation orale et visuelle de ces travaux.

Échanges avec les enseignant·es.

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Présentations des travaux. Élaboration du projet et processus de la recherche.

Positionnement du travail (pertinence des références et des connaissances, niveau de conceptualisation).

Qualité des productions.

BILAN COLLÉGIAL

Collège des enseignant·es

OBJECTIFS ET CONTENUS

Évaluer l'ensemble du semestre de l'étudiant·e à partir des notes et commentaires de chaque cours, rendez-vous et atelier.

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

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

**VALORISATION DE L'ENGAGEMENT
ÉTUDIANT**

Coordinateur·rice

OBJECTIFS ET CONTENUS

Bonus de l'engagement de l'étudiant·e dans le BDE de l'Esä, comme délégué·e de classe ou comme représentant·e étudiant·e dans les instances de l'Esä (dans un des différents conseils).

D'autres formes d'engagement associatif pourront également être valorisés (comme le mentorat à l'AFEV).

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Qualité de l'engagement, assiduité, implication.

PRATIQUES D'ACCROCHAGE et photographeur son travail

Audrey Charlet, Arnaud Delbeke &
Julien Pastor

OBJECTIFS ET CONTENUS

Suite de présentations plastiques suivies d'analyses critiques. Cet atelier a pour objectif d'analyser les modalités de réception des œuvres dans différentes perspectives culturelles et ainsi de comprendre comment elle peut être interprétée de plusieurs manières différentes. En outre, nous aborderons l'actualité politique, écologique, économique et sociale dans la perspective de développer un discours et un positionnement crucial dans la préparation au DNA.

MÉTHODES

Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Investissement, présence, pertinence et originalité

PRATIQUES de l'édition

Cassandra Boucher

OBJECTIFS ET CONTENUS

Approfondissement des connaissances pratiques et des habiletés manuelles propres à la production d'images imprimées. Exploration de différents procédés de transposition et de multiplication de l'image via la pratique de la sérigraphie, de la gravure, du monotype et de l'impression numérique. Utilisation de matrices variées et expérimentation d'impression sur différents supports pour leurs qualités spécifiques. La question de la reproduction sera au centre des projets à développer, qui envelopperont des considérations théoriques et plastiques sur l'image imprimée : l'unique, la série, le multiple, l'édition, la variante, la ressemblance et la dissemblance, l'empreinte, la trace. Le but est d'amener l'étudiant.e à engager une démarche personnelle en s'appropriant les techniques et procédés propres aux pratiques de l'estampe et de l'édition.

MÉTHODES

Exercices collectifs, réalisations personnelles, partages de références, suivis et retours individuels et collectifs.

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Évaluation continue basée sur l'assiduité et l'implication de l'étudiant.e.

Engagement dans la poursuite des expérimentations et appropriation singulière des techniques abordées. 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.

AIRC UBIK

David Ayoun, Jean-Baptiste
Carobolante & Donovan Le Coadou

OBJECTIFS ET CONTENUS

L'Atelier d'Initiation à la Recherche et Création Ubik emprunte son nom au roman de science-fiction visionnaire écrit par Philippe K. Dick en 1966. Point de départ de notre atelier, ce livre permet d'ouvrir sur une multitude de réflexions concernant notamment le développement des sociétés, le capitalisme, le rapport aux technologies, à la construction du réel, à l'usage et à la structuration des récits, à la place accordée aux rêves et à la mort.

À travers recherches et expérimentations, l'atelier propose d'ancrer artistiquement ces réflexions dans le contexte industrialio-portuaire du territoire dunkerquois. Ce dernier est fondamentalement lié à son identité industrielle qui a même façonné sa culture artistique (pensons au LAAC, implanté au cœur du port par l'industriel Gilbert Delaine).

Nous souhaitons aborder cette problématique industrielle par le prisme du récit afin d'en dévoiler toute sa portée imaginaire et politique. Le système de production industriel est plus que jamais remis en cause du fait de son impact majeur dans les crises écologique, politique et sanitaire. Il marque notre monde, nos manières de penser, notre organisme. Il se glisse dans notre quotidien, nos intimités et nos projections. Que devient l'humain face à un monde régi par des contraintes de production, d'accumulation et de consommation ? Il nous semble que la science-fiction dystopique peut nous permettre d'ouvrir des pistes de réponse. L'ubiquité du roman de Philip K. Dick. est celle de l'industrie se glissant dans nos corps à tous, les corps de toute forme de vie ou celui d'une planète (écosystème). Elle innerve les multiples outils dont nous disposons pour percevoir et entrer en relation avec le monde. L'industrie relève ainsi de l'invisible, de l'immensité au microscopique, et peut être saisie par l'artiste, elle devient ensuite images, sons, formes et espaces.

Être artiste aujourd'hui c'est aussi tenter de répondre de ces modes de production ayant atteint une limite vertigineuse. Le site de Dunkerque de l'École Supérieure d'Art de Dunkerque-Tourcoing est un lieu privilégié pour effectuer une recherche artistique questionnant les fondements d'un monde où l'industrie est de plus en plus source d'interrogation, au regard des bouleversements environnementaux actuels et historiques. Les rencontres avec différents

intervenant.es artistes, chercheuses mais aussi avec les contextes industriels sont déterminantes dans l'émergence des productions artistiques des étudiant.es participant à l'AIRC.

MÉTHODES

Atelier de recherche et de création
Expérimentation et recherches
Rencontres, workshops

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Engagement dans l'atelier et participation au rendu final.

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web

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

Morton Timothy. Hyperobjet. Saint-Etienne, Cité du design, 2018. Carpenter Ele, The Nulear Culture Source Book, Londres, Black Dog, 2016. Hecht Gabrielle. Le rayonnement de la France. Paris, Amsterdam Ed, 2014.

AIRC PAYSAGES À REBOURS

Cassandra Boucher, Jean-Claude
Mouton & Nathalie Poisson-Cogez

OBJECTIFS ET CONTENUS

La marche, la dérive, l'observation et les rencontres constituent le socle de ce programme. Ce travail d'exploration conduit à réaliser divers types de propositions, comme autant de lectures de l'expérience des lieux. Rester sur un site choisi pour faire fructifier un projet collaboratif à long terme est aussi une possibilité. Les méthodologies adoptées invitent à aller prendre l'air avec pour inspiration des textes tels que La théorie de la dérive de Guy Debord ou Street Haunting de Virginia Woolf. Les modalités de restitution sont multiples, expositions, publications, interventions in situ, ce sont des "re-présentations" dont la valeur subjective et sensible est assumée.

MÉTHODES

Atelier de recherche et de création
Expérimentation et recherches
Rencontres, workshops

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Assiduité au cours
Participation aux activités (visites de terrain et d'expositions, conférences...)
Pertinence de la démarche
Qualité des productions

PARTENAIRES :

Hochschule für Bildende Künste
Braunschweig
FRAC Grand Large Dunkerque
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

Audrey Charlet, Julien Pastor & Nathalie Poisson-Cogez

OBJECTIFS ET CONTENUS

L'atelier Éco École Écho est un Atelier de recherche et création qui s'intéresse aux transformations que provoquent la crise écologique sur l'art et son enseignement. Éco École Écho permet aux étudiant·es de se confronter à cette problématique en pratiquant dans des territoires où les enjeux environnementaux et sociaux sont particulièrement concrets. Les étudiant·es engagé et confrontent alors leur démarche personnelle à des espaces publics, en relation avec des travailleur·euses, des habitant·es, des histoires, des architectures, des formes vivantes.

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

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

MÉTHODES

Groupe de discussion collectif, présentations individuelles, activités collectives, déplacements sur sites et rencontres.

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

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

RÉFÉRENCES bibliographiques

Paul Shepard, Nous n'avons qu'une seule terre, Biophilia José Corti, 2013
Donna Haraway, Vivre avec le trouble, Les éditions des mondes à Faire, 2020
Starhawk, Quel monde voulons-nous ?, Cambourakis, 2019
Malcom Ferdinand, une écologie décoloniale,

Seuil, 2019
Baptiste Morizot, Les Diplomates, cohabiter avec les loups sur une autre carte du vivant, Wildproject, 2016
Cy Lecerf Maulpoix, Ecologies déviantes, voyage en terres queer, Cambourakis, 2021
Dave Goulson, Le Jardin Jungle, arche de biodiversité, Rouergue 2021

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

DRAWING ROOM

Laetitia Legros

OBJECTIFS ET CONTENUS

L'atelier vise à accompagner l'étudiant dans une démarche ouverte et personnelle mettant en jeu les pratiques et conceptions contemporaines du dessin. Il s'intéressera à la manière dont l'étudiant trouve à impulser une écriture personnelle en résonnance avec ce qu'il perçoit et au contact d'une pratique et d'intentions artistiques plus larges. Drawing room tend à repenser le cabinet de dessin, le salon du collectionneur, mais entend plus largement questionner l'espace du dessin et les connivences ou distinctions qui s'opèrent entre l'espace de travail et l'espace d'exposition. Espace mental, configurations et contextes spécifiques, dispositifs temporaires, dans quel espace le dessin prend-il forme ? Drawing room invite au déploiement d'une pratique et s'envisage comme un espace où s'articule la pensée, un espace d'écriture tout autant qu'un espace de montage, laissant place à une approche pluridisciplinaire. L'atelier donnera lieu à des temps d'accrochages, d'échanges, attentifs aux dimensions plurielles du dessin, à ses processus, ses conceptions, et à la structuration des expériences menées.

MÉTHODES

Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Contrôle continu, et évaluation en fin de semestre : suivi individuel et restitutions collectives. Développement et approfondissement des recherches vers des problématiques personnelles, méthode de travail, singularité, qualité et aboutissement des réalisations. Inscription du travail dans des réflexions et enjeux contemporains. Travail d'écriture accompagnant la démarche. Matériel spécifique aux projets développés.

MATÉRIEL POUR L'ATELIER

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

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web

Images de pensées, Éd. Réunion des musées nationaux, 2011

Trait papier, un essai sur le dessin contemporain, ouvrage collectif, Éd. L'apage - Atrabile, 2012

Richard Conte, Le dessin hors papier, publications de la Sorbonne, 2009
Sous la direction de Julie Enckell Julliard, Vers le visible, Exposer le dessin contemporain 1964-1980, Éd. Roven, 2015
Agnès Callu, Epistémologie du dessin, Jacques André éditeur, 2020

LES IMAGES RÉFLEXIVES

Jean-Claude Mouton

OBJECTIFS ET CONTENUS

L'atelier a pour objet d'amener les participant·es à développer un projet personnel sur une thématique définie individuellement. Les fondamentaux techniques et théoriques de la photographie pourront être interrogés, dans la mise en dialogue d'un imaginaire argentique toujours puissant avec les mutations opérées ces dernières années, du tournant numérique aux images partagées. Les ressources disponibles à l'école, comme la chambre noire ou le studio et son équipement en lumière, seront autant de champs d'expérimentations qui serviront à réaliser les projets.

MÉTHODES

Expérimentations, recherches
Rencontres, Workshops

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 Gunthert, L'image partagée, Paris, Textuel, 2015
- Servanne Monjour, Mythologies postphotographiques, Presses de l'Université de Montréal, Montréal, 2018
- Roland Barthes, La chambre claire, Paris, Gallimard/Seuil, 1980
- Hervé Guibert, L'image fantôme, Paris, Minuit, 1981
D'autres références seront évoquées pendant l'année

LES VENELLES — Édition & espace public

Cassandra Boucher

OBJECTIFS ET CONTENUS

Venelles, ou comment ré-inventer l'usage de ces petites voies plus ou moins cachées dans

certaines quartiers de la ville, toujours orienté sur les pratiques d'affichage et dans lesquelles nous irons à la rencontre des histoires, petites et grandes, via la rencontre des habitant·es, des usager·ères et des artistes.

Cette année nous recevons Lasse&Russe (artiste illustrateur et auteur de BD et romans graphiques), Virginie Gautier (artiste photographe et écrivaine) et Odile Santi (artiste illustratrice et auteure de BD et de romans graphiques). Ils accompagneront nos recherches graphiques ainsi que nos récits.

MÉTHODES

Ateliers collectifs, travaux personnels et de recherche.

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

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

MATÉRIEL POUR L'ATELIER

Carnet de recherche, crayons et Poscas noir.

Carnet de recherche, crayons et poscas noir.

Blouse ou vêtements adéquats lors des séances dédiées à la pratique de la sérigraphie et de la gravure, ainsi que lors des "chantiers" extérieurs (affichage et interventions sur place, préparation des lieux, nettoyage, etc.).

VOLUME INSTALLATION

Le monde d'après

Julien Pastor

OBJECTIFS ET CONTENUS

Cet atelier vise à la production et à l'exposition de travaux plastiques réalisés à partir de formes culturelles déjà produites ou écrites (par d'autres) : film, livre, actualité, histoire, architecture, personnage, etc.

Le choix et l'étude d'un objet culturel particulier sera la première étape de ce projet. Je vous accompagnerai dans le développement d'une recherche dont les directions seront multiples, tant sur le plan du médium de l'oeuvre choisie, que sur le plan de son sujet et de sa réception sociétale.

Cette recherche plastique et théorique produira évidemment du matériel visuel, sonore et/ou textuel que nous tenterons de mettre en forme dans un accrochage qui révèle au mieux l'expression de votre regard sur la culture et, partant, sur le monde.

Mots clés : Réappropriation, remix, reconstitution, réenactement, anthropologie culturelle, copie, interprétation, illustration, collage, enquête, détournement, collection, parodie, satire, etc.

Objectifs : Développer une point de vue critique. Autonomisation de la recherche. Savoir sélectionner et utiliser ses matériaux de recherches en vue de l'exposition. Produire un discours pertinent.

MÉTHODES

Recherche-Création. Suivi régulier des différentes étapes de la recherche. Production et choix des modes de diffusion. Accrochages et présentations au groupe.

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Présence et implication. Pertinence, originalité et qualité des propositions

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web

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

DISPLAY — Pratiques pluridisciplinaires de mise en espace et d'accrochage

David Ayoun

OBJECTIFS ET CONTENUS

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

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

Vous serez amené à prendre connaissance du fond nouveaux médias du Frac Grand Large que l'équipe (commissaire, conservateur·rice, régisseur·se, etc.) vous présentera en même temps que les modes de sélections, les différentes modalités et contraintes de diffusion mais aussi de conservation de telles œuvres.

Il vous sera demandé de réaliser une étude réflexive à partir d'une ou plusieurs œuvres du fonds.

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

L'atelier sera régulièrement nourri de références liées aux projets développés.

MÉTHODES

Atelier sur inscription compatible avec l'atelier COLLISION.

Atelier collectif ponctuels répartis sur le semestre -> 4h en cours/atelier / + RDV individuels sur suivi de projet

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Présence, curiosité, écoute, participation active, autonomie, compréhension des enjeux artistiques et techniques, expérimentation, pertinence du projet artistique, 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 ;
- 3 carnets de prise de note (1 pour la technique, 1 pour les références, 1 pour le projet personnel) ;
- Un bloc de post-it ;
- un SSD (type Nvme Crucial p3 plus ou Samsung T7 ou Crucial X8) de 1To minimum (2to conseillé) pour travailler vos projets (vous devrez toujours avoir vos projets avec vous) ;
- un disque dur de 5to pour sauvegarder vos médias ;
- 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).

COLLISIONS — Pratiques numériques

David Ayoun

(en alternance entre les deux enseignant·es)

Préférable sur 2 semestres pour assimiler la technique et déployer le projet personnel.

OBJECTIFS ET CONTENUS

Chaque semestre, cet atelier inter-site ouvert aux 2e et 3e année propose de découvrir et/ou approfondir différentes approches du numérique. Chaque semestre est indépendant et autonome. Il n'est pas nécessaire d'avoir été inscrit au 1er semestre pour suivre l'atelier du 2nd semestre.

Le 1er semestre, dirigé par Hugo DINËR, est conçu comme un cours technique d'introduction à la mécatronique. On y découvre les bases de l'électronique, de la programmation arduino, du fonctionnement des moteurs pour une application pour le volume, le volume ou le son. L'atelier a lieu à Tourcoing et nécessite aux étudiants du site de Dunkerque de se déplacer en autonomie, avec le véhicule de l'école. Le 9 octobre, Hugo DINËR donnera un premier mini-workshop d'introduction d'une journée, sur le site de Dunkerque et dédié aux étudiants de Dunkerque, pour poser les bases nécessaires pour le reste de l'année..

Le 2nd semestre, dirigé par David AYOUN, est conçu comme un atelier de découverte des pratiques 3D et de la performance. On y découvre différents usages d'outil de motion capture et des bases des logiciels Blender et Unreal Engine. L'atelier aura lieu sur le site de Dunkerque. Les étudiants de Tourcoing viendront en autonomie sur le site de Dunkerque.

MÉTHODES

Atelier inter-sites ouvert aux 2e et 3e années sur inscription.

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Présence, curiosité, écoute, participation active, autonomie, entre-aide, compréhension des enjeux artistiques et techniques, expérimentation, développement autonome d'un champ de références argumenté, engagement dans la production, 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 (S)

Phoebe Dingwall

OBJECTIFS ET CONTENUS

Dans cet atelier, les étudiant·es travailleront sur leurs projets personnels en approfondissant leurs acquis de la première année. Nous commencerons à nous intéresser à des problématiques internes du processus de création picturale, comme sa relation à l'image, au temps et au monde qui nous entoure. L'idée d'une peinture vient en premier, c'est une conception abstraite dont seul l'artiste détient l'image. Cette première idée peut se réaliser en image dans une immédiateté qui serait l'étape précédant la rencontre avec la matière picturale. En dépassant le champ discursif de l'image picturale, comment la peinture opère par le toucher tout en attirant le regard vers ses qualités intrinsèques liées à son processus de création ? L'image est en devenir constant au sein de la création. Toutefois, ce très vaste et instable champ de l'image nécessitera certaines distinctions. Selon les choix des étudiant·es nous explorerons l'image dans ses différents modes d'apparition en peinture et découvrirons les possibilités qu'elle offre à la peinture. Par ailleurs, les travaux produits dans l'atelier feront l'objet d'accrochages réguliers qui vont enrichir le débat autour de ces projets personnels. Tout au long de l'année les étudiant·es seront encouragé·es à tenir un journal de bord comportant leurs réflexions sur les projets sous forme d'écritures, dessins, collages, etc.

MÉTHODES

Travail pratique avec la recherche et l'expérimentation de différentes manières de peindre à travers l'approfondissement des réflexions sur les problématiques de la peinture et sa présence dans l'espace

public.

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Les étudiant·es seront évalué·es sur le travail réalisé tout au long de l'année, ainsi que sur leur participation, leur présence à l'atelier, leur contribution au groupe lors des accrochages. Avec plus d'autonomie, leur progrès sur l'utilisation des différentes techniques, leur capacité créative et à mener une recherche seront au cœur de nos préoccupations. Il s'agira également d'enrichir ses connaissances sur les références à la fois théorique et pratique et de commencer à entreprendre une recherche artistique.

MATÉRIEL POUR L'ATELIER

Différents supports et peintures à définir dans le cadre de nos possibilités dès le début de nos cours.