

LIVRET DE L'ÉTUDIANT·E

PARTIE 2 • 2024 - 2025

CHIFFRES CLÉS
COORDINATION
COURS
PROJETS DE RECHERCHE
PROJETS INTERNATIONAUX

L'ÉCOLE EN 2024-2025 1

- 6 Chiffres clés
- 8 Coordination

LES COURS 2

- 13 Formes d'enseignement
- 15 ARCs
- 36 Fiches de cours Année 1 (tronc commun)
- 59 Fiches de cours Option Art
 - 65 Année 2
 - 97 Année 3
 - 106 Année 4
 - 108 Année 5
- 117 Fiches de cours Option Design d'espace
 - 122 Année 2
 - 146 Année 3
 - 161 Année 4
 - 162 Année 5

PROJETS TRANSVERSAUX 3

- 173 Projets de recherche

1

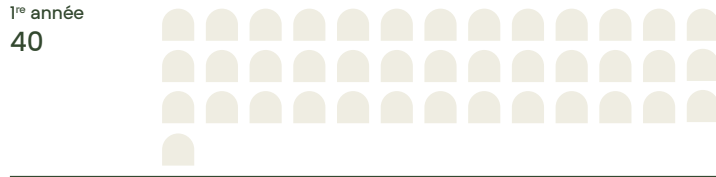
7 Chiffres clés

9 Coordination

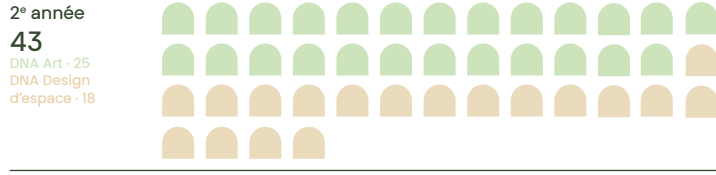
L'école en 2024-2025

CHIFFRES CLÉS 2024-2025

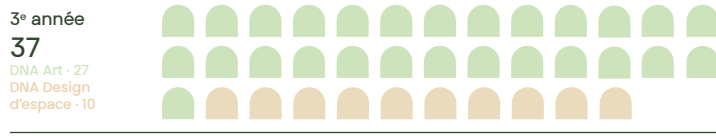
178
étudiants
dans l'école

DNA Art
(2e + 3^e année)
52
DNA Design
d'espace
(2e + 3^e année)
28

DNA Art
(4e + 5^e année)
38
DNA Design
d'espace
(4e + 5^e année)
20

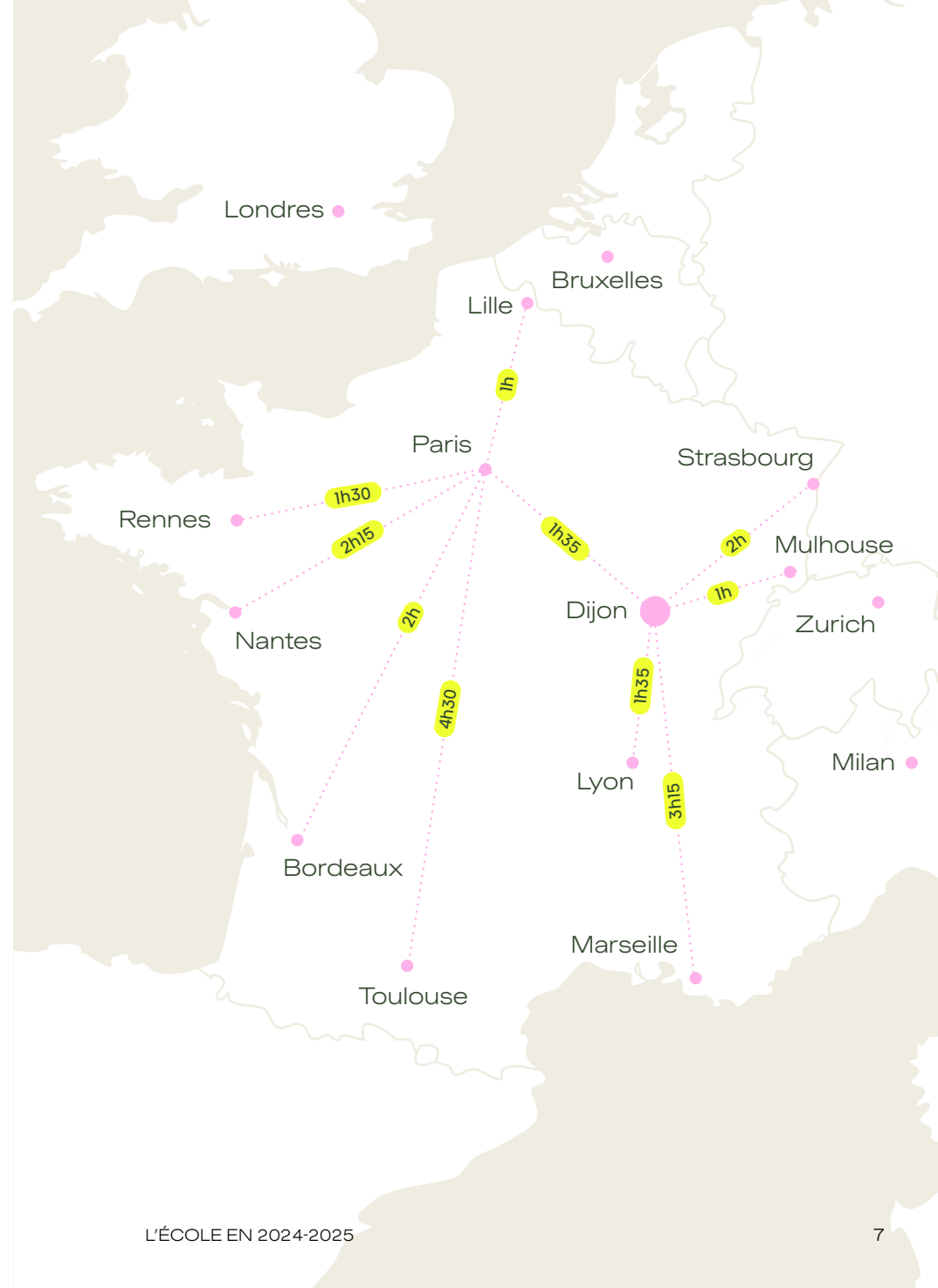

80% origine française	20% origine étrangère	10 étudiants internationaux en mobilité entrante	7 étudiants en stages longs dont 1 à l'international	8 étudiants en semestre d'études à l'étranger
-----------------------------	-----------------------------	--	--	--

1 720 815 €
de budget

3 580 m²
de superficie

COORDINATION

Le rôle de l'enseignant.e coordonnateur.rice est essentiel. Il/elle est le/la principal.e référent.e des étudiant.es. Il/elle les accompagne dans leur cursus et cadence l'année selon son rythme particulier, notamment pour la préparation des bilans semestriels et des diplômes. Il/elle assure le relai avec le corps enseignant et l'administration.

En particulier, le coordonnateur ou la coordonnatrice propose les jurys de bilans semestriels, de diplômes blancs et de diplômes. Il/elle s'assure que les prises de décision pédagogiques s'appuient sur l'avis collégial des enseignants, veille au respect des textes réglementaires et contribue à la fluidité de la communication avec les étudiants, les enseignants et l'administration. Dans le cadre du suivi des travaux relatifs au projet de recherche plastique, des rendez-vous réguliers et des séances d'accrochage et d'évaluation critique sont tenus avec le coordonnateur ou la coordonnatrice et des enseignants. Ces temps privilégiés avec les étudiants permettent de mesurer leur progression, leurs difficultés, l'avancement et la pertinence de leur travail. Ils font l'objet de plages horaires prévues et fixées dans les emplois du temps.

L'ENSAD Dijon dispose de six coordonnateurs/ coordonnatrices ou binômes de coordination : année 1, DNA Art, DNA Design d'espace, DNSEP Art, DNSEP Design d'espace, recherche.

CYCLE 1

Année 1 Nathalie Elemento
Année 2A Philippe Mailhes
Année 2D Hélène Robert
Année 3A Carlos Castillo
Année 3D Jeremy Edwards

CYCLE 2

Année 4A Vanessa Desclaux
Année 4D Laurent Matras
Année 5A Sammy Engramer
Année 5D Laurent Matras

Coordinations 2024-2025

Représentant.es étudiant.es

Pour chaque promotion, un à deux représentants sont désignés pour être le relais des attentes et demandes des étudiants auprès des enseignants et des équipes administratives. À tout moment de l'année, ils/elles font part de questions ou propositions d'amélioration du fonctionnement de l'école. Ils/elles transmettent également aux étudiants des informations importantes sur le déroulement des études ou la vie au sein de l'école. Des déjeuners bimestriels sont également organisés avec la directrice de l'école, et les pôles pédagogie, vie étudiante et international, communication et partenariats, bibliothèque, régie des bâtiments et secrétariat général.

Les cours

13	Formes d'enseignement
15	ARCs
36	Fiches de cours Année 1
59	Fiches de cours Option Art
117	Fiches de cours Option Design d'espace

FORMES D'ENSEIGNEMENTS

Ateliers de rentrée

organisés autour de techniques et disciplines spécifiques nécessitant une formation initiale (son, vidéo, photographie, infographie, sérigraphie, graphisme...)

Cours

qui permettent l'acquisition de connaissances théoriques, techniques ou de culture générale.

Travaux en atelier

Photographie, son, infographie, vidéo, fabrication...

Ateliers de Recherche et de Création (ARCs)

associant plusieurs enseignants et des étudiants des deux options, d'années différentes et sur des thématiques transversales, et faisant appel à un grand nombre d'experts, chercheurs/chercheuses, artistes de haut niveau.

Projet de recherche plastique de l'étudiant

dès la première année, avec un nombre d'heures progressif jusqu'à la 5e année.

Stages en France ou à l'étranger

auprès d'institutions culturelles, ou d'agences d'architectes, de designers,

d'urbanistes, et/ou d'un semestre dans une école d'art / design à l'étranger qui constituent une ouverture complémentaire.

Programme de conférences et journées d'étude

proposé par les enseignants conviant artistes, designers, écrivains, chorégraphes, théoriciens à présenter leur travaux et recherches (toutes les conférences sont à retrouver en DVD à la bibliothèque).

Workshops

(2 sessions de 4 jours) avec des intervenants extérieurs, ouverts à tous les étudiants.

Workshop · graduate school

propositions transversales avec l'EPE Université Bourgogne Europe, faisant participer des étudiants de l'ENSAD Dijon et des étudiants de différents Masters de l'Université.

Voyages d'étude

qui offrent des possibilités variées de destinations et de thèmes de découverte.

Entretiens individuels

Programme de résidences à l'étranger pour les jeunes diplômés (DNSEP).

ARCS

Entre réflexion théorique et production plastique, entre champs de l'art et du design, entre contribution personnelle et création intensément collective, les Ateliers de Recherche et de Création (ARCS) sont des entités pédagogiques, des espaces de réflexion et de travail, qui ont pour spécificité d'être obligatoirement transversaux et codirigés pour garantir une pluralité de points de vue.

Chaque ARC propose un enseignement à la fois théorique et pratique, et fait appel à un grand nombre d'interlocuteurs extérieurs (chercheurs, experts, artistes, designers, etc.) qui sont conviés dans le cadre d'une conférence, d'un workshop, ou d'une journée d'étude ou colloque.

Les ARCS ne se substituent ni aux cours, ni aux entretiens individuels ou aux séances d'accrochage critique organisées avec les étudiants. Ils résultent d'une démarche transversale et transdisciplinaire, qui les inscrit entre recherche fondamentale et enseignements spécifiques, permettant l'émergence de la création, de l'innovation et de leur projet de recherche plastique.

Au travers de toutes les phases du processus de création, de la conception à la monstration finale, les étudiants s'impliquent en intervenant de manière autonome et en même temps interactive avec le groupe, avec pour objet la réalisation d'un projet d'envergure, sous l'autorité et les échanges critiques des enseignants, experts et autres artistes invités.

L'inscription à un ARC est obligatoire pour chaque étudiant du semestre S03 au semestre S09.

Art – anthropocène, histoire et devenir

ENSEIGNANT·ES

Carlos Castillo

Jean-Philippe Pierron

Philosophe, agrégé et docteur en philosophie, maître de conférences (spécialité éthique et droit) à la faculté de philosophie de l'Université Jean Moulin, Lyon III

ARTISTES ET THÉORICIEN·NES EXTÉRIEUR·ES

Francis Martin

Directeur de recherche émérite à l'INRAe CNRS de Nancy

Pauline Lisowski

Artiste, critique, commissaire d'expositions

Pascal Yonet

Directeur Vents des forêts

ÉQUIPE

12 étudiants

CRÉNEAU

Jeudi 14h-18h (hebdo.)

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES

- Facilité à la prise de parole au regard du travail mis en œuvre ;
- Mise en perspective des recherches, outils et techniques ;
- Élaboration d'une méthode de travail ;
- Analyse et mise en évidence des propos conceptuels des œuvres produites.

ÉVALUATION

- Suivi continu ;
- Accrochages individuels et collectifs, débats en interne et avec les personnalités invitées.

CRITÈRES D'ÉVALUATION

- Assiduité et ponctualité aux cours ;
- Qualité et pertinence du travail fourni ;
- Capacité à mettre en perspective les projets et à citer ses enjeux ;
- Investissement personnel et collectif ;
- Origine et progression du projet, cohérence, structuration de la démarche ;
- Prise de risque, production, présentation des travaux, qualité des réalisations.

ACTIVITÉS PARALLÈLES

- Proposition d'un voyage, visites d'expositions : centres d'art, galeries, musées, et visites de laboratoires scientifiques INRAe Dijon, Agrosup, Réserves Naturelles de France, MSH, autres ;
- Organisation d'une exposition d'étudiants mi-mars 2025, à l'église St. Philibert et un Singe en hiver, de l'option art et neurosciences dans le cadre de la semaine nationale du cerveau, avec des labos CSGA et CEA de Dijon.

- Organisation d'une restitution de l'ARC avec le projet RITM-BFC, dans un lieu à Dijon (à définir) ;
- Animation la fresque du Climat, recherches avec le Museum d'histoire naturelle, jardin de l'Arquebuse, découverte du paysage local et viticole, expérience de la marche pour dessiner, créer avec le paysage.

L'ARC *Art et Anthropocène, histoire et devenir*, souhaite développer une manière de concevoir et d'expérimenter l'art aujourd'hui, en tenant compte des enjeux écologiques (Dérèglement climatique, santé planétaire et état des ressources), des nouveaux comportements et des récits liés aux changements radicaux que doit engager notre société. Comment créer, plasticien·es, au regard de cette nouvelle donne ? Comment promouvoir un art qui sollicite la prise de conscience écologique de façon pertinente dans nos créations artistiques ? En essayant de :

- Réduire au maximum notre bilan carbone, avec le moins possible de l'utilisation des transports aériens, la voiture, et toutes les énergies fossiles ;
- Un meilleur recyclage des matières utilisées ;
- Un contrôle plus équilibré de nos modes de consommation, écoresponsables, avec des produits durables, économes en énergie, écologiques, équitables, issus de fournisseurs locaux.

L'Anthropocène appelle des transformations, sources d'imagination et de créativité, dans le respect de la nature et de la vie. Elle remet en cause nos représentations et nous pose de nouveaux questionnements :

- Quels liens devons-nous recréer avec la Terre et le vivant ?
- À quoi serons-nous confrontés : Effondrements, bouleversements, basculements, incertitudes, instabilités, renoncements ?
- La reconnexion à la nature et à son esthétique n'est-elle pas primordiale pour les arts ? Comment travailler en art avec la nature, le milieu rural proche, les éléments naturels que nous devons préserver et protéger ?

L'ARC propose des séances en interne, mais aussi avec des artistes et théoriciens invités, sur des sujets qui poseront les bases et les enjeux de la création plastique et de l'art actuel. Paul Josef Crutzen, prix Nobel de chimie, a proposé le terme Anthropocène en 1995, un terme dorénavant relayé par tous les médias de manière massive. Celui-ci inspire un mouvement artistique mondial. Les travaux des artistes de l'Anthropocène adoptent les formes les plus diverses. Leurs œuvres, parfois dématérialisées, empruntent aux techniques d'investigation des scientifiques, des journalistes et des lanceurs d'alerte. Ils s'inspirent également des pratiques qui sont celles des paysans ou encore des peuples autochtones.

Arts du son

ENSEIGNANT·ES

Diane Blondeau

Lambert Dousson

INTERVENANT

Nicolas Thirion

Artiste associé, directeur
artistique d'Ici l'onde

ÉQUIPE

12 étudiants

CRÉNEAU

Jeudi 14h-18h (hebdo.)

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES

Approfondissement des
connaissances (théoriques,
historiques, pratiques) du médium
son et de la musique (mise en espace,
pensée du geste, jeu collectif...).

ÉVALUATION

Réalisation(s) sonore(s), participation
aux cours et aux workshops ainsi
qu'aux concerts associés.

CRITÈRES D'ÉVALUATION

- Assiduité et ponctualité aux cours ;
- Qualité de la recherche et de la
mise en œuvre pour des travaux
sonores liés ou non à l'image,
l'espace, l'objet, etc. ;
- Justifications et références des
partis pris ;
- Investissement dans la recherche
et la création.

Quand on dit « arts du son », on utilise un terme un peu fourre-tout qui englobe les musiques électroniques expérimentales, les bricolages sonores acoustiques ou électriques, les performances qui jouent avec les espaces, les installations sonores... tout ce qui sort en fait des formats consacrés rock, pop, jazz ou électro... mais les arts du son peuvent aussi représenter, plus qu'un genre bien spécifique, une attitude, un rapport aux sons, un faisceau de pratiques, aussi bien apparentés aux musiques contemporaines qu'aux mondes de la performance et des arts plastiques. Pour des compositeurs comme John Cage dès les années 50, et plus tard Alvin Lucier, James Tenney ou La Monte Young, il s'agissait de proposer à la fois pour les interprètes et pour l'auditeur de véritables expériences d'écoute, jouant avec les paramètres mêmes du son : distorsion du temps, déploiement des sons dans l'espace acoustique, jeu avec les dynamiques, du quasi inaudible jusqu'au très très fort... Pour les créateurs sonores d'aujourd'hui, il s'agit de repenser nos rapports à l'écoute, aux codes du concert et du spectacle, aux genres musicaux.

L'ARC *Arts du son* propose une série de rencontres, conférences et workshops à la découverte des esthétiques et pratiques des arts du son, à destination des étudiants de l'ENSAD Dijon, musicien·s instrumentistes ou électroniques ou non-musicien·s.

Ils mettent notamment à disposition des étudiants un instrumentarium singulier – mini-synthés, planches à clous, micros-contacts, consoles de mixage mise en feedback, magnétos K7... et les invitent à inventer collectivement leur propre vision et interprétation d'œuvres emblématiques des musiques expérimentales – partitions–textes ou notations graphiques.

Filmer aux limites

ENSEIGNANT·ES

Germain Huby
Lydie Jean-Dit-Pannel

INTERVENANT PONCTUEL

Lambert Dousson

PARTENARIAT

Cinéma Eldorado

ÉQUIPE

15 étudiants

CRÉNEAU

Jeudi 14h-18h (hebdo.)

PRÉ-REQUIS

→ Maîtrise d'une unité de tournage et de montage.

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES

- Acquisition des savoirs liés à la pratique documentaire (des opérateurs des Frères Lumière, en passant par Jean Rouch et Edgard Morin, jusqu'à Agostino Ferrente) ;
- Écriture d'un projet documentaire (dossiers CNC, SCAM, différents dispositifs de financement...);
- Compréhension des enjeux d'un documentaire (dispositif, parti pris, point de vue, distances, esthétique...);
- Assimilation des différentes étapes d'un objet filmique, des recherches à la diffusion.

ÉVALUATION

- Contrôle continu ;
- Présentations et analyses collectives lors de sessions de visionnage.

CRITÈRES D'ÉVALUATION

- Participation assidue et ponctualité
- Pertinence de la démarche et du sujet abordé ;
- Engagement dans le travail de recherche et de réalisation ;
- Capacité à mener le projet à terme.

Aux limites de soi, aux limites du réel, de ses peurs, du possible, de la loi, des normes, des contingences, des autres, des paysages... Il s'agira d'être des explorateurs-exploratrices filmeurs-filmeuses des bruits du monde.

Forêts de visionnages commentés et analysés (Werner Herzog, Vincent Munier et Marie Amiguet, Agnès Varda, Johan van der Keuken, Robert Morin, Peter Watkins, Lewis Bennett, Morgan Spurlock, Frederick Wiseman, Martin et Osa Johnson...), de conférences, d'un déplacement pour assister à un festival, les étudiants réaliseront un film documentaire sur la thématique de leur choix, de l'intime au géopolitique, des luttes sociales aux sports extrêmes, des absurdités de l'actualité à la beauté de la nature, mais toujours à un pas des limites.

Fabrique de nos réalités, cet atelier abordera la question des enjeux de la pratique documentaire contemporaine. Il invitera les étudiants chercheurs à se positionner sur des sujets de société actuels, et à s'inscrire dans une forme singulière et engagée. Tout en questionnant l'infinité des dispositifs possibles aujourd'hui, de la caméra 16 mm aux intelligences artificielles, et la nécessité de fabriquer de nouvelles images ou de partir d'images existantes (archives de famille, de l'INA, de la NASA, des cinémathèques...), elles et ils réaliseront un objet filmique engagé qui part du point de vue d'un artiste pour rencontrer un public.

Installations, expériences, méthodes

ENSEIGNANTS

Sammy Engramer
Didier Marcel

ÉQUIPE

12 étudiant·es

CRÉNEAU

Mardi 14h-18h

ÉVÉNEMENTS CONNEXES

- Séquences théoriques
- Invitations d'artistes

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES

- Connaissance, expérimentation et maîtrise des dispositifs plastiques dans le champ élargi de la sculpture et de l'installation ;
- Élaboration d'une méthode de travail à partir des intentions de l'étudiant·e ;
- Analyse et mise en évidence des problématiques conceptuelles et factuelles des projets de volume et installations.

L'ARC est un espace ouvert et collectif qui est une réponse évidente à la philosophie des apprentissages. La sculpture et l'installation sont des pratiques qui s'envisagent d'autant mieux collectivement qu'elles imposent une immersion dans des procédures exigeantes. L'étudiant·e se projette avec concentration dans une disponibilité perceptuelle « sans limites » où il ne doit rien s'interdire a priori dans le champ des expérimentations conceptuelles et factuelles.

La conscience n'est affinée qu'au contact des réalisations. Un nouveau programme est mis en place pour les années

ÉVALUATION

- L'étudiant·e sera évalué·e de manière collégiale à partir d'accrochages collectifs et corrigés/débats.

CRITÈRES D'ÉVALUATION

- Assiduité et ponctualité aux cours ;
- Investissement personnel ;
- Présentation des travaux ;
- Origine et évolution du projet ;
- Inscription culturelle du travail ;
- Qualité des réalisations.

diplômantes (3e année Art/Design d'espace, 5e Art/Design d'espace) qui rejoignent cet ARC. Il se concentre sur le projet personnel de l'étudiant·e sous forme d'expériences d'accrochages collectifs en vue de la préparation du diplôme.

Caroline Simic

DNSEP Art
2024

Interfaces art/science et dispositifs d'espace

ENSEIGNANTS

Laurent Karst
Didier Marcel
Jeremy Edwards

ÉQUIPE

10 étudiants

CRÉNEAU

Mardi 14h-18h (hebdo.)

ÉVALUATION

→ Objet, installation, vidéo, dessin,
photographie.

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES

→ Esprit d'expérimentation et de
recherche ;
→ Sens esthétique ;
→ Curiosité, intuition.

CRITÈRES D'ÉVALUATION

→ Assiduité et ponctualité aux cours ;
→ Méthode ;
→ Création, inventivité ;
→ Capacité à formaliser un scénario
ou un récit.

La société actuelle est confrontée à de nouveaux enjeux et les champs de l'art et de la science ne sont plus aussi segmentés. L'innovation nécessite aujourd'hui une approche interdisciplinaire où l'art et la science s'inspirent et se renforcent mutuellement de leurs pratiques et de leurs recherches. On assiste à de nombreuses approches nouvelles où les chercheurs, les artistes, les designers et les architectes, collaborent, échangent leurs savoirs et leurs pratiques, créent de nouveaux contextes de connaissance et d'expérimentation, présents à travers notamment des installations d'art contemporain qui se fondent sur des problématiques liées à la science et à l'art, au regard des dispositifs d'espaces qui sont réalisés. Depuis plusieurs siècles un territoire commun s'est institué entre les arts et sciences et ce rapprochement tend aujourd'hui à se consolider. Plus particulièrement depuis ces 30 dernières années, bon nombre d'artistes contemporains travaillent autour de ce territoire de rapprochement et créent de véritables dispositifs d'espace, des espaces physiques de perception, qui révèlent ces interfaces entre art et sciences et témoignent d'un dialogue et d'une synergie nouvelle.

Le transport de la lumière

Toutes sortes d'expérimentations, basées sur le transport de la lumière, se fonderont sur des phénomènes de l'optique propre à la science, explorant de manière sensible les possibilités de propagation de la lumière, sa transformation et son parcours dans l'espace, afin de générer des formes inédites, de révéler des matérialités singulières, et de produire des images et des espaces concrets mais aussi immatériels et abstraits. Il s'agira d'inventer des dispositifs, autour d'espaces immersifs de perception, capables de matérialiser/dématérialiser la matière, de révéler l'ombre, le reflet, la texture, la couleur. Il s'agira aussi de questionner la nature même de la lumière, sa nature ondulatoire, les phénomènes d'interférence, mais aussi la nature de l'espace engagé dans ces processus, donnant lieu à des considérations imaginaires et fictionnelles. À partir des expériences très anciennes de la physique, comme par exemple le transport de l'image par la lumière, son parcours dans l'espace, sa projection et son apparition sur une surface déterminée, de nouvelles expériences pourront donner lieu à un autre transport, au sens figuré : le sentiment vif, violent, enthousiaste, plus largement le transport d'émotions ou encore le transport de nature poétique.

L'atelier art et science sera ainsi transformé en un mini laboratoire où chaque étudiant aura à disposition des lampes LED, des sources laser, des prismes, des lentilles de verre, des surfaces réfléchissantes, afin d'explorer ce champ, dans un premier temps, avec des manipulations de la lumière à très petite échelle. Ces expérimentations, le cas échéant, pourront être transposées dans des dispositifs artistiques de plus grande échelle où le corps tout entier sera impliqué dans ces perceptions.

L'ARC art/science proposera également des interventions et des séminaires avec les scientifiques et chercheurs de l'Université de Bourgogne sur la nature de la lumière, des rayons laser et sur des notions fondamentales en optique.

En partenariat avec le Singe en hiver, une restitution des travaux des étudiants issus de l'ARC et du Workshop sera présentée au printemps 2025.

Mutations urbaines (Muur)

ENSEIGNANT·ES

Laurent Matras

Leïla Toussaint

ÉQUIPE

15-20 étudiants

CRÉNEAU

Jeudi 14h-18h (hebdo.)

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES

- Travail individuel et en groupe avec des partenaires internationaux ;
- Ouverture vers les problématiques contemporaines sous le prisme du design.

ÉVALUATION

- Accrochages, présentations avec divers médiums en salle ou in situ dans l'espace public.

CRITÈRES D'ÉVALUATION

- Assiduité et ponctualité aux cours ;
- Capacité d'analyse, aptitude à formuler des propositions prospectives ;
- Méthodologie, documentation du projet ;
- Qualité plastique des productions.

ACTIVITÉS

- Expérimentations prospectives, installations, projections, provocations ;
- Travail in situ avec des partenaires (Dijon Métropole, associations de quartier, entreprises) ;
- Workshops / échanges internationaux.

PROJET 2024 / 2025

L'Espace cirque est un nouveau projet culturel développé par l'association Cirq'ónflex, en lien étroit avec la Ville de Dijon sur un terrain situé au cœur du quartier de la Fontaine d'Ouche. Pensé comme un projet artistique modulable, croisant les usages et les publics, il sera constitué d'implantation régulière de chapiteaux et autres structures itinérantes à différents moments de l'année.

Se situant à la fois dans une logique d'espace/lieu éphémère et d'espace public partagé, nous réfléchirons à des aménagements et installations artistiques, fonctionnels, et possiblement modulaires, venant prendre place sur cet espace à certains moments de l'année (pendant et/ou hors exploitation).

Jamais l'influence de l'être humain sur la biosphère n'a atteint un tel niveau. Des notions telles que l'Anthropocène ou l'Ecosophie invitant à un renversement de la perspective anthropocentriste, nous animent au quotidien dans notre pratique de l'enseignement à des futurs designers et artistes.

Se préoccuper de la qualité de vie dans les espaces publics urbains, rendre possible, confortable la vie de proximité, diversifier les usages, rendre l'usage des espaces de la ville aux habitants tous ces travaux concourent à forger de nouvelles façons de penser, de nouvelles éthiques du partage, de nouvelles citoyennetés et mettent les objectifs de développement durable au cœur des nouvelles pratiques professionnelles enseignées à l'ENSA.

C'est une partie importante de l'objectif que se fixe ce projet à la fois dans le caractère pédagogique très déterminé enraciné sur ces questions, mais également par l'aspect de vouloir faire, faire avec, faire à l'écoute faire ici et poser ainsi des propositions (modestes) pour une forme de ville plus sociale, plus soutenable qui ne mise pas tout sur la marchandisation et refait place à l'humain : à la rencontre, à l'échange, au jeu...

À partir d'un corpus théorique et d'expérimentations que nous rassemblons, nous nous attachons à comprendre, intuire, expérimenter de nouvelles formes, de nouvelles attitudes, de nouvelles typologies.

Pratiques contemporaines de la peinture

ENSEIGNANT·ES

Alain Bourgeois
Anne Brégeaut
Bruno Rousselot

ÉQUIPE 24 étudiants

CRÉNEAUX

Mardi 14h-18h (hebdo.)
+ jeudi 14h-18h (semaines paires)

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES

Bonne connaissance des enjeux de la peinture et de ses outils.

ÉVALUATION

L'idée est d'accompagner les étudiants engagés dans un projet de peinture à découvrir, expérimenter et développer une singularité en lien avec l'époque.

CRITÈRES D'ÉVALUATION

- Assiduité et ponctualité aux cours ;
- Investissement personnel ;
- Présentation des travaux ;
- Origine et évolution du projet ;
- Inscription culturelle du travail ;
- Qualité des réalisations.

L'ARC *Pratiques contemporaines de la peinture* regroupe des étudiants engagés dans une recherche picturale au sein d'un atelier situé dans le gymnase de l'école. Un questionnement autour des pratiques contemporaines de la peinture, de leurs spécificités et de leurs transversalités avec d'autres médiums est le moteur de nos échanges. Ces discussions seront complétées :

- Par l'invitation ponctuelle d'artistes autour d'une de leurs œuvres ;
- Par la connivence avec le cours de gravure du conservatoire ;
- Par un workshop annuel en lien avec l'ARC.

Six cours théoriques sont proposés en complément de l'ARC, chaque étudiant inscrit à l'ARC doit en suivre deux au minimum, il s'agit de :

- *Aux origines de l'abstraction ;*
- *Les grandes dates de la modernité ;*
- *Questions de peintre ;*
- *Actualité exposition ;*
- *La peinture américaine ;*
- *La couleur.*

Elisa Schumacher

DNSEP Art

2024

Pratiques incorporées : produire et recevoir

ENSEIGNANTES

Martine Le Gac
Patricia Brignone

INTERVENANT·ES

En collaboration avec le CDCN
Le Dancing

DANSEUR·SES CHORÉGRAPHES INVITÉ·ES

Yaïr Barelli
Rémy Héritier
Céline Larrère

ÉQUIPE

15 étudiants

CRÉNEAU

Mardi 14h30-17h30

Les ateliers se dérouleront tous les 15 jours de la semaine paire, les mardis après-midi de 14h30 à 17h30 au CDCN Dijon-Bourgogne Franche-Comté, à l'ENSAD Dijon ou dans d'autres lieux. Le festival Art Danse permettra le suivi de spectacles, du 15 mars au 05 avril 2025.

TENUE VESTIMENTAIRE

RECOMMANDÉE

Vêtements et chaussures pratiques et souples adaptés aux mouvements, de quoi écrire, dessiner.

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES

- Participation physique indispensable en vue d'un travail personnel et en groupe ;
- Qualités requises : l'ouverture à l'expérimentation, faire preuve de curiosité, une disposition à l'échange ;
- Parmi les objectifs : mieux connaître le fonctionnement du corps, tout en approfondissant la notion et la pratique de la recherche.

ÉVALUATION

- Participation collective et recherche personnelle combinées ;
- Continuité dans l'implication et capacités de propositions pour l'ARC.

CRITÈRES D'ÉVALUATION

- Assiduité et ponctualité aux cours ;
- Implication ;
- Pertinence des propositions ;
- Sens critique.

L'ARC *Pratiques incorporées* résulte d'une collaboration entre l'ENSAD Dijon et Le Dancing CDCN (Centre de développement chorégraphique national) Dijon-Bourgogne-Franche Comté.

Imaginé et conduit depuis 2019 par deux enseignantes, Patricia Brignone et Martine Le Gac, intéressées par les questions du corps, l'identification et le développement d'une pratique artistique personnelle, l'être ensemble, ainsi que par la manière dont les diverses manifestations du champ chorégraphique imprègnent les arts visuels (et inversement), il sera conduit cette année par Patricia Brignone en solo.

Le projet de l'ARC s'attache à poursuivre une pratique artistique dont le corps est le moteur. Il s'agit de partir de soi et de notre rapport au monde afin d'observer ce qui se joue dans cette démultiplication et des processus de travail attentifs à l'acte de produire autant qu'à l'acte de recevoir. Ressourcement, appropriation et transformation conduisent à la création.

Yaïr Barelli choisit de s'intéresser à des situations de groupe animées par la notion d'unisson. Cette réflexion, impliquant les corps, s'appuie sur la prise en compte de différents types d'occurrences où l'émulation du groupe est aussi bien source de joie, que fruit de tous les dangers. Ce large spectre pouvant aller de moments de célébration joyeux (tels que les anniversaires), à des manifestations de rue populaires ou de celles qui incarnent les formes de pouvoir, notamment militaire. L'enjeu est ici autant d'ordre chorégraphique que d'ordre social et politique.

Rémy Héritier s'interroge sur ce leitmotiv de « produire et recevoir », selon ses mots, jusqu'à cette latitude d'interprétation guidée par « aller à la rencontre d'images, de techniques, qui ne seraient pas mon propre goût ». Si tout un chacun est capable de produire, comment apprendre à recevoir de ce que l'on produit ? Il sera ici question d'apprécier et d'identifier ce qui nous arrive, via un corpus d'œuvres diverses, pour mettre à jour ce qui nous

traverse culturellement, consciemment ou inconsciemment. Les œuvres de Vija Celmins ou les travaux photographiques de Jochen Lempert (au passé de biologiste), sources potentielles pour Rémy Héritier, tout comme la poésie, constitueront d'éventuels indices pour nourrir cette approche.

Chez Céline Larrère, ce jeu d'exploration des interfaces emprunte les chemins d'une forme sonore et dansée libérée des contraintes. Sa collaboration avec le musicien norvégien Jon Hegre pour la création *We are dancing in a room*, œuvre à l'idée d'un « corps palimpseste », avec une large place faite à la pratique de l'improvisation. Y est privilégiée la question : « Quel type de gestes sont générés par les sons et inversement comment les sons générés par la musique s'inspirent des mouvements du corps ».

L'ambition de l'atelier est aussi d'approfondir avec les participant·es la façon de rendre compte de ces découvertes dans les arts visuels ou les arts de la performance. En quoi ce qui est produit et reçu se transforme encore dans l'espace-temps particulier de l'œuvre. Faire acte de présentation, de représentation appelle des mises en confrontation avec d'autres situations artistiques intéressantes à répertorier. à investir.

ARTICULATION DE CETTE PRATIQUE AVEC LES PROJETS DES ÉTUDIANT·ES ET LEURS RECHERCHES

Les heures d'atelier prévoient une suite de pratique physique, des temps d'échanges et des temps d'éclairages d'ordre divers (historiques, théoriques et transdisciplinaires).

Il s'agit de proposer des explorations qui permettent à chaque étudiant.e, enseignant.e, danseur.se, partenaire de découvrir toujours plus ce qui le.la concerne et de l'incarner.

L'ambition de l'ARC est que chaque personne perçoive mieux ses propres ressources et s'y appuie pour mettre en forme un projet artistique personnel ou collectif.

Des Terres

ENSEIGNANTE·S

Jean-Sébastien Poncet
Hélène Robert
Vanessa Desclaux

ÉQUIPE

15 étudiant·es

CRÉNEAU

Mardi 14h-18h (hebdo.)

ÉVALUATION

→ Contrôle continu ;
→ Mise en espace des recherches en fin de second semestre.

CRITÈRES D'ÉVALUATION

→ Assiduité et ponctualité aux cours ;
→ Participation, échanges, entraide ;
→ Pertinence de la proposition ;
→ Qualité plastique.

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES

→ Sculpture, installation, architecture du vivant ;
→ Approche des pratiques relationnelles en art et en design (commandes publiques par exemple) ;
→ Connaissance pratique du vivant, jardinage ;
→ Développement des pratiques de l'enquête en art et en design.

Comment prendre soin de la terre, convenir de ses usages, les dessiner, les penser, vivre et faire avec ?

Ce sont les questions générales dont cet ARC tentera de s'emparer. À notre échelle, nous avons à l'ENSAD Dijon la chance de bénéficier de lieux d'extérieurs : faire l'expérience du jardin de l'école comme lieux d'expérimentation des pratiques artistiques liées aux sols et aux vivants – et du point de vue du design : étudier des façons de dés-anthropocentrer les usages.

Cette année, nous proposons de porter nos investigations sur la présence de l'eau dans les sols urbains. Il s'agit de concevoir et réaliser des objets et des installations qui, par exemple, mettent en scène un cycle de l'eau, permettent de désimperméabiliser des sols, capter de l'eau et/ou la redistribuer.

ANNÉE 1

Tronc commun du cursus conduisant au diplôme national d'art (DNA).

COORDONNATRICE

Nathalie Elemento

SEMESTRES

S01 · S02

Félicitations vous êtes admis·es en première année à l'ENSAD Dijon. La première année est décisive pour la poursuite de vos études. Elle sera dense et très riche en connaissances et événements.

Elle représente la porte d'entrée sur les domaines de l'art et du design, qui vous mènera au DNA (3 années d'études) après lesquelles vous pourrez, ou non, entamer un cycle 2 (deux années supplémentaires), afin d'obtenir un DNSEP (art ou design).

Cette première année sera sous le signe de la présence obligatoire (attention son redoublement n'est pas autorisé), et vous fera voyager au travers d'ateliers et /ou enseignements riches et variés : peinture, couleur, dessin pluriel, volume, histoire des arts et du design, photographie argentique et numérique, design d'espace, vidéo, monotypes, langues vivantes, infographie, atelier bois, céramique, etc.

Des activités complémentaires aux cours se feront à l'extérieur : visites d'expositions d'art contemporain, d'expositions permanentes dans les musées, galeries, centres d'art de référence. De nombreuses conférences sont organisées chaque année dans l'amphithéâtre de l'école et vous feront connaître des acteurs de l'art et du design mais aussi de la théorie, allant de la philosophie, de l'histoire de l'art, à la critique, à la danse, ou au paysage, et à la nature.

Tous les enseignants seront à vos côtés afin d'aiguiser vos talents et vous donner les outils nécessaires à la réalisation de vos projets, en vous accompagnant du mieux possible et au plus près de votre personnalité. Tout au long de la première année, les cours, les ateliers seront autant d'échanges et d'initiations, qui vous permettront de choisir en deuxième année l'option de votre choix : art ou design d'espace. Cette année va être formidable : studieuse, dynamique et pleine de découvertes. Toute l'équipe de l'ENSAD Dijon vous souhaite la bienvenue et un très bon travail.

ANNÉE 1

		année 1	
		S01	S02
Le poing sur la table	Lydie Jean-Dit-Pannel	●	●
Tracer, délimiter, peindre	Germain Huby (dessin / peinture)	●	●
Couleur peinture	Alain Bourgeois	●	●
Medium croisés infographie / sérigraphie	Philippe Mailhes	●	
Vidéo	Lionel Thenadey	●	
Expérimenter le volume dans l'espace	Jeremy Edwards · Leïla Toussaint	●	
Forme et interprétation	Laurent Karst	●	
Quiet and stormy	Diane Blondeau	●	●
Dessiner c'est fabriquer, de l'image à la forme, du dessin au volume, de la 2D à la 3D	Nathalie Elemento	●	●
Histoire des arts: cartographie de l'art contemporain	Marlène Gossmann	●	●
Histoire des arts: tendances de l'art contemporain	Marlène Gossmann		●
Introduction au design	Lambert Dousson	●	●
Introduction aux arts sonores	Lambert Dousson	●	●
Histoire des arts: une anthologie	Vanessa Desclaux	●	●
Mondes de l'art: acteurs et actrices, institutions, pratiques	Vanessa Desclaux	●	●
Culture page	Susanna Shannon Design graphique	●	
Themed Classes in English	Kelty Michelle Mulligan	●	●
Français langue étrangère	Charlérie Vuillemin	●	●

LE POING SUR LA TABLE

ENSEIGNANTES

Lydie Jean-Dit-Pannel

SEMESTRES

**S01 · S02 · S03 · S04 · S05
S06 · S08 · S09 · S10**

CRÉNEAU

Vendredi 13h-14h

Salle Volume

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES

- Esprit critique ;
- Engagement dans le travail.

ÉVALUATION

- Choix d'un sujet ;
- Enquête ;
- Documentation et médiation d'un débat.

CRITÈRES D'ÉVALUATION

Engagement

Autour de discussions et de débats liés à l'actualité politique et sociale, les étudiants en art et design, engagés dans leur temps, sont invités à penser le monde en connaissance de cause.

Exemple de sujets traités :

- Le nucléaire et la transition énergétique ;
- L'économie participative ;
- La disparition du sable ;
- La pollution par le plastique ;
- Le genre dans l'édition ;
- L'auto-production ;
- Le Darknet ;
- Le risque ;
- L'auto-censure ;
- La propagande ;
- Le droit des animaux ;
- Le Covid.

TRACER, DÉLIMITER, PEINDRE (DESSIN/PEINTURE)

ENSEIGNANT

Carlos Castillo

SEMESTRES

S01 · S02

CRÉNEAU

4h hebdo.

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES

- Apprendre à concevoir un projet, à être spontané ;
- Savoir construire de manière simple, rapide et précise par l'esquisse, par le dessin schématique, par la géométrie ;
- Savoir adapter les travaux à leurs proportions et à déterminer les formats, la taille des images, les échelles ;
- Dessiner par protocoles, ou en s'inspirant d'un artiste, choisir ses matériaux ;
- Savoir utiliser le concept, les références, jusqu'à la réalisation finale.

→ ÉVALUATION

- Contrôle continu ;
- Entretiens individuels et de groupes ;
- Présentations et restitutions des travaux à plusieurs moments de l'année.

CRITÈRES D'ÉVALUATION

- Assiduité et ponctualité aux cours ;
- Réalisations des sujets proposés ;
- Origine et évolution du projet ;
- Inscription culturelle du travail ;
- Qualité des réalisations et de la présentation des travaux ;

Un des objectifs de ce cours sera d'expérimenter le dessin pluriel et la peinture en prenant appui sur différentes formes de création, depuis les années 1945 à l'art d'aujourd'hui. Dans un premier temps, il s'agira de partir du réel, de l'observation du quotidien, du travail avec modèles vivants : le corps, le portrait, l'autoportrait, mais aussi le paysage, la nature et les bouleversements climatiques dans notre monde actuel. Dans un deuxième temps, il sera question de se confronter à l'imagination, aux tendances majeures de l'art contemporain américain et européen après 1970, qui ont révolutionné radicalement la manière de voir et de faire l'art.

Il s'agira de réaliser des expériences, touchant à l'abstraction, à la géométrie, à la figuration, et aux nouvelles formes de création. Ces diverses expériences permettront à l'étudiant·e de se confronter à la matière, aux matériaux, aux outils, mais surtout à la pensée, nécessaire à la conception et la réalisation des œuvres. Le dessin a toujours été un atout majeur de tout projet artistique, tant pour réaliser une peinture, une pièce en volume, une installation, un Wall Drawing, mais aussi pour réaliser une peinture murale, un travail dans l'espace, ou tout autre dispositif In-situ. Ce cours sera abordé sous multiples aspects, tant avec la théorie des arts (diaporamas ponctuels), que sur les méthodes spécifiques propre au travail de l'artiste d'aujourd'hui.

Visites d'expositions durant l'année afin de confronter l'étudiant·e aux œuvres des artistes, et ainsi les aider à mieux saisir le sens des pièces et le pouvoir des images. Ces visites se feront dans les musées de référence à Dijon ou aux alentours, afin d'analyser le sens des œuvres, comprendre les techniques et méthodes utilisées par les artistes, et enfin donner envie à l'étudiant·e de créer. Visites au Consortium, au Frac Bourgogne, musée des Beaux-Arts, Musée Magnin, Interface, les ateliers Vortex, ou dans d'autres institutions locales.

COULEUR PEINTURE

ENSEIGNANT

Alain Bourgeois

ÉVALUATION

Contrôle continu

SEMESTRES **S01 - S02**

CRÉNEAU

4h hebdo.

CRITÈRES D'ÉVALUATION

→ Assiduité et ponctualité aux cours ;

→ Origine et évolution du projet ;

→ Inscription culturelle du travail ;

→ Qualité des réalisations.

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES

→ Engagement dans le travail ;

→ Compétence critique ;

→ Production.

Enseignement des fondamentaux théoriques, historiques et techniques des problématiques de la couleur.

→ **Introduction** : présentation de l'ensemble du projet de cours et du contenu de chacune des interventions. Présentation du labo couleur et de son rôle au sein de l'école.

→ **Séance 1** : trois logiques d'organisation de la couleur. Itten, Filacier et Hornung.

→ **Séance 2** : perception de la couleur. De la neurophysiologie aux effets visuels. Les enquêtes couleurs.

→ **Séance 3** : une couleur a (presque) toujours une histoire. Couleurs anciennes et couleurs actuelles.

→ **Séance 4** : couleur-lumière. Des théories historiques aux technologies numériques.

→ **Séance 5** : notions d'harmonies déduites des systèmes couleurs.

→ **Séance 6** : usage de la couleur dans les technologies numériques.

→ **Séance 7** : histoire des pigments. Histoires de couleurs.

→ **Séance 8** : rejet de la couleur.

→ **Séance 9** : architecture et couleur. Notions de contexte et d'échelle.

→ 1 workshop couleur : préfiguration des problématiques couleurs liées aux champs art et design.

→ Présentation des principaux mouvements de peinture historiques et contemporains, liés aux sujets donnés.

→ Cours techniques de peinture.

MEDIUM CROISÉS - INFOGRAPHIE / SÉRIGRAPHIE

ENSEIGNANT
Philippe Mailhes

SEMESTRE **S01**

CRÉNEAU
4h hebdo. (groupes)

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
Acquisition des techniques permettant une prise d'autonomie dans la conception et la réalisation de projets personnels.

ÉVALUATION
Conception, mise en œuvre et réalisation d'un projet personnel.

CRITÈRES D'ÉVALUATION
→ Assiduité et ponctualité aux cours ;
→ Respect des procédures techniques ;
→ Qualité des réalisations.

→ **Initiation au logiciel Illustrator ;**
→ **Initiation aux techniques de la sérigraphie ;**
→ **Cours destiné en priorité aux étudiants n'en ayant jamais eu l'usage.**

VIDÉO

ENSEIGNANT
Lionel Thenadey

SEMESTRE **S01**

CRÉNEAU
4h hebdo. (groupes en alternance 1 semaine sur 2)

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
Réaliser un montage vidéo sonorisé en autonomie.

ÉVALUATION
→ Réalisation vidéo ;
→ Contrôle continu.

CRITÈRES D'ÉVALUATION
→ Assiduité et ponctualité aux cours ;
→ Origine et évolution du projet ;
→ Inscription culturelle du travail ;
→ Qualité des réalisations.

→ **Histoire du numérique, initiation à la vidéo ;**
→ **Les fondamentaux de la création vidéo numérique ;**
→ **Dispositif de tournage, cadrage ;**
→ **Initiation à Adobe Premiere : montage, texte, son, animation, étalonnage, master film, création DVD autonome.**

EXPÉRIMENTER LE VOLUME DANS L'ESPACE

ENSEIGNANT·ES
Jeremy Edwards
Leila Toussaint

SEMESTRE **S01**

CRÉNEAU
4h semaine paire

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
→ Capacité à questionner de manière ouverte une problématique, un sujet, plasticité, méthodologie de conception ;
→ Développer un projet en adéquation avec le lieu dans lequel il s'inscrit.

ÉVALUATION
→ Assiduité et ponctualité aux cours ;
→ Savoir défendre, justifier et communiquer sa démarche, ses propositions à l'aide des supports de communication adaptés (oral - textes explicatifs - recherches - photos - croquis - plans - volumes, etc.).

CRITÈRES D'ÉVALUATION
→ Capacité d'analyse, méthodologie, origine et évolution du projet, choix des bons outils de représentation et qualité des réalisations ;
→ Qualité de la présentation orale des travaux.

1 • Travail par groupe
Choix d'un lieu : compréhension, perception sensible et sensorielle et analyse du lieu choisi dans l'espace public.

2 • Travail personnel
Projet : l'objectif est de proposer une «intervention» qui transforme l'espace, modifie son usage, ses pratiques, et sa perception. Cet objet pourra s'appuyer sur des éléments existants, compléter une architecture, un aménagement public, fonctionner comme une greffe, un prolongement. Il pourra être aussi prendre la forme d'un objet artistique, sculptural en dialogue et en cohérence avec le lieu dans lequel il sera implanté.

FORME ET INTERPRÉTATION

ENSEIGNANT

Laurent Karst

SEMESTRE **S01**

CRÉNEAU

3h une semaine sur deux

ÉVALUATION

- Assiduité et ponctualité aux cours ;
- Contrôle continu ;
- Entretiens individuels et en groupe, accrochages, rendus selon les projets ;
- Maquette en volume, matériau ;
- Plan, coupe élévation ;
- Croquis d'étude, perspective construite.

CRITÈRES D'ÉVALUATION

- Capacité à voir dans l'espace ;
- Faculté créative ;
- Faculté de représentation.

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES

Capacité à voir en volume, construire et représenter un objet en 3 dimensions.

À partir de différentes expérimentations plastiques autour d'un objet, de sa matérialisation et de sa représentation, plusieurs notions sont abordées :

- **la masse ;**
- **le volume ;**
- **la surface : plane, gauche, courbe, bombée, convexe ;**
- **le relief, l'étagement des plans en vue frontale ;**
- **le plein et le vide : cavité, évidement, saillie ;**
- **le caché et le vu ;**
- **les arrêtes : chanfreinées, anguleuses.**

Ces expérimentations ont pour objectif l'acquisition des fondamentaux suivants :

- **le croquis d'étude ;**
- **la maquette d'étude ;**
- **la représentation en dessin deux dimensions : plan, coupe, élévation ;**
- **la représentation en dessin trois dimensions : axonométrie, perspective ;**
- **la maquette de rendu : sensibilisation aux matériaux, textures et couleurs.**

QUIET AND STORMY

ENSEIGNANTE

Diane Blondeau

SEMESTRES **S01 - S02**

CRÉNEAU

2h (semaine impaire)

ÉVALUATION

Un sujet sera donné aux étudiants au début de chaque semestre, à réaliser seul ou en collectif. L'évaluation se fera sur l'investissement - la recherche plastique, l'application ou la découverte de différentes techniques et la mise en œuvre.

CRITÈRES D'ÉVALUATION

- Contrôle continu.
- Assiduité et ponctualité aux cours.

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES

- Acquisition de références sonores dans le champ de l'art contemporain, de la musique et du spectacle vivant ;
- Application des pratiques abordées en cours (prise de son, édition traitement, mixage et traitements/ création) avec, pour objectif, la création individuelle et/ou collective de réalisations autour d'un sujet donné ;
- Théoriques : le son et l'espace, l'installation sonore dans les arts plastiques, le son et l'image - le son et le corps ; Le récit sonore ;
- Analyse critique appliquée au projet des formes audiovisuelles et au récit sonore.

Les cours d'initiation à l'art sonore permettent de développer la création et d'engager une recherche au travers des cours théoriques, des pratiques artistiques et des initiations techniques.

Nous découvrirons, les cultures sonores dans l'art contemporain. Nous questionnerons notre rapport à l'écoute et notre compréhension d'un espace sonore au travers l'étude et l'analyse d'œuvres plastiques - sonores et/ou musicales.

- **Cours et pratiques numériques (montage - mixage - traitement et mastering).**
- **Cours et pratiques des sons installés (mise en espace - spatialisation - localisations - notion d'acoustique et psycho acoustique).**
- **Cours et pratique de la phonographie (initiation**

- en extérieur - prises de sons - connaissances des microphones - compréhension d'un environnement).
- Cours et pratiques autour de l'installation sonore (sculpture sonore - relation de l'image et du son).
- Axe de recherche en préparation aux workshops, autour de l'écriture / de la performance et de la composition.
- Relation étroite avec Ici l'onde - concerts - rencontre des artistes en résidence.

Bibliographie

- Max Feed, *Œuvre et héritage de Max Neuhaus*, Institut Supérieur des Beaux-Arts de Besançon ;
- Max Neuhaus, *Les pianos ne poussent pas sur les arbres* ;
- *Musique 109 : notes sur la musique expérimentale Alvin Lucier* ;
- Juliette Volcler, *Contrôle - comment s'inventa l'art de la manipulation sonore* ;
- *Ocean of Sound - Ambient music, mondes imaginaires et voix de l'éther* ;
- Bernard Heidsieck Tapuscrits - *Poèmes-Partitions, Biopsies, Passe-Partout*.

DESSINER C'EST FABRIQUER, DE L'IMAGE À LA FORME, DU DESSIN AU VOLUME, DE LA 2D À LA 3D

ENSEIGNANTE
Nathalie Elemento

SEMESTRES **S01 - S02**

CRÉNEAU
4h hebdo. (par groupe en alternance)

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES

- Dessin, schématisation, représentation, spatialisations, procédées de mise en forme (du travail et d'un dossier de présentation) prise de parole.

ÉVALUATION
Semestrielle

CRITÈRES D'ÉVALUATION

- Progression ;
- Assiduité et ponctualité aux cours ;
- Présence associée à un dossier d'images (prise de vue et réalisations).

- Le dessin et la « prémaquette » comme outils de réflexion et de conception de son travail ;
- Approche de la représentation de l'espace en général (composition et volume) ;
- Art ou design, initiation au(x) volume (s) et à l'espace dessiné (y compris à l'intérieur d'un tableau) ;
- Maquettes, objets, sculptures, espace, peinture, installation, volume il s'agira d'apprendre à communiquer l'intention par le(s) dessin(s) ;
- Initiation à la prise de parole.

HISTOIRE DES ARTS : CARTOGRAPHIE DE L'ART CONTEMPORAIN

ENSEIGNANTE
Marlène Gossmann

SEMESTRES
S01 - S02

CRÉNEAU
2h hebdo.

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES

- Connaissances théoriques et culture générale afin de nourrir la recherche et les réalisations personnelles ;
- Travaux afin de développer la qualité de l'expression écrite et orale ;
- Appropriation des outils méthodologiques pour la recherche et l'approche analytique.

ÉVALUATION

- Un exposé oral sur un artiste, un courant artistique ou une thématique ;
- Élaboration d'un dossier de recherche et rédaction de deux travaux sur un sujet spécifique.

CRITÈRES D'ÉVALUATION

- Assiduité et ponctualité aux cours.
- Qualité des travaux d'écriture ;
- Capacités d'observation, d'analyse et d'interprétation ;
- Formulation d'une réflexion critique ;
- Évolution du projet et des recherches personnelles ;
- Participation.

Cet enseignement vise à initier et approfondir des connaissances en histoire de l'art et de la photographie. Il entend donner des repères historiques, présenter les principales tendances artistiques, favoriser la lecture et l'analyse d'images. Le cours s'intéresse aux domaines transversaux (design, architecture, multimédia, etc.). Il s'appuie sur des exemples emblématiques afin d'établir une présentation des divers mouvements, langages et nouveaux modes d'expression qui se sont développés depuis les avant-gardes historiques jusqu'au XXIe siècle. Afin de construire une réflexion critique, une approche thématique et transversale sera menée à propos des questionnements liés à la création contemporaine (l'objet en question, corps et représentation, etc.).

L'activité d'échange et de réflexion sera poursuivie à partir d'expositions (Consortium, Frac, etc.), un temps pour une confrontation directe avec les œuvres dans une perception globale de leur mise en espace.

Le fil conducteur s'inscrit dans un désir d'amener les étudiants à s'interroger sur la création qui les entoure et à situer leurs recherches personnelles par rapport aux différents territoires de l'art et du design.

HISTOIRE DES ARTS : TENDANCES DE L'ART CONTEMPORAIN

ENSEIGNANTE
Marlène Gossmann

CRITÈRES D'ÉVALUATION
Assiduité

SEMESTRES **S02**

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
Acquisition de connaissances théoriques et culture générale afin de nourrir la recherche et les réalisations personnelles.

CRÉNEAU
2h hebdo. (option)

ÉVALUATION
Participation

L'objectif est de présenter une thématique de réflexion qui permet de développer une vision critique de la culture du XXe siècle à nos jours, dans le domaine des arts plastiques.

En prenant comme fil conducteur certaines tendances artistiques, ce cycle se propose d'explorer les diverses formes de l'art contemporain (sculpture, peinture, photographie, multimédia, etc.). Au cours des séances, nous étudierons la façon dont certains mouvements et artistes, à travers l'originalité de leur création, participent à l'évolution de l'art, depuis les avant-gardes internationales du XXe siècle jusqu'aux créations les plus récentes. Nous observerons l'interaction entre leur production et le contexte dans lequel elle s'inscrit, tout en se confrontant à des questions transversales (la modernité, l'engagement, l'altérité, l'image, l'œuvre d'art et son évolution, etc.).

INTRODUCTION AU DESIGN

ENSEIGNANT
Lambert Dousson

ÉVALUATION
Travail écrit en fin de semestre sur un sujet en lien avec le cours.

SEMESTRES
S01 - S02

CRITÈRES D'ÉVALUATION
→ Assiduité et ponctualité aux cours ;
→ Position des problèmes, analyse, réflexion, expression, argumentation.

CRÉNEAU
2h (semaine impaire)

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
→ Culture générale en histoire et théorie de l'art et du design ;
→ Analyse et réflexion, esprit critique ;
expression et argumentation.

Une étagère Ikea, une affiche Art nouveau, la fondation Vuitton de Frank Gehry, le nouvel iPhone, une tomate dans un supermarché, le confort de la dernière BMW, une Kalachnikov, un parfum d'ambiance, la musique au McDo, une rencontre avec un banquier, les aventures de Lara Croft sur Playstation, la déco d'un bar instagrammable, un radiateur en fonte, trois sièges posés au hasard sur une place publique...

Le point commun entre toutes ces choses est qu'elles procèdent du design.

Théorisée ou non, toute pratique du design, de l'architecture ou de l'urbain dessine une image (un modèle) de ce que sont (devraient être) le monde, la société et les individus qui les composent. À l'intersection de la théorie esthétique et de la théorie politique, l'approche croisée proposée dans ce cours consiste à inscrire les analyses monographiques des grands courants du design, de l'architecture et de l'urbanisme dans un contexte historique tout à la fois théorique et artistique, social et économique, politique et idéologique. Son fil conducteur est le processus de marchandisation de la métropole – ce que l'on appelle la « modernisation ».

Anthropologie, sociologie, philosophie, théorie de l'art, du design, de l'architecture, de l'urbain, sont mobilisés pour saisir les relations complexes de ces pratiques vis-à-vis des rapports de pouvoir qui travaillent la société.

De sa naissance dans les années 1850 (design industriel) à la multiplicité des formes qu'il incarne aujourd'hui, on verra comment le design a toujours été écartelé entre art et industrie, humaine et machine, création unique et reproduction en série, et comment il est en permanence travaillé par des questions tout à la fois esthétiques, anthropologiques, sociales, politiques, écologiques : quel monde, quelle société, quelle humanité dessine, à même la sensibilité, le design ?

INTRODUCTION AUX ARTS SONORES

ENSEIGNANT

Lambert Dousson

ÉVALUATION

Travail écrit en fin de semestre sur un artiste ou une œuvre.

SEMESTRES **S01 - S02**

CRÉNEAU

2h hebdo. (semaine impaire)

CRITÈRES D'ÉVALUATION

→ Assiduité et ponctualité aux cours ;
→ Ouverture d'esprit et curiosité ;
→ Organisation et clarté du propos.

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES

→ Pratique de l'écoute ;
→ Contextualisation d'une œuvre, d'une artiste, d'un courant artistique.

Ce cours d'introduction aux arts sonores a pour but de faire découvrir dans toute sa richesse et sa diversité la multitude de courants artistiques qui ont traversé le XXe siècle sonore jusqu'à nos jours, et qui ont tous à leur manière poursuivi un même objectif : repousser les frontières de la musique, jusqu'aux confins du bruit – et du silence.

Musique sérielle, musique spectrale, musique répétitive, musique électronique, musique minimaliste, musique concrète, musique acousmatique, ambient music, field recording, design sonore. John Cage, Karlheinz Stockhausen, Pierre Henry, Pierre Schaeffer, Philip Glass, Steve Reich, Alvin Lucier, Eliane Radigue, Brian Eno, Luc Ferrari, David Bowie, Janet Cardiff, etc. Le cours portera sur les musique expérimentales et d'avant-garde, mais aussi sur les artistes plasticiens qui situent le son au cœur de leur travail, ainsi que les questionnements essentiels que pose la pop et l'industrie phonographique (fabrique des hits, histoire des genres musicaux, performance, etc.).

Les séances seront consacrées à la présentation et surtout à l'écoute des artistes, des œuvres, des problématiques artistiques (et sociales et politiques) dans lesquelles les uns et les autres s'inscrivent.

HISTOIRE DES ARTS : UNE ANTHOLOGIE

ENSEIGNANTE

Vanessa Desclaux

SEMESTRES **S01 - S02**

CRÉNEAU

2h, une semaine sur deux

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES

- Consolider des repères dans l'histoire de l'art moderne et contemporain ;
- Hiérarchiser et structurer les informations ;
- Progressivement développer un point de vue informé et critique dans le champ de l'art moderne et contemporain ;
- Développement des compétences à présenter ses connaissances et étayer son point de vue à l'écrit.

ÉVALUATION

Création d'un glossaire à partir de différentes notions convoquées en cours et références artistiques associées.

CRITÈRES D'ÉVALUATION

- Assiduité en cours ;
- Régularité du travail tout au long du semestre (lecture des textes, participation orale) ;
- Intégrer des références artistiques et théoriques proposées en cours et à aller chercher d'autres références pour construire un propos personnel argumenté.

Ce cours a pour objectif de proposer aux étudiants des points de repères dans la longue histoire de l'art moderne et contemporain. L'anthologie est un recueil de morceaux choisis. Sous cette forme, le cours proposera d'aborder une diversité de démarches artistiques, d'enjeux esthétiques et de préoccupations sociales et politiques depuis le XIXe siècle. Le cours ne sera pas construit à partir d'une approche chronologique ; nous privilégierons une approche transversale guidées par des notions telles que l'abstraction, la figuration, la narration, la théâtralité, le document, le paysage, le vernaculaire ou la spiritualité.

MONDES DE L'ART : ACTEURS ET ACTRICES, INSTITUTIONS, PRATIQUES

ENSEIGNANTE

Vanessa Desclaux

SEMESTRES **S01 - S02**

CRÉNEAU

2h, une semaine sur deux

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES

- Connaissances du contexte professionnel de l'art et du design en France et au niveau international ;
- Capacité à développer un point de vue informé et critique sur les différents écosystèmes artistiques ;
- Développement des compétences à présenter son point de vue à l'oral et à l'écrit.

ÉVALUATION

- Entretien avec un ou une professionnel.le du monde artistique - S01 ;
- Lecture & commentaire de texte - S02.

CRITÈRES D'ÉVALUATION

- Assiduité en cours ;
- Régularité du travail tout au long du semestre (participation orale) ;
- Intégrer des références artistiques et théoriques proposées en cours et à aller chercher d'autres références pour construire un propos personnel argumenté ;
- Hiérarchiser et structurer les informations ;
- Progressivement développer sa capacité à argumenter un point de vue et à situer son propos dans le champ des idées et des savoirs.

Le cours a pour objectif d'introduire les mondes de l'art du point de vue de leur structuration en écosystèmes et en réseaux. Il s'agira pour les étudiants de cerner les enjeux, les disciplines, les pratiques, les usages et les rôles des différents acteurs et institutions qui constituent les mondes et les langages de l'art. Dans cette optique, nous nous appuierons sur des visites de lieux dédiés à l'art, à l'architecture et au design et nous rencontrerons des personnes qui y travaillent pour mieux comprendre les différents métiers qui composent ces champs. Le cours a aussi pour objectif d'approfondir certaines notions de manière théorique : notions d'écosystème, d'écologie, d'institution, de commun, de pratique, d'usage, d'autonomie ou de démocratie. Ces notions seront abordées à travers des exemples de pratiques artistiques, des lieux et des expositions.

CULTURE PAGE - DESIGN GRAPHIQUE

ENSEIGNANTE

Susanna Shannon

SEMESTRES **S03 · S05**

CRÉNEAU

4h hebdo.

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES

Grande diversité d'approches
du graphisme (édition, théorie,
expérimentation, etc.)

ÉVALUATION

Présence, participation, implication,
progression, culture générale,
production et intelligence
collaborative entretiens individuels
et en groupe.

CRITÈRES D'ÉVALUATION

→ Présence et participation ;
→ Progression ;
→ Qualité des projets.

[venez habillé.es comme vous êtes et apportez vos slides [préférés] [ou vos pages préférées [vos mags préférés, vos cartes postales [préférées], vos livres [préférés], vos tickets de caisse [préférés], vos étiquettes de t-shirt [préférés] ou vos shopping bags [préférés]*]]!

On se mettra autour d'une table,
on regardera tout ça,
on fera la liste de toutes les questions qu'on s'est toujours posées ou qu'on s'est posées depuis quelques jours sur les pages,
par exemple, les pages sont-elles toutes pareilles ou sont-elles différentes [finalement],
la typographie a-t-elle une âme,
est-ce que les grandes pages sont mieux que les petites,
est-ce que le times new roman ps est mieux que le times new roman tout court,
c'est qui notre designer de typo préféré?
est-ce que les artistes ont une façon spécifique de pratiquer les pages,
c'est quoi le nom de notre papier préféré,
est-ce que les piques métal sont mieux que les reliures cousues-collées,
est ce qu'on aime mieux les dos cartonnés rembourrés que les dos cartonnés bords vif,

est-ce que c'est possible de débosser en grosse typo sur toute la surface de sa couv,

...

et toutes les autres questions qu'on a toujours rêvé de prendre le temps de poser et qu'on n'a pas eu le temps de prendre le temps de poser,
aussi, toutes les choses qu'on a toujours rêvé de dire dans ou sur des/les pages,
ou toutes les pages qu'on a toujours rêvé de faire pour rien dire,
ou toutes pages qu'on a toujours voulu faire pour apprendre des choses qu'on ne savait pas encore qu'on voulait dire,
on décidera aussi de ce qu'on va faire,
on a énormément de temps [une année], donc on va pouvoir faire des tas de choses, des pages, on verra comment on se sent tous, ça va être trop bien.

THEMED CLASSES IN ENGLISH

ENSEIGNANTE

Kelly Michelle Mulligan

SEMESTRES **S01 · S02**

CRÉNEAU

1h hebdo. (groupes)

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES

Ability to communicate in English
using speaking, writing, reading,
listening.

ÉVALUATION

In each module the student will have two evaluated activities – one will be an oral presentation.

CRITÈRES D'ÉVALUATION

Ability to present coherent ideas in English, the progress made especially in speaking, knowledge gained of art culture in the English speaking world.

→ **Introduction to Art taught through thematic Modules ;**
→ **Reinforced English available for those with a weak level.**

ENSEIGNANT

Charlérie Vuillemin

SEMESTRES

S01 · S02 · S03 · S04 · S05 · S06

CRÉNEAU

1h30 hebdo.

ÉVALUATION

- Assiduité et ponctualité aux cours ;
- Présentation et entretien sur les projets du semestre.

CRITÈRES D'ÉVALUATION

Clarté de la présentation et évaluation linguistique en fonction des compétences acquises durant le semestre.

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES

- Travail lexical dans le domaine de l'art, l'actualité et la vie quotidienne ;
- Renforcement des compétences grammaticales existantes et acquisition de nouvelles compétences à l'écrit et à l'oral ;
- Exprimer son opinion ;
- Présenter un exposé devant un public ;
- Présenter son projet artistique ;
- Organiser ses idées de manière claire et précise ;
- Prendre position sur un sujet donné ;
- Travailler en groupe ;
- Travail sur la prononciation, la prosodie, la fluidité verbale et discursive.

Ce cours est basé sur la communication et le développement des compétences linguistiques et communicatives des étudiants. Un travail est mené sur la prononciation et la fluidité du discours. Les supports sont divers (actualité politique, artistique, culturelle), jeux de communication, création de micro-situations dans le but de favoriser la prise de parole spontanée. La correction linguistique se fait en direct, ce qui favorise la révision des acquis et le développement de nouvelles compétences.

FICHES DE COURS OPTION ART

ANNÉES
2 · 3 · 4 · 5

		cycle 1				cycle 2			
		année 2		année 3		année 4		année 5	
		S03	S04	S05	S06	S07	S08	S09	S10
Le poing sur la table	Lydie Jean-Dit-Pannel	●	●	●	●		●	●	●
Projet personnel	Philippe Mailhes	●	●						
Cinéma-Vidéo	Germain Huby	●	●						
Mécanik Constructive vidéo	Lionel Thenadey	●	●			Vidéo techniques			
Construction vidéo	Lionel Thenadey	●	●			Atelier suivi de projet			
Prise de parole · atelier de transmission	Nathalie Elemento	●	●	●	●	Atelier suivi de projet		●	●
Quiet and stormy	Diane Blondeau	●	●	●	●		●	●	●
Choisis ton groupe · Vidéo - son	Luc Adami	●	●						
Face à face Dessin et peinture plurielle (manuel et numérique)	Carlos Castillo	●	●	●	●				
Couleur, espace	Alain Bourgeois	●	●						
Photographie – Pratique	Pascale Séquer	●	●			Atelier suivi de projet			
Sel d'argent	Pascale Séquer · Liudmila Zinchenko	●	●			Atelier suivi de projet			
Aux sources de l'abstraction	Anne Brégeaut · recrutement en cours	●	●	●	●	Atelier théorie	●	●	●
Les grandes dates de la modernité	Anne Brégeaut · recrutement en cours	●	●	●	●	Atelier Théorie			
Questions de peintres	Anne Brégeaut · recrutement en cours	●	●	●	●	Atelier Théorie	●	●	●
La peinture américaine	Anne Brégeaut · recrutement en cours	●	●	●	●	Atelier Théorie			
Culture page - design graphique	Susanna Shannon	●		●					
Épistémologies critiques et pratiques artistiques	Vanessa Desclaux	●	●	●	●				
Atelier d'écriture	Vanessa Desclaux	●	●	●	●				

		année 2		année 3		année 4		année 5	
		S03	S04	S05	S06	S07	S08	S09	S10
Themed Classes in English	Linda McGuire	●	●	●	●				
Français langue étrangère	Charlérie Vuillemin	●	●	●	●		●	●	●
Projet de recherche plastique et préparation du DNA	Carlos Castillo			●	●				
Couleur et systèmes de représentation	Alain Bourgeois			●	●		●	●	●
Photographie	Pascale Séquer · Philippe Mailhes			●	●				
Atelier vidéo / mapping	Lionel Thenadey			●	●				
Considérations sur quelques grands courants modernistes et leur relecture contemporaine	Patricia Brignone			●	●				
Actualité expositions	Anne Brégeaut · recrutement en cours			●	●				
Galerie d'essais · espaces critiques	Carlos Castillo · équipe enseignante intervenants extérieurs			●	●		●	●	●
Histoire de l'art	Patricia Brignone · Pierre Tillet						●	●	●
Pratiques documentaires, écritures critiques	Vanessa Desclaux							●	
English discussion group	Linda McGuire						●	●	●
Professionnalisation	Germain Huby · Vanessa Desclaux							●	●
Construire et mettre en œuvre sa trajectoire professionnelle								●	●

Victor Château
DNSEP Art
2024

CYCLE 1

Année 2 · Art

Cette année d'entrée en cycle 1 a pour spécificité, à la suite du choix fait par l'étudiant.e à l'issue de la première année, de plus particulièrement se consacrer aux différents territoires du champ de l'art.

À cette fin, un ensemble d'enseignements, initiations techniques, cours obligatoires et optionnels, ont été mis en place par l'ensemble de l'équipe pédagogique. Sont également organisés des visites ou voyages, des confrontations avec des intervenants extérieurs, au travers de workshops, de conférences ou de colloques, qui permettent à l'étudiant.e d'aborder et de se confronter à des « espaces » de réflexion dont il ne connaît pas nécessairement les spécificités et les contours.

Passerelles et porosité avec le champ du design tel qu'il est enseigné au sein de l'école sont vivement encouragées. Cette année est l'occasion donnée à l'étudiant.e, d'aiguiser sa curiosité, de poser des repères, d'aborder des méthodes de travail, de les expérimenter, de se questionner et de poser les bases de sa recherche personnelle.

Première des deux années du cycle 1 qui à échéance mènent au passage du DNA.

LE POING SUR LA TABLE

ENSEIGNANTES

Lydie Jean-Dit-Pannel

SEMESTRES

**S01 · S02 · S03 · S04 · S05
S06 · S08 · S09 · S10**

CRÉNEAU

Vendredi 13h-14h
Salle Volume

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES

- Esprit critique ;
- Engagement dans le travail.

ÉVALUATION

- Choix d'un sujet ;
- Enquête ;
- Documentation et médiation d'un débat.

CRITÈRES D'ÉVALUATION

Engagement.

Autour de discussions et de débats liés à l'actualité politique et sociale, les étudiants en art et design, engagés dans leur temps, sont invités à penser le monde en connaissance de cause.

Exemple de sujets traités :

- Le nucléaire et la transition énergétique ;
- L'économie participative ;
- La disparition du sable ;
- La pollution par le plastique ;
- Le genre dans l'édition ;
- L'auto-production ;
- Le Darknet ;
- Le risque ;
- L'auto-censure ;
- La propagande ;
- Le droit des animaux ;
- Le Covid.

PROJET PERSONNEL

COORDONNATEUR

Philippe Mailhes

SEMESTRES S03 · S04

CRÉNEAU

4h hebdo. (en autonomie)

Ce temps d'atelier de 4 heures hebdomadaires est consacré au développement du projet personnel.

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES

- Esprit critique et engagement dans un travail personnel ;
- Savoir-faire, savoir réfléchir ;
- Savoir transmettre.

ÉVALUATION

- Contrôle continu (présence) ;
- Tenue d'un journal de bord du projet ;
- Bilan.

CRITÈRES D'ÉVALUATION

- Présentation formelle et critique des travaux ;
- Pertinence du parcours et des recherches liées aux travaux ;
- Contextualisation du travail (justesse et diversité des références) ;
- Qualité des réalisations.

L'étudiant·e consacre ce temps à mettre en œuvre une méthodologie de travail qui au cours des 2 semestres se personnalise, s'affine et s'enrichit. L'objectif est de commencer à donner forme à sa démarche personnelle. Il/elle apprend à expérimenter, choisir ses outils et ses modes de représentation, à organiser ses recherches, ses références, ses archives, ses collections et ses notes personnelles. Il/elle apprend à hiérarchiser ses idées, à identifier ses centres d'intérêts : conceptualiser, évaluer ses besoins, réaliser, fabriquer, solliciter et mettre à profit les compétences et outils mis à sa disposition au sein de l'école ; accrocher, diffuser, parler de son travail, interroger celui de ses camarades.

CINÉMA-VIDÉO

ENSEIGNANT
Germain Huby

SEMESTRES **S03 • S04**

CRÉNEAU
2h hebdo.

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES

- Acquisition de références cinématographiques et vidéographiques ;
- Maîtrise du champ grammatical de l'image en mouvement ; Maîtrise des règles de transposition d'un espace réel vers les deux dimensions de l'écran ;
- Maîtrise des règles régissant le principe de continuité au cinéma ;
- Acquisition des savoir-faire liés au médium : techniques, outils, gestes, méthodologies, protocoles
- Apprentissage du travail individuel et en équipe ;
- Développement de la créativité, de la réflexion, de l'esprit d'analyse et du sens critique.

Approche de l'esthétique de l'image en mouvement • semestre 03

Ce cours théorique propose une étude du cinéma en tant que porteur de phénomènes visuels signifiants, déterminé par un langage, une grammaire, des codes et des règles de représentations.

Le concept de politique des auteurs doit résonner chez l'étudiant comme une invitation à se positionner lui/elle-même dans une esthétique singulière.

ÉVALUATION

L'étudiant est évalué sur deux séries d'exercices et de sujets qu'il/elle devra réaliser seul ou en équipe selon les propositions.

CRITÈRES D'ÉVALUATION

- Investissement de l'étudiant ;
- Qualité des réalisations ;
- Réflexion ;
- Créativité, inventivité ;
- Inscription culturelle du travail ;
- Assiduité et ponctualité aux cours.

Pratique • semestre 03

Ce temps d'atelier propose à l'étudiant de réaliser une série d'exercices qui lui permettent d'examiner et d'investir des formes grammaticales de l'image en mouvement abordées dans le cours sur l'esthétique de l'image.

Pratique • semestre 04

Cet atelier propose un repérage des figures de styles récurrentes dans la création vidéo. L'étudiant est invité à s'emparer de ces figures et à faire plusieurs propositions plastiques, au rythme et dans l'ordre qui lui conviennent. Les séances prennent des formes différentes et se construisent en fonction de l'avancée des réalisations.

Lou Le Texier
DNSEP Art
2024

ENSEIGNANT

Lionel Thenadey

ÉVALUATION

- Réalisation vidéo ;
- Contrôle continu.

SEMESTRES **S03 · S04**

CRÉNEAU

2h hebdo.

CRITÈRES D'ÉVALUATION

- Assiduité et ponctualité aux cours ;
- Origine et évolution du projet ;
- Inscription culturelle du travail ;
- Qualité des réalisations.

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES

Fondamentaux et méthodologie des trucages numériques : incrustation, animations complexes par point-clé, tracking 2D et 3D, MotionDesign (graphiques et textes).

Semestre S03

Le cours aborde les méthodologies croisées de l'aspect des formes du compositing vidéo.

- Utilisation des logiciels : Premiere Pro CC, After Effect, Photoshop, Encore, MediaEncoder ;
- Préparatif/méthode avant le tournage et les trucages ;
- Keying (incrustation), tracking (suivi de mouvement), stabilisation...
- Les possibles des impossibles, avec ou sans moyens ;
- L'étalonnage ;
- Les notions d'encodage et d'archivage des réalisations.

Sous la forme de la découverte des outils numériques, l'étudiant·e réalise plusieurs séries de trucages pendant les cours.

Semestre S04

Écriture et réalisation intégrant les acquis du semestre S03.

ENSEIGNANT

Lionel Thenadey

ÉVALUATION

- Contrôle continu ;
- Note d'intention du projet alimenté de références.

SEMESTRES **S03 · S04**

CRÉNEAU

4h hebdo.

CRITÈRES D'ÉVALUATION

- Assiduité et ponctualité aux cours ;
- Investissement ;
- Qualité et réflexion des réalisations.

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES

Développer l'intégralité d'un projet vidéo sous toutes ses formes.

L'atelier fonctionne sous la forme d'échanges collectifs. Il s'articule avec différentes phases d'expérimentation et de travail autour de la vidéo :

- Histoire et évolution technologique ;
- Initiation aux matériels et logiciels ;
- Écriture et définition du projet, méthode de réalisation ;
- Préparation de la matière vidéo : tournage, prise sonore, photos ;
- Finalisation et dispositif d'installation.

ENSEIGNANTE

Nathalie Elemento

SEMESTRES

S03 · S04 · S05 · S06 · S09 · S10

CRÉNEAU

2h (semaine impaire)

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES

- Élaborer des techniques, des schémas de pensées ;
- Trait d'union : de votre idée parlée à votre projet montré ;
- Développer votre question et travail personnel.

L'objectif est de travailler votre question et développer au plus près un travail personnel. Au travers d'exercices de temps d'échanges, de discussions.

L'élaboration de votre pratique qu'elle soit dessinée, sculptée, « installée » est issue d'une construction mentale qui vous appartient.

Apprendre à élaborer la pensée de votre travail sera au centre de la discussion. Le groupe dont vous faites partie est le réceptacle de votre questionnement où votre confiance grandit et se construit. La parole, libre, écoutée avec respect par tous, est toujours mise en relation directe avec ce que vous voulez dire puis montrer (designer). Pour ce cours, vous avez besoin du groupe, de l'autre. Apprendre à travailler ensemble ne nuit pas à votre personnalité. Écouter et participer en travaillant, questionner les différentes pratiques, les similitudes ou les différences de point de vue vous feront évoluer. Vous avez besoin de confiance et de votre participation pour préciser votre travail tout en apprenant à dérouler l'oral, votre pensée.

ÉVALUATION

Contrôle continu (évaluation semestrielle).

CRITÈRES D'ÉVALUATION

- Assiduité et ponctualité aux cours ;
- Progression des réalisations : tout doit être conservé et associé à un dossier d'images (dessins, prises de vue, etc.)

Bini Lee
DNSEP Art
2024

ENSEIGNANTE

Diane Blondeau

SEMESTRES

S03 · S04 · S05 · S06 · S08 · S09 · S10

CRÉNEAU

2h (semaine impaire)

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES

- Acquisition de références sonores dans le champ de l'art contemporain, de la musique et du spectacle vivant ;
- Application des pratiques abordées en cours (prise de son, édition traitement, mixage et traitements/ création) avec, pour objectif, la création individuelle et/ou collective de réalisations autour d'un sujet donné ;
- Théoriques : le son et l'espace, l'installation sonore dans les arts plastiques, le son et l'image - le son et le corps ; Le récit sonore ;
- Analyse critique appliquée au projet des formes audiovisuelles et au récit sonore.

ÉVALUATION

Un sujet sera donné aux étudiants au début de chaque semestre, à réaliser seul ou en collectif. L'évaluation se fera sur l'investissement - la recherche plastique, l'application ou la découverte de différentes techniques et la mise en œuvre.

CRITÈRES D'ÉVALUATION

- Contrôle continu ;
- Assiduité et ponctualité aux cours.

Les cours d'initiation à l'art sonore permettent de développer la création et d'engager une recherche au travers des cours théoriques, des pratiques artistiques et des initiations techniques.

Nous découvrirons, les cultures sonores dans l'art contemporain. Nous questionnerons notre rapport à l'écoute et notre compréhension d'un espace sonore au travers l'étude et l'analyse d'œuvres plastiques - sonores et/ou musicales.

- **Cours et pratiques numériques (montage - mixage - traitement et mastering) ;**
- **Cours et pratiques des sons installés (mise en espace - spatialisation - localisations- notion d'acoustique et psycho acoustique) ;**
- **Cours et pratique de la phonographie (initiation en extérieur - prises de sons - connaissances des microphones - compréhension d'un environnement) ;**
- **Cours et pratiques autour de l'installation sonore (sculpture sonore - relation de l'image et du son) ;**
- **Axe de recherche en préparation aux workshops, autour de l'écriture / de la performance et de la composition ;**
- **Relation étroite avec Ici l'onde - concerts - rencontre des artistes en résidence.**

ENSEIGNANT

Luc Adami

SEMESTRES

S03 obligatoire

S04 atelier suivi de projet

CRÉNEAU

4h (semaine impaire)

ÉVALUATION

- Contrôle continu et rendu ;
- Mise en espace des recherches en fin du premier semestre.

CRITÈRES D'ÉVALUATION

- Assiduité et ponctualité aux cours ;
- Participation, échanges, entraide ;
- Pertinence de la proposition ;
- Qualité plastique.

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES

- Se rapprocher des méthodologies et techniques de l'image en mouvement et du son : cadrage, raccords visuels et sonores ;
- Initiation à l'écriture scénaristique ;
- Utilisation du logiciel Première PRO et DaVinci resolve 18.

Réaliser une vidéo de 30 secondes qui s'adresse à un groupe (ou famille de votre choix) que vous défendez.

Bande image en 4 couches

- Un seul fond (image, fixe ou animée, provenant de la même origine que votre choix) ;
- Un seul objet (image fixe qui singularise le choix du groupe que vous défendez) ;
- Un récit en vidéo (images en mouvement sur, sous, à côté... ou dans l'objet et en lien étroit avec votre choix) ;
- Texte à la fin (quelques mots écrits pour clore votre propos).

Bande sonore en 3 pistes

- Intro : un slogan, un signal...
- Musique originale (partition en 3 cycles de 10 secondes) ;
- Voix (texte construit, lu, scandé ou chanté avec 3 mots-clés (dont un branché) en chaque fin de cycle ;
- Bruits ambiants (si nécessaire pour la compréhension) ;
- Outro : slogan, signal identique qu'à l'intro.

ENSEIGNANT

Carlos Castillo

SEMESTRES **S03 · S04 · S05 · S06**

CRÉNEAU

4h hebdo.

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES

- Apprendre à construire une œuvre en dessin et/ou en peinture (huile, acrylique, autres) ;
- Apprendre à être spontané, à déterminer les formats et la taille des images en fonction des projets et des lieux de présentation ;
- Dessiner ou peindre par protocoles, par sérendipité, ou en s'inspirant d'un artiste ;
- Expérimenter des multiples formes de peindre ou dessiner en prenant appui sur l'héritage des créations d'artistes du XXe et XXIe siècle ;
- Apprendre à présenter les œuvres en fonction des lieux choisis.

Ce cours souhaite interroger la place importante du dessin et de la peinture dans le travail de l'artiste aujourd'hui, tout en tenant compte de l'héritage artistique des siècles passés, mais aussi des artistes qui ont marqué de manière singulière l'art moderne, et contemporain le plus récent.

Cet atelier s'articulera en tenant compte de plusieurs principes : des initiations techniques avec plusieurs méthodes, comme la peinture à l'huile, l'acrylique, l'aérographe, l'aquarelle, apprendre à mélanger les couleurs en peignant, mais aussi des initiations avec le lavis, le fusain, la manipulation des pigments, des liants, des produits auxiliaires nécessaires pour une bonne tenue

ÉVALUATION

- Contrôle continu ;
- Entretiens individuels ;
- Discussions et débats en groupe ;
- Présentation et restitutions ;
des travaux collectifs plusieurs fois par an.

CRITÈRES D'ÉVALUATION

- Assiduité et ponctualité aux cours, et possibilité d'accès aux interventions ou conférences de l'ARC Art – *Anthropocène, histoire et devenir* ainsi que des deux Graduate School avec l'uB et des laboratoires scientifiques et en philosophie ;
- Réalisations des sujets proposés ;
- Origine et évolution du projet ;
- Inscription culturelle du travail ;
- Qualité des réalisations et de présentation des travaux.

des œuvres dans le temps. Pour les étudiants ayant déjà des connaissances intermédiaires, l'approfondissement des pratiques artistique expérimentales seront également abordés sur différents types de supports et formats.

Le travail en dessin et peinture, pourra être réalisé en parfaite autonomie, et/ou en groupe, et sera traité sous plusieurs angles ; en analysant à la fois l'héritage de la création artistique occidentale, tant avec les ruptures et transgressions et/ou la continuité de l'art. Les étudiants n'ayant pas d'idée précises, pourront aborder les recherches à partir de sujets proposés par l'enseignant, ou avec des projets personnels bien définis, (ne se limitant pas aux seules questions de style, de genre ou d'effets de mode), mais en gardant une grande liberté d'expression. Il sera conseillé de s'ouvrir de la manière la plus large possible dans la pratique plastique comme moyen de création, afin de développer un travail singulier et pertinent qui peut intégrer le dessin et/ou la peinture numérique. Des questions sur le sujet de la peinture pourront nourrir des projets et créer des passerelles avec des thématiques en lien au paysage, la nature, le genre, autres.

L'étudiant.e sera invité à définir les concepts de son travail, à expérimenter, à questionner les matériaux qui les composent, à se positionner et à développer au mieux possible une production. Des séances théoriques sur la peinture française et internationale continueront à être proposées, à différents moments de l'année, afin d'aider à l'étudiant.e à mieux analyser et comprendre les enjeux des œuvres des artistes. Le dessin et la peinture seront à l'ordre du jour dans leur diversité la plus large, en tant que moyen d'expression et de recherches liées à l'art contemporain, tout en étant transversales avec d'autres médiums.

Des rencontres avec des artistes locaux ou invités dans le cadre des interventions, dans ces domaines spécifiques, vous seront proposés à certains moments de l'année. Des visites d'ateliers d'artistes locaux sont envisagées, ainsi que des visites ponctuelles d'expositions permanentes ou temporaires d'art contemporain locales et/ou nationales.

ENSEIGNANT

Alain Bourgeois

ÉVALUATION

Contrôle continu

SEMESTRES **S03 · S04**

CRITÈRES D'ÉVALUATION

- Assiduité et ponctualité aux cours ;
- Origine et évolution du projet ;
- Inscription culturelle du travail ;
- Qualité des réalisations.

CRÉNEAU

2h (semaine impaire)

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES

- Engagement dans le travail ;
- Compétence critique ;
- Production.

Enseignement des fondamentaux théoriques, historiques et techniques des problématiques de la couleur :

- L'héritage de la couleur ;
- Les méthodologies de mise en œuvre des outils de la couleur ;
- Les nouveaux matériaux de la couleur ;
- La couleur et les technologies numériques ;
- La colorimétrie de la modélisation 3D ;
- L'éclairage, la lumière et l'espace ;
- L'étalonnage couleur ;
- La couleur et sa mise en œuvre dans l'espace ;
- Les nuanciers et l'espace.

Second semestre

Atelier couleur et suivi de projets, méthodologie couleur de l'espace et technologies numériques, nuanciers, etc.

ENSEIGNANTE

Pascale Séquer

ÉVALUATION

→ L'évaluation se fait sur un rendu de tirages photographiques élaboré en cohérence avec les intentions.

SEMESTRES **S03 · S04**

CRÉNEAU

2h hebdo. (groupes)

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES

- Autonomie, mise en œuvre d'un projet photographique ;
- Contrôle de la chaîne de production ;
- Acquis techniques.

CRITÈRES D'ÉVALUATION

- Assiduité et ponctualité aux cours ;
- Qualité du travail, qualité des tirages ;
- Investissement et participation ;
- Pertinence de la proposition.

Le cours est organisé de manière à porter progressivement l'étudiant·e vers l'autonomie, le développement d'une écriture personnelle.

Il/elle est encouragé·e à donner à sa pratique une dimension hors les murs, afin de se frotter à des réalités extérieures à l'école par le biais des sujets à réaliser au cours de l'année universitaire. L'initiation d'une méthodologie de travail, l'exigence des réalisations plastiques, la justification des partis pris conduisent l'étudiant·e à construire son propre parcours.

Les pré-requis techniques sont approfondis et renforcés.

Deux workshops dédiés à la photographie ponctuent cette année scolaire 2023-2024 offrant à l'étudiant·e qui le souhaite un temps de recherche exploratoire.

Deux rencontres en atelier avec Fred Boucher, Co-directeur de Diaphane pôle photographique en Picardie, du festival des Photoautnales et de la biennale USIMAGES sur la photographie industrielle. Responsable de la maison d'édition Diaphane-éditions.

**Justas
Indrele**
DNSEP Art 2024

SEL D'ARGENT

suivi de projet

ENSEIGNANTES

Pascale Séquer
Liudmila Zinchenko

SEMESTRES **S03** - **S04**

CRÉNEAU

4h (semaine paire)

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES

- Renforcement des acquis techniques ;
- Savoirs et savoir-faire liés au médium photographique argentique ;
- Sens de l'observation ;
- Apprentissage de la lenteur ;
- Méthodologie.

ÉVALUATION

L'évaluation se fait sur le développement d'un projet et son rendu.

CRITÈRES D'ÉVALUATION

- Assiduité et ponctualité aux cours ;
- Présentation des travaux ;
- Mise en œuvre ;
- Qualité du travail photographique ;
- Participation ;
- Motivation.

Cet atelier de photographie argentique noir et blanc s'adresse aux étudiants souhaitant élargir leur champ d'expérimentation grâce à une pratique de procédés anténumériques.

Le cours s'organisera autour d'une thématique donnée en début d'année, et s'articulera de manière théorique et pratique. Le travail en atelier favorisera l'entraide et une mise en commun des compétences. Pas de prérequis nécessaires.

ENSEIGNANT·ES

Anne Brégeaut
en cours de recrutement

ÉVALUATION

Analyse d'œuvres, discussions,
exposés.

SEMESTRES

S03 · S04 · S05 · S06 · S08 · S09 · S10

CRITÈRES D'ÉVALUATION

- Investissement personnel ;
- Participation ;
- Assiduité et ponctualité aux cours ;
- Qualité de présentation d'un exposé.

CRÉNEAU

2h (semaine paire)

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES

Découverte et analyses de la multiplicité des origines de l'abstraction, afin d'en comprendre les enjeux actuels et ses développements les plus récents.

Partant du postulat que l'histoire de l'art est faite d'une multitude de points de vue, parfois contradictoires, et qu'il n'y a pas une unique histoire de l'art, il nous paraissait intéressant de donner nos points de vue d'artistes, des points de vue sensibles et subjectifs, plus hésitants et moins décisifs, davantage tournés vers le questionnement que vers l'affirmation qui se complètent d'une enseignante à l'autre et qui ouvrent à la discussion avec les étudiants.

Afin de compléter le point de vue historique déjà établi et largement répandu qui s'appuie sur une lecture de l'évolution des formes (voir l'exposition «Cubism and Abstrait», organisée par Alfred Barr au MOMA), ce cours aborde la multiplicité des sources de l'abstraction, qu'elles soient spirituelles ou matérialistes, qu'elles soient issues des théories de la perception du XIXe, issues des cultures populaires, ou encore qu'elles soient une tentative de traduction de l'invisible.

Ce cours théorique prend pour appui 4 expositions :

- *The Spiritual in art: Abstract painting 1890-1985*, exposition du LACMA (1986) ;
- *Ornement et abstraction*, exposition à la Fondation Beyeler (2001) ;
- *Aux origines de l'abstraction (1800-1914)*, exposition du Musée d'Orsay (novembre 2003- février 2004) ;
- *Elles font l'abstraction*, exposition du Centre Pompidou (2021).

Et s'alimente, entre autres, des ouvrages :

- *La préhistoire de l'Art Abstrait: Prélude et modèles de pensée*, de Otto Stelzer (édition Maison des Sciences de l'Homme) ;
- *Art et science de la couleur, Chevreul et les peintres, de Delacroix à l'abstraction*, de Georges Roque, (édition Jacqueline Chambon).

Lucie Drazek
DNSEP Art
2024

**Romuald
Marcialis**
DNSEP Art 2024

ENSEIGNANT·ES

Pascale Séquer
Philippe Mailhes

SEMESTRES **S03 · S04 · S05 · S06**

CRÉNEAU

2h hebdo.

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES

- Autonomie ;
- Contrôle de la chaîne de production ;
- Acquis techniques.

ÉVALUATION

La qualité du travail photographique.

CRITÈRES D'ÉVALUATION

- Assiduité et ponctualité aux cours ;
- Qualité du travail photographique, sa singularité ;
- Investissement, engagement ;
- Partage des connaissances.

Le suivi est individuel et personnalisé centré autour du projet photographique de l'étudiant·e qu'il/elle doit formuler par écrit. L'objectif est son autonomie, le développement de sa capacité d'analyse, la pertinence de sa réflexion et sa progression, son positionnement par rapport à ses références, l'exigence de production qu'il/elle porte à son travail en vue du diplôme de fin d'année.

Sont prévus :

- Des temps de discussion autour de l'actualité photographique, une mise en commun régulière des avancées des travaux pour favoriser la réflexion, l'entraide, les échanges ;
- Des points techniques et une initiation à la chambre photographique 4x5 ;
- Deux workshops dédiés à la photographie ponctuent cette année scolaire 2023-2024 ;
- Deux rencontres en atelier avec Fred Boucher, Codirecteur de Diaphane pôle photographique en Picardie, du festival des Photaumnales et de la biennale USIMAGES sur la photographie industrielle. Responsable de la maison d'édition Diaphane-éditions.

ENSEIGNANT·ES

Anne Brégeaut
Bruno Rousselot

SEMESTRES

S03 · S04 · S05 · S06 · S08 · S09 · S10

CRÉNEAU

2h (semaine paire)

ÉVALUATION

Analyse d'œuvres, discussions, exposés.

CRITÈRES D'ÉVALUATION

- Investissement personnel ;
- Participation ;
- Assiduité et ponctualité aux cours ;
- Qualité de présentation d'un exposé.

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES

Découverte d'artistes à travers des questions liées à la peinture, connaissance et questionnement sur les enjeux actuels et la spécificité de la peinture, au travers des enjeux historiques et de leurs évolutions.

Partant du postulat que l'histoire de l'art est faite d'une multitude de points de vue, parfois contradictoires, et qu'il n'y a pas une unique histoire de l'art, il nous paraissait intéressant de donner nos points de vue d'artistes, des points de vue sensibles et subjectifs, plus hésitants et moins décisifs, davantage tournés vers le questionnement que vers l'affirmation qui se complètent d'une enseignante à l'autre et qui ouvrent à la discussion avec les étudiants.

Ce cours aborde différentes questions liées à la peinture : son rapport à l'image, au support, à l'objet, et à l'espace. La place du tableau à l'intérieur du territoire de la peinture et ses multiples évolutions. Il questionne, entre autres, les relations couleurs/lumière, format/ dimensions... à partir d'exemples concrets : que ce soit des figures majeures comme Franck Stella ou Jessica Stockholder ou bien des artistes trop négligés comme Lois Dodd, ou Hilma af Klint.

ENSEIGNANT·ES

Anne Brégeaut
Bruno Rousselot

SEMESTRES

S03 · S04 · S05 · S06

CRÉNEAU

2h (semaine paire)

Le cours a lieu à la bibliothèque pour permettre un accès rapide et direct aux documents.

ÉVALUATION

- Analyse d'œuvres ;
- Discussions ;
- Exposés.

CRITÈRES D'ÉVALUATION

- Investissement personnel ;
- Participation ;
- Assiduité et ponctualité aux cours ;
- Qualité de présentation d'un exposé.

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES

Découvrir et analyser la diversité et les différents enjeux de la peinture américaine et son influence sur le monde.

Partant du postulat que l'histoire de l'art est faite d'une multitude de points de vue, parfois contradictoires, et qu'il n'y a pas une unique histoire de l'art, il nous paraissait intéressant de donner nos points de vue d'artistes, des points de vue sensibles et subjectifs, plus hésitants et moins décisifs, davantage tournés vers le questionnement que vers l'affirmation qui se complètent d'une enseignante à l'autre et qui ouvrent à la discussion avec les étudiants.

Ce cours aborde la peinture américaine dans sa spécificité et ses enjeux. Une séance peut se faire autour d'un artiste majeur, comme Milton Avery ou autour d'une période comme les années 60 et ses pratiques simultanées : Pop, minimalisme, hyperréalisme, abstractions, etc.

ENSEIGNANTE

Susanna ShannonSEMESTRES **S03 · S05**

CRÉNEAU

4h hebdo.

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES

Grande diversité d'approches
du graphisme (édition, théorie,
expérimentation, etc.)

ÉVALUATION

Présence, participation, implication,
progression, culture générale,
production et intelligence
collaborative entretiens individuels
et en groupe.

CRITÈRES D'ÉVALUATION

→ Présence et participation ;
→ Progression ;
→ Qualité des projets.

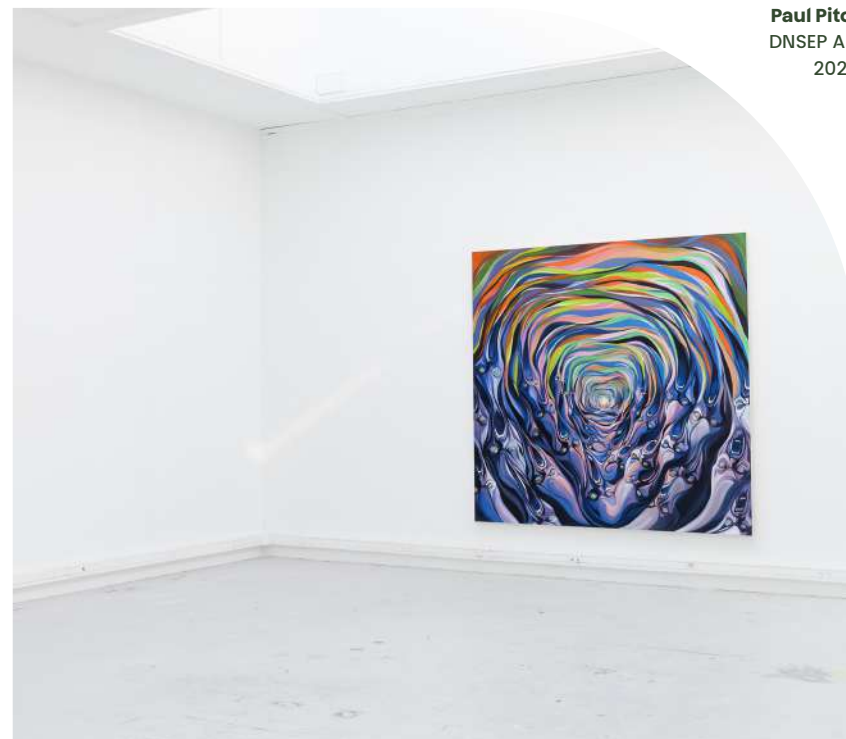
[venez habillé.es comme vous êtes et apportez vos slides
[préférés] [ou vos pages préférées [vos mags préférés, vos
cartes postales [préférées], vos livres [préférés], vos tickets
de caisse [préférés], vos étiquettes de t-shirt [préférés] ou
vos shopping bags [préférés]*]]!

On se mettra autour d'une table,
on regardera tout ça,
on fera la liste de toutes les questions qu'on s'est toujours
posées ou qu'on s'est posées depuis quelques jours sur les
pages,
par exemple, les pages sont-elles toutes pareilles ou sont-
elles différentes [finalement],
la typographie a-t-elle une âme,
est-ce que les grandes pages sont mieux que les petites,
est-ce que le times new roman ps est mieux que le times
new roman tout court,
c'est qui notre designer de typo préféré?
est-ce que les artistes ont une façon spécifique de pratiquer
les pages,
c'est quoi le nom de notre papier préféré,
est-ce que les piques métal sont mieux que les reliures
cousues-collées,
est ce qu'on aime mieux les dos cartonnées rembourrés
que les dos cartonnés bords vif,

est-ce que c'est possible de débosser en grosse typo
sur toute la surface de sa couv,

...

et toutes les autres questions qu'on a toujours rêvé de
prendre le temps de poser et qu'on n'a pas eu le temps
de prendre le temps de poser,
aussi, toutes les choses qu'on a toujours rêvé de dire dans
ou sur des/les pages,
ou toutes les pages qu'on a toujours rêvé de faire pour rien
dire,
ou toutes pages qu'on a toujours voulu faire pour apprendre
des choses qu'on ne savait pas encore qu'on voulait dire,
on décidera aussi de ce qu'on va faire,
on a énormément de temps [une année], donc on va
pouvoir faire des tas de choses, des pages, on verra
comment on se sent tous, ça va être trop bien.

Paul Pitot
DNSEP Art
2024

ÉPISTÉMOLOGIES CRITIQUES & PRATIQUES ARTISTIQUES

ENSEIGNANTE

Vanessa Desclaux

SEMESTRES **S03 · S04 · S05 · S06**

CRÉNEAU

2h, une semaine sur deux

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES

- Capacité à développer un point de vue informé et critique sur les différents écosystèmes artistiques ;
- Apprendre à définir et à s'approprier des notions théoriques complexes ;
- Articuler des concepts théoriques à des enjeux artistique et esthétique dans les champs de l'art et du design ;
- Développement des compétences à présenter son point de vue à l'écrit.

ÉVALUATION

Création d'un glossaire à partir de différentes notions convoquées en cours. Ce travail se développer toute l'année avec différentes étapes de rendus.

CRITÈRES D'ÉVALUATION

- Assiduité en cours ;
- Régularité du travail tout au long du semestre (lecture des textes, participation orale) ;
- Intégrer des références artistiques et théoriques proposées en cours et à aller chercher d'autres références pour construire un propos personnel argumenté ;
- Hiérarchiser et structurer les informations ;
- Développer sa capacité à argumenter un point de vue et à situer son propos dans le champ des idées et des savoirs.

Ce cours théorique se déploie sur deux années en 4 séquences distinctes. Il a été pensé pour des étudiants dans les champs de l'art et du design en 2e et 3e année.

Ce cours a pour objectif d'introduire des approches épistémologiques dite « critiques » (par exemple les épistémologies queer, féministes ou décoloniales), c'est-à-dire des perspectives au sein des sciences humaines qui proposent des manières d'aborder différemment, depuis les marges de leurs disciplines ou de façon renouvelée, des objets, des situations, et des pratiques.

Plus spécifiquement, nous nous positionnerons depuis les pratiques dans le champ de l'art, de l'architecture

et du design pour s'outiller théoriquement, explorer les épistémologies qui nous permettront d'enquêter sur ce que produisent nos pratiques, les observer et les discuter de manière critique. Nous nous intéresserons aux alliances qui émergent entre les sciences humaines, les pratiques militantes et les pratiques dans le champ élargi des arts.

Nous nous intéresserons aux questions de pédagogie, d'institution et de travail ; mais aussi aux formes de résistance et de construction de contre-récits en lien aux questions de soin, de spiritualité, de manières d'habiter et de tisser des relations entre humains, entre humains et non-humains.

Justine Rauber
DNSEP Art
2024

ATELIER D'ÉCRITURE

ENSEIGNANTE

Vanessa Desclaux

SEMESTRE

S03 · S04 · S05 · S06 (optionnel)

CRÉNEAU

2h, une semaine sur deux

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES

- Expérimenter avec le médium de l'écriture sous des formes textuelles, visuelles et sonores.
- Connaissance du champ des écritures critique, poétique et fictionnelle dans le domaine artistique.

ÉVALUATION

- Production de différents textes selon les protocoles proposés · S01 ;
- Projet d'écriture personnel · S02 (optionnel)

CRITÈRES D'ÉVALUATION

- Assiduité en cours ;
- Régularité du travail tout au long du semestre (réponse aux sujets, diversité des expérimentations).

Cet atelier a pour objectif d'ouvrir un espace d'expérimentation du point de l'écriture en lien étroit avec la pratique des étudiants. Il s'agit de travailler à partir de consignes spécifiques, donc sous contrainte, afin d'essayer d'écrire différemment. Explorant un spectre large de pratiques qui se déploient dans la critique d'art, la poésie, la fiction, ou la pratique de l'essai, il s'agira d'expérimenter avec le texte mais aussi avec des formes visuelles et sonores afin de tisser des liens entre l'écriture et la pratique du montage.

On travaillera autour de la citation, explorant les diverses façons d'écrire avec mais aussi sur, contre, entre... On abordera des questions essentielles dans le champ de l'écriture : comment se situer, se positionner avec et dans un texte ? Quelles relations pouvons-nous tisser avec le travail des artistes et autrices que nous citons ? Que pourrait signifier une éthique de l'écriture ?

THEMED CLASSES IN ENGLISH

ENSEIGNANTE

Linda McGuire

SEMESTRE

S03 · S04 · S05 · S06

CRÉNEAU

1h hebdo. (groupes)

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES

Ability to communicate ideas about artists, designers and other creatives using speaking, reading, listening and writing.

ÉVALUATION

Each semester will have 2 evaluations, one of which will be an oral presentation, performance, video or some other creative work.

CRITÈRES D'ÉVALUATION

- Participation in all classes ;
- Ability to explain ideas in English ;
- Ability to answer questions in English ;
- Creativity and Imagination.

OPTIONAL MODULES

The Biography of an Object.

Enki Vallet
DNSEP Art
2024

ENSEIGNANT

Charlérie Vuillemin

SEMESTRE

S03 · S04 · S05 · S06 · S08 · S09 · S10

CRÉNEAU

1h30 hebdo.

ÉVALUATION

Présentation et entretien sur les projets du semestre.

CRITÈRES D'ÉVALUATION

- Clarté de la présentation et évaluation linguistique en fonction des compétences acquises durant le semestre ;
- Assiduité et ponctualité aux cours.

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES

- Travail lexical dans le domaine de l'art, l'actualité et la vie quotidienne ;
- Renforcement des compétences grammaticales existantes et acquisition de nouvelles compétences à l'écrit et à l'oral ;
- Exprimer son opinion ;
- Présenter un exposé devant un public ;
- Présenter son projet artistique ;
- Organiser ses idées de manière claire et précise ;
- Prendre position sur un sujet donné ;
- Travailler en groupe ;
- Travail sur la prononciation, la prosodie, la fluidité verbale et discursive.

Ce cours est basé sur la communication et le développement des compétences linguistiques et communicatives des étudiants. Un travail est mené sur la prononciation et la fluidité du discours. Les supports sont divers (actualité politique, artistique, culturelle), jeux de communication, création de micro-situations dans le but de favoriser la prise de parole spontanée.

La correction linguistique se fait en direct, ce qui favorise la révision des acquis et le développement de nouvelles compétences.

Année 3 · Art

La troisième année prépare au DNA qui a lieu en fin d'année et qui clos le cycle 1. L'obtention du DNA permettra de poursuivre vers un Master en école d'art ou à l'université.

C'est une année dense durant laquelle l'étudiant doit avoir effectué un stage d'au moins 15 jours (réalisable dès la deuxième année et fractionnable), passer une commission pour sa future mobilité en quatrième année (séjour d'études à l'étranger ou un stage professionnel, en France ou à l'étranger, pendant le semestre 07) et se présenter à une commission pour le passage en cycle 2 à l'ENSAD Dijon, ou à des équivalences dans d'autres écoles. Un bilan en fin de semestre 05 permet de déterminer si le/la futur(e) candidat(e) au diplôme est prêt(e). Un DNA blanc, un mois avant l'épreuve, permet d'apporter les ajustements nécessaires. 165 crédits devront avoir été validés pour pouvoir passer le DNA.

En plus des cours obligatoires, l'étudiant précise son parcours en choisissant deux ateliers, un ARC et deux workshops. Il/elle présente son travail en galerie d'essai une fois par semestre et prend au moins huit rendez-vous individuels avec cinq enseignants différents à chaque semestre, pour le suivi de son projet personnel. Il/elle doit constituer un dossier écrit pour l'aider à soutenir sa prise de parole pendant le diplôme. Les bases de ce dossier sont posées dès la semaine de rentrée durant un atelier de recherche. Les espaces laissés vacants dans l'emploi du temps sont consacrés au travail du projet de recherche plastique qui constitue le cœur de la démarche artistique de l'étudiant(e).

Enfin, il/elle suit un cycle de conférences, de séminaires, de journées d'études et de cours de professionnalisation, et participe aux voyages et sorties organisés par l'équipe pédagogique. Des points de coordination sont faits chaque semaine au moment des galeries d'essai.

PROJET DE RECHERCHE PLASTIQUE ET PRÉPARATION DU DNA

COORDONNATEUR
Carlos Castillo

SEMESTRES **S05 · S06**

CRÉNEAU
4h hebdo. (en autonomie)

**Cet atelier de 4 heures
hebdomadaires est consacré au
développement du projet personnel
et à la préparation au DNA.**

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES

- Esprit critique et engagement dans un travail personnel ;
- Savoir-faire, savoir réfléchir, savoir transmettre.

L'étudiant·e développe une méthodologie de travail qui lui permet d'enrichir et de préciser son projet personnel, au cours des 2 semestres.

Afin d'affiner sa démarche, il/elle apprendra à expérimenter, choisir ses outils et ses modes de représentation, à organiser ses recherches, ses références, ses archives, ses collections et ses notes personnelles. Il/elle apprend à hiérarchiser ses idées, repérer ses obsessions, conceptualiser, évaluer ses besoins, réaliser, fabriquer, accrocher, diffuser, parler de son travail et rendre lisible son parcours en vue du DNA.

ÉVALUATION

- Suivi de projet en RDV individuels ;
- Espace critique ;
- Bilan, diplôme blanc et diplôme.

CRITÈRES D'ÉVALUATION

- Présentation formelle et critique des travaux ;
- Pertinence du parcours et des recherches liées aux travaux ;
- Contextualisation du travail (justesse et diversité des références) ;
- Qualité des réalisations.

COULEUR & SYSTÈMES DE REPRÉSENTATION

Atelier Théorie

ENSEIGNANT

Alain Bourgeois

SEMESTRES

S05 · S06 · S08 · S09 · S10

CRÉNEAU

2h (semaine impaire)

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES

- Savoirs ;
- Savoir-faire ;
- Qualité de production.

ÉVALUATION

→ Contrôle continu.

CRITÈRES D'ÉVALUATION

- Présentation des travaux ;
- Origine et évolution du projet ;
- Inscription culturelle du travail ;
- Qualité des réalisations ;
- Assiduité et ponctualité aux cours.

Ce cours aborde les différentes notions de représentation de l'espace :

- Histoire des techniques de représentation ;
- 3D (modélisation de projets) ;
- Photo (photomontage, étalonnage) ;
- Vidéo (mise en espace des projets) ;
- Installation (scénographie des projets) ;
- Espace pictural (les différents systèmes de représentation) ;
- Couleurs et lumière.

ENSEIGNANT·ES

Pascale Séquer
Philippe Mailhes

SEMESTRES **S05 · S06**

CRÉNEAU

2h hebdo.

ÉVALUATION

Qualité du travail photographique.

CRITÈRES D'ÉVALUATION

- Assiduité et ponctualité aux cours ;
- Qualité du travail photographique, sa singularité ;
- Investissement, engagement ;
- Le partage des connaissances.

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES

- Autonomie ;
- Contrôle de la chaîne de production ;
- Acquis techniques.

Le suivi est individuel et personnalisé centré autour du projet photographique de l'étudiant·e qu'il/elle doit formuler par écrit. L'objectif est son autonomie, le développement de sa capacité d'analyse, la pertinence de sa réflexion et sa progression, son positionnement par rapport à ses références, l'exigence de production qu'il/elle porte à son travail en vue du diplôme de fin d'année.

Sont prévus :

- Des temps de discussion autour de l'actualité photographique, une mise en commun régulière des avancées des travaux pour favoriser la réflexion, l'entraide, les échanges ;
- Des points techniques et une initiation à la chambre photographique 4×5 ;
- Deux workshops dédiés à la photographie ponctuent cette année scolaire 2023-2024 ;
- Deux rencontres en atelier avec Fred Boucher, Codirecteur de Diaphane pôle photographique en Picardie, du festival des Photoaumnales et de la biennale USIMAGES sur la photographie industrielle. Responsable de la maison d'édition Diaphane-éditions.

ENSEIGNANT

Lionel Thenadey

SEMESTRES

S05 · S06 (15 étudiant·es max.)

CRÉNEAU

4h hebdo.

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES

- Mapping / compositing / installation ;
- Autonomie.

ÉVALUATION

- Contrôle continu ;
- Note d'intention du projet alimenté de références.

CRITÈRES D'ÉVALUATION

- Assiduité et ponctualité aux cours et investissement de l'étudiant·e ;
- Qualité et réflexion des réalisations.

- L'atelier fonctionne sous la forme d'échanges collectifs. Il s'articule avec différentes phases d'expérimentation et de travail autour de la projection mapping :
- Histoire et évolution technologique ;
 - Visionnage de multiples exemples (art et design), artistes, performances, spectacles vivants, interactivités, etc ;
 - Initiation aux logiciels de mapping ;
 - Expérimentation des différentes techniques de base, avec ou sans logiciels ;
 - Ecriture et définition du projet, méthode de réalisation ;
 - Préparation de la matière vidéo : captation temps réel, tournage, animation, photos ;
 - Expérimentation, projection sur maquette, volume architecture ; Les contraintes techniques amènent la nécessité d'une rigueur formelle et d'un travail collectif ;
 - Réalisation et diffusion sonore des projets de groupes.

CONSIDÉRATIONS SUR QUELQUES GRANDS COURANTS MODERNISTES ET LEUR RELECTURE CONTEMPORAINE

Histoire de l'art

ENSEIGNANTE

Patricia Brignone

SEMESTRES **S05 · S06**

CRÉNEAU

2h (semaine impaire)

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES

- Esprit de recherche, méthodologie, analyse ;
- Réflexion pour la mise en place d'un positionnement personnel (à faire valoir en espace critique).

ÉVALUATION

Projet rédactionnel d'une carte heuristique étayée élaborée à partir des données du travail personnel.

CRITÈRES D'ÉVALUATION

- Assiduité et ponctualité aux cours ;
- Participation (mise en partage des données de recherche) ;
- Capacité à établir un territoire de recherche ; faire preuve d'une culture générale ouverte sur des références plurielles et diversifiées.

L'histoire de l'art semble avoir été écrite à la lumière de certains grands courants modernistes jalonnant le XXe siècle, à la suite des « ismes » et d'une certaine histoire des formes (du fauvisme, cubisme, abstractions, au pop art, minimalisme et art conceptuel et au-delà). Une autre lecture semble aujourd'hui prévaloir, née de bouleversements de situations d'ordre planétaire et de nouveaux contextes écologiques, sociaux-économiques, porteurs de nouvelles idéologies (post-colonialistes, néo-féminismes, « woke »). L'art n'échappe pas à ces reconsidérations et à ces relectures, aiguisées par un perpétuel sens critique d'être au monde. Comment envisager cet art historicisé face à ces remises en questions, à commencer par l'entreprise de déconstruction du monde de l'art et des institutions muséales menées par certains artistes (déjà inaugurées par des figures comme Andrea Fraser et sa « critique performative ») via des pratiques éco-féministes apparues récemment, élargies à d'autres positionnements ? Autant d'approches qui intègrent et reconsidèrent dans leur pratique la question de l'exposition, la monstration comme modalité artistique, tout autant que ses limites.

ACTUALITÉ EXPOSITIONS

Atelier Théorie

ENSEIGNANT·ES

Anne Brégeaut

Bruno Rousselot

SEMESTRES **S05 · S06**

CRÉNEAU

2h. (semaine paire)

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES

Poser un regard analytique sur l'actualité.

ÉVALUATION

- Analyse d'œuvres ;
- Muséographie ;
- Présentation d'un exposé.

CRITÈRES D'ÉVALUATION

- Investissement personnel ;
- Participation ;
- Assiduité et ponctualité aux cours ;
- Qualité de présentation d'un exposé.

Partant du postulat que l'histoire de l'art est faite d'une multitude de points de vue, parfois contradictoires, et qu'il n'y a pas une unique histoire de l'art, il nous paraissait intéressant de donner nos points de vue d'artistes, des points de vue sensibles et subjectifs, plus hésitants et moins décisifs, davantage tournés vers le questionnement que vers l'affirmation qui se complètent d'un enseignant à l'autre et qui ouvrent à la discussion avec les étudiants.

Ce cours aborde les expositions en cours à Dijon, en France ou bien à l'étranger, permet de les découvrir mais aussi d'interroger les choix qui y sont effectués, (comment les œuvres ont-elles été choisies, mises en espace, etc.)

ENSEIGNANT·ES

Carlos Castillo (coordonnateur)**Équipe enseignante****Intervenants extérieurs**SEMESTRES **S05 · S06**

CRÉNEAU

2h. (semaine paire)

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES

→ Maîtrise de la présentation formelle et critique des travaux;

→ Maîtrise de la prise de parole.

ÉVALUATION

→ Chaque passage sera évalué.

CRITÈRES D'ÉVALUATION

→ Présentation formelle et critique des travaux;

→ Pertinence du parcours et des recherches liées aux travaux;

→ Contextualisation du travail (justesse et diversité des références);

→ Qualité des réalisations;

→ Assiduité et ponctualité aux cours.

Ce temps d'échange collectif – entraînement au diplôme – permet à chaque étudiant·e de tester régulièrement ses réalisations plastiques sous la forme d'un mini-accrochage en galerie et d'une prise de parole autour de sa démarche.

QUIET AND STORMY

FACE À FACE DESSIN ET PEINTURE PLURIELLE (MANUEL & NUMÉRIQUE)

AUX SOURCES DE L'ABSTRACTION

LES GRANDES DATES DE LA MODERNITÉ

QUESTIONS DE PEINTRES

LA PEINTURE AMÉRICAINE

CULTURE PAGE

ÉPISTÉMOLOGIES CRITIQUES & PRATIQUES ARTISTIQUES

ATELIER D'ÉCRITURE

THEMED CLASSES IN ENGLISH

FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE

CYCLE 2

COORDONNATEUR·ICES

Vanessa Desclaux
Sammy Engramer

L'étudiant·e qui entre en 2e cycle a déjà fait l'expérience du passage d'un diplôme de 1er cycle et construit de manière autonome les trois étapes pour faire œuvre : Perception – Élaboration – Monstration. Il/elle a réussi, lors de la commission de passage en 2e cycle, à valoriser des acquis, à poser les bases personnelles d'une démarche artistique. C'est au titre de ce premier engagement qu'il/elle s'apprête à développer de nouvelles ressources, dans l'analyse des rapports Énergie – Conception – Production – Diffusion, pour mettre en œuvre un projet expérimental et singulier. Une sensibilisation de l'étudiant·e à la professionnalisation et au statut fiscal, social de l'artiste au sortir de l'école parachève sa formation. Une exposition des diplômés sera projetée, en lien avec un partenaire culturel à Dijon.

Année 4 · Art

COORDONNATRICE

Vanessa Desclaux

SEMESTRES **S07 · S08**

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES

- Capacité à présenter ses recherches ;
- Capacité à développer son/ses projet(s) ;
- Capacité d'autonomie ;
- Créativité et méthodologie de travail.

ÉVALUATION

- Production plastique et conceptuelle ;
- Présentation orale du projet
- Accrochages individuels et collectifs, présentation spatial ;
- Production d'un mémoire (forme brute).

CRITÈRES D'ÉVALUATION

- Présentation formelle et critique ;
- Évolution du projet, et capacité à en dégager le parcours ;
- Ressources culturelles et références artistiques ;
- Pertinence de la relation intentions/moyens/monstrations.

L'année 4 est une année charnière et présente deux semestres bien distincts.

Le premier donne la priorité à la mobilité vers un stage de trois mois, un séjour Erasmus ou à l'étranger. Ce temps de dépaysement, que l'étudiant·e a choisi et motivé, est une ouverture à d'autres méthodologies de travail et perceptions culturelles. Les compétences et les savoir-faire de professionnels rencontrés hors de l'école, dans le milieu de l'art comme dans tout autre domaine de formation enrichissent la démarche de l'étudiant·e. C'est l'occasion pour lui/elle de confirmer ou de redéfinir son projet personnel, tout en restant épaulé·e au niveau des apprentissages.

Le deuxième semestre consiste pour l'étudiant·e à en tirer parti et à donner un ancrage plus fort à ce qu'il/elle juge essentiel, aussi bien sur le plan technique que conceptuel. Les découvertes et échanges vécus lui permettent de relire ce qui a guidé ses choix et ses décisions, d'identifier de nouveaux besoins, de nouveaux désirs. La pratique en atelier, les séances de monstration en galerie d'essai – espace critique et le mémoire prennent alors tout leur sens pour étayer une problématique de création. Celle-ci se fait par étapes pour le mémoire (note d'intention + références, structuration et choix des moyens d'expression, texte développant le sujet + iconographie, réalisation plastique). L'étudiant·e choisit un référent parmi les enseignants pour la direction de son mémoire.

Le travail autonome est aussi fondateur que l'assiduité aux cours théoriques et la pratique en atelier. Toutes les prises de parole sur la production et sa mise en espace lors du suivi de projet (confrontation dans la discipline, entretiens individuels, galerie d'essais, bilan) favorisent la présentation d'un projet en train de se faire. Les participations à un ARC, à des workshops sont également des temps forts d'expérimentation en groupe sous la conduite d'enseignants et d'artistes invités.

Année 5 · Art

COORDONNATEUR

Sammy Engramer

SEMESTRES

S09 · S10

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES

- Créativité ;
- Autonomie et savoirs faire dans la mise en œuvre ;
- Compétences argumentaire à partir des ressources personnelles et culturelles ;
- Capacité à énoncer une présentation synthétique, structurée et claire de la globalité du projet, dans ses aspects théoriques et plastiques.

ÉVALUATION

- Production plastique et conceptuelle, pertinence du processus et des moyens ;
- Présentation orale du projet ;
- Accrochages individuels et collectifs, présentation spatiale ;
- Fabrication du mémoire et soutenance.

CRITÈRES D'ÉVALUATION

- Capacité à communiquer ses recherches ;
- Capacité à faire évoluer son projet ;
- Créativité, pertinence, autonomie.

CRITÈRES DE LA SOUTENANCE DU MÉMOIRE

- Qualité de la présentation formelle et critique du mémoire (cohérence du plan et de la construction de la problématique, qualité de la soutenance devant le jury) ;
- Origine et évolution du projet (capacité de l'étudiant·e à adopter un point de vue critique, pertinence du questionnement et clarté du positionnement) ;
- Inscription culturelle du travail (articulation des références au projet) ;
- Qualité de la réalisation du mémoire (qualité de l'écriture, de la relation texte/image, adéquation du fond et de la forme).

CRITÈRES DU DIPLÔME

- Présentation des travaux (formelle et critique) ;
- Origine et évolution du projet (évaluation des phases de la recherche et de la production) ;
- Inscription culturelle du travail (pertinence des références, diversité des connaissances) ;
- Qualité des réalisations.

L'année diplômante clôture le cycle 2, mais au final un cursus de 5 ans d'études. L'étudiant·e est appelé·e à concentrer ses efforts et à s'ouvrir toujours davantage à ce qui l'entoure pour confirmer ce qui le/la concerne. C'est l'année pour achever le mémoire et le soutenir, pour mettre en forme son projet artistique jusqu'à l'exposer devant un jury de personnalités du monde de l'art.

La collégialité enseignante se concerta et se relaie afin d'accompagner chaque étudiant·e dans ce qui fait sens pour lui/elle. L'objectif est l'exploration d'une position artistique singulière et la possibilité de la revendiquer. Prendre le risque de moyens d'expression originaux, les assumer, sont à confronter aux enjeux esthétiques d'expériences historiques et contemporaines, grâce à la recherche, à la faveur d'invitations, de visites d'expositions.

Le travail autonome est aussi fondateur que l'assiduité aux cours théoriques et la pratique en atelier. Toutes les prises de parole sur la production et sa mise en espace lors du suivi de projet (confrontation dans la discipline, entretiens individuels, galerie d'essais, bilan) favorisent le partage sur la démarche personnelle et son élucidation. La participation à un ARC, à des workshops sont également des temps forts d'expérimentation en groupe sous la conduite d'enseignant·es et d'artistes invité·es.

HISTOIRE DE L'ART

ENSEIGNANT·ES

Patricia Brignone
Pierre Tillet

SEMESTRE **S08 · S09 · S10**

CRÉNEAU

Pierre Tillet 2h hebdo.

Patricia Brignone 2h (semaines paires)

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES

- Connaissance de certains enjeux historiques et théoriques liés à l'art du XXe siècle ;
- Autonomie dans la réflexion et l'expression.

Consécutivement à la réalisation de son célèbre Espace Proun, à Berlin, en 1923, El Lissitzky déclarait : « L'espace n'est pas seulement là pour les yeux, ce n'est pas un tableau : on veut vivre dedans ».

Après lui, de nombreux artistes ont fait de l'espace réel le matériau premier de leurs œuvres, qui, de ce fait, ont généré de nouveaux rapports avec les spectateurs. Dans le même temps, la mise en œuvre du corps de l'artiste, passant de la symbolisation ou de la conceptualisation à sa mise en scène, a généré un dépassement de l'art, au travers d'un prisme de propositions dénommées performances, actions, micro-événements, et autres, où la question des identités devient de plus en plus prégnante. L'objectif de ce cours réside dans l'approche et l'analyse de réalisations mobilisant le corps dans sa relation avec l'espace, le corps du spectateur, celui de l'artiste, voire les deux simultanément.

ÉVALUATION

Dossier écrit rendu chaque semestre.

CRITÈRES D'ÉVALUATION

- Assiduité et ponctualité dans tous les cours ;
- Progression dans la capacité à se questionner ;
- Mise en perspective d'acquis historiques et de démarches contemporaines.

GALERIE D'ESSAI – ESPACE CRITIQUE

ENSEIGNANT·ES

Sammy Engramer
et d'autres enseignants
selon leurs disponibilités

SEMESTRE **S08 · S09 · S10**

CRÉNEAU

3h hebdo + 3h semaine impaire

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES

- Capacité à présenter ses recherches ;
- Prise en considération du lieu/ contexte où est montré le travail – ajustement de l'accrochage des pièces ;
- Capacité d'analyse critique des projets et expériences culturelles choisis.

ÉVALUATION

- Assiduité ;
- Exercices de présentation formelle et critique du travail par chaque étudiant ;
- Apport et développement de connaissances ;
- Implication dans les débats et temps de partage en groupe.

CRITÈRES D'ÉVALUATION

- Présentation formelle et critique ;
- Origine et évolution du projet, compréhension d'un parcours ;
- Pertinence des références culturelles ;
- Justesse entre intentions et moyens employés.

Permettre à l'étudiant·e d'appréhender la création artistique comme un acte et une façon de penser qui engagent pleinement son auteur·e et l'invitent, autant que le regardeur, à s'interroger sur les traces qui en résultent et la manière de les montrer. De quoi expressions plastiques et dispositions spatiales sont elles le signe ? De quelle identité est-il question entre l'auteur·e, le responsable d'un lieu de diffusion, un critique d'art ? Le processus de mise en œuvre compte autant que le résultat final.

Les choix d'exposition peuvent donner un nouveau tour à la démarche. Les séances s'organisent autour des recherches personnelles des étudiant·es et la présentation de leurs projets artistique en cours de réalisation ou achevés. Dans la galerie de l'ENSAD Dijon ou un autre lieu, chaque étudiant·e s'entretient avec les enseignant·es et les autres étudiant·es sur ses motivations et ses questions, la façon dont se met en place sa production et comment celle-ci

entre en résonance avec les dynamiques de l'art passé et actuel. Par la variété et la vitalité des échanges, l'objectif est d'aller plus loin dans la confrontation avec les formes artistiques et leurs significations, l'histoire des médiums employés, leurs modes de mise en vue. Des rencontres pourront être organisées avec des institutions culturelles de Dijon ou dans des ateliers d'artistes.

PRATIQUES DOCUMENTAIRES, ÉCRITURES CRITIQUES

ENSEIGNANTE
Vanessa Desclaux

SEMESTRE **S09**

CRÉNEAU
2 ou 3h tous les 15 jours

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES

- Capacité à développer un point de vue informé et critique ;
- Articuler des concepts théoriques à des enjeux artistique et esthétique ;
- Analyser et commenter des textes critiques ;
- Développer des recherches sur des corpus artistiques spécifiques ;
- Travailler à plusieurs.

ÉVALUATION

- Préparation d'une séance et exposé oral en cours (en groupe) ;
- Compte-rendu écrit de la séance (individuel).

CRITÈRES D'ÉVALUATION

- Assiduité en cours ;
- Régularité du travail tout au long du semestre (lecture des textes, participation orale) ;
- Hiérarchiser et structurer des informations lors d'une présentation orale ;
- Restituer de manière synthétique les enjeux d'une discussion collective.

Ce séminaire théorique adressé aux étudiants de 5e année en art et en design propose d'explorer des pratiques documentaires dans les champs de l'image en mouvement, de la photographie, du design ou de l'installation, pouvant mêler récits et performances. Il a pour ambition de mettre en relation le travail d'artistes/designers avec des textes critiques qui constitueront des outils pour réfléchir, échanger et développer des perspectives critiques au croisement des œuvres des artistes et des propositions critiques des auteures. À travers le prisme des pratiques

documentaires, ce séminaire propose d'examiner les méthodologies que déploient les artistes et les designers afin de s'emparer d'enjeux sociaux et politiques urgents dans les domaines de l'écologie, de l'éducation, de la santé ou de la justice.

Cet espace de travail sera un lieu pour questionner les définitions des pratiques documentaires à partir de sujets proposés par les étudiants ; il permettra d'identifier des méthodologies et des épistémologies spécifiques ; de considérer des notions et des pratiques. Ce sera un espace au sein duquel mettre en relation des pratiques artistiques et des pratiques critiques, afin de faire écho, de soutenir, de faire dialoguer ces différentes positions et perspectives.

ENGLISH DISCUSSION GROUP

ENSEIGNANTE
Linda McGuire

SEMESTRE **S08 · S09 · S10**

CRÉNEAU
2h hebdo.

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES

Ability to communicate in English using speaking, writing, reading, listening.

ÉVALUATION

Students evaluated on attendance and participation as well as how well they introduce and manage their debate.

CRITÈRES D'ÉVALUATION

- Ability to present their ideas in English, the progress made especially in speaking, knowledge gained of art and general culture ;
- Attendance and punctuality at all classes.

Students alone or in pairs choose a theme based on ideas and topics that merit discussion to present to the group (in the form of video, presentation or other).

PROFESSIONNALISATION

ENSEIGNANT·ES

Germain Huby
Vanessa Desclaux

CRITÈRES D'ÉVALUATION

- Assiduité et ponctualité aux cours ;
- Participation.

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES

- Compréhension du fonctionnement du marché de l'art et de l'activité artistique (production et gestion) ;
- Capacités à s'insérer dans la vie professionnelle et à développer son activité.

SEMESTRE **S09 · S10**

CRÉNEAU

12h réparties dans l'année.

ÉVALUATION

Présence obligatoire.

Afin que l'étudiant·e puisse s'insérer favorablement dans la vie professionnelle, ce cours aborde tous les aspects de l'exercice et de la gestion de l'activité artistique :

- Définition de l'activité (compétences, éthique, stratégie...);
- Production (besoins, moyens, ressources...);
- Visibilité (communication, exposition, partenaires...);
- Contrats.

Des professionnel·les pourront prendre part à ces cours pour apporter leur expertise.

CONSTRUIRE ET METTRE EN ŒUVRE SA TRAJECTOIRE PROFESSIONNELLE

Ateliers proposés dans le cadre du dispositif Culture Pro

Il s'agit de journées thématiques consacrées à la professionnalisation. Elles sont organisées mensuellement à destination des jeunes diplômés et ouvertes aux étudiants de 5e année : le matin avec des interventions et l'après-midi sous forme d'ateliers pratiques.

- #1 Répondre à un appel à projet.
- #2 Penser sa trajectoire professionnelle.
- #3 Propriété intellectuelle / droits auteur.
- #4 Rémunération – contrats – fiscalité.
- #5 Statuts de l'artiste et du designer.
- #6 Visibilité – communication.
- #7 Œuvrer à sa trajectoire pro.

LE POING SUR LA TABLE

VOIR P.66

PRISE DE PAROLE · ATELIER TRANSMISSION

VOIR P.72

QUIET AND STORMY

VOIR P.74

AUX SOURCES DE L'ABSTRACTION

VOIR P.84

QUESTIONS DE PEINTRES

VOIR P.88

FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE

VOIR P.96

Noëilly Torterat
DNSEP Art
2024

FICHES DE COURS OPTION DESIGN D'ESPACE

ANNÉES
2 · 3 · 4 · 5

DESIGN D'ESPACE

		cycle 1				cycle 2			
		année 2		année 3		année 4		année 5	
		S03	S04	S05	S06	S07	S08	S09	S10
Le poing sur la table	Lydie Jean-Dit-Pannel	●	●	●	●		●	●	●
La matière de l'autonomie	Laurent Matras · Jean-Sébastien Poncet	●							
Conception d'un mobilier urbain pour un lieu choisi	Leïla Toussaint	●	●						
Territoires de l'imaginaire	Hélène Robert	●	●						
L'Espace domestique recomposé	Laurent Karst · Jeremy Edwards		●						
L'objet du quotidien	Laurent Karst · Jeremy Edwards	●							
Les photo-phoniques	Luc Adami · Pascale Séquer	●	●						
Quiet and stormy	Diane Blondeau	●	●	●	●		●	●	●
Sel d'argent	Pascale Séquer · Liudmila Zinchenko	●	●						
Sciences humaines et sociales appliquées au design	Lambert Dousson	●	●	●	●				
Culture page	Susanna Shannon	●		●					
Épistémologies critiques et pratiques artistiques	Vanessa Desclaux	●	●	●	●				
Themed Classes in English	Linda McGuire	●	●						
Français langue étrangère	Charlérie Vuillemin	●	●	●	●		●	●	●
Projet personnel	Jeremy Edward			●	●				
Urbanisme tactique	Laurent Matras · Leïla Toussaint			●	●				
Scénographies durables	Hélène Robert			●	●				
Micro-architecture et contextes	Laurent Karst			●	●				
One-minute video	Luc Adami			●	●				

		année 2		année 3		année 4		année 5	
		S03	S04	S05	S06	S07	S08	S09	S10
Atelier MoMoCo - modelage moulage construction	Jean-Sébastien Poncet			●	●				
English Classes – preparation for year abroad	Linda McGuire			●	●				
Préparation à l'écrit de DNA	Lambert Dousson			●	●				
Suivi de mémoire - suivi de projets	Lambert Dousson						●	●	
Suivi de projets DNSEP	Laurent Matras Jean-Sébastien Poncet Hélène Robert							●	●
Pratiques documentaires, écritures critiques	Vanessa Desclaux							●	
Observatoire du matériau	Laurent Karst								●
English discussion group	Linda McGuire						●	●	●
Construire et mettre en œuvre sa trajectoire professionnelle								●	●

CYCLE 1

Année 2 · Design d'espace

COORDONNATRICE

Hélène Robert

SEMESTRES

S03 · S04

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES

- Capacité à mener des recherches et faire évoluer leurs projets ;
 - Capacité à communiquer oralement sur leurs travaux ;
 - Autonomie et curiosité ;
 - Le dessin comme outil incontournable au service de la conception (carnet de croquis, pratiques diverses, rendu de projet) ;
 - Les étapes du projet par la compréhension et la mise en pratique d'une méthodologie spécifique (depuis les premières recherches jusqu'au rendu) ;
 - Les outils de représentation (essentiellement en 2D, puis 3D), à la main et par la pratique de logiciels ;
 - La mise en place de la communication du projet (orale, écrite, visuelle) ;
- L'apprentissage d'une pratique individuelle et/ou collective de travail en atelier sur place.

ÉVALUATION

- Contrôle continu et bilan ;
- Accrochages, présentations orales et graphiques.

CRITÈRES D'ÉVALUATION

- Assiduité et ponctualité aux cours ;
- Engagement dans le travail.

Temps d'échange hebdomadaire collectif et accompagnement individuel des étudiant·es afin de créer du lien entre les différentes formes d'enseignement : cours, expérimentations en atelier, ARCs, projets de recherche plastique, stages professionnels.

Conception, représentation, réalisation : découvrir progressivement les étapes fondamentales d'un projet créatif et contemporain ouvert à de nombreux champs disciplinaires tels que l'architecture, le paysage, le design, les arts de la scène.

Accompagner les étudiant·es dans ce début de cursus et faciliter l'apprentissage de la discipline design d'espace qui privilégie de nouvelles relations entre les personnes, les lieux et les objets.

Les encourager à développer leurs recherches plastiques personnelles : dessin, peinture, volume, fabrication, en 2D et 3D parallèlement aux projets proposés et ainsi expérimenter de nouvelles pratiques.

LE POING SUR LA TABLE

ENSEIGNANTE

Lydie Jean-Dit-Pannel

SEMESTRES

**S01 · S02 · S03 · S04 · S05
S06 · S08 · S09 · S10**

CRÉNEAU

Vendredi 13h-14h
Salle Volume

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES

- Esprit critique ;
- Engagement dans le travail.

ÉVALUATION

- Choix d'un sujet ;
- Enquête ;
- Documentation et médiation d'un débat.

CRITÈRES D'ÉVALUATION

Engagement.

Autour de discussions et de débats liés à l'actualité politique et sociale, les étudiants en art et design, engagés dans leur temps, sont invités à penser le monde en connaissance de cause.

Exemple de sujets traités :

- Le nucléaire et la transition énergétique ;
- L'économie participative ;
- La disparition du sable ;
- La pollution par le plastique ;
- Le genre dans l'édition ;
- L'auto-production ;
- Le Darknet ;
- Le risque ;
- L'auto-censure ;
- La propagande ;
- Le droit des animaux ;
- Le Covid.

LA MATIÈRE DE L'AUTONOMIE

ENSEIGNANTS

**Laurent Matras
Jean-Sébastien Poncet**

SEMESTRES S03

CRÉNEAU
4h hebdo.

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES

- Analyser, être curieux de ce qui nous entoure pour mieux concevoir ;
- Connaissance des matériaux, leur origine, leur transformation, leurs applications en lien avec un contexte donné.

ÉVALUATION

- Assiduité et ponctualité aux cours ;
- Contrôle continu ;
- Entretiens individuels et en groupe ;
- Selon les sujets : accrochages comportant les différentes phases d'une recherche jusqu'au prototype.

CRITÈRES D'ÉVALUATION

- Capacité d'analyse ;
- Créativité ;
- Maîtrise des outils de développement et de représentation ;
- Qualité de l'accrochage.

- Ce cours vise à aborder la conception d'objets simples en questionnant le matériau qui le composera, mais aussi l'environnement dans lequel il prendra place.
- Comprendre les matériaux et leurs modes de transformation pour mieux concevoir ;
 - Être potentiellement en situation d'une possible autoproduction avec certains d'entre eux ;
 - Usage des outils numériques pour la conception et le développement d'un projet ;
 - Seront abordées : la notion « d'écologie du projet », les notions de recyclage, de réemploi en lien avec la matériauthèque et la future récupérathèque de l'école.

ENSEIGNANTE

Leïla Toussaint

SEMESTRES

S03 - S04

CRÉNEAU

2h hebdo.

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES

- Répondre et suivre une démarche de projet, étape par étape ;
- Développer, aboutir et défendre un projet personnel adapté à un lieu ;
- Savoir justifier et communiquer sa démarche, ses propositions à l'aide des supports de communication adaptés.

ÉVALUATION

Savoir justifier et communiquer sa démarche, ses propositions à l'aide des supports de communication adaptés (oral, textes explicatifs, recherches, photos, vidéo, enregistrements, croquis, plans, maquette de travail, dessins techniques, maquette à l'échelle, etc.).

CRITÈRES D'ÉVALUATION

- Assiduité et ponctualité aux cours ;
- Capacité d'analyse, méthodologie ;
- Origine et évolution du projet, pertinence de la proposition par rapport au lieu choisi ;
- Choix des bons outils de représentation ;
- Qualité des réalisations.

Le sujet invite à concevoir un mobilier urbain lié au contexte et à l'environnement de l'espace public choisi.

Choix d'un lieu

Compréhension (limites, géométrie, cadrages, vues, circulations, etc.) perception sensible et sensorielle (sensations, ombres et lumières, éclairages, couleurs, matières, odeurs et environnement sonore). Dessins-Photos-Vidéos-Prise de sons.

Analyse

Histoire du lieu, analyse cartographique du quartier (de la grande à la petite échelle - Initiation sur Géoportail). Relevé des éléments existants de design urbain fonctionnements / dysfonctionnement, mesures...Conception d'une carte sensible d'analyse et de compréhension des lieux.

Propositions de 2 ou 3 scénarios d'usage

Esquisses de projet et plans programmatiques d'intentions. Dessins-Croquis-Scénarios-Plans-Maquettes de recherche.

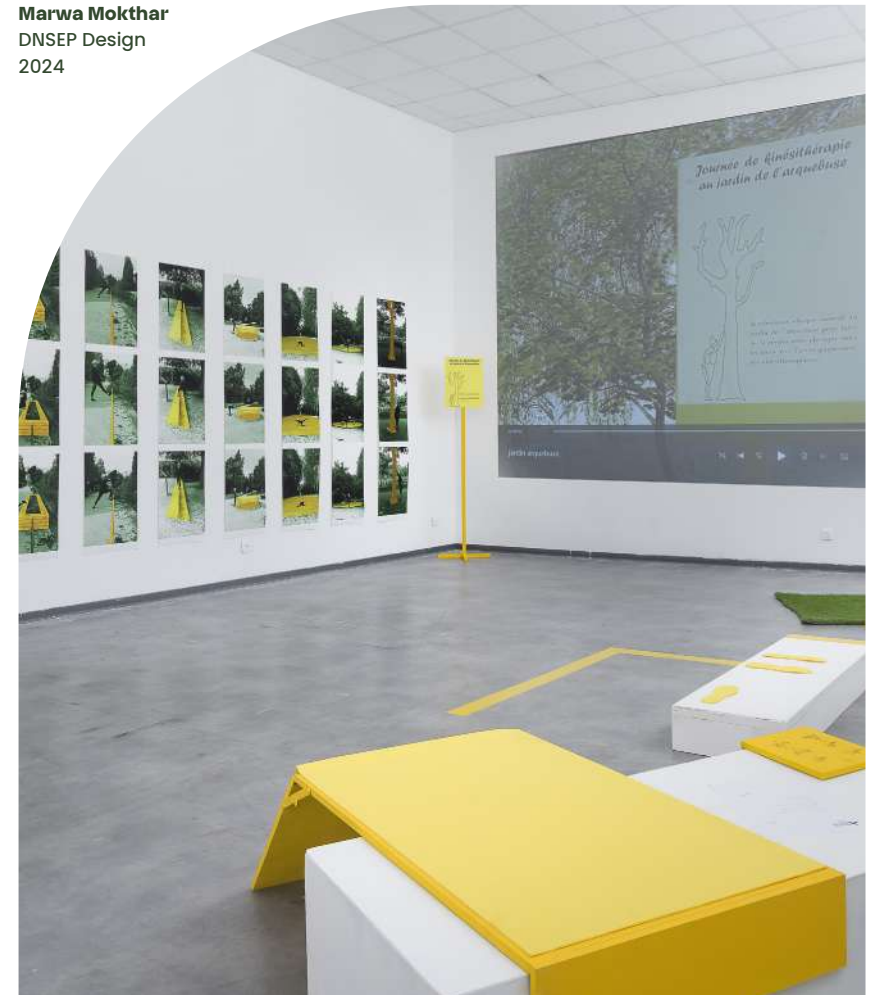
Projet

Développement d'un scénario choisi : de l'esquisse au projet détaillé (fonctionnement, conception, mesure, matériaux, process de fabrication, etc.).

Marwa Mokthar

DNSEP Design

2024

TERRITOIRES DE L'IMAGINAIRE

ENSEIGNANTE

Hélène Robert

SEMESTRES **S03 · S04**

CRÉNEAU

4h (semaine paire)

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES

- Le dessin comme outil incontournable au service de la conception (carnet de croquis, pratiques diverses, rendu de projet) ;
- Les étapes du projet par la compréhension et la mise en pratique d'une méthodologie spécifique (depuis les premières recherches jusqu'au rendu) ;
- Les outils de représentation (essentiellement en 2D, puis 3D), à la main et par la pratique de logiciels (suite Adobe, Autocad et/ou rhino, sketch up) ;
- La mise en place de la communication du projet (orale, écrite, visuelle) ;
- L'apprentissage d'une pratique individuelle et/ou collective de travail en atelier sur place.

ÉVALUATION

- Notes d'intention ;
- Croquis de recherche, croquis d'ambiance, perspectives 3D ;
- Plans, coupes élévations ;
- Maquettes d'études, maquette de rendu ;
- Présentation graphique, communication orale, écrite.

CRITÈRES D'ÉVALUATION

- Assiduité et ponctualité aux cours ;
- Imagination ;
- Créativité ;
- Capacité d'analyse ;
- Méthodologie ;
- Origine et évolution du projet, choix des bons outils de représentation et qualité des réalisations.

En s'ouvrant à de nombreux champs disciplinaires tels que l'architecture, le design, les arts de la scène, « Territoires de l'imaginaire » propose d'explorer et de métamorphoser l'espace.

En partant des fondamentaux de la scénographie et de ses liens avec l'architecture et le théâtre, nous développons, par une approche sensible, des « exercices d'architecture », de scénographie, puis des projets, à partir d'un programme ou d'un contenu thématique en résonance avec les mutations du monde contemporain.

Les notions d'analyse du lieu, de contexte, de contenu ou de programme sont abordées.

Conception, représentation, réalisation : nous découvrons progressivement les étapes fondamentales d'un projet exhausteur de créativité.

L'apprentissage de la représentation de l'espace par des outils appropriés est incontournable, il accompagne les exercices et les projets proposés aux étudiants tout en ménageant une liberté plastique féconde. Le dessin sous toutes ses formes, la maquette d'étude sont au cœur de cette pratique tout en convoquant d'autres médiums tels que la photo, le son, la vidéo.

L'ESPACE DOMESTIQUE RECOMPOSÉ

ENSEIGNANTS

Laurent Karst
Jeremy Edwards

SEMESTRE S04

CRÉNEAU

2h hebdo.

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES

- Relevés in situ ;
- Concevoir et réinventer un espace domestique personnel ;
- Réflexion et position critique sur les usages ;
- Maîtrise du dessin de la perspective et des ambiances ;
- Approche des principes constructifs et des matériaux à l'échelle de l'objet.

ÉVALUATION

- Croquis de recherche ;
- Plans, coupes élévations ;
- Maquettes d'études, maquette de rendu ;
- Croquis d'ambiance ;
- Perspectives 3D et croquis d'ambiance.

CRITÈRES D'ÉVALUATION

- Assiduité et ponctualité aux cours
- Analyse d'espaces domestiques existants et vécus ;
- Qualité des maquettes individuelles et en groupe ;
- Maîtrise des outils de représentation : plans, coupes, élévations, croquis d'ambiance, images 3D ;
- Maîtrise des matériaux et des principes constructifs de base ;
- Qualité des représentations en volume ;
- Pertinence de la proposition et qualité des espaces en adéquation avec les usages.

L'espace domestique évolue sans cesse avec les changements de nos sociétés, les nouvelles situations sociales, politiques, technologiques et économiques. En même temps, chaque espace personnel, chaque habitat porte en lui une part identitaire importante de chacun et traduit des modes de vie de notre époque.

À partir d'une analyse de nos façons de vivre et des espaces que nous occupons, les partitions de notre espace domestique sont remises en question au profit d'un aménagement intérieur réalisé non plus à partir de cloisons

mais d'objets meublants qui viennent recevoir toutes les fonctions vitales.

Ce processus répond également à la nécessité économique de repenser l'espace intérieur avec une intervention in situ minimum, puisque ces objets sont destinés à être fabriqués en atelier avec un coût de fabrication optimisé, et installés très rapidement dans ces espaces.

Léa Froger
DNSEP Design
2024

L'OBJET DU QUOTIDIEN

ENSEIGNANTS

Laurent Karst
Jeremy Edwards

SEMESTRE S03

CRÉNEAU

2h hebdo.

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES

- La notion d'usage, de service, de relation à l'utilisateur – en quoi est-ce utile, comment ces propositions s'adaptent-elles aux mutations sociales, spatiales, culturelles ;
- Le rapport à l'espace, à l'environnement, la contextualisation ;
- Réflexion et position critique sur les usages ;
- Le rapport au sens, à la signification, notion de langage, de sémiologie ;
- Approche des principes constructifs et des matériaux à l'échelle de l'objet.

ÉVALUATION

- Texte d'intention et propos fonctionnel ;
- Croquis de recherche ;
- Plans, coupes élévations ;
- Prototype de rend

CRITÈRES D'ÉVALUATION

- Assiduité et ponctualité aux cours ;
- Analyse d'espaces de besoins fonctionnels et usages ;
- Pertinence de l'approche fonctionnelle ;
- Qualité des rendus et maquette ;
- Maîtrise des outils de représentation : plans, coupes, élévations, croquis d'ambiance, images 3D ;
- Maîtrise des matériaux et des principes constructifs de base ;
- Qualité des représentations en volume et du prototype réalisé ;
- Pertinence de la proposition et qualité des objets en adéquation avec les usages.

Les gestes du quotidien sont multiples et variés. Ils ont au fil du temps fait l'objet de nombreux objets conçus par l'homme pour leur faciliter les tâches quotidiennes, alléger leurs efforts et contraintes dans la vie de tous les jours aussi bien dans l'espace domestique, que dans l'espace public.

Partant d'observations simples, il s'agira de concevoir des objets évidents, fonctionnels et utiles, capables de répondre à nos besoins actuels, à des situations faisant appel au « bon sens », avec une recherche de simplicité de fabrication, d'usage et de fonctionnalité. Les objets ainsi conçus devront être réalisés à l'échelle 1 sous forme de prototypes ou de

maquettes fonctionnelles. Un des objectifs est d'explorer à travers des thèmes de travail les différents outils, différentes occurrences, qui aident à la construction et la conduite du projet de design et d'acquérir une méthodologie de conception de l'objet autour de critères d'usage, de fonctionnalité et de fabrication.

Justine de Sars
DNSEP Design
2024

PHOTO-PHONIQUE / AUTO PORTRAIT

ENSEIGNANT·ES

Luc Adami
Pascale Séquer

SEMESTRES

S03 · S04

CRÉNEAU

4h (semaine impaire)

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES

- Renforcement des acquis techniques en photographie, vidéo, son ;
- Initiation à l'écriture scénaristique ;
- Approche subjective du cinéma et de l'image fixe ;
- Utilisation du logiciel Première PRO et Davinci Resolve 18 ;
- Aiguiser son sens de l'observation ;
- Apprentissage d'une pratique collective sur un plateau de tournage.

Semestre 1 : Photo-Phonique

En lien avec les travaux de recherche de Pascale Pichon (sociologue) autour de la perception du chez soi, les étudiants développent un travail qui traite de la relation intime à un endroit. Il s'agit de :

- Repérer un endroit clos en extérieur ou en intérieur avec une entrée et une sortie.
- Explorer l'endroit en le cartographiant de manière réelle ou imaginaire par le prisme de la photographie : planche contact et sélection tirages
- Enregistrer un son en rapport avec le contenu ou le hors champ de la photographie.

La présentation du travail se fera en janvier 2025.

ÉVALUATION

L'évaluation se fait sur le développement du projet et son rendu.

CRITÈRES D'ÉVALUATION

- Assiduité et ponctualité aux cours ;
- Présentation des travaux ;
- Mise en œuvre ;
- Qualité des réalisations ;
- Participation ;
- Motivation.

Semestre 2 : Autoportrait

De Van Eyck à Instagram, vous serez le sujet principal de votre composition.

→ Édition d'un triptyque en photographie

La présentation du travail se fera en juin 2025.

Fériel Zerouali
DNSEP Design
2024

QUIET AND STORMY

Atelier de suivi de projet

ENSEIGNANTE

Diane Blondeau

SEMESTRES

S03 · S04 · S05 · S06 · S08 · S09 · S10

CRÉNEAU

2h (semaine impaire)

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES

- Acquisition de références sonores dans le champ de l'art contemporain, de la musique et du spectacle vivant ;
- Application des pratiques abordées en cours (prise de son, édition traitement, mixage et traitements/ création) avec, pour objectif, la création individuelle et/ou collective de réalisations autour d'un sujet donné ;

Les cours d'initiation à l'art sonore permettent de développer la création et d'engager une recherche au travers des cours théoriques, des pratiques artistiques et des initiations techniques.

Nous découvrirons, les cultures sonores dans l'art contemporain. Nous questionnerons notre rapport à l'écoute et notre compréhension d'un espace sonore au travers l'étude et l'analyse d'œuvres plastiques – sonores et/ou musicales.

- Cours et pratiques numériques (montage – mixage – traitement et mastering) ;
- Cours et pratiques des sons installés (mise en espace – spatialisation – localisations – notion d'acoustique et psycho acoustique) ;

- Théoriques : le son et l'espace, l'installation sonore dans les arts plastiques, le son et l'image – le son et le corps ; Le récit sonore ;
- Analyse critique appliquée au projet des formes audiovisuelles et au récit sonore.

ÉVALUATION

Un sujet sera donné aux étudiants au début de chaque semestre, à réaliser seul ou en collectif. L'évaluation se fera sur l'investissement – la recherche plastique, l'application ou la découverte de différentes techniques et la mise en œuvre.

CRITÈRES D'ÉVALUATION

- Contrôle continu ;
- Assiduité et ponctualité aux cours.

- Cours et pratique de la phonographie (initiation en extérieur – prises de sons – connaissances des microphones – compréhension d'un environnement) ;
- Cours et pratiques autour de l'installation sonore (sculpture sonore – relation de l'image et du son) ;
- Axe de recherche en préparation aux workshops, autour de l'écriture / de la performance et de la composition ;
- Relation étroite avec Ici l'onde – concerts – rencontre des artistes en résidence.

SEL D'ARGENT

Atelier de suivi de projet

ENSEIGNANTES

Pascale Séquer
Liudmila Zinchenko

SEMESTRES

S03 · S04

CRÉNEAU

4h (semaine paire)

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES

- Renforcement des acquis techniques ;
- Savoirs et savoir-faire liés au médium photographique argentique ;
- Sens de l'observation ;
- Apprentissage de la lenteur.
- Méthodologie.

ÉVALUATION

L'évaluation se fait sur le développement d'un projet et son rendu.

CRITÈRES D'ÉVALUATION

- Présentation des travaux ;
- Mise en œuvre ;
- Qualité du travail photographique ;
- Participation.
- Assiduité et ponctualité aux cours.
- Motivation.

Cet atelier de photographie argentique noir et blanc s'adresse aux étudiants souhaitant élargir leur champ d'expérimentation grâce à une pratique de procédés anténumériques. Le cours s'organisera autour d'une thématique donnée en début d'année, et s'articulera de manière théorique et pratique. Le travail en atelier favorisera l'entraide et une mise en commun des compétences. Pas de prérequis nécessaires.

SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES APPLIQUÉES AU DESIGN

ENSEIGNANT

Lambert Dousson

ÉVALUATION

Exposé / travail écrit.

SEMESTRES **S03 · S04 · S05 · S06**

CRITÈRES D'ÉVALUATION

- Assiduité et ponctualité aux cours ;
- Position des problèmes, analyse, réflexion, expression, argumentation.

CRÉNEAU

4h (semaine impaire)

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES

- Familiarisation avec des notions théoriques dans plusieurs champs des sciences humaines et sociales ;
- Élargissement de la culture sur l'histoire des théories et des pratiques du design, de l'architecture et de l'urbanisme ;
- Analyse et réflexion ; expression (orale et écrite) et argumentation.

Étendu sur les 2 années de la Licence Design (préparation au DNA design), cet enseignement s'inscrit à la suite du cours d'introduction au design délivré en 1er année. Il propose l'analyse critique des situations nouvelles qui problématissent aujourd'hui les espaces de vie, et engagent les théories et les pratiques du design. Il se focalise tout particulièrement sur les représentations, les conceptions et les pratiques contemporaines de l'espace public.

Sont ainsi abordés :

- les dynamiques parallèles de marchandisation, de privatisation et de militarisation des espaces (publics) pensées sous le signe du commerce et de la sécurité (vidéosurveillance, *prévention situationnelle*, *résidentialisation*) ;
- les phénomènes de partition de l'espace, impliquant l'invisibilisation ou l'expulsion de certaines populations minoritaires (classes populaires, pauvres, étrangers,

immigrés, etc.) ;

- l'invasion du jeu vidéo comme modèle hégémonique pour penser et pratiquer les espaces urbains (*gamification*), et plus largement la numérisation de l'expérience architecturale et urbaine (*smart cities*) ;
- les enjeux relatifs au développement dit soutenable, à l'écologie politique et à la justice environnementale ;
- la question du genre, c'est-à-dire les normes qui régissent les rapports du masculin et du féminin.
- Les théories critiques contemporaines (théories esthétiques et théories politiques) servent d'appui pour tenter d'éclairer la manière dont les pouvoirs investissent (instrumentalisent) le design, l'architecture et l'urbanisme. Mais elles nous montrent également comment il existe des contre-pratiques, elles aussi venues du design, de l'architecture et de l'urbanisme, qui tentent de déjouer ces dynamiques de domination ou de rejouer la question de l'espace (urbanisme tactique, design féministe, écodesign, etc.).

ENSEIGNANTE

Susanna Shannon

SEMESTRES **S03 · S05**

CRÉNEAU

4h hebdo.

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES

Grande diversité d'approches
du graphisme (édition, théorie,
expérimentation, etc.)

ÉVALUATION

Présence, participation, implication,
progression, culture générale,
production et intelligence
collaborative entretiens individuels
et en groupe.

CRITÈRES D'ÉVALUATION

→ Présence et participation ;
→ Progression ;
→ Qualité des projets.

[venez habillé.es comme vous êtes et apportez vos slides
[préférés] [ou vos pages préférées [vos mags préférés, vos
cartes postales [préférées], vos livres [préférés], vos tickets
de caisse [préférés], vos étiquettes de t-shirt [préférés] ou
vos shopping bags [préférés]*]] !

On se mettra autour d'une table,
on regardera tout ça,
on fera la liste de toutes les questions qu'on s'est toujours
posées ou qu'on s'est posées depuis quelques jours sur les
pages,
par exemple, les pages sont-elles toutes pareilles ou
sont-elles différentes [finalement],
la typographie a-t-elle une âme,
est-ce que les grandes pages sont mieux que les petites,
est-ce que le times new roman ps est mieux que le times
new roman tout court,
c'est qui notre designer de typo préféré?
est-ce que les artistes ont une façon spécifique de pratiquer
les pages,
c'est quoi le nom de notre papier préféré,
est-ce que les piques métal sont mieux que les reliures
cousues-collées,
est ce qu'on aime mieux les dos cartonnés rembourrés
que les dos cartonnés bords vif,

est-ce que c'est possible de débosser en grosse typo sur
toute la surface de sa couv,

...

et toutes les autres questions qu'on a toujours rêvé de
prendre le temps de poser et qu'on n'a pas eu le temps
de prendre le temps de poser,
aussi, toutes les choses qu'on a toujours rêvé de dire dans
ou sur des/les pages,
ou toutes les pages qu'on a toujours rêvé de faire pour rien
dire,
ou toutes pages qu'on a toujours voulu faire pour apprendre
des choses qu'on ne savait pas encore qu'on voulait dire,
on décidera aussi de ce qu'on va faire,
on a énormément de temps [une année], donc on va
pouvoir faire des tas de choses, des pages, on verra
comment on se sent tous, ça va être trop bien.

Ximin Shen
DNSEP Design
2024

ENSEIGNANTE

Vanessa Desclaux

SEMESTRES

S03 · S04 · S05 · S06

CRÉNEAU

2h. (une semaine sur deux)

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES

- Capacité à développer un point de vue informé et critique sur les différents écosystèmes artistiques
- Apprendre à définir et à s'appropriier des notions théoriques complexes ;
- Articuler des concepts théoriques à des enjeux artistique et esthétique dans les champs de l'art et du design ;
- Développement des compétences à présenter son point de vue à l'écrit.

ÉVALUATION

Création d'un glossaire à partir de différentes notions convoquées en cours. Ce travail se développer toute l'année avec différentes étapes de rendus.

CRITÈRES D'ÉVALUATION

- Assiduité en cours ;
- Régularité du travail tout au long du semestre (lecture des textes, participation orale) ;
- Intégrer des références artistiques et théoriques proposées en cours et à aller chercher d'autres références pour construire un propos personnel argumenté ;
- Hiérarchiser et structurer les informations ;
- Développer sa capacité à argumenter un point de vue et à situer son propos dans le champ des idées et des savoirs.

Ce cours théorique se déploie sur deux années en 4 séquences distinctes. Il a été pensé pour des étudiants dans les champs de l'art et du design en 2e et 3e année.

Ce cours a pour objectif d'introduire des approches épistémologiques dite « critiques » (par exemple les épistémologies queer, féministes ou décoloniales), c'est-à-dire des perspectives au sein des sciences humaines qui proposent des manières d'aborder différemment, depuis les marges de leurs disciplines ou de façon renouvelée, des objets, des situations, et des pratiques.

Plus spécifiquement, nous nous positionnerons depuis les pratiques dans le champ de l'art, de l'architecture et du design pour s'outiller théoriquement, explorer les épistémologies qui nous permettront d'enquêter sur ce que produisent nos pratiques, les observer et les discuter de manière critique. Nous nous intéresserons aux alliances qui émergent entre les sciences humaines, les pratiques militantes et les pratiques dans le champ élargi des arts. Nous nous intéresserons aux questions de pédagogie, d'institution et de travail ; mais aussi aux formes de résistance et de construction de contre-récits en lien aux questions de soin, de spiritualité, de manières d'habiter et de tisser des relations entre humains, entre humains et non-humains.

Louna Guyo
DNSEP Design
2024

THEMED CLASSES IN ENGLISH

ENSEIGNANTE

Linda McGuire

SEMESTRE

S03 · S04

CRÉNEAU

1h hebdo. (groupes)

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES

Ability to communicate ideas about artists, designers and other creatives using speaking, reading, listening and writing.

ÉVALUATION

Each semester will have 2 evaluations, one of which will be an oral presentation, performance, video or some other creative work.

CRITÈRES D'ÉVALUATION

- Participation in all classes ;
- Ability to explain ideas in English ;
- Ability to answer questions in English ;
- Creativity and Imagination.

OPTIONAL MODULES

The Biography of an Object,
Writing on the Wall.

Audrey Savigne
DNSEP Design
2024

FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE

ENSEIGNANT

Charlélie Vuillemin

SEMESTRES

S01 · S02 · S03 · S04 · S05 · S06

CRÉNEAU

1h30 hebdo

ÉVALUATION

Présentation et entretien sur les projets du semestre.

CRITÈRES D'ÉVALUATION

- Clarté de la présentation et évaluation linguistique en fonction des compétences acquises durant le semestre ;
- Assiduité et ponctualité aux cours.

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES

- Travail lexical dans le domaine de l'art, l'actualité et la vie quotidienne ;
- Renforcement des compétences grammaticales existantes et acquisition de nouvelles compétences à l'écrit et à l'oral ;
- Exprimer son opinion ;
- Présenter un exposé devant un public ;
- Présenter son projet artistique ;
- Organiser ses idées de manière claire et précise ;
- Prendre position sur un sujet donné ;
- Travailler en groupe ;
- Travail sur la prononciation, la prosodie, la fluidité verbale et discursive.

Ce cours est basé sur la communication et le développement des compétences linguistiques et communicatives des étudiants. Un travail est mené sur la prononciation et la fluidité du discours. Les supports sont divers (actualité politique, artistique, culturelle), jeux de communication, création de micro-situations dans le but de favoriser la prise de parole spontanée. La correction linguistique se fait en direct, ce qui favorise la révision des acquis et le développement de nouvelles compétences.

Année 3 · Design

COORDONNATEUR

Jeremy Edwards

SEMESTRES **S05 · S06**

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES

- Capacité à problématiser un projet ;
- Capacité à le développer ;
- Capacité à convoquer les médiums adaptés ;
- Capacité à communiquer ;
- Oral et accrochage ;
- Usage de la chaîne des outils numériques (conception et production) ;
- Production d'un écrit en lien avec une problématique ou un projet.

ÉVALUATION

- Accrochage en suivi de projet ;
- Accrochage bilan ;
- Qualité du développement du projet.

CRITÈRES D'ÉVALUATION

- Dimension créative ;
- Capacité à gérer le projet de manière autonome ;
- Qualité de l'accrochage et de la présentation orale ;
- Qualité du développement du projet ;
- Variété et justesse des médiums convoqués ;
- Assiduité et ponctualité aux cours.

La troisième année termine le premier cycle de l'option design et se clôture par le passage du DNA. Elle se caractérise par une recherche d'autonomie conceptuelle de l'étudiant·e qui abordera des sujets qui vont l'amener à concevoir bien sûr mais avant tout à problématiser autour de thématiques contemporaines.

L'année se décompose en deux temps : un premier qui correspond à-peu-près au premier semestre où l'étudiant·e va répondre à un certain nombre de projets proposés par les enseignants. Un second où accompagné·e par le coordonnateur, il/elle choisira entre quatre et cinq projets qu'il souhaitera développer jusqu'au diplôme.

Parallèlement à ces projets plastiques, un territoire de recherche théorique en lien avec ceux-ci sera développé tout au long de l'année. Il s'agit de l'écrit de DNA. Aux temporalités plus longues des cours seront associées des périodes courtes de workshops.

PROJET PERSONNEL

ENSEIGNANT

Jeremy Edwards

SEMESTRES

S05 - S06

CRÉNEAU

4h hebdo.

ÉVALUATION

- Assiduité et investissement dans le travail de production, de recherche et d'expérimentation ;
- Qualité du travail et des phases intermédiaires ;
- Maîtrise de la manière de travailler ;
- Pertinence de la démarche ;
- Diversité des expérimentations ;
- Créativité/audace et Investissement personnel.

En faisant un projet d'initiative personnelle où chaque étudiant·e est libre de choisir un sujet lié à ses propres passions dans le design, les étudiants commencent à considérer le design dans un contexte plus large - le développement de leur point de vue, leur sensibilité personnelle, et quelles orientations de design ils aimeraient prendre en 2e cycle.

CRITÈRES D'ÉVALUATION

Présence, assiduité, participation active et qualité des réalisations.

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES

- Approfondir les intérêts personnels dans le domaine du design ;
- Définir une problématique et trouver une réponse ;
- Développer une autonomie et un sens autocritique dans le déroulement d'un projet ;
- En développant un langage individuel, les étudiants commencent à établir leur propre positionnement sur le design.

URBANISME TACTIQUE

ENSEIGNANT·ES

Laurent Matras

Leïla Toussaint

SEMESTRES **S05 - S06**

CRÉNEAU

4h hebdo.

ÉVALUATION

Accrochage, présentations avec divers médiums, en salle ou in-situ.

CRITÈRES D'ÉVALUATION

- Capacité d'analyse, aptitude à formuler des propositions prospectives ;
- Méthodologie, documentation du projet ;
- Qualité plastique des productions ;
- Assiduité et ponctualité aux cours

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES

- Choisir une problématique.
- La documenter, en extraire un projet, le développer et le formaliser.

Le paysage urbain de nos villes n'échappe pas à une forme de standardisation induite par ses commerces franchisés et ses rues piétonnes, ses équipements publicitaires, mobiliers en tous genres, éclairages...

Ces espaces publics ne remplissent bien souvent qu'un rôle fonctionnaliste, assez éloigné des qualités que l'on est en droit d'attendre de lieux où le vivre ensemble pourrait – entre autres – tenir lieu de priorité.

À ce constat s'opposent de nouvelles pratiques pour concevoir et réaliser de nouveaux équipements adaptés aux spécificités des lieux, aux géographies, aux usages, nouveaux ou pas souhaités par telle ou telle ville, tel ou tel quartier ou groupe d'habitants.

Nous nous appliquerons cette année à concevoir de nouvelles solutions adaptées aux lieux et aux personnes qui les vivent.

Le studio Vraiment Vraiment sera invité à apporter son expertise sur ce sujet et à suivre les projets des étudiants.

SCÉNOGRAPHIES DURABLES

ENSEIGNANTE

Hélène Robert

SEMESTRES

S05 - S06

CRÉNEAU

4h (semaine paire)

ÉVALUATION

- Notes d'intention / expérimentations plastiques ;
- Croquis de recherche, croquis d'ambiance, perspectives 3D ;
- Documents 2D, plans, coupes élévations ;
- Documents 3D, maquettes d'études, maquette de rendu ;
- Présentation graphique, communication, scénographie.

CRITÈRES D'ÉVALUATION

- Capacité d'analyse et de compréhension ;
- Créativité, originalité, pertinence des propositions ;
- Origine et évolution du projet ;
- Inscription culturelle du travail, capacité à explorer les sujets ;
- Présentation des travaux, qualité des documents exposés (2D / 3D) ;
- Qualité des documents produits (dessins, croquis, maquettes, expérimentations plastiques) ;
- Assiduité et ponctualité aux cours.

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES

- Le dessin comme outil incontournable au service de la conception (carnet de croquis, pratiques diverses, rendu de projet) ;
- Les étapes du projet par la compréhension et la mise en pratique d'une méthodologie spécifique (depuis les premières recherches jusqu'au rendu) ;
- Les outils de représentation 2D / 3D ;
- La communication du projet (orale, écrite, visuelle).

Conceptions d'espaces scénographiques, de dispositifs urbains ou encore de microarchitectures et d'espaces intérieurs, les thématiques ouvertes permettent d'interroger les mutations des espaces urbains contemporains tout en explorant les territoires de l'imaginaire que révèle la scénographie.

Les objectifs sont de :

- Développer une pratique responsable, sociale et durable selon le manifeste de l'éco-conception des espaces d'exposition permanente ou temporaire ;
- S'initier à un savoir-faire pluriel à la croisée de disciplines artistiques par une approche créative et innovante ;
- Donner un temps à l'analyse du contexte, des contenus, du programme, pour développer les étapes du projet en fonction des échelles ;
- Comprendre et expérimenter les étapes fondamentales de la conception et de la représentation du projet par une approche sensible de l'espace.

L'engagement de l'étudiant·e tout au long de l'année permet l'émergence d'une démarche personnelle en mobilisant une approche d'écoconception.

MICRO-ARCHITECTURE ET CONTEXTES

ENSEIGNANT

Laurent Karst

SEMESTRES **S05** · **S06**

CRÉNEAU

4h hebdo.

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES

- Analyse urbaine et morphologique de la ville ;
- Comprendre le contexte, la notion de « génie du lieu » ;
- Construire un programme et mener une réflexion sur les usages ;
- Questionner le lieu et le rapport au site de l'objet architectural ;
- Explorer différentes situations d'implantation et d'intégration ;
- Concevoir des interventions urbaines ou des microarchitectures en lien avec le contexte ;
- Développer une problématique environnementale : choix des matériaux, ressources naturelles, autonomie énergétique, pérennité, vieillissement.

ÉVALUATION

- Texte de présentation ;
- Croquis de recherches ;
- Références ;
- Plans, coupes, élévations ;
- Images 3D ;
- Croquis d'ambiance ;
- Maquette d'étude et de rendu.

CRITÈRES D'ÉVALUATION

- Analyse d'espaces urbains existants et vécus ;
- Qualité des représentations en plan, coupe, volume et maquette ;
- Dessin d'ambiance et restitution du projet ;
- Pertinence de la proposition et qualité des espaces en adéquation avec l'espace public, les usages et le programme proposé ;
- Capacité à développer des techniques de mise en œuvre des matériaux ;
- Maîtrise du détail et de la fabrication ;
- Faculté à explorer des modalités de finition et de valorisation naturelle de la matière ;
- Proposer de nouveaux modes de vie aptes à fournir des solutions pertinentes pour demain ;
- Qualité de l'expression, du langage architectural ;
- Capacité à produire une écriture personnelle autour de la question de la conception d'un espace en milieu urbain ;
- Assiduité et ponctualité aux cours.

La croissance démographique des villes conduit à repenser la question de la densification et des usages. La ville se construit désormais sur la ville. L'espace privé se resserre de plus en plus, conduisant à repenser les fonctions collectives de la ville, plus compactes, plus disséminées, plus accessibles.

Aussi, l'espace urbain comporte des vides, des espaces vacants, des entre-deux : une friche, un espace entre deux murs aveugles, une toiture terrasse inaccessible, un soubassement résiduel, un bord de quai, qui sont des espaces souvent délaissés, des espaces poétiques, potentiellement appropriables.

Après avoir identifié et analysé des espaces de ce type présents dans le tissu urbain à Dijon, il s'agira de valoriser ces espaces, de les révéler par une intervention plastique forte, une sorte d'installation urbaine, destinée à en offrir une nouvelle lecture.

Dans un second temps, une réflexion est menée sur les usages possibles de ces interstices urbains et proposera l'implantation d'un micro-logement urbain ainsi que de petits programmes de service associés, destinés à la population du quartier, un programme ouvert à l'appropriation et l'imagination et offrant de nouvelles activités qui seront un bien collectif précieux pour les populations locales.

Une relation conceptuelle et plastique forte devra s'instaurer entre la première approche plastique et le projet architectural.

ONE-MINUTE VIDEO

ENSEIGNANT

Luc Adami

SEMESTRES

S05 (obligatoire)

S06 (atelier de suivi de projet)

CRÉNEAU

4h hebdo. en lien avec le cours de design *Urbanisme tactique* de Laurent Matras et Leila Toussaint.

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES

- Se confronter aux contraintes méthodologiques et techniques de l'image en mouvement ;
- Utiliser les logiciels Première PRO, Davinci Resolve 17.

ÉVALUATION

- Contrôle continu ;
- Mise en espace des recherches en fin de second semestre.

CRITÈRES D'ÉVALUATION

- Assiduité et ponctualité aux cours ;
- Participation, échanges, entraide ;
- Pertinence de la proposition ;
- Qualité plastique.

6 interventions d'octobre à décembre de Muriel Beltramo : réalisatrice, consultante & développement scénario

Quand la création audiovisuelle regarde l'espace urbain.

Le cinéma s'est épanoui au sein d'une relation avec l'environnement urbain, que ce soit d'un point de vue géographique ou esthétique. Selon plusieurs cinéastes et géographes, la ville est «le milieu naturel» du cinéma.

Pour illustrer ce propos, vous réaliserez une courte vidéo (1 min < Vidéo < 3min) à partir d'un lieu choisi dans l'espace urbain, en référence à votre projet de Design : Urbanisme tactique.

En adoptant les règles du récit cinématographique et de l'art vidéo, vous développerez une création artistique audiovisuelle dans laquelle vous intégrerez ce lieu comme décor, personnage ou thème.

En vous appuyant sur des analyses du lieu, ses manques, ses besoins, témoignages d'usagers, choix d'un personnage, point de vue narratif et univers du récit, vous travaillerez sur la forme narrative, documentaire, fictionnelle ou vidéo-art afin d'aboutir à une création vidéo artistique à part entière, distincte mais complémentaire de votre projet design. Cette vidéo devra être accompagnée d'un travail écrit (une page maximum) répondant à certains points vus en cours (prémisse, principe directeur, arène...)

Ensuite, pour enrichir votre projet de design : urbanisme tactique, vous pourrez intégrer cette vidéo au sein d'un accrochage, mêlant vos recherches et représentations 3D.

Valentin Brühl
DNSEP Design
2024

ATELIER MOMOCO MODELAGE MOULAGE CONSTRUCTION

ENSEIGNANT

Jean-Sébastien Poncet

SEMESTRES **S05 · S06**

CRÉNEAU

2h. (une semaine sur deux)

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES

- Déconstruction et compréhension des systèmes techniques ;
- Connaissance des matériaux ;
- Volume & construction dessin ;
- Développement des apprentissages logiciel (3D-2D).

ÉVALUATION

- Volumes, maquettes ;
- Accrochage ;
- Documentation, références.

CRITÈRES D'ÉVALUATION

- Questionnement de l'outil comme medium d'expression ;
- Inventivité des procédés ;
- Qualités plastiques ;
- Pertinence de la réflexion engagée et des références convoquées.

Nous travaillons dans cet atelier les modalités d'expression du projet en volume : de l'articulation du dessin bidimensionnel à son passage à la troisième dimension.

Pour les artistes comme pour les designers, les maquettes de forme, maquettes d'usage, prototype... peuvent être produites et ce à différentes étapes du travail. Qu'il s'agisse d'expérimenter un matériaux, une forme ou de démontrer un principe constructif, la maquette est un élément essentiel dans la projection des objets - un point clef du projet.

Outil de validation pour un passage à la réalisation, elle peut aussi devenir medium. Simulacre, jeu d'échelle peuvent ainsi s'inscrire dans le rapport de monstration.

Dans le cadre de ce cours, il sera également question de l'acquisition des modes de fabrication numérique, donc de fabrication des fichiers et d'utilisation des outils. Pour ce faire, nous expérimenterons les procédés disponibles à l'école : imprimante 3d, gravure et laserCut, cutPlot, fraisage CNC...

ENGLISH CLASSES – PREPARATION FOR YEAR ABROAD

ENSEIGNANTE

Linda McGuire

SEMESTRE

S05 · S06

CRÉNEAU

1h hebdo. (groupes)

ÉVALUATION

Each student responsible for a CV, cover letter and individual meetings to explain their work in English.

CRITÈRES D'ÉVALUATION

- Ability to present their ideas in English, the progress made especially in speaking and writing ;
- Attendance and punctuality at all classes.

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES

- Ability to communicate in English using speaking, writing, reading, listening ;
- Focus on being able to present themselves and their work in English.

Students to prepare a dossier for their next year abroad, including CV, cover letter and descriptions of their work.

PREPARATION À L'ÉCRIT DE DNA

ENSEIGNANT

Lambert Dousson

SEMESTRES **S05 · S06**

CRÉNEAU

Rendez-vous individuels

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES

Aptitude à organiser un propos, à exploiter et à diversifier les sources (corpus, bibliographie).

CRITÈRES D'ÉVALUATION

- Progressivité, régularité, assiduité.
- Clarté de l'argumentation, richesse et diversité des références du corpus et de la bibliographie.

La dimension théorique du DNA repose sur un travail d'écriture. Première introduction à la démarche de recherche qui va se déployer dans la préparation du DNSEP – et notamment le mémoire –, l'écrit du DNA amorce une réflexion sur un sujet librement choisi par l'étudiant·e et en relation avec ses propres projets.

Si tout projet de design suppose une réflexion préalable sur la problématique à laquelle il tente de répondre (dimensions esthétique, environnementale et/ou sociale, question du site, des usages et des usagers, des matériaux, de l'espace, etc.), l'écrit de DNA permet à l'étudiant·e d'approfondir cette réflexion en l'abordant par le versant théorique, c'est-à-dire en se nourrissant autant de références design et/ou artistiques que de références théoriques. De même, l'étudiant·e, entrant dans sa troisième année, commence à prendre conscience des thématiques auxquelles il/elle est le/la plus sensible, ou encore des récurrences, des influences et des références (les obsessions) qui nourrissent son travail. L'écrit de DNA permet ainsi d'explicitier l'imaginaire qui irrigue la pratique du design de l'étudiant·e. Cet écrit peut enfin constituer une première amorce du mémoire de DNSEP.

- D'une vingtaine de pages, l'écrit de DNA comprend :
- Une introduction (exposition et explicitation de la thématique, problématisation, histoire de la notion, du concept, de la pratique, des objets ou des dispositifs étudiés) ;
 - Un corpus de références qui constituent des éléments de réponse à la problématique (projets design ou archi, œuvres artistiques, littéraires, cinématographiques, etc.). La présentation des œuvres / projets est développée, critique et illustrée ;
 - Une bibliographie.

L'élaboration de l'écrit de DNA suivra des étapes progressives et s'appuiera sur des mises au point collectives et des rendez-vous individuels.

QUIET AND STORMY

VOIR P.136

SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES
APPLIQUÉES AU DESIGN

VOIR P.138

CULTURE PAGE

VOIR P.140

ÉPISTÉMOLOGIES CRITIQUES
ET PRATIQUES ARTISTIQUES

VOIR P.142

FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE

VOIR P.145

CYCLE 2

Année 4 · Design d'espace

COORDONNATEUR

Laurent Matras

SEMESTRES **S07 · S08**

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES

- Dimension créative ;
- Capacité à mener une recherche et un projet en autonomie ;
- Capacité à répondre à des projets jusqu'en phases opérationnelles ;
- Capacité à mener différents projets de front ;
- Capacité à communiquer ses propositions.

ÉVALUATION

- Rendez-vous individuels ;
- Accrochages individuels et collectifs.

CRITÈRES D'ÉVALUATION

- Assiduité et ponctualité aux cours ;
- Qualité de la présentation orale et richesse des références convoquées ;
- Qualité plastique ;
- Développement de la recherche et du projet.
- Capacité à s'inscrire dans sa contemporanéité.

Qu'il s'agisse du travail écrit ou de l'amorce du projet, les enseignements en 4e année, tant sur le champ théorique que pratique incitent les étudiants à questionner le champ social dans lequel ils s'inscrivent en tant que personnes et en tant que concepteur-trices. Il s'agit de s'ouvrir à ce qui les entoure, aux problématiques contemporaines, de garder un regard critique au sens d'avoir la capacité à re-questionner sans cesse les choses, enfin, d'être transdisciplinaires pour comprendre et faire.

Un premier semestre de mobilité soit à travers le programme Erasmus, soit à travers un ou plusieurs stages en France ou à l'étranger. Un second semestre consacré à la rédaction du mémoire et parallèlement les propositions de pistes du projet qui sera développé en cinquième année. Outre la participation à un ARC proposé par l'école, à des workshops, des projets émanant d'entreprises ou de collectivités sont également au programme de ce second semestre.

Année 5 · Design d'espace

COORDONNATEUR

Laurent Matras

SEMESTRES **S09 · S10**

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES

- Dimension créative ;
- Capacité à mener une recherche et un projet en autonomie ;
- Capacité à répondre à des projets jusqu'en phases opérationnelles ;
- Capacité à mener différents projets de front ;
- Capacité à communiquer ses propositions.

ÉVALUATION

- Rendez-vous individuels ;
- Accrochages individuels et collectifs.

CRITÈRES D'ÉVALUATION

- Assiduité et ponctualité aux cours ;
- Qualité de la présentation orale et richesse des références convoquées ;
- Qualité plastique ;
- Développement de la recherche et du projet ;
- Critères du DNSEP (présentation des travaux, origine et évolution du projet, inscription culturelle du travail, qualité des réalisations).

Les étudiants de 5e année abordent leur année de diplôme avec une problématique de projet qu'ils ont fait émerger de leur travail de recherche matérialisé par le mémoire. Le travail tout au long de cette année va dans un premier temps consister à consolider cette piste de projet à travers des rendez-vous individuels et des accrochages réguliers.

Durant cet indispensable temps de maturation, l'étudiant va agréger documents de recherches, références, expériences personnelles, échanges, afin de structurer sa pensée et formuler son projet. S'ensuit un processus de développement où la gestion du temps, la capacité à convoquer différents médiums, travailler à différentes échelles seront déterminants. Capacité également à élaborer sa propre méthodologie de travail, adaptée au sujet traité.

Enfin, les modalités de représentation (graphiques, volume, sonores, etc.) de mise en espace, et de soutenance orale du projet constituent les dernières étapes de ce processus. Soutenance du mémoire, diplôme blanc puis DNSEP seront les principaux temps forts de cette année. La participation à l'un des ARCs et aux workshops proposés par l'école fait également partie du programme de cette 5e année.

SUIVI DE MÉMOIRE - SUIVI DE PROJETS

ENSEIGNANTE

Lambert Dousson

SEMESTRE **S08 · S09**

CRÉNEAU

Rendez-vous individuels,
semaine impaire

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES

- Familiarisation avec des notions théoriques dans plusieurs champs des sciences humaines et sociales.
- Élargissement de la culture sur l'histoire des théories et des pratiques du design, de l'architecture et de l'urbanisme.
- Analyse et réflexion.
- Expression (orale et écrite) et argumentation.

L'encadrement du mémoire consiste à accompagner l'étudiant·e dans sa recherche en l'aidant à franchir les différentes étapes de son élaboration :

- Définition d'un sujet, d'un cadre théorique, d'une méthodologie, d'une problématique, d'un corpus, d'une bibliographie ;
- Mise en forme du propos ;
- Préparation de la soutenance.

ÉVALUATION

- Rendez-vous individuels/collectifs.
- Présentation orale en fin de semestre S08 : bilan provisoire / avancement des recherches.

CRITÈRES D'ÉVALUATION

- Assiduité et progression.
- Position des problèmes, analyse, réflexion, expression, argumentation.

SUIVI DE PROJET DNSEP

ENSEIGNANT·ES

Laurent Matras

Jean-Sébastien Poncet

Hélène Robert

SEMESTRE **S09 · S10**

CRÉNEAU

4h hebdo. + 4h semaine paire
(Hélène Robert)

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES

- Définition d'une problématique en lien avec le mémoire et capacité à développer celle-ci en termes de projet ;
- Capacité à gérer différentes échelles du projet.

Suivi individuel des étudiant·es :

- Positionnement de leur recherche personnelle, en lien avec le mémoire. Validité des territoires explorés ;
- Échanges sur la méthodologie de projet et le travail plastique engagé ;
- Suivi du développement des projets, réalisation des prototypes, mise en espace, etc.

ÉVALUATION

Accrochages réguliers à même de suivre le développement du projet.

CRITÈRES D'ÉVALUATION

- Assiduité et ponctualité aux cours.
- Présentation des travaux ;
- Origine et évolution du projet ;
- Inscription culturelle du travail ;
- Qualité des réalisations ;
(critères du DNSEP).

PRATIQUES DOCUMENTAIRES, ÉCRITURES CRITIQUES

ENSEIGNANTE

Vanessa Desclaux

SEMESTRE **S09**

CRÉNEAU

2 ou 3h tous les 15 jours

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES

- Capacité à développer un point de vue informé et critique ;
- Articuler des concepts théoriques à des enjeux artistique et esthétique ;
- Analyser et commenter des textes critiques ;
- Développer des recherches sur des corpus artistiques spécifiques ;
- Travailler à plusieurs .

ÉVALUATION

- Préparation d'une séance et exposé oral en cours (en groupe ;
- Compte-rendu écrit de la séance (individuel).

CRITÈRES D'ÉVALUATION

- Assiduité en cours ;
- Régularité du travail tout au long du semestre (lecture des textes, participation orale) ;
- Hiérarchiser et structurer des informations lors d'une présentation orale ;
- Restituer de manière synthétique les enjeux d'une discussion collective.

Ce séminaire théorique adressé aux étudiants de 5e année en art et en design propose d'explorer des pratiques documentaires dans les champs de l'image en mouvement, de la photographie, du design ou de l'installation, pouvant mêler récits et performances. Il a pour ambition de mettre en relation le travail d'artistes/designers avec des textes critiques qui constitueront des outils pour réfléchir, échanger et développer des perspectives critiques au croisement des œuvres des artistes et des propositions critiques des auteures. À travers le prisme des pratiques documentaires, ce séminaire propose d'examiner les méthodologies que déploient les artistes et les designers afin de s'emparer d'enjeux sociaux et politiques urgents dans les domaines de l'écologie, de l'éducation, de la santé ou de la justice.

Cet espace de travail sera un lieu pour questionner les définitions des pratiques documentaires à partir de sujets proposés par les étudiants; il permettra d'identifier des

méthodologies et des épistémologies spécifiques ; de considérer des notions et des pratiques. Ce sera un espace au sein duquel mettre en relation des pratiques artistiques et des pratiques critiques, afin de faire écho, de soutenir, de faire dialoguer ces différentes positions et perspectives.

Vivien Boiron
DNSEP Design
2024

OBSERVATOIRE DU MATÉRIAU

ENSEIGNANTE

Laurent Karst

SEMESTRE **S10**

CRÉNEAU

1h30 hebdo.

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES

Sensibilisation à la question du matériau et comment le choix du matériau est fondamental dans le processus de conception.

ÉVALUATION

Dossier A4 à l'italienne avec mise en page In Design et remise des fichiers.

Un observatoire de la matière et du matériau comme outil de connaissance au service du projet, afin aussi de susciter aussi une conscience opérationnelle de leur empreinte environnementale. La question du bilan carbone du matériau dans sa fabrication, sa pérennité, sa recyclabilité seront fondamentaux dans cette recherche. Un ensemble de présentations orientées vers tel ou tel matériau (par exemple : bois, acier, béton, verre) et leur utilisation dans différents champs d'application (en architecture, en design et en art) fourniront une connaissance approfondie de la matière et des matériaux à travers leurs caractéristiques techniques, leur structure, la façon de les travailler et de les assembler, leur mise en œuvre, leurs finitions possibles, leur qualités plastiques et esthétiques.

Différentes thématiques sont abordées en fonction de leur utilisation spécifique : matière et technique, matière et invention, matière et langage, matière et structure, matière et vieillissement, matière et innovation, matière et environnement. Il s'agit de montrer, à travers différents

CRITÈRES D'ÉVALUATION

- Assiduité et ponctualité aux cours ;
- Contrôle continu, entretiens individuels et en groupe, accrochages, rendus selon les projets ;
- Qualité d'une fiche mémoire portant sur un type de matériau donné, avec des exemples pris dans le champ de l'architecture, du design et de l'art ;
- Pertinence des sujets proposés, capacité d'analyse et position critique.

champs d'utilisation et différents projets, comment le choix du matériau intervient de manière déterminante dans le processus de conception.

Un observatoire des champs d'application des matériaux et de leur mise en œuvre sera mis en place sous forme de présentations sélectives reliées aux problématiques de projet au cours de chaque année d'enseignement (années 1, 2, 3). Il permet en outre de baliser le travail de projet de chaque année d'enseignement. Il sera enrichi, complété au fil du temps, par les travaux et les mémoires d'étudiants, et ce en fonction aussi de l'actualité du design et de l'architecture. Il sera fortement relié à la matériauthèque de l'école et constituera un outil opérationnel de connaissance, à la fois pédagogique et prospectif, au service du projet.

ENGLISH DISCUSSION GROUP

ENSEIGNANTE

Linda McGuire

SEMESTRE **S08 · S09 · S10**

CRÉNEAU

2h hebdo.

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES

Ability to communicate in English using speaking, writing, reading, listening.

ÉVALUATION

Students evaluated on attendance and participation as well as how well they introduce and manage their debate.

CRITÈRES D'ÉVALUATION

- Ability to present their ideas in English, the progress made especially in speaking, knowledge gained of art and general culture ;
- Attendance and punctuality at all classes.

Students alone or in pairs choose a theme based on ideas and topics that merit discussion to present to the group (in the form of video, presentation or other).

Il s'agit de journées thématiques consacrées à la professionnalisation. Elles sont organisées mensuellement à destination des jeunes diplômés et ouvertes aux étudiants de 5e année : le matin avec des interventions et l'après-midi sous forme d'ateliers pratiques.

- #1 Répondre à un appel à projet.
- #2 Penser sa trajectoire professionnelle.
- #3 Propriété intellectuelle / droits auteur.
- #4 Rémunération – contrats – fiscalité.
- #5 Statuts de l'artiste et du designer.
- #6 Visibilité – communication.
- #7 Œuvrer à sa trajectoire pro.

LE POING SUR LA TABLE

VOIR P.124

QUIET AND STORMY

VOIR P.136

FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE

VOIR P.145

PROJETS DE RECHERCHE

Programme de recherche en peinture ENSAD dijon/réseau peinture paysages émotionnels.

COORDINATION ARTISTIQUE
ET SCIENTIFIQUE

Anne Brégeaut

Artiste, professeure à l'ENSAD Dijon

ARC ASSOCIÉ

**Pratiques contemporaines de la
peinture**

Responsables : Alain bourgeois,
Anne Brégeaut, Bruno Rousselot

Ce programme de recherche, dont l'intitulé est emprunté au titre du catalogue de l'exposition consacrée à l'œuvre paysagère de Félix Vallotton, *Les Paysages de l'émotion* (éd. du Seuil, 2013), réinscrit les recherches en peinture réalisées à l'ENSAD Dijon au sein du Réseau Peinture, dont l'école est membre fondatrice avec l'ESAD Grenoble-Valence, l'EESAB Rennes, l'ENSAD Bourges et l'Université de Rennes-2.

Les recherches sur Les paysages de l'émotion s'articulent selon trois déclinaisons thématiques, travaillées au sein de l'ARC Pratiques Contemporaines de la peinture, et qui structurent également les enseignements théoriques délivrés au sein de l'atelier peinture :

- la représentation en peinture ;
- le paysage mental et psychologique ;
- le rapport au paysage et à l'écologie.

PROJETS DE RECHERCHE 2024-2025

- Co-coordination du numéro 3 de la revue *Peinture* (parution courant 2025) sur la thématique des paysages émotionnels ;
- Workshop inter-écoles ;
- Exposition des travaux réalisés dans l'ARC Pratiques Contemporaines de la peinture.

Art/design des terres. Pratiques de terrain en art et en design (projet radar)

COORDINATION ARTISTIQUE
ET SCIENTIFIQUE

Jean-Sébastien Poncet

Hélène Robert

Ce projet de recherche résonne avec l'appel des naturalistes des terres à « (re)lancer un réseau des naturalistes en lutte pour qui la pratique ne doit pas se résumer à la seule contemplation ou à l'inventaire du désastre. » Son ambition tout autant théorique que pratique consiste à tenter de comprendre, en tant qu'artistes et concepteurs, comment rendre possible des cohabitations, au sein du système terre, entre des êtres vivants, humains et non-humains, et plus précisément comment soigner ces relations avec et dans les milieux.

Sur le plan méthodologique, cet objectif demande un effort de décentrement systématique. Il s'agit pour la conceptrice ou le concepteur de tenter de désanthropocentrer les usages, notion fondamentale d'un large spectre des design (de la conception industrielle au design social), et ce d'un point de vue résolument post-extractiviste.

Nous proposons pour cela d'explorer l'invitation d'Olivier Hamant à transposer les qualités de robustesse du vivant aux cadres objectifs de l'art et du design. Rappelons ici que la robustesse des organismes (capacité à survivre à une perturbation des milieux) s'opère au détriment de leur performance. Cette adaptation suppose donc un renversement du paradigme performatif de nos disciplines.

Cette recherche de décentrement demande que nous travaillions avec une matière située, des lieux à partir desquels créer et expérimenter ce qui nous relie. Pour sentir/penser avec la terre, il faut dessiner depuis le terrain.

Elle suppose enfin que nous comprenions intimement une altérité humaine et non-humaine. C'est pourquoi nous proposons de traverser les points de vue des espèces dites « nuisibles ». Nous envisageons ces êtres vivants comme des partenaires de recherche en tant qu'ils apportent une critique experte de la robustesse des infrastructures et du design des territoires.

N.B. : ce projet de recherche s'appuie notamment sur les apports de la journée d'étude *Infiltrations sensibles* et du workshop *Déjouer le génie civil*.

PARTENAIRES CONFIRMÉS

- Université de Bourgogne ;
- Au Maquis à Plombière-lès-Dijon : espace de diffusion et de résidence artistique ;
- Les jardins de l'Arquebuse : muséum et jardin botanique ;
- ARCADE Design à La Campagne : association, lieu de création et de diffusion en design et en métiers d'art, Sainte Colombe en Auxois ;
- Musée et Parc Buffon de Montbard.

SOLLICITÉS

- Voies Navigables de France ;
- INRAE ;
- Institut Agro de Dijon ;
- Lycée agricole de Fontaine-lès-Dijon.

Les nouvelles écritures du sonore

COORDINATION ARTISTIQUE

ET SCIENTIFIQUE

Diane Blondeau ENSAD Dijon

Lambert Dousson ENSAD Dijon

Nicolas Thirion Ici L'onde

Nanta Novello Paglianti

laboratoire CIMEOS (Communications,

Médiations, Organisations, Savoirs),

Université de Bourgogne.

Ce projet de recherche théorique et pratique sur les processus de création et d'interprétation dans les domaines des musiques expérimentales et sonores est axé sur la notion de partition et plus largement de l'écriture du sonore, à la croisée des disciplines : la musique, la performance, les arts sonores.

Le projet se situe à la croisée des recherches théoriques, avec un programme de séminaires et conférences, et de la pratique, à travers des ateliers de recherche et création accompagnés par des artistes d'horizons divers qui ont axé leur travail artistique sur les questions des nouvelles écritures du sonore.

À partir de la deuxième moitié du XXe siècle, de nombreuses compositeurices et performers sonores de l'avant garde ont conçu des protocoles d'écriture du sonore pour la performance et l'interprétation musicale s'émancipant de la notation solfégique traditionnelle. De John Cage à Cornelius Cardew, de Karlheinz Stockhausen à Pauline Oliveros, de Jean-Luc Guionnet à Sébastien Roux, les artistes ont développé leurs propres codes d'écriture, ainsi qu'une culture de la notation alternative.

L'intérêt du projet réside aussi dans l'étude des supports d'écriture sonore de plus en plus diversifiés grâce aux outils numériques. Tout d'abord, le questionnement autour de la nature des supports autographiques ou allographiques

(N. Goodman, *Langages de l'art*, 1968) reprend toute son envergure ainsi que la dématérialisation ou au contraire le réinvestissement dans des surfaces ou dans d'objets d'écriture (A. Zinna, *Le Interfacce degli oggetti di scrittura. Teoria del linguaggio e ipertesti*, 2004 ; E. Candel et al., *Le Numérique comme écriture. Théories et méthodes d'analyse*, 2019) qui se distinguent par leur matérialité et complexité.

Ensuite, les rapports entre les partitions sonores et leurs visualisations permettra de questionner les dispositifs (G. Agamben, *Qu'est-ce qu'un dispositif?* 2014 ; M. Foucault, *Surveiller et punir*, 1975) de mises en image du son et ses relations avec le visuel (W.J.T. Mitchell, *Iconologie : image, texte, idéologie*, 2009, D. Freedberg, *Le Pouvoir des images*, 1998).

Enfin, les rapports avec la performance et ses multiples expressions (J.-M. Lachaud et O. Lussac, *Arts et nouvelles technologies*, 2021) permettra d'expérimenter avec les étudiants les appropriations corporelles du langage sonore et ses possibilités d'expression, dans différents contextes (espaces publics, installation in situ, etc).

Ce projet s'articule ainsi autour de 3 axes :

PARTITIONS-TEXTES OU PARTITIONS PROTOCOLAIRES

Dans l'héritage de Fluxus ou des expérimentations de John Cage ou Karlheinz Stockhausen. Les compositions/ les performances sont conçues comme des protocoles expérimentaux à réaliser pour la performance.

PARTITIONS GRAPHIQUES

Dans l'héritage de Morton Feldman, Earle Brown ou Cornelius Cardew, les performers traduisent des signes graphiques – dessins, photographies, films... – en objets sonores et formes musicales, et réciproquement.

Une des plus importantes conséquences des transformations induites par les nouvelles technologies est l'éclatement des catégories traditionnelles en une grande diversité d'objets techniques dont la mise en relation peut être assimilée à une écriture. Abordée du point de vue de l'évolution des technologies musicales, chaque œuvre apparaît alors comme un agencement, une nouvelle forme de concrétisation des fonctions musicales portées par des supports techniques, et c'est justement de la variété multiforme de ces agencements dont témoigne la création musicale contemporaine.

Prenant pour centre de gravité l'ARC Arts sonores, ce projet de recherche se matérialisera notamment par une journée d'étude organisée au printemps 2026.

Directrice de publication

Amel Nafti

Coordination et suivi éditorial

Service Communication et partenariats

Conception graphique

Studio Double

Crédits photographiques

Simon Freschard, Aurélie Gonet, Marielys Lorthios
(sauf mention contraire)

Remerciements

Merci à l'ensemble des rédacteurices qui ont contribué à cette nouvelle édition du livret de l'étudiant·e de l'ENSAD Dijon.

En dépit de nos efforts, il nous a été impossible d'identifier les étudiants présents sur les archives photographiques de l'ENSAD Dijon. De plus, les auteurs de ces photographies nous demeurant inconnus à ce jour, l'école n'a pu leur demander leur autorisation de publication. Si l'un d'eux, étudiant ou photographe venait à se reconnaître, merci d'adresser un email à : communication@ensad-dijon.fr

ensaDijon

École nationale
supérieure
d'art & design
de Dijon

3 rue Michelet

BP 22566

21025 Dijon cedex France

+33 (0)3 80 30 21 27

contact@ensa-dijon.fr

www.ENSAD-dijon.fr

MINISTÈRE
DE LA CULTURE
*Liberté
Égalité
Fraternité*

MINISTÈRE
DE L'ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE
*Liberté
Égalité
Fraternité*

