

FICHES DE COURS

ENSEIGNEMENTS TRANSVERSAUX

Ces enseignements sont communs à tou-te-s les étudiant-e-s de l'ENSA Dijon. Ils concernent tous les semestres à l'exception du semestre de mobilité (S07).

LE POINT SUR LA TABLE

- **Enseignante:** Lydie Jean-Dit-Pannel
- **Semestres:** S01, S02, S03, S04, S05, S06, S08, S09, S10
- Jeudi 13h-14h, salle Volume

Autour de discussions et de débats liés à l'actualité politique et sociale, les étudiant-e-s 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

Compétences développées

- Esprit critique
- Engagement dans le travail.

Évaluation

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

Critères d'évaluation

Engagement

ATELIER D'ÉCRITURE

- **Enseignant-e-s:** Lambert Dousson, Lydie Jean-Dit-Pannel
- **Semestres:** S01, S02, S03, S04, S05, S06, S08, S09, S10
- Ouvert à tou-tes: étudiant-e-s, enseignant-e-s, personnel-le-s techniques et administratif-ve-s. Jeudi 18h-20h, bibliothèque

L'atelier d'écriture propose de se réunir 2 heures tous les 15 jours autour d'exercices d'écriture, dans le seul et unique but de (re)trouver et cultiver le plaisir d'écrire. Un thème général, choisi au début de l'année, constitue le fil conducteur de toutes les séances. Chacune d'entre elles sera animée par un binôme différent qui proposera aux autres ses exercices.

ENTRETIEN(S) DE JARDIN

- **Enseignant-e-s:** Nathalie Vidal, Martine Le Gac, Jean-Sébastien Poncet
- **Semestres:** S01, S02, S03, S04, S05, S06, S08, S09, S10
- Mercredi 13h-14h, une fois tous les deux mois au 1er semestre et davantage au 2e semestre (facultatif)

Poursuivre les expériences et réflexions menées sur et dans le jardin de l'école.

Le jardin de l'ENSA Dijon est inscrit dans un lieu historique. Il est devenu verger conservatoire depuis 2014 dans le cadre de l'atelier de recherche et création «Cultures alimentaires et Ecologie urbaine» avec Nathalie Vidal, Hélène Robert, Martine Le Gac et Vincent Mayot (invité). Plantations d'arbres fruitiers, arbustes à petits fruits, vignes treilles et kiwis, rucher et création de ruches, facines pour désigner un potager, installation d'un abri et

d'une forge ont été réalisées sur propositions d'enseignant-e-s, de créateurs invités et d'étudiant-e-s.

La notion de jardin partagé, de jardin collectif se développe dans les villes. L'objectif d'un travail sur et dans le jardin de l'ENSA Dijon est de se reconnecter au monde naturel. Ce jardin «de passage», de non propriété, à la fois lieu de connaissance, de réflexion, de soins et de partage, offre aux étudiants un terrain collaboratif autant qu'un espace d'expérimentations plastiques. L'investir, y tailler, récolter, transformer, entraînent la notion de croissance et la perception de différentes temporalités.

Les étudiant-e-s qui plantent le font pour le futur, pour les suivants, sans nécessairement voir et goûter les fruits sur les arbres. Le jardin est évolutif avec les étudiants devenus jardiniers et apiculteurs lors de cursus de formation de 3 à 5 ans.

Evaluation

Participation aux *Entretien(s) de jardin*

ANNÉE 1

TRONC COMMUN DU CURSUS CONDUISANT AU DIPLÔME NATIONAL D'ART (DNA)

- **Coordonnateur:** Carlos Castillo
- **Semestres:** S01, S02

Félicitations vous êtes admis-e-s en première année à l'ENSA 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 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 enseignant-e-s seront à vos côtés afin d'aiguiser vos talents et vous donner les outils nécessaires à la réalisation de vos projets, en vous menant au 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'ENSA vous souhaite la bienvenue et un très bon travail.

DU RÉEL À L'IMAGINAIRE (DESSIN/PEINTURE)

- **Enseignant:** Carlos Castillo
- **Semestres:** S01, S02
- 4h hebdo.

Un des objectifs de ce cours sera d'expérimenter le dessin pluriel et la peinture en prenant appui sur différentes formes de création, de l'art moderne 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, ainsi que le paysage, et/ou la nature 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 1945, 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 diverses formes de création actuelle, afin que l'étudiant-e puisse commencer à se positionner par rapport au travail personnel. 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 propres au travail de l'artiste d'aujourd'hui dans son atelier.

Plusieurs visites d'expositions durant l'année sont envisagées, afin de confronter l'étudiant-e aux œuvres des artistes, et ainsi l'aider à mieux saisir le sens des œuvres et le pouvoir des images, et le guider vers un travail créatif pertinent.

Ces visites se feront lors d'expositions temporaires dans les musées de 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 ponctuelles au Consortium, au FRAC Bourgogne, ou dans les structures associatives locales. Un voyage au printemps pourra être envisagé, afin de visiter le salon du dessin contemporain Drawing Now, devenu la plateforme internationale du dessin contemporain, ce qui contribuera à compléter une partie de l'immersion dans l'art d'aujourd'hui.

Compétences développées

- Apprendre à se concentrer en travaillant
- Savoir construire de manière simple, rapide et précise ; par l'esquisse, par le dessin schématique, par la géométrie
- Adapter le rapport aux propositions.
- Apprendre à être spontané et à déterminer les formats et la taille des images en fonction des projets, des échelles.
- Dessiner par protocoles, ou en s'inspirant d'une artiste.
- Expérimenter de multiples formes de dessin en tenant compte des créations d'artistes du XXe et XXIe siècle.

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 à tous les cours.
- Réalisations des sujets proposés.
- Origine et évolution du projet.
- Inscription culturelle du travail.
- Qualité des réalisations et de la présentation des travaux.

COULEUR PEINTURE

- **Enseignant:** Alain Bourgeois
- **Semestres:** S01, S02
- 4h hebdo.

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.

Compétences développées

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

Évaluation

Contrôle continu.

Critères d'évaluation

- Assiduité et ponctualité à tous les cours.
- Origine et évolution du projet.

- Inscription culturelle du travail.
- Qualité des réalisations.

PHOTOGRAPHIE - PRATIQUE

- **Enseignant-e-s:** Pascale Séquer, Philippe Mailhes
- **Semestres:** S01, S02
- Heures modulables

Une année consacrée à l'acquisition des fondamentaux théoriques, artistiques et technologiques. L'enseignement technique constitue une base importante de la formation pour donner aux étudiant-e-s la maîtrise suffisante des gestes, des outils et des procédures. La pratique est en lien constant avec l'atelier de postproduction afin que les étudiant-e-s arrivé-e-s en fin de cycle 1 aient une exigence de qualité et de résultat qui correspond au projet mis en œuvre.

Quatre moments forts ponctuent l'année:

- Un voyage d'étude au Musée Niepce à Chalon-sur-Saône: un parcours initiatique autour des grands principes de la photographie et une exposition des travaux photographiques de Madeleine de Sinéty;
- Un atelier de rentrée de deux jours en territoire photographique dirigé par Olivier Champagne, photographe plasticien invité;
- Un workshop de quatre jours dédié aux étudiant-e-s de première année, début janvier, dirigé par Ludovic Bourgeois, artiste photographe en résidence aux Emmaüs de Norges en Bourgogne;
- Une visite au FRAC Bourgogne de l'exposition des travaux photographiques d'Elina Brotherus intitulée «Les règles du jeu».

Compétences développées

- Acquisition des outils en lien avec le médium.
- Connaissance du territoire photographique, Identification des sujets et typologies photographiques.

Évaluation

L'évaluation se fait sur un ensemble de tirages photogra-

phiques rendu en fin de semestre.

Critères d'évaluation

- Assiduité et ponctualité à tous les cours.
- Qualité du travail.
- Investissement et participation.
- Qualité des tirages.

MATRICE PHOTOGRAPHIQUE / POSTPRODUCTION

- **Enseignant:** Philippe Mailhes
- **Semestre:** S02
- 4h hebdo. (groupes)

Initiation aux logiciels Lightroom, Capture One et Photoshop destinés au développement et traitement des photographies.

- Identification de la fonction et de l'usage de chacun d'eux.
- Cours destiné en priorité aux étudiants n'ayant jamais eu accès à ces logiciels.

Compétences développées

- Prise d'autonomie dans la gestion et le traitement de fichiers numériques destinés à l'impression.
- Compréhension de la chaîne de traitement.

Évaluation

- Développement et impression d'une série photographique.
- Remise des fichiers numériques correspondant à cette série.

Critères d'évaluation

- Assiduité et ponctualité à tous les cours.
- Maîtrise technique des procédures de travail.
- Rigueur et structuration dans la mise en œuvre du développement de fichiers numériques.

ILLUSTRATOR / SÉRIGRAPHIE

- **Enseignant:** Philippe Mailhes
- **Semestre:** S01
- 4h hebdo. (groupes)

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

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 à tous les cours.
- Respect des procédures techniques.
- Qualité des réalisations.

VIDÉO

- **Enseignant:** Lionel Thenadey
- **Semestres:** S01
- 4h hebdo. (groupes en alternance 1 semaine sur 2)

- 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.

Compétences développées

Réaliser un montage vidéo sonorisé en autonomie.

Évaluation

- Réalisation vidéo.
- Contrôle continu.

Critères d'évaluation

- Assiduité et ponctualité à tous les cours.
- Origine et évolution du projet.
- Inscription culturelle du travail.
- Qualité des réalisations.

DESSIN D'ESPACE ARCHITECTURAL

- **Enseignant:** Frédéric Beauclair
- **Semestres:** S01, S02
- 4h hebdo.

S01 Dessin d'espace en 3 étapes:

- L'échelle de l'objet;
- L'échelle de l'espace extérieur;
- L'échelle de l'espace intérieur.

La perspective se trouve partout, dans l'infiniment petit comme dans l'infiniment grand. L'objectif est de comprendre comment la perspective fonctionne et comment l'utiliser pour s'exprimer.

S02 Plan, Coupe, Maquette, d'espace intérieur:

- Initiation à la représentation de l'espace en plan, coupe et élévation
- Constat de son habitat personnel autour de l'ombre et de la lumière.
- Maquette de son habitat personnel.
- Projet d'habitat idéal, dessin maquette

Compétences développées

- Notions de cadrage, de construction et de rendu des valeurs (ombres et lumière).
- Prise de conscience de la place de l'œil dans le dessin d'espace.
- Représentation de l'espace en plan, coupe, élévation et volume.
- Prise de conscience que les moyens de représentation peuvent être aussi artistiques.
- Méthodologie

Évaluation

- Assiduité et ponctualité à tous les cours.
- Contrôle continu
- Accrochages
- Rendus individuels avant bilan

Critères d'évaluation

- Qualité sensible des réalisations

EXPÉRIMENTER LE VOLUME DANS L'ESPACE, STREET LIFE

- **Enseignant-e-s:** Jeremy Edwards, Leila Toussaint
- **Semestre:** S01
- 4h hebdo.

En choisissant une petite rue piétonne au centre de Dijon, les étudiant-e-s travaillent en individuel ou par petits groupes pour créer une série d'éléments/installations qui s'étale le long de la rue et avec laquelle les piétons pourront interagir.

Il y a une première analyse et

recherche de l'espace choisi à réaliser pour déterminer:

- Comment est la rue choisie (trottoir, arbres, mobilier urbain, place, jardin, coins, éclairage, types de matériaux, etc.)?
- Qui utilise l'espace et comment interagissent-ils avec l'espace?
- Quels sont les aspects positifs, les aspects négatifs de la rue?
- Comment cela pourrait-il être amélioré?

À travers des dessins, des photographies, des vidéos, des prémaquettes, etc., les étudiant-e-s développeront une série de propositions qui créent un parcours dans la rue. Chaque élément installation doit être conçu selon un type de format/critère particulier donné: fils, couleurs, volumes de blocs, matériau souple, matériau rigide, etc. Chaque installation doit être autonome, doit évoquer ou un désir, ou un sentiment, ou une fonction spécifique et doit être pertinente à l'endroit où elle sera placée dans la rue. Ces 3,4 installations doivent s'étaler le long de la rue et avoir une sorte d'élément en commun: ou visuel ou matériel ou fonctionnel ou autre.

Compétences développées

- Expérimenter des objets et des espaces par une approche sensible, plastique.
- Représenter ses idées, son projet, en dessin et en volume.
- Assumer sa propre expression créative en développant une capacité à traiter une problématique par l'observation et l'expérimentation en trouvant des réponses créatives.
- Apprendre les outils fondamentaux relatifs au volume et aux matériaux.

Évaluation

- Assiduité et ponctualité à tous les cours.
- Investissement dans le travail de recherche, d'expérimentation et de production.
- Qualité des phases intermédiaires et du travail final.

Critères d'évaluation

- Maîtrise de la manière de travailler.
- Pertinence de la démarche.
- Diversité des expérimentations.

- Créativité / audace et investissement personnel.
- Qualité de travail fourni.

LA CONCEPTION DES POSSIBLES

- **Enseignants:** Laurent Matras, Jean-Sébastien Poncet
- **Semestres:** S02
- 4h hebdo.

Sujets courts, sujets longs. Travail individuel ou en équipe.

Ce cours vise à confronter l'étudiant-e à travers des exercices et des problématiques simples, à dominante plastique, sensibles, aux enjeux, questionnements, processus, en lien avec le champ du design.

Il vise également à montrer que «le design dépasse le cadre fixe ou conventionnel qui lui était assigné tacitement et relève dès lors d'une notion plus vaste, de la constitution de l'environnement» (Bruno Munari).

Compétences développées

- Capacité à questionner de manière ouverte une problématique, un sujet.
- Plasticité.
- Méthodologie de conception.

Évaluation

Il sera demandé à l'étudiant-e de trouver le ou les médiums le (s) plus adapté (s) à la formalisation et la communication de son projet.

Critères d'évaluation

- Assiduité et ponctualité à tous les cours.
- Capacité à formuler clairement son projet.
- Présentation des travaux.
- Origine et évolution du projet.
- Qualité des réalisations.

S'ASSEOIR AU JARDIN

- **Enseignant-e-s:** Nathalie Vidal, Jeremy Edwards
- **Semestres:** S02
- 4h hebdo.

Améliorer l'expérience des usager-ère-s du jardin de notre école en imaginant une assise poétique,

praticable destinée au jardin. La chaise porte tous les fantasmes possibles de la discipline qu'est le design: la technologie (convocation de l'allègement, de la résistance) l'invention (assise sans pied ou sans dossier) la fonction (on reconnaît une chaise faite pour s'asseoir). L'analyse du contexte par les étudiant-e-s permettra l'éclosion de forme et sera un vecteur d'échange capable de créer des relations entre l'objet et son espace. Chaque étudiant-e élaborera un projet personnel (dessins, constructions de maquettes puis réalisation échelle 1).

Compétences développées

Les réalisations sont une manière d'interroger le rapport entre forme et fonction à une échelle observable et d'enrichir son rapport au volume et à l'espace; analyser un contexte: savoir observer, identifier et retenir.

Les étudiant-e-s abordent les principes de transformation des matières (assemblage, collage et découpe, etc.).

Évaluation

Scénographie de l'ensemble des projets dans la galerie de l'école en avril pour une évaluation avec un jury invité.

Critères d'évaluation

- Assiduité et ponctualité à tous les cours.
- Qualité des réalisations.
- Qualité de la présentation orale.

FORME ET INTERPRÉTATION

- **Enseignant:** Laurent Karst
- **Semestres:** S01
- 3h hebdo.

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

Compétences développées

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

Évaluation

- Assiduité et ponctualité à tous les 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

HISTOIRE DES ARTS: CARTOGRAPHIE DE L'ART CONTEMPORAIN ET HISTOIRE DE LA PHOTOGRAPHIE

- **Enseignante:** Marlène Gossmann
- **Semestres:** S01, S02
- 3h hebdo.

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 étudiant-e-s 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.

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.
- Elaboration d'un dossier de recherche et rédaction de deux travaux sur un sujet spécifique.

Critères d'évaluation

- Assiduité et ponctualité à tous les 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.

HISTOIRE DES ARTS: TENDANCES DE L'ART CONTEMPORAIN

- **Enseignante:** Marlène Gossmann
- **Semestres:** S02
- 1h30 hebdo.

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.).

Compétences développées

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

Évaluation

Participation

Critères d'évaluation

Assiduité

TOUT CONTRE LA VIDEO

- **Enseignante:** Lydie Jean-Dit-Pannel
- **Semestres:** S01
- 3h hebdo.

Confrontation aux pratiques artistiques qui utilisent les modes de reproduction mécaniques,

électroniques et numériques (la vidéo de création côtoie le cinéma expérimental, la télévision, le cinéma, la performance, la poésie sonore, les réseaux).

- Programmations vidéo spécifiques, présentations, discussions et débats.
- Histoire du médium vidéo.

Compétences développées

Décodage de l'écriture image / son / espace / temps.

Évaluation

Critique et analyse d'œuvres vidéo choisies.

Critères d'évaluation

- Assiduité et ponctualité à tous les cours.
- Pertinence critique.

TRANSPAUL

- **Enseignant:** Sammy Engramer
- **Semestres:** S01
- 4h hebdo.

Réservée à l'année 1, *Transpaul* est une série de cours transversaux mêlant théorie et projection. Il s'agira de distinguer la sculpture du volume/installation; de différencier le plan de la strate; de revoir la séparation des pouvoirs à partir d'Aristote; d'approcher la chaîne économique de l'art à partir de l'œuvre; d'aborder les différents féminismes ainsi que la figure du maître.

Compétences développées

Sens critique

Évaluation

Un sujet est parallèlement donné en début d'année et évalué en fin de semestre. La présence et la réactivité de l'étudiant-e durant les cours sont également prises en compte.

Critères d'évaluation

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

SON, BRUIT, MUSIQUE: UNE INTRODUCTION AUX ARTS SONORES

- **Enseignant:** Lambert Dousson
- **Semestres:** S01, S02
- 2h hebdo. (semaine impaire)

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, 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 acoustique, 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, d'avant-garde ou de recherche, 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.). Il s'articulera donc autour de 3 axes: 1. les rapports sons / bruits; 2. les relations entre musique expérimentale et pop; 3. le son dans les arts plastiques.

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 un-e-s et les autres s'inscrivent. Il y aura donc des mots, des images mais surtout beaucoup, beaucoup, beaucoup de sons.

Compétences développées

- Pratique de l'écoute.
- Contextualisation d'une œuvre, d'un-e artiste, d'un courant artistique.

Évaluation

- Travail écrit sur un artiste ou une œuvre liés au cours.
- Assiduité et ponctualité à tous les cours.

Critères d'évaluation

- Assiduité et ponctualité à tous les cours.
- Ouverture d'esprit et curiosité.
- Organisation et clarté du propos.

THEMED CLASSES IN ENGLISH

- **Enseignante:** Linda McGuire
- **Semestres:** S01, S02
- 1h hebdo. (groupes)

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

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.

FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE

- **Enseignant:** Charlélie Vuillemin
- **Semestres:** S01, S02, S03, S04, S05, S06 (cycle 1)
- 1h30 hebdo.

Ce cours est basé sur la communication et le développement des compétences linguistiques et communicatives des étudiant-e-s. 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 spon-

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

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.

Évaluation

- Assiduité et ponctualité à tous les 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.

CYCLE 1 ART

ANNÉE 2 ART

- **Coordonnateur:** Germain Huby
- **Semestres:** S03, S04
- 4h hebdo. (en autonomie)

Cet atelier de 4 heures hebdomadaires est consacré au développement du projet personnel. L'étudiant-e apprend à suivre et à inventer une méthodologie de travail qui se personnalise et s'enrichit au cours des 2 semestres.

Afin d'affiner 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, repérer ses obsessions, conceptualiser, évaluer ses besoins, réaliser, fabriquer, accrocher, diffuser, parler de son travail.

Compétences développées

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

Évaluation

- Contrôle continu.
- 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.

CINÉMA-VIDÉO

- **Enseignant:** Germain Huby
- **Semestres:** S03, S04
- 2h hebdo.

Approche de l'esthétique de l'image en mouvement / semestre 1

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 auteur-e-s doit résonner chez l'étudiant-e comme une invitation à se positionner lui-même dans une esthétique singulière.

Pratique / semestre 1

Ce temps d'atelier propose à l'étudiant-e 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 2

Cet atelier propose un repérage des figures de styles récurrentes dans la création vidéo. L'étudiant-e est invité-e 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.

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 lié 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.

Évaluation

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

Critères d'évaluation

- Investissement de l'étudiant-e.
- Qualité des réalisations.
- Réflexion.
- Créativité, inventivité.
- Inscription culturelle du travail.
- Assiduité et ponctualité à tous les cours.

MEKANIK CONSTRUCTIVE VIDÉO Vidéo techniques

- **Enseignant:** Lionel Thenadey
- **Semestres:** S03, S04
- 2h hebdo.

Semestre S03:

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

- Utilisation des logiciels: Première 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.

Compétences développées

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

Évaluation

- Réalisation vidéo.
- Contrôle continu.

Critères d'évaluation

- Assiduité et ponctualité à tous les cours.
- Origine et évolution du projet.
- Inscription culturelle du travail.
- Qualité des réalisations.

CONSTRUCTION VIDÉO

Atelier suivi de projet

- **Enseignant:** Lionel Thenadey
- **Semestres:** S03, S04
- 4h hebdo.

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.
- Ecriture et définition du projet, méthode de réalisation.
- Préparation de la matière vidéo: tournage, prise sonore, photos.
- Finalisation et dispositif d'installation.

Compétences développées

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

Évaluation

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

Critères d'évaluation

- Assiduité et ponctualité à tous les cours.
- Investissement.
- Qualité et réflexion des réalisations.

SON-MUSIQUE / IMAGE-ESPACE

- **Enseignant:** Jean-Christophe Desnoux
- **Semestres:** S03 (obligatoire), S04 (atelier suivi de projet)
- 2h (semaine paire)

- Apprentissage de la prise de son et du montage.
- Réalisation de séquences sonores (exercice).
- Cours et pratique des techniques numériques (micro+enregistreur numérique, acquisition et stockage, séquence et mixage, production sonore par graphismes ou traitements, localisation et spatialisation, etc.)
- Principes et découvertes de quelques logiciels (S03: Audacity;

city; S04: Live, Digital Performer, Metasynth, etc.)

Théorie du Son:

- Nature du son, notion d'acoustique et psycho-acoustique.
- Initiation à l'écoute: la voix comme premier instrument, la musique ethnique, la musique contemporaine au XXe siècle, la poésie sonore, les installations ou dispositifs sonores, les podcast créatifs, etc.
- Workshop ou ateliers avec Why Note, concerts pour les Portes ouvertes de l'école.

Compétences développées

- Pratiques: les basiques du sonore (prise de son, édition traitement, mixage et traitements/création) avec, pour objectif, la création individuelle et/ou collective de réalisations autour de thèmes choisis.
- Théoriques: le son et l'espace, les croisements son-arts plastiques, le son au cinéma. Le récit sonore.
- Analyse critique appliquée au projet des formes audiovisuelles et au récit sonore.

Évaluation

Assiduité aux cours-ateliers et réalisation d'une petite création sonore.

Critères d'évaluation

Qualité des rendus de travaux liée à la réalisation d'un projet de création sonore, d'une bande-son sur un projet audiovisuel, etc.

CHOISIS TON GROUPE

Vidéo - son

- **Enseignant:** Luc Adami
- **Semestres:** S03 (obligatoire), S04 (atelier suivi de projet)
- 4h (semaine impaire)

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 singulariser 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

Compétences développées

Se confronter aux contraintes méthodologiques et techniques de l'image et du son: cadrage et raccords visuels et sonores.

Évaluation

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

Critères d'évaluation

- Assiduité et ponctualité à tous les cours.
- Participation, échanges, entraide.
- Pertinence de la proposition.
- Qualité plastique.

FAIRE DU CINÉMA

Voir, analyser, écrire, filmer

Atelier suivi de projet

- **Enseignant-e-s:** Pierre Guislain, Pascale Séquer
- **Semestres:** S03, S04, S05, S06, S08, S09
- 3h hebdo.

Ce cours s'adresse aux étudiant-e-s qui souhaitent développer leur connaissance du cinéma. Comme dans toutes les formes d'art, voir des œuvres, comprendre les singularités des démarches de leurs auteur-e-s, rechercher des éléments d'actualité des principes qui les guident

sont des aspects essentiels pour nourrir le projet personnel. L'analyse de film constitue l'aspect le plus important du travail. Par petits groupes, les étudiant-e-s travaillent eux/elles-mêmes sur des analyses d'œuvres, restituées lors de présentations. Parallèlement, l'œuvre d'un cinéaste – cette année, Joel et Ethan Coen – est explorée de façon plus systématique, à travers l'étude de plusieurs de ses films. Dans la partie « pratiques », outre l'apprentissage de l'analyse de film, il est proposé aux étudiant-e-s de réaliser une vidéo.

Compétences développées

- Connaissances du cinéma (œuvres et théories).
- Techniques d'analyse de film.
- Expérimentation des formes cinématographiques.

Évaluation

- Présentation d'une analyse de film, en groupe.
- Réalisation d'une vidéo.

Critères d'évaluation

- Progression au cours de l'année dans la connaissance du cinéma, les capacités de réflexion et d'expression.
- Assiduité et ponctualité à tous les cours.
- Qualités du projet vidéo.

L'ART EN QUESTION

Dessin et peinture plurielle

- **Enseignant:** Carlos Castillo
- **Semestres:** S03, S04, S05, S06, S08, S10 (groupe de 12 à 15 étudiant-e-s)
- Alternance cours / suivi de projet 4h hebdo.

La mise en place d'un atelier autonome et nomade de « dessin et peinture plurielle » créé depuis plusieurs années, permet de soulever les questions liées à la peinture contemporaine tout en prenant appui sur les nombreux héritages de la peinture occidentale, à la peinture d'histoire, à la peinture internationale dans le monde d'aujourd'hui.

Les séances sont théoriques (à l'atelier Multiples, ou salle in-

formatique du 5e), pratiques et créatives (en atelier de 2e année art), et permettent aux étudiant-e-s de cet atelier de continuer à enrichir leurs connaissances par la pratique régulière avec ces médiums et affirmer ainsi leurs recherches personnelles. Diverses expériences sont abordées tant en dessin et performance, dessin sous protocoles, ainsi qu'en peinture, toujours en lien à l'art contemporain.

La pratique expérimentale constitue une dimension nécessaire dans la recherche en art, et cet atelier proposera une articulation forte avec la pratique et manipulations des techniques diverses à base d'eau ou d'huile, mais aussi du sens que l'œuvre doit donner dans chaque création. La matérialité de la peinture importe donc, de même que sentir cette matérialité tout en lui donnant du sens.

Un des objectifs parmi d'autres, est de nous interroger sur ce que crée le dessin et la peinture aujourd'hui, sur la façon dont nous la recevons et pourquoi elle nous est nécessaire? La peinture n'est pas seulement une façon de voir, ou de faire, mais elle est aussi une façon d'appréhender le monde.

Visites d'expositions temporaires dans les musées de Dijon et nationales: au Consortium, au FRAC Bourgogne, etc. Autres projets à communiquer en cours.

Compétences développées

- Savoir utiliser le concept, les matériaux, la réalisation.
- Apprendre à déterminer les formats et la taille des images en fonction des projets, le rapport aux échelles.
- Expérimenter des multiples formes de dessiner ou de peindre en tenant compte des créations d'artistes à partir du milieu du XXe et XXIe siècle.

Évaluation

- Contrôle continu.
- Entretiens individuels et de groupe.
- Présentation et restitution des travaux plusieurs fois par an.

Critères d'évaluation

- Assiduité et ponctualité à tous

les cours.

- Réalisations des sujets proposés.
- Origine et évolution du projet.
- Inscription culturelle du travail.
- Qualité des réalisations et de la présentation des travaux.

RÉINVENTER LE MONDE

Dessins et Peintures plurielles (manuel et numérique)

- **Enseignant:** Carlos Castillo
- **Semestres:** S03, S04, S05, S06, S08
- 2h hebdo.

L'atelier *Réinventer le monde* propose une pratique régulière et intensive de la peinture et du dessin, pour un groupe d'étudiant-e-s souhaitant élargir leur champ de travail de recherches personnelles. 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, les ruptures et transgressions et/ou continuité de l'art, mais aussi en réfléchissant à des nouvelles possibilités de création par rapport à l'art d'aujourd'hui. Les étudiant-e-s peuvent aborder leurs recherches soit à partir de sujets proposés par l'enseignant, soit avec des projets personnels bien définis, (ne se limitant pas aux seules questions de style, de genre ou d'effets de mode, ni d'abstraction ou de figuration), mais en proposant une grande liberté d'expression. Il est 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 aussi associer le dessin et/ou la peinture numérique.

L'étudiant-e est invité-e 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 continuent à être proposées, à différents moments, tout au long de l'année, afin d'aider l'étudiant-e à

mieux analyser et comprendre les enjeux des œuvres d'artistes choisis. Le dessin et la peinture sont 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. Cet atelier souhaite également développer un état d'esprit, que l'art, loin d'être un fait purement individuel surgissant ex-nihilo, se construit dans le partage, et la camaraderie, afin de pouvoir se dépasser soi-même et pourquoi pas, de pouvoir transgresser l'héritage artistique.

Des rencontres avec des artistes dans ces domaines spécifiques sont proposés à certains moments forts de l'année. Des visites d'ateliers d'artistes locaux sont envisagées, ainsi que des visites ponctuelles d'expositions d'art contemporain locales et nationales.

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, 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.

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 à tous les cours et possibilité d'accès aux interventions ou conférences de l'ARC «Art – Anthropocène, histoire et devenir»

- Réalisations des sujets proposés.
- Origine et évolution du projet.
- Inscription culturelle du travail.
- Qualité des réalisations et de la présentation des travaux.

COULEUR, ESPACE Atelier théorie

- **Enseignant:** Alain Bourgeois,
- **Semestres:** S03, S04
- 2h (semaine impaire)

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.

Au second semestre: atelier couleur et suivi de projets
 • méthodologie couleur de l'espace et technologies numériques;
 • nuanciers;
 • etc.

Compétences développées

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

Évaluation

Contrôle continu.

Critères d'évaluation

- Assiduité et ponctualité à tous les cours.
- Origine et évolution du projet.
- Inscription culturelle du travail.
- Qualité des réalisations.

PHOTOGRAPHIE – PRATIQUE

- **Enseignante:** Pascale Séquer
- **Semestres:** S03, S04
- 3h hebdo. (groupes)

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. 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. L'étudiant·e fait l'expérience de la chambre noire dans les laboratoires argentiques de l'école. La visite d'une exposition photographique contemporaine au FRAC Bourgogne est organisée au cours du premier semestre. Deux workshops dédiés à la photographie ponctuent cette année 2022-2023 offrant à l'étudiant·e qui le souhaite un temps de recherche exploratoire.

Compétences développées

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

Évaluation

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

Critères d'évaluation

- Assiduité et ponctualité à tous les cours.
- Qualité du travail, qualité des tirages.
- Investissement et participation.
- Pertinence de la proposition.

SEL D'ARGENT Atelier de suivi de projet

- **Enseignante:** Pascale Séquer
- **Semestres:** S03, S04
- 4h (semaine paire)

Cet atelier de photographie argentique noir et blanc s'adresse aux étudiant·e-s souhaitant élar-

gir leur champ d'expérimentation grâce à une pratique de procédés antémuriers.

Le cours s'organisera autour du Temps mécanique, 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.

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 à tous les cours.
- Présentation des travaux.
- Mise en œuvre.
- Qualité du travail photographique.
- Participation.
- Motivation.

MOULES ET MOULAGES

- **Enseignante:** Nathalie Vidal
- **Semestres:** S03
- 24h au cours du semestre

Il s'agit d'initier les étudiant·e-s aux différentes techniques de moulage et à son vocabulaire, et de raisonner devant la multiplicité des formes afin de développer des aptitudes d'abstraction et de visualisation de ces formes dans l'espace. Les étudiant·e-s abordent le moulage, la céramique et l'expérimentation par la mise en volume à l'échelle de la main.

Le processus de création repose sur des objets du quotidien récupérés (produits de consommation, déchets industriels comme matière première) et assemblés pour parfaire une forme, amplifier un geste. Ils/elles imaginent une série d'objets éthiques permet-

tant de reconsidérer notre relation à l'eau en tant que produit de consommation : boire, déguster, contenir, verser, arroser, collecter, partager, limiter, remplacer, récupérer, etc.

Compétences développées

- Les réalisations sont une manière d'interroger le rapport entre forme, matière et fonction à une échelle observable et d'enrichir son rapport au volume, à l'espace et de développer un vocabulaire technique et formel.
- Savoir observer, identifier et retenir.
- Étude des matériaux (matières plastiques, élastomère, latex) pour les moules et les tirages.

Évaluation

- L'apprentissage pour chaque étudiant·e passe par la réalisation d'un moule en plâtre à pièce et de tirages en barbotine.
- Présentation des travaux dans l'atelier de fabrication pour une évaluation en commun.

Critères d'évaluation

- Assiduité et ponctualité à tous les cours.
- Qualité des réalisations.

HISTOIRE DE L'ART, DU DESIGN ET DE L'ARCHITECTURE

- **Enseignant:** Pierre Tillet
- **Semestres:** S03, S04
- 2h hebdo.

Dans le domaine de l'architecture, le dessin et la maquette sont des outils perceptifs, d'expérimentation et de pensée envisagés le plus souvent comme des préalables à la construction. L'objectif de cet enseignement est de familiariser les étudiant·e-s aux problématiques modernistes liées à ce type de pratiques, tout en tenant compte de la critique du modernisme qui a émergé à partir des années 1960. Plus largement, il apparaît que le dessin et la maquette sont également présents dans les champs de design et de l'art. De nombreux artistes ont ainsi renouvelé le vocabulaire de la sculpture ainsi que les représentations du bâti, voire

de la ville par ces moyens (considérés cette fois comme porteurs de leur propre finalité).

Compétences développées

- Connaissance transversale de certains enjeux historiques et théoriques liés aux arts du XXe siècle.
- Autonomie dans la réflexion et l'expression.

Évaluation

Dossier écrit rendu chaque semestre.

Critères d'évaluation

- Assiduité et ponctualité à tous les cours.
- Progression dans la capacité à se questionner et à mobiliser un corpus de réalisations faisant sens dans l'architecture, le design et l'art.

EXISTENCES HUMAINES – PRÉSENCES ARTISTIQUES Histoire de l'Art

- **Enseignante:** Martine Le Gac
- **Semestres:** S03, S04
- 2h hebdo. (groupes)

Le cours propose de découvrir des artistes qui placent la relation corps-espace au centre de leurs préoccupations, en font le sujet principal d'une photo, peinture, sculpture ou le vecteur direct d'un engagement en danse ou en performance.

D'une existence humaine à sa présentation, de celle-ci à sa représentation, s'opère une mise à distance par le biais des images. L'être et ses relations s'y transforment en signes plastiques, en «figure». Cette réalité particulière façonne la perception et défie les catégories visuelles. Nos façons de penser et le devenir des sociétés sont en jeu.

Les œuvres seront étudiées à partir des outils et des processus qui les engendrent mais aussi leur mode de diffusion. Issues de collaborations fructueuses à certains moments clefs de l'histoire, elles seront l'occasion de mettre en évidence quelques-unes des grandes ruptures ayant marqué

les recherches artistiques modernes et contemporaines.

Le cours proposera également de montrer comment les artistes trouvent des ressources dans des œuvres plus anciennes et une culture élargie pour se placer face aux questions que leur posent l'actualité et le fait de créer.

Compétences développées

- S'ouvrir aux horizons culturels et techniques d'expériences artistiques de différentes époques jusqu'au XXIe siècle.
- S'approprier des outils méthodologiques pour aiguïser l'observation, nourrir la réflexion, les recherches et les réalisations personnelles.

Évaluation

- Assiduité aux cours.
- Dossier écrit pour chaque semestre sur la base des cours et des travaux personnels.

Critères d'évaluation

- Présence régulière et participation.
- Précision des connaissances et leur développement selon les cours.
- Capacité d'analyse critique des projets et expériences culturelles choisis.
- Qualité de rédaction et de présentation du dossier.
- Absence de plagiat.

PHILOSOPHIE

- **Enseignant:** Pierre Guislain
- **Semestres:** S03, S04
- 2h hebdo.

Ce cours propose une initiation aux concepts et à la pratique de la réflexion philosophique. Sa forme peut varier en tenant toujours compte du contexte particulier de l'enseignement de la philosophie en école d'art et des importantes différences de niveau dans les connaissances acquises précédemment par les étudiant-e-s. Il s'agit d'initier, ou conforter, une pratique de la philosophie (à travers la lecture et le travail des textes, mais aussi la réflexion sur les œuvres et sa propre pratique

plastique) qui sera développée ensuite en 3e, 4e et 5e années et qui contribuera à cette capacité de positionnement critique requise pour l'obtention du DNSEP.

Compétences développées

- Capacités de réflexion philosophique.
- Connaissances de concepts et d'auteurs.
- Pratique de l'écrit en philosophie.

Évaluation

Un écrit est demandé à la fin de chaque semestre, en vue de la validation du cours.

Critères d'évaluation

- Progression au cours de l'année dans l'ouverture à la philosophie, les capacités de réflexion, l'acquisition de connaissances.
- Assiduité et ponctualité à tous les cours.

AUX SOURCES DE L'ABSTRACTION Atelier théorie

- **Enseignant-e-s:** Anne Brégeaut, Bruno Rousselot
- **Semestres:** S03, S04, S05, S06, S08, S09, S10
- 2h (semaine paire)

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-e enseignant-e à l'autre et qui ouvrent à la discussion avec les étudiant-e-s.

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 Abstraction", 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).

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.

Évaluation

Analyse d'œuvres, discussions, exposés.

Critères d'évaluation

- Investissement personnel.
- Participation.
- Assiduité et ponctualité à tous les cours.
- Qualité de présentation d'un exposé.

LES GRANDES DATES DE LA MODERNITÉ Atelier Théorie

- **Enseignant-e-s:** Anne Brégeaut, Bruno Rousselot
- **Semestres:** S03, S04, S05, S06
- 2h (semaine paire)

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-e enseignant-e à l'autre et qui ouvrent à la discussion avec les étudiant-e-s.

Dans ce cours, nous revisitons le XXe siècle au rythme de ses mutations artistiques. Nous les considérons dans leurs contextes politiques et sociaux et nous mettons en parallèle les différentes pratiques de création (littérature, architecture, design, musique, etc.) liées à une époque, un mouvement ou un lieu, tout en situant le rôle de la peinture.

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

Compétences développées

Découverte et analyse de moment-clés et déterminants pour comprendre les enjeux de la peinture actuelle.

Évaluation

Analyse d'œuvres, discussions, exposés.

Critères d'évaluation

- Investissement personnel.
- Participation.
- Assiduité et ponctualité à tous les cours.
- Qualité de présentation d'un exposé.

ACTUALITÉ EXPOSITIONS Atelier Théorie

- **Enseignant-e-s:** Anne Brégeaut, Bruno Rousselot
- **Semestres:** S03, S04, S05, S06, S08, S09, S10
- 2h (semaine paire)

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-e enseignant-e à l'autre et qui ouvrent à la discussion avec les étudiant-e-s.

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.?)

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 à tous les cours.
- Qualité de présentation d'un exposé.

LA PEINTURE AMÉRICAINE Atelier Théorie

- **Enseignant-e-s:** Anne Brégeaut, Bruno Rousselot
- **Semestres:** S03, S04, S05, S06, S08, S09, S10
- 2h (semaine paire)

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-e enseignant-e à l'autre et qui ouvrent à la discussion avec les étudiant-e-s.

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.

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

Compétences développées

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

Évaluation

- Analyse d'œuvres
- Discussions
- Exposés.

Critères d'évaluation

- Investissement personnel.
- Participation.
- Assiduité et ponctualité à tous les cours.
- Qualité de présentation d'un exposé.

THEMED CLASSES IN ENGLISH

- **Enseignante:** Linda McGuire
- **Semestres:** S03, S04
- 1h hebdo. (groupes)

Optional modules:

The Biography of an Object, Writing on the Wall.

Compétences développées

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

Évaluation

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

Critères d'évaluation

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

FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE

- **Enseignant:** Charlélie Vuillemin
- **Semestres:** S01, S02, S03, S04, S05, S06
- 1h30 hebdo.

Ce cours est basé sur la communication et le développement des compétences linguistiques et communicatives des étudiant-e-s. Un travail est mené sur la prononciation et la fluidité de 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.

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

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 à tous les cours.

ANNÉE 3 ART

PROJET DE RECHERCHE PLASTIQUE ET PRÉPARATION DU DNA

- **Coordonnateur:** Germain Huby
- **Semestres:** S05, S06
- 4h hebdo. (en autonomie)

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

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 vu du DNA.

Compétences développées

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

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.

RÉINVENTER LE MONDE

Dessins et Peintures plurielles (manuel et numérique)

- **Enseignant:** Carlos Castillo
- **Semestres:** S03, S04, S05, S06, S08
- 4h hebdo.

L'atelier *Réinventer le monde* propose une pratique régulière et intensive de la peinture et du dessin, pour un groupe d'étudiant-e-s souhaitant élargir leur champ de travail de recherches personnelles. Le travail en dessin et peinture, pourra être réalisé en parfaite au-

tonomie, et/ou en groupe, et sera traité sous plusieurs angles; en analysant à la fois l'héritage de la création artistique occidentale, les ruptures et transgressions et/ou continuité de l'art, mais aussi en réfléchissant à des nouvelles possibilités de création par rapport à l'art d'aujourd'hui. Les étudiant-e-s peuvent aborder leurs recherches soit à partir de sujets proposés par l'enseignant, soit avec des projets personnels bien définis, (ne se limitant pas aux seules questions de style, de genre ou d'effets de mode, ni d'abstraction ou de figuration), mais en proposant une grande liberté d'expression. Il est 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 aussi associer le dessin et/ou la peinture numérique.

L'étudiant-e est invité-e 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 continuent à être proposées, à différents moments, tout au long de l'année, afin d'aider l'étudiant-e à mieux analyser et comprendre les enjeux des œuvres d'artistes choisis. Le dessin et la peinture sont 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. Cet atelier souhaite également développer un état d'esprit, que l'art, loin d'être un fait purement individuel surgissant ex-nihilo, se construit dans le partage, et la camaraderie, afin de pouvoir se dépasser soi-même et pourquoi pas, de pouvoir transgresser l'héritage artistique.

Des rencontres avec des artistes dans ces domaines spécifiques sont proposés à certains moments forts de l'année. Des visites d'ateliers d'artistes locaux sont envisagées, ainsi que des visites ponctuelles d'expositions d'art contemporain locales et nationales.

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, 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.

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 à tous les cours et possibilité d'accès aux interventions ou conférences de l'ARC «Art – Anthropocène, histoire et devenir»
- Réalisations des sujets proposés.
- Origine et évolution du projet.
- Inscription culturelle du travail.
- Qualité des réalisations et de la présentation des travaux.

L'ART EN QUESTION

Dessin et peinture plurielle

- **Enseignant:** Carlos Castillo
- **Semestres:** S03, S04, S05, S06, S08, S10 (groupe de 12 à 15 étudiant-e-s)
- Alternance cours / suivi de projet 4h hebdo.

La mise en place d'un atelier autonome et nomade de «dessin et peinture plurielle» créé depuis plusieurs années, permet de soulever les questions liées à la peinture contemporaine tout en prenant appui sur les nombreux héritages de la peinture occidentale, à la peinture d'histoire, à la peinture internationale dans le

monde d'aujourd'hui.

Les séances sont théoriques (à l'atelier Multiples, ou salle informatique du 5e), pratiques et créatives (en atelier de 2e année art), et permettent aux étudiant-e-s de cet atelier de continuer à enrichir leurs connaissances par la pratique régulière avec ces médiums et affirmer ainsi leurs recherches personnelles. Diverses expériences sont abordées tant en dessin et performance, dessin sous protocoles, ainsi qu'en peinture, toujours en lien à l'art contemporain.

La pratique expérimentale constitue une dimension nécessaire dans la recherche en art, et cet atelier proposera une articulation forte avec la pratique et manipulations des techniques diverses à base d'eau ou d'huile, mais aussi du sens que l'œuvre doit donner dans chaque création. La matérialité de la peinture importe donc, de même que sentir cette matérialité tout en lui donnant du sens.

Un des objectifs parmi d'autres, est de nous interroger sur ce que crée le dessin et la peinture aujourd'hui, sur la façon dont nous la recevons et pourquoi elle nous est nécessaire? La peinture n'est pas seulement une façon de voir, ou de faire, mais elle est aussi une façon d'apprendre le monde.

Visites d'expositions temporaires dans les musées de Dijon et nationales: au Consortium, au FRAC Bourgogne, etc. Autres projets à communiquer en cours.

Compétences développées

- Savoir utiliser le concept, les matériaux, la réalisation.
- Apprendre à déterminer les formats et la taille des images en fonction des projets, le rapport aux échelles.
- Expérimenter des multiples formes de dessiner ou de peindre en tenant compte des créations d'artistes à partir du milieu du XXe et XXIe siècle.

Évaluation

- Contrôle continu.
- Entretiens individuels et de groupe.
- Présentation et restitution des travaux plusieurs fois par an.

Critères d'évaluation

- Assiduité et ponctualité à tous les cours.
- Réalisations des sujets proposés.
- Origine et évolution du projet.
- Inscription culturelle du travail.
- Qualité des réalisations et de la présentation des travaux.

COULEUR ET SYSTÈMES DE REPRÉSENTATION
Atelier Théorie

- **Enseignant:** Alain Bourgeois
- **Semestres:** S05, S06, S08, S09, S10
- 2h (semaine impaire)

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.

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 à tous les cours.

ATELIER DE SUIVI DE PROJET PHOTOGRAPHIQUE

- **Enseignant-e-s:** Pascale Séquer, Philippe Mailhes
- **Semestres:** S05, S06
- 3h hebdo. par groupes

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.

La visite d'une exposition photographique contemporaine au FRAC Bourgogne est organisée au cours du premier semestre.

Deux workshops dédiés à la photographie ponctuent cette année scolaire 2022-2023 offrant à l'étudiant-e qui le souhaite un temps de recherche exploratoire.

Compétences développées

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

Évaluation

La qualité du travail photographique.

Critères d'évaluation

- Assiduité et ponctualité à tous les cours.
- Qualité du travail photographique, sa singularité.
- Investissement, engagement.
- Le partage des connaissances.

VIDÉO**Atelier de suivi de projet**

- **Enseignant:** Germain Huby
- **Semestres:** S05, S06
- 4h hebdo.

Cet atelier collectif et participatif fonctionne comme un incubateur permettant le développement intégral des œuvres. Plusieurs champs/structures/configurations sont proposés sur lesquels le projet peuvent

se déployer. L'étudiant-e énonce ses intentions, cerne un champ culturel et adopte une méthodologie de recherche et d'expérimentation. Il/elle passe ensuite à la mise en œuvre de ses pièces et détermine un accrochage précis pour chacune d'elles. Des œuvres d'artistes sont étudiées à titre d'exemple. Ce module traite des questions liées aux espaces d'accrochage et des contextes d'exposition (le white cube, l'in situ, la délocalisation des œuvres dans le paysage, le milieu urbain et social, etc.). Il s'intéresse aux supports, aux formats, aux dimensions et aux échelles. Il aborde l'aspect scénographique du projet et interroge la place du spectateur à travers des cours de pratique et un cours théorique exposant les différents modes d'implications et d'interactions possibles.

Compétences développées

- Acquisition de références artistiques, développement de la réflexion, de la créativité et de l'inventivité.
- Maîtrise de méthodologies et techniques liées à l'image en mouvement (images stéréoscopiques, diffusion multi-écrans...).
- Maîtrise de la mise en œuvre, de l'accrochage, de la diffusion et de l'édition vidéographique.
- Maîtrise des protocoles du travail en équipe.

Évaluation

Contrôle continu et accrochages semestriels.

Critères d'évaluation

- Assiduité et ponctualité à tous les cours.
- Investissement de l'étudiant-e.
- Qualité des réalisations et de l'accrochage.
- Origine et évolution du projet.
- Inscription du projet dans un champ culturel.

ATELIER VIDÉO / MAPPING
Atelier de suivi de projet

- **Enseignant:** Lionel Thenadey
- **Semestres:** S05, S06 (15 étudiants max.)
- 4h hebdo.

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.

Compétences développées

- Mapping / compositing / installation.
- Autonomie

Évaluation

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

Critères d'évaluation

- Assiduité en cours et investissement de l'étudiant-e
- Qualité et réflexion des réalisations.

IMAGE - ESPACE SONORE

- **Enseignant:** Jean-Christophe Desnoux
- **Semestres:** S05, S06 (atelier de suivi de projet)
- Rendez-vous individuels, semaine paire

- Traitements audio et matière sonore.
- Production sonore par graphismes.
- Traitements sonores (plug-ins créatifs).
- Mixage sonore synchronisé à l'image.

- Analyse d'œuvres cinématographiques, vidéographiques, expérimentales, performances, installations, danse, etc.
- Mixage multi-sources, spatialisé, son binaural, etc.
- Workshops ou ateliers avec Why Note, concerts pour les Portes ouvertes de l'école (voir Arc Arts du son).
- Suivi de projet sur rendez-vous sur les plages libres (feuilles de rendez-vous sur la porte du studio).
- L'atelier «image/espace sonore» vise à élargir et à travailler en profondeur une relation avec une image filmée ou un espace d'installation et sa plasticité quelle qu'elle soit.

NB: Pour les étudiant-e-s étranger-ère-s ou admise-s par équivalence: possibilité de formation sur le créneau du cours 3A-3D. Pour les étudiant-e-s en 4A ou en 5A: 2 ou 3 séances de cours sur les créneaux 3A, au début du premier semestre.

Compétences développées

- Approfondir certains champs du sonore par le biais de révisions ou par l'acquisition de nouveaux outils de création
- Approfondir le rapport image/son avec les moyens techniques du studio.

Évaluation

- Réalisation sonore, ou audiovisuelle, participation aux workshops.
- Recherches personnelles.

Critères d'évaluation

- Qualité de la recherche et de la mise en œuvre pour des travaux sonores liés ou non à un projet sur le plastique, le temporel, l'espace ou l'image, etc.
- Justifications et références des partis pris.
- Assiduité et ponctualité à tous les cours.

FAIRE DU CINÉMA
Voir, analyser, écrire, filmer
Atelier suivi de projet

- **Enseignant-e-s:** Pierre Guislain, Pascale Séquer

- **Semestres:** S03, S04, S05, S06, S08, S09
- 3h hebdo.

Ce cours s'adresse aux étudiant-e-s qui souhaitent développer leur connaissance du cinéma. Comme dans toutes les formes d'art, voir des œuvres, comprendre les singularités des démarches de leurs auteur-e-s, rechercher des éléments d'actualité des principes qui les guident sont des aspects essentiels pour nourrir le projet personnel. L'analyse de film constitue l'aspect le plus important du travail. Par petits groupes, les étudiant-e-s travaillent eux/elles-mêmes sur des analyses d'œuvres, restituées lors de présentations. Parallèlement, l'œuvre d'un cinéaste - cette année, Joel et Ethan Coen - est exploré de façon plus systématique, à travers l'étude de plusieurs de ses films. Dans la partie «pratiques», outre l'apprentissage de l'analyse de film, il est proposé aux étudiant-e-s de réaliser une vidéo.

Compétences développées

- Connaissances du cinéma (œuvres et théories).
- Technique d'analyse de film.
- Expérimentation des formes cinématographiques.

Évaluation

- Présentation d'une analyse de film, en groupe.
- Réalisation d'une vidéo.

Critères d'évaluation

- Progression au cours de l'année dans la connaissance du cinéma, les capacités de réflexion et d'expression.
- Assiduité et ponctualité à tous les cours.
- Qualités du projet vidéo.

DUOGRAPHIE
Histoire de l'art

- **Enseignant:** Pierre Tilliet
- **Semestres:** S05, S06
- 2h hebdo.

L'approche historique privilégiée dans cet enseignement est com-

paratiste. Le pari est d'effectuer des rapprochements ou d'opérer des confrontations entre les œuvres d'artistes associés par duo, soit parce qu'ils ont réellement entretenu un dialogue, soit pour proposer d'autres hypothèses interprétatives que celles traditionnellement retenues.

Les duos qui retiennent notre attention sont les suivants: Marcel Duchamp/Francis Picabia, Constantin Brancusi/Alberto Giacometti.

Compétences développées

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

Évaluation

Dossier écrit rendu chaque semestre.

Critères d'évaluation

- Assiduité.
- Progression dans la capacité à se questionner et à mobiliser un corpus de réalisations faisant sens dans l'histoire de l'art.

CONSIDÉRATIONS SUR QUELQUES GRANDS COURANTS MODERNISTES ET LEUR RELECTURE CONTEMPORAINE

Histoire de l'art

- **Enseignante:** Patricia Brignone
- **Semestres:** S05, S06
- 2h (semaine impaire).

L'histoire de l'art semble avoir été écrite à la lumière de certains grands courants modernistes qui jalonnent le XXe siècle, à la suite des «ismes» (du cubisme, pop art au minimalisme et à l'art conceptuel). Une autre histoire semble aujourd'hui prévaloir, générée par des "bouleversements de situations" d'ordre planétaire, fruit de l'émergence de nouveaux contextes écologiques, sociaux-économiques fluctuants drainant de nouvelles idéologies, un sens critique et une façon d'être au monde, de penser et de faire inédites. L'art

n'échappe pas à ces re-considérations et à ces relectures. 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 certain-e-s artistes (déjà inaugurées par des figures comme Andrea Fraser et sa «critique performative») à des pratiques éco-féministes apparues récemment? 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.

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 d'éléments de rédaction pour le mémoire de fin d'études.

Critères d'évaluation

- Assiduité et ponctualité à tous les 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.

AUX SOURCES DE L'ABSTRACTION

Atelier théorie

- **Enseignant-e-s:** Anne Brégeaut, Bruno Rousselot
- **Semestres:** S03, S04, S05, S06, S08, S09, S10
- 2h (semaine paire)

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-e enseignant-e à l'autre et qui ouvrent à la discussion avec les étudiant-e-s.

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 XIXeme, 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'ajoute, 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).

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.

Évaluation

Analyse d'œuvres, discussions, exposés.

Critères d'évaluation

- Investissement personnel.
- Participation.

- Assiduité et ponctualité à tous les cours.
- Qualité de présentation d'un exposé.

LES GRANDES DATES DE LA MODERNITÉ

Atelier Théorie

- **Enseignant-e-s:** Anne Brégeaut, Bruno Rousselot
- **Semestres:** S03, S04, S05, S06
- 2h (semaine paire)

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-e enseignant-e à l'autre et qui ouvrent à la discussion avec les étudiant-e-s.

Dans ce cours, nous revisitons le XXe siècle au rythme de ses mutations artistiques. Nous les considérons dans leurs contextes politiques et sociaux et nous mettons en parallèle les différentes pratiques de création (littérature, architecture, design, musique, etc.) liées à une époque, un mouvement ou un lieu, tout en situant le rôle de la peinture.

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

Compétences développées

Découverte et analyse de moment-clés et déterminants pour comprendre les enjeux de la peinture actuelle.

Évaluation

Analyse d'œuvres, discussions, exposés.

Critères d'évaluation

- Investissement personnel.
- Participation.
- Assiduité et ponctualité à tous les cours.
- Qualité de présentation d'un exposé.

QUESTIONS DE PEINTRES

Atelier Théorie

- **Enseignant-e-s:** Anne Brégeaut, Bruno Rousselot
- **Semestres:** S05, S06
- 2h (semaine paire)

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-e enseignant-e à l'autre et qui ouvrent à la discussion avec les étudiant-e-s.

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.

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.

Évaluation

Analyse d'œuvres, discussions, exposés.

Critères d'évaluation

- Investissement personnel.
- Participation.
- Assiduité et ponctualité à tous les cours.
- Qualité de présentation d'un exposé.

ACTUALITÉ EXPOSITIONS

Atelier Théorie

- **Enseignant-e-s:** Anne Brégeaut, Bruno Rousselot
- **Semestres:** S03, S04, S05, S06, S08, S09, S10
- 2h (semaine paire)

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-e enseignant-e à l'autre et qui ouvrent à la discussion avec les étudiant-e-s.

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.?)

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 à tous les cours.
- Qualité de présentation d'un exposé.

LA PEINTURE AMÉRICAINE

Atelier Théorie

- **Enseignant-e-s:** Anne Brégeaut, Bruno Rousselot
- **Semestres:** S03, S04, S05, S06, S08, S10
- 2h (semaine paire)

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-e enseignant-e à l'autre et qui ouvrent à la discussion avec les étudiant-e-s.

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.

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

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

Évaluation
Analyse d'œuvres, discussions, exposés.

Critères d'évaluation

- Investissement personnel.
- Participation.
- Assiduité et ponctualité à tous les cours.
- Qualité de présentation d'un exposé.

THEMED CLASSES IN ENGLISH

• **Enseignante:** Linda McGuire
• **Semestres:** S03, S04
• 1h hebdo. (groupes)

Optional modules:
The Biography of an Object, Writing on the Wall.

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

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

Critères d'évaluation

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

FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE

• **Enseignant:** Charlélie Vuillemin
• **Semestres:** S01, S02, S03, S04, S05, S06
• 1h30 hebdo.

Ce cours est basé sur la communication et le développement des compétences linguistiques et communicatives des étudiant-e-s. 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.

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.

• **Enseignant:** Germain Huby
• **Semestres:** S05, S06, S07
• 12h réparties dans l'année

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 à tous les cours.

GALERIE D'ESSAI Espaces critiques

• **Enseignant-e-s:** Germain Huby (coordonnateur), équipe enseignante, intervenant-e-s extérieur-e-s
• **Semestres:** S05, S06
• 4h hebdo.

Ce temps d'échange collectif – entraîné 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.

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 à tous les cours.

PROFESSIONNALISATION

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-le-s pourront prendre part à ces cours pour apporter leur expertise.

Compétences développées

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

Évaluation
Présence obligatoire (émargement).

Critères d'évaluation

- Assiduité et ponctualité à tous les cours.
- Participation.

CYCLE 1 DESIGN

ANNÉE 2 DESIGN

• **Coordonnatrice:** Hélène Robert
• **Semestres:** S03, S04

Temps d'échange hebdomadaire collectif et accompagnement individuel des étudiant-e-s 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-e-s 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.

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 à tous les cours.
- Engagement dans le travail.

LA MATIÈRE DE L'AUTONOMIE

• **Enseignant:** Laurent Matras
• **Semestres:** S03
• 4h hebdo.

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.

Sera abordé la notion «d'écologie du projet».

Compétences développées
Analyser, être curieux de ce qui nous entoure pour mieux concevoir.

Évaluation

- Assiduité
- 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 représentation
- Qualité de l'accrochage.

METHODOLOGIE DE PROJET

Conception d'un mobilier urbain pour un lieu choisi

- **EnseignantE:** Leila Toussaint
- **Semestres:** S03, S04
- 4h hebdo.

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...), perception sensible et sensorielle (sensations, ombres et lumières, éclairages, couleurs, matières, odeurs et environnement sonore).
- **Analyse:** histoire du lieu, analyse cartographique du quartier (de la grande à la petite échelle), relevé des éléments existants de design urbain, fonctionnements et dysfonctionnements, mesures...
- **Propositions de 2 ou 3 scénarios d'usage:** esquisses de projet.
- **Projet:** développement d'un scénario choisi: de l'esquisse au projet détaillé (fonctionnement, conception, mesure, matériaux, process de fabrication...).

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

- Présentation orale de projets
- Supports de communication des projets: textes explicatifs, recherches, photos, vidéo, enregistrements, croquis, plans, maquettes de travail, dessins techniques, maquette à l'échelle, etc.

Critères d'évaluation

- Assiduité et ponctualité à tous les 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.

TERRITOIRES DE L'IMAGINAIRE

- **Enseignant:** Hélène Robert
- **Semestres:** S03, S40
- 4h (semaine paire)

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 résonnance 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 étudiant·e·s 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.

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 à tous les cours.
- Imagination
- Créativité
- Capacité d'analyse
- Méthodologie.
- Origine et évolution du projet, choix des bons outils de représentation et qualité des réalisations.

HABITER UN JARDIN PARTAGÉ

- **Enseignante:** Nathalie Vidal
- **Semestres:** S03
- 18h au cours du semestre

Observer et prendre soin du jardin de notre école d'art et de design afin d'engager une réflexion sur le lieu existant comme une composition entre du bâti (habitat des humains) et du non bâti (habitat immatériel du vivant) dans un contexte urbain. Créer des conditions qui permettent d'améliorer nos réceptivités au vivant en interrogeant les interactions entre les usages et les composants du lieu: la flore, la faune, le soleil, la pluie, les vents, les saisons et la ville très minérale. Analyser comment chaque action sur notre jardin ferait l'objet d'une transmission et une sensibilisation du lieu.

Il s'agira de dessiner des fabriques de jardin, treilles, serres, mobiliers qui ponctuent des parcours

dans le jardin, protègent les diversités, valorisent des espaces et inventent des usages.

Compétences développées

- Capacité à formuler des questions et des réponses destinées à mieux comprendre les relations vitales entre territoire et société.
- Maîtrise des outils de la représentation.
- Développement d'un vocabulaire technique et formel.

Évaluation

Scénographie de l'ensemble des dessins et plans dans la galerie de l'école en décembre pour une évaluation avec un jury invité.

Critères d'évaluation

- Assiduité et ponctualité à tous les cours.
- Qualité des réalisations.
- Qualité de la présentation orale.

MATÉRIAUX

- **Enseignante:** Nathalie Vidal
- **Semestres:** S03
- 16h au cours du semestre

Il s'agit de rendre les étudiant·e·s autonomes pour utiliser la matériauthèque de l'école, lieu de consultation d'échantillons, de matériaux et de catalogues, et de leur faire découvrir des matériaux innovants grâce à l'utilisation de la base de données *donneesmaterio.com*.

Compétences développées

Cet enseignement doit permettre aux étudiant·e·s de s'initier aux grandes familles de matériaux (bois, métal, béton, cellulose, thermoplastiques, thermo-durcisseurs), à leurs caractéristiques premières et à leurs champs d'application. Ils/elles étudient l'Analyse de Cycle de Vie (ACV) qui quantifie les impacts sur l'environnement d'un matériau durant toute son existence, depuis l'extraction des matières premières nécessaires à sa fabrication, jusqu'à sa fin de vie.

Évaluation

Par groupe de deux, les étu-

diant·e·s préparent un exposé sur un matériau comprenant ses caractéristiques, ses champs d'application et son recyclage avec des exemples d'utilisation en art, en design et en architecture. Ils/elles le présenteront à l'ensemble de la promotion. Évaluation de l'exposé puis de son rendu numérique.

Critères d'évaluation

- Assiduité et ponctualité à tous les cours.
- Qualité des réalisations.
- Qualité de la présentation orale.

MATÉRIAUTHÈQUE AMBULANTE

- **Enseignante:** Nathalie Vidal
- **Semestres:** S04
- 18h au cours du semestre

- Penser la relation entre design, espace et mobilité afin d'engager une réflexion sur l'utilisation de la matériauthèque au sein de l'école.
- Créer un mobilier au plus près des étudiant·e·s permettant le rangement, le classement, l'alerte et la consultation des échantillons de matériaux. Cet outil devient un centre ressource permanent, d'inspiration et d'innovation pour la création.

Compétences développées

- Les réalisations seront une manière d'interroger le rapport entre forme, matière et fonction à une échelle observable et d'enrichir son rapport au volume, à l'espace et de développer un vocabulaire technique et formel.
- Maîtrise des outils de la représentation.
- Possibilité de travailler en duo (deuxième et quatrième année).

Évaluation

Scénographie de l'ensemble des maquettes dans la galerie de l'école en avril pour une évaluation avec un jury invité.

Critères d'évaluation

- Assiduité et ponctualité à tous les cours.
- Qualité des réalisations.
- Qualité de la présentation orale.

L'ESPACE DOMESTIQUE RECOMPOSÉ

- **Enseignant:** Laurent Karst
- **Semestres:** S04
- 2h hebdo.

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.

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.

Critères d'évaluation

- Assiduité et ponctualité à tous les 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'OBJET DU QUOTIDIEN

- **Enseignant:** Laurent Karst
- **Semestres:** S04
- 2h hebdo.

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.

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 rendu.

Critères d'évaluation

- Assiduité et ponctualité à tous les 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 PHOTO-PHONIES

- **Enseignant-e-s:** Luc Adami, Pascale Séquer
- **Semestres:** S03, S04
- 4h (semaine impaire)

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

Semestre 1

- 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.
- Mettre en récit par l'écriture, votre passage dans ce lieu en décrivant une action, une gestuelle qui caractérise un des traits de votre personnalité

Semestre 2

- Enregistrer et mixer le texte avec votre voix
- Représenter ce lieu sur plan et esquisser une animation explicite en contre-plongée totale représentant objectivement votre passage.
- Montage et présentation.

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.
- Aiguiser son sens de l'observation
- Apprentissage d'une pratique collective sur un plateau de tournage.

Évaluation

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

Critères d'évaluation

- Assiduité et ponctualité à tous les cours.
- Présentation des travaux.
- Mise en œuvre.
- Qualité des réalisations.
- Participation.
- Motivation.
- Assiduité.

SON-MUSIQUE / IMAGE-ESPACE

- **Enseignant:** Jean-Christophe Desnoux
- **Semestres:** S03 (obligatoire), S04 (atelier suivi de projet)
- 2h (semaine paire)

- Apprentissage de la prise de son et du montage.
- Réalisation de séquences sonores (exercice).
- Cours et pratique des techniques numériques (micro+enregistreur numérique, acquisition et stockage, séquence et mixage, production sonore par graphismes ou traitements, localisation et spatialisation, etc.)

- Principes et découvertes de quelques logiciels (S03: Audacity; S04: Live, Digital Performer, Metasynth, etc.)

Théorie du Son:

- Nature du son, notion d'acoustique et psycho-acoustique.
- Initiation à l'écoute: la voix comme premier instrument, la musique ethnique, la musique contemporaine au XXe siècle, la poésie sonore, les installations ou dispositifs sonores, les podcast créatifs, etc.
- Workshop ou ateliers avec Why Note, concerts pour les Portes ouvertes de l'école.

Compétences développées

- Pratiques: les basiques du sonore (prise de son, édition traitement, mixage et traitements/création) avec, pour objectif, la création individuelle et/ou collective de réalisations autour de thèmes choisis.
- Théoriques: le son et l'espace, les croisements son-arts plastiques, le son au cinéma. Le récit sonore.
- Analyse critique appliquée au projet des formes audiovisuelles et au récit sonore.

Évaluation

Assiduité aux cours-ateliers et réalisation d'une petite création sonore.

Critères d'évaluation

Qualité des rendus de travaux liée à la réalisation d'un projet de création sonore, d'une bandeson sur un projet audiovisuel, etc.

SEL D'ARGENT

Atelier de suivi de projet

- **Enseignante:** Pascale Séquer
- **Semestres:** S03, S04
- 4h (semaine paire)

Cet atelier de photographie argentique noir et blanc s'adresse aux étudiant-e-s souhaitant élargir leur champ d'expérimentation grâce à une pratique de procédés anténumériques. Le cours s'organisera autour du Temps mé-

canique, 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.

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 à tous les cours.
- Motivation.

COULEUR, ESPACE Atelier théorie

- **Enseignant:** Alain Bourgeois
- **Semestres:** S03, S04
- 2h (semaine impaire)

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.

Au second semestre: atelier couleur et suivi de projets

- méthodologie couleur de l'es-

pace et technologies numériques;

- nuanciers;
- etc.

Compétences développées

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

Évaluation

Contrôle continu.

Critères d'évaluation

- Origine et évolution du projet.
- Inscription culturelle du travail.
- Qualité des réalisations.
- Assiduité et ponctualité à tous les cours.

HISTOIRE ET THEORIE CRITIQUES DU DESIGN

- **Enseignant:** Lambert Dousson
- **Semestres:** S03, S04
- 4h (semaine impaire)

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» – selon trois moments dont on clarifie la signification: modernité, modernisme, postmodernité, contemporanéité.

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.

Compétences développées

- Familiarisation avec des no-

tions 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.

Évaluation

Exposé oral sur un designer et / ou un architecte (1 exposé par semestre)..

Critères d'évaluation

- Assiduité et ponctualité à tous les cours.
- Position des problèmes, analyse, réflexion, expression, argumentation.

HISTOIRE DE L'ART, DU DESIGN ET DE L'ARCHITECTURE

- **Enseignant:** Pierre Tillet
- **Semestres:** S03, S04
- 2h hebdo.

Dans le domaine de l'architecture, le dessin et la maquette sont des outils perceptifs, d'expérimentation et de pensée envisagés le plus souvent comme des préalables à la construction. L'objectif de cet enseignement est de familiariser les étudiant-e-s aux problématiques modernistes liées à ce type de pratiques, tout en tenant compte de la critique du modernisme qui a émergé à partir des années 1960. Plus largement, il apparaît que le dessin et la maquette sont également présents dans les champs du design et de l'art. De nombreux artistes ont ainsi renouvelé le vocabulaire de la sculpture ainsi que les représentations du bâti, voire de la ville par ces moyens (considérés cette fois comme porteurs de leur propre finalité).

Compétences développées

- Connaissance transversale de certains enjeux historiques et théoriques liés aux arts du XXe siècle.
- Autonomie dans la réflexion et l'expression.+

Évaluation

Dossier écrit rendu chaque semestre.

Critères d'évaluation

- Assiduité et ponctualité à tous les cours.
- Progression dans la capacité à se questionner et à mobiliser un corpus de réalisations faisant sens dans l'architecture, le design et l'art.

EXISTENCES HUMAINES – PRÉSENCES ARTISTIQUES Histoire de l'Art

- **Enseignante:** Martine Le Gac
- **Semestres:** S03, S04
- 2h hebdo.

Le cours propose de découvrir des artistes qui placent la relation corps-espace au centre de leurs préoccupations, en font le sujet principal d'une photo, peinture, sculpture ou le vecteur direct d'un engagement en danse ou en performance.

D'une existence humaine à sa présentation, de celle-ci à sa représentation, s'opère une mise à distance par le biais des images. L'être et ses relations s'y transforment en signes plastiques, en «figure». Cette réalité particulière façonne la perception et défie les catégories visuelles. Nos façons de penser et le devenir des sociétés sont en jeu.

Les œuvres seront étudiées à partir des outils et des processus qui les engendrent mais aussi leur mode de diffusion. Issues de collaborations fructueuses à certains moments clefs de l'histoire, elles seront l'occasion de mettre en évidence quelques-unes des grandes ruptures ayant marqué les recherches artistiques modernes et contemporaines.

Le cours proposera également de montrer comment les artistes trouvent des ressources dans des œuvres plus anciennes et une culture élargie pour se placer face aux questions que leur posent l'actualité et le fait de créer.

Compétences développées

- S'ouvrir aux horizons culturels et techniques d'expériences ar-

tistiques de différentes époques jusqu'au XXIe siècle.

- S'approprier des outils méthodologiques pour aiguiser l'observation, nourrir la réflexion, les recherches et les réalisations personnelles.

Évaluation

- Assiduité et ponctualité à tous les cours.
- Dossier écrit pour chaque semestre sur la base des cours et des travaux personnels.

Critères d'évaluation

- Présence régulière et participation.
- Précision des connaissances et leur développement selon les cours.
- Capacité d'analyse critique des projets et expériences culturelles choisis.
- Qualité de rédaction et de présentation du dossier.
- Absence de plagiat.

PHILOSOPHIE

- **Enseignant:** Pierre Guislain
- **Semestres:** S03, S04
- 2h hebdo.

Ce cours propose une initiation aux concepts et à la pratique de la réflexion philosophique. Sa forme peut varier en tenant toujours compte du contexte particulier de l'enseignement de la philosophie en école d'art et des importantes différences de niveau dans les connaissances acquises précédemment par les étudiant-e-s. Il s'agit d'initier, ou conforter, une pratique de la philosophie (à travers la lecture et le travail des textes, mais aussi la réflexion sur les œuvres et sa propre pratique plastique) qui sera développée ensuite en 3e, 4e et 5e années et qui contribuera à cette capacité de positionnement critique requise pour l'obtention du DNSEP.

Compétences développées

- Capacités de réflexion philosophique.
- Connaissances de concepts et d'auteurs.
- Pratique de l'écrit en philosophie.

Évaluation

Un écrit est demandé à la fin de chaque semestre, en vue de la validation du cours.

Critères d'évaluation

- Progression au cours de l'année dans l'ouverture à la philosophie, les capacités de réflexion, l'acquisition de connaissances.
- Assiduité et ponctualité à tous les cours.

THEMED CLASSES IN ENGLISH

- **Enseignante:** Linda McGuire
- **Semestres:** S03, S04
- 1h hebdo. (groupes)

Optional modules:

The Biography of an Object, Writing on the Wall.

Compétences développées

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

Évaluation

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

Critères d'évaluation

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

FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE

- **Enseignant:** Charlélie Vuillemin
- **Semestres:** S01, S02, S03, S04, S05, S06 (cycle 1)
- 1h30 hebdo.

Ce cours est basé sur la communication et le développement des compétences linguistiques et communicatives des étudiant-e-s. 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.

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.

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 à tous les cours.

ANNÉE 3 DESIGN

- **Coordonnateur:** Jeremy Edwards
- **Semestres:** S05, S06

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 autours 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 enseignant-e-s. Un second où accompagné par le coordonnateur, il 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.

Compétences développées

- Capacité à problématiser un projet
- Capacité à le développer
- Capacité à convoquer les médias 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 à tous les cours.

OBJETS EN SITUATION

- **Enseignant:** Laurent Matras, Leila Toussaint
- **Semestres:** S05, S06
- 4h hebdo.

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.

Compétences développées

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

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 à tous les cours.

TERRITOIRES SCÉNOGRAPHIQUES

- **Enseignante:** Héléne Robert
- **Semestres:** S05, S06
- 4h (semaine paire)

La troisième année est consacrée à la préparation du DNA. Tout particulièrement au semestre 6, l'acquisition d'une certaine autonomie se met en place progressivement au travers des problématiques proposées permettant à l'étudiant.e de développer un projet personnel.

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:

- 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; le choix du ou des territoires de l'étudiant se dessinent pendant cette 3e année pour lui permettre de «concevoir, construire et habiter son projet» exposé, scénographié, pour achever le premier cycle.

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).

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 à tous les cours.

LUMIÈRE ET SCÉNOGRAPHIE

- **Enseignant:** Frédéric Beauclair
- **Semestres:** S05, S06
- 4h hebdo.

S05 Théorie et Pratique de la lumière

La lumière est un élément essentiel de l'espace et du design. Elle permet de voir et de mettre en valeur toutes créations. Expérimenter la lumière en travaillant sur des problématiques réelles. La lumière appliquée à la scénographie:

- Théorie de la lumière (visite du showroom de la SDME à Dijon)
- Application sous forme de projets:
  - Projet d'un luminaire urbain.
  - Projet d'un luminaire en kit (au choix)

S06 Application de la lumière en scénographie

- Projet d'une exposition sur l'ombre et la lumière

Compétences développées

- Méthodologie.
- Recherches personnelles.
- Représentation de la lumière en dessin.
- Manipulation de la lumière en maquette et à l'échelle 1.
- Communication du projet, orale, écrite et visuelle.

Évaluation

- Assiduité et ponctualité à tous les cours.
- Contrôle continu.
- Accrochages.
- Rendus individuels avant bilan.

Critères d'évaluation

- Présentation des travaux
- Évolution du projet.
- Qualité des réalisations.

DESIGN EN AUTOPRODUCTION

- **Enseignant:** Jean-Sébastien Poncet
- **Semestres:** S05, S06
- 3h hebdo.

Le designer en «critique de la production» comme l'énonce Enzo Mari ne cesse de questionner les procédés, les outils et les matériaux pour déconstruire les systèmes techniques et les usages qui leurs sont associés.

Le designer devenu producteur, fabrique des outils, des matériaux, des objets. Comment s'empare-t-il des problématiques spatiales à partir des procédés de production et des matériaux qui le composent?

Nous explorons des pratiques hybrides de production issues de la refunctionalisation, des matériaux biosourcés et des outils de fabrication numérique, par l'expérimentation en volume et le design d'outils et de procédés de production de formes sur des exercices courts et quelques sujets plus long.

Compétences développées

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

Évaluation

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

Critères d'évaluation

- Assiduité et ponctualité à tous les cours.
- Questionnement de l'outil comme médium d'expression
- Inventivité des procédés
- Qualités plastiques
- Pertinence de la réflexion engagée et des références convoquées.

IMAGE – ESPACE SONORE Atelier suivi de projet

- **Enseignante:** Jean-Christophe Desnoux

- **Semestres:** S05, S06
- Rendez-vous individuels, semaine paire

- Traitements audio et matière sonore.
- Production sonore par graphismes.
- Traitements sonores (plug-ins créatifs).
- Mixage sonore synchronisé à l'image.
- Analyse d'œuvres cinématographiques, vidéographiques, expérimentales, performances, installations, danse, etc.
- Mixage multi-sources, spatialisé, son binaural, etc.
- Workshops ou ateliers avec Why Note, concerts pour les Portes ouvertes de l'école (voir Arc Arts du son).
- Suivi de projet sur rendez-vous sur les plages libres (feuilles de rendez-vous sur la porte du studio).
- L'atelier «image/espace sonore» vise à élargir et à travailler en profondeur une relation avec une image filmée ou un espace d'installation et sa plasticité quelle qu'elle soit.

NB: Pour les étudiant.e-s étranger.ère-s ou admi-se-s par équivalence: possibilité de formation sur le créneau du cours 3A-3D. Pour les étudiant.e-s en 4A ou en 5A: 2 ou 3 séances de cours sur les créneaux 3A, au début du premier semestre.

Compétences développées

- Approfondir certains champs du sonore par le biais de révisions ou par l'acquisition de nouveaux outils de création
- Approfondir le rapport image/son avec les moyens techniques du studio.

Évaluation

- Réalisation sonore, ou audiovisuelle, participation aux workshops.
- Recherches personnelles.

Critères d'évaluation

- Qualité de la recherche et de la mise en œuvre pour des travaux sonores liés ou non à un projet sur le plastique, le temporel, l'espace ou l'image, etc.

- Justifications et références des partis pris.
- Assiduité et ponctualité à tous les cours.

MICRO-ARCHITECTURE ET CONTEXTES

- **Enseignant:** Laurent Karst
- **Semestres:** S05, S06
- 4h hebdo.

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.

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 à tous les cours.

ONE-MINUTE VIDEO

- **Enseignant:** Luc Adami
- **Semestres:** S05 (obligatoire), S06 (atelier de suivi de projet)
- 4h hebdo. en liaison avec le cours de design de Laurent Matras

Comme l'année passée où les étudiant-e-s ont créé une vidéo sonorisée d'une minute - une minute pour filmer un lieu choisi et identifier les besoins, les manques - nous poursuivons ce travail de vidéo en lien avec les enjeux du cours de design (récit, techniques de narration, montage, mixage et accrochage, etc.)

Intervention sur 4 séances (à confirmer) de Muriel Beltramo: réalisatrice, consultante & développement scénario.

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 à tous les cours.
- Participation, échanges, entraide.
- Pertinence de la proposition.
- Qualité plastique.

SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES APPLIQUÉES AU DESIGN

- **Enseignant:** Lambert Dousson
- **Semestres:** S03, S04
- 4h (semaine impaire)

Ce cours propose l'analyse critique des situations nouvelles qui problématisent 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:

- la question du genre, c'est-à-dire les normes qui régissent les rapports du masculin et du féminin;
- les enjeux relatifs au développement dit soutenable, à l'écologie politique et à la justice environnementale;

- 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»);
- et par-dessus tout les dynamiques parallèles de marchandisation, de privatisation et de militarisation des espaces (publics) pensées sous le signe du commerce et de la sécurité (vidéo-surveillance, «prévention situationnelle», «résidentialisation»).

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.).

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.

Évaluation

Travail écrit sur une thématique abordée en cours.

Critères d'évaluation

- Assiduité et ponctualité à tous les cours.
- Position des problèmes, analyse, réflexion, expression, argumentation.

ENGLISH CLASSES - PREPARATION FOR YEAR ABROAD

- **Enseignante:** Linda McGuire
- **Semestres:** S05, S06
- 1h hebdo. (groupes)

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

Compétences développées

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

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.

FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE

- **Enseignant:** Charlélie Vuillemin
- **Semestres:** S01, S02, S03, S04, S05, S06 (cycle 1)
- 1h30 hebdo.

Ce cours est basé sur la communication et le développement des compétences linguistiques et communicatives des étudiant-e-s. 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.

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.
- Travailler sur la prononciation, la prosodie, la fluidité verbale et discursive.

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 à tous les cours.

PREPARATION À L'ÉCRIT DE DNA

- **Enseignant:** Lambert Dousson
- **Semestres:** S05, S06
- Rendez-vous individuels

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, 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 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.

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.

CYCLE 2 ART

L'étudiant·e qui entre en 2e cycle a déjà fait l'expérience du passage d'un diplôme de 1er cycle et réussi à ce stade à valoriser des acquis, à poser les bases personnelles d'une démarche artistique. C'est au titre de ce premier engagement qu'elle/il s'apprête à rassembler son énergie et à développer de nouvelles ressources 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.

ANNÉE 4 ART

- **Coordonnatrices:** Martine Le Gac, Lydie Jean-Dit-Pannel
- **Semestres:** S07, S08

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 savoirs faire de professionnels rencontrés hors de l'école, dans le milieu de l'art comme dans tout autre domaine enrichissent la démarche de l'étudiant·e. C'est l'occasion pour elle/lui 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) L'étudiant·e choisit un référent parmi les enseignant·e·s 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. La participation à un ARC, à des workshops sont également des temps forts d'expérimentation en groupe sous la conduite d'enseignant·e·s et d'artistes invité·e·s.

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 spatiale.
- Production d'un mémoire (forme brute).

Critères d'évaluation

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

ANNÉE 5 ART

- **Coordonnatrices:** Martine Le Gac, Lydie Jean-Dit-Pannel
- **Semestres:** S09, S10

L'année diplômante clôture le cy-

cle 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 conçoit 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·e·s et d'artistes invité·e·s.

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 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.

PHILOSOPHIE

- **Enseignant:** Pierre Guislain
- **Semestres:** S08, S09
- 2h hebdo.

L'objectif de ce cours est de développer la réflexion philosophique, la connaissance des auteurs, des notions ou des concepts en lien avec les questions générées par les pratiques plastiques et l'actualité du monde contemporain.

Compétences développées

- Capacités de réflexion philosophique.
- Connaissances de concepts et d'auteurs.
- Capacités d'expression à l'oral.

Évaluation

Exposé sur un texte philosophique.

Critères d'évaluation

- Progression au cours de l'année dans l'ouverture à la philosophie.
- Capacités de réflexion.
- Acquisition de connaissances.
- Assiduité et ponctualité dans tous les cours.

HISTOIRE DE L'ART

Le corps de l'artiste, le corps du spectateur

- **Enseignant·e·s:** Patricia Brignone, Pierre Tillet
- **Semestres:** S08, S09, S10
- 2h hebdo.

Suite 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, à 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.

Compétences développées

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

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.

INITIATION À LA RECHERCHE, SUIVI DE PROJET

- **Enseignant:** Pierre Tillet
- **Semestres:** S08, S09, S10
- 2h hebdo., séances collectives ponctuelles

L'objectif de ce cours est d'accompagner les étudiant·e·s selon deux axes. Le premier est l'initiation au travail de recherche par des apports historiques et méthodologiques (définition d'une problématique, d'un plan et d'un corpus d'œuvres), en vue de la rédaction du mémoire de cinquième année. Idéalement, chaque étudiant·e devrait établir un cadre théorique propice au développement d'une réflexion spécifique. Le second axe est celui du suivi de projet. Dans les deux cas, les cours alterneront rendez-vous individuels et en petits groupes.

Compétences développées

- Méthodologie et distance critique.
- Élaboration d'une position théorique singulière en rapport avec le projet personnel.

Évaluation

- Progression dans la rédaction du mémoire de fin d'études.
- Engagement dans le projet.

Critères d'évaluation

- Assiduité.
- Progression dans la capacité à définir un territoire de recherche; culture générale permettant de mobiliser des références ouvertes.

AUX SOURCES DE L'ABSTRACTION Atelier théorie

- **Enseignant·e·s:** Anne Brégeat, Bruno Rousselot
- **Semestres:** S03, S04, S05, S06, S08, S09, S10
- 2h (semaine paire)

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-e enseignant-e à l'autre et qui ouvrent à la discussion avec les étudiant-e-s. 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).

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.

Évaluation

Analyse d'œuvres, discussions, exposés.

Critères d'évaluation

- Investissement personnel.
- Participation.
- Assiduité et ponctualité à tous les cours.
- Qualité de présentation d'un exposé.

ACTUALITÉ EXPOSITIONS

Atelier Théorie

- **Enseignant-e-s:** Anne Brégeaut, Bruno Rousselot
- **Semestres:** S03, S04, S05, S06, S08, S09, S10
- 2h (semaine paire)

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-e enseignant-e à l'autre et qui ouvrent à la discussion avec les étudiant-e-s.

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.?)

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 à tous les cours.
- Qualité de présentation d'un exposé.

LA PEINTURE AMÉRICAINA Atelier Théorie

- **Enseignant-e-s:** Anne Brégeaut, Bruno Rousselot
- **Semestres:** S03, S04, S05, S06, S08, S10
- 2h (semaine paire)

La peinture américaine est abordée dans sa spécificité et ses enjeux. Une séance peut être 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...

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

Compétences développées

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

Évaluation

Analyse d'œuvres, discussions, exposés.

Critères d'évaluation

- Investissement personnel.
- Participation.
- Assiduité et ponctualité à tous les cours.
- Qualité de présentation d'un exposé.

L'ART EN QUESTION

Dessin et peinture plurielle

- **Enseignant:** Carlos Castillo
- **Semestres:** S03, S04, S05, S06, S08, S10 (groupe de 12 à 15 étudiant-e-s)
- Alternance cours / suivi de projet 4h hebdo.

La mise en place d'un atelier autonome et nomade de « dessin et peinture plurielle » créé depuis plusieurs années, permet de soulever les questions liées à la peinture contemporaine tout en prenant appui sur les nombreux héritages de la peinture occidentale, à la peinture d'histoire, à la

peinture internationale dans le monde d'aujourd'hui. Les séances sont théoriques (à l'atelier Multiples, ou salle informatique du 5e), pratiques et créatives (en atelier de 2e année art), et permettent aux étudiant-e-s de cet atelier de continuer à enrichir leurs connaissances par la pratique régulière avec ces médiums et affirmer ainsi leurs recherches personnelles. Diverses expériences sont abordées tant en dessin et performance, dessin sous protocoles, ainsi qu'en peinture, toujours en lien à l'art contemporain.

La pratique expérimentale constitue une dimension nécessaire dans la recherche en art, et cet atelier proposera une articulation forte avec la pratique et manipulations des techniques diverses à base d'eau ou d'huile, mais aussi du sens que l'œuvre doit donner dans chaque création. La matérialité de la peinture importe donc, de même que sentir cette matérialité tout en lui donnant du sens.

Un des objectifs parmi d'autres, est de nous interroger sur ce que crée le dessin et la peinture aujourd'hui, sur la façon dont nous la recevons et pourquoi elle nous est nécessaire? La peinture n'est pas seulement une façon de voir, ou de faire, mais elle est aussi une façon d'appréhender le monde.

Visites d'expositions temporaires dans les musées de Dijon et nationales: au Consortium, au FRAC Bourgogne, etc. Autres projets à communiquer en cours.

Compétences développées

- Savoir utiliser le concept, les matériaux, la réalisation.
- Apprendre à déterminer les formats et la taille des images en fonction des projets, le rapport aux échelles.
- Expérimenter des multiples formes de dessiner ou de peindre en tenant compte des créations d'artistes à partir du milieu du XXe et XXIe siècle.

Évaluation

- Contrôle continu.
- Entretiens individuels et de groupe.
- Présentation et restitution des travaux plusieurs fois par an.

Critères d'évaluation

- Assiduité et ponctualité à tous les cours.
- Réalisations des sujets proposés.
- Origine et évolution du projet.
- Inscription culturelle du travail.
- Qualité des réalisations et de la présentation des travaux.

RÉINVENTER LE MONDE

Dessins et Peintures plurielles (manuel et numérique)

- **Enseignant:** Carlos Castillo
- **Semestres:** S03, S04, S05, S06, S08
- 4h hebdo.

L'atelier *Réinventer le monde* propose une pratique régulière et intensive de la peinture et du dessin, pour un groupe d'étudiant-e-s souhaitant élargir leur champ de travail de recherches personnelles. 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, les ruptures et transgressions et/ou continuité de l'art, mais aussi en réfléchissant à des nouvelles possibilités de création par rapport à l'art d'aujourd'hui. Les étudiant-e-s peuvent aborder leurs recherches soit à partir de sujets proposés par l'enseignant, soit avec des projets personnels bien définis, (ne se limitant pas aux seules questions de style, de genre ou d'effets de mode, ni d'abstraction ou de figuration), mais en proposant une grande liberté d'expression. Il est 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 aussi associer le dessin et/ou la peinture numérique.

L'étudiant-e est invité-e 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

continuent à être proposées, à différents moments, tout au long de l'année, afin d'aider l'étudiant-e à mieux analyser et comprendre les enjeux des œuvres d'artistes choisis. Le dessin et la peinture sont 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. Cet atelier souhaite également développer un état d'esprit, que l'art, loin d'être un fait purement individuel surgissant ex-nihilo, se construit dans le partage, et la camaraderie, afin de pouvoir se dépasser soi-même et pourquoi pas, de pouvoir transgresser l'héritage artistique.

Des rencontres avec des artistes dans ces domaines spécifiques sont proposés à certains moments forts de l'année. Des visites d'ateliers d'artistes locaux sont envisagées, ainsi que des visites ponctuelles d'expositions d'art contemporain locales et nationales.

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, 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.

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 à tous les cours et possibilité d'accès

aux interventions ou conférences de l'ARC «Art – Anthropocène, histoire et devenir»

- Réalisations des sujets proposés.
- Origine et évolution du projet.
- Inscription culturelle du travail.
- Qualité des réalisations et de la présentation des travaux.

COULEUR ET SYSTÈMES DE REPRÉSENTATION

Atelier Théorie

- **Enseignant:** Alain Bourgeois
- **Semestres:** S05, S06, S08, S09, S10
- 2h (semaine impaire)

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.

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 à tous les cours.

VIDÉO

Atelier suivi de projet

- **Enseignant-e-s:** Germain Huby, Lydie Jean-Dit-Pannel
- **Semestres:** S08, S09, S10 (option)
- 4h hebdo.

Cet atelier participatif propose aux étudiant-e-s vidéastes de pré-

senter régulièrement leurs créations, recherches et réflexions, sous des formes multiples (scénario, mono-bande, installation...). Cet espace est aussi un lieu d'échange autour de la culture de l'image en mouvement et de son actualité.

Compétences développées

- Analyse.
- Réflexion.
- Savoir-faire.

Évaluation

Contrôle continu – évaluation semestrielle

Critères d'évaluation

- Assiduité et ponctualité à tous les cours.
- Participation – engagement.
- Qualité des réalisations – réflexion – références.

IMAGE – ESPACE SONORE

Enseignante:

- Jean-Christophe Desnoux
- **Semestres:** S08, S09, S10
- Rendez-vous individuels et suivi de projet, semaine paire

L'axe de travail et d'expérimentation en atelier ou sur rendez-vous est ouvert à tou-te-s les étudiant-e-s: écriture sonore en relation à l'image (ou non).

Les ateliers ou rendez-vous donnent les moyens techniques de fabriquer sa propre matière sonore avec l'aide d'outils créatifs appropriés. Techniques traitements, mixages avancés, spatialisation du son autour d'une image ou d'un espace.

L'atelier-RDV peut approfondir et/ou finaliser les projets en cours dans l'Arc Arts du Son.

- Analyse d'œuvres musicales, cinématographiques, vidéographiques, expérimentales, performances, installations, danse, poésie sonore, etc. dans les modalités et processus d'écritures.
- Mixage multi-sources, spatialisé, son binaural, etc.
- Suivi de projet sur rendez vous sur les plages libres (feuilles de rendez-vous sur la porte du studio).
- Workshop ou ateliers avec Why

Note, concerts pour les Portes ouvertes de l'école, etc.

NB: Pour les étudiant-e-s étranger-ère-s ou admise-s par équivalence ainsi que pour les étudiant-e-s en 4A ou en 5A: possibilité de formation sur le créneau du cours 3A-3D.

Compétences développées

- Approfondir certains champs du sonore par le biais de révisions ou par l'acquisition de nouveaux outils de création
- Approfondir le rapport image/son avec les moyens techniques du studio.

Évaluation

- Réalisation sonore, ou audiovisuelle, participation aux workshops.
- Recherches personnelles.
- Justifications et références des partis-pris.

Critères d'évaluation

- Qualité des expérimentations sonores et musicales liées aux images, à l'espace et aux recherches personnelles.
- Assiduité et ponctualité à tous les cours.

FAIRE DU CINÉMA

Voir, analyser, écrire, filmer

Atelier suivi de projet

- **Enseignant-e-s:** Pierre Guislain, Pascale Séquer
- **Semestres:** S03, S04, S05, S06, S08, S09
- 3h hebdo.

Ce cours s'adresse aux étudiant-e-s qui souhaitent développer leur connaissance du cinéma. Comme dans toutes les formes d'art, voir des œuvres, comprendre les singularités des démarches de leurs auteur-e-s, rechercher des éléments d'actualité des principes qui les guident sont des aspects essentiels pour nourrir le projet personnel. L'analyse de film constitue l'aspect le plus important du travail. Par petits groupes, les étudiant-e-s travaillent eux/elles-mêmes sur des analyses d'œuvres, restituées lors de présentations. Parallèlement,

l'œuvre d'un cinéaste – cette année, Joel et Ethan Coen – est exploré de façon plus systématique, à travers l'étude de plusieurs de ses films. Dans la partie «pratiques», outre l'apprentissage de l'analyse de film, il est proposé aux étudiant-e-s de réaliser une vidéo.

Compétences développées

- Connaissances du cinéma (œuvres et théories).
- Technique d'analyse de film.
- Expérimentation des formes cinématographiques.

Évaluation

- Présentation d'une analyse de film, en groupe.
- Réalisation d'une vidéo.

Critères d'évaluation

- Progression au cours de l'année dans la connaissance du cinéma, les capacités de réflexion et d'expression.
- Assiduité et ponctualité à tous les cours.
- Qualités du projet vidéo.

GALERIE D'ESSAI – ESPACE CRITIQUE

- **Enseignant-e-s:** Martine Le Gac, Lydie Jean-dit-Pannel (coordinatrices) et d'autres enseignant-e-s selon leurs disponibilités: Patricia Brignone, Carlos Castillo, Sammy Engramer, Pierre Guislain, Didier Marcel, Anne Brégeaut, Bruno Rousselot.
- **Semestres:** S08, S09, S10
- 3h hebdo + 3h semaine impaire

Permettre à l'étudiant-e d'appréhender la création artistique comme un acte et une façon de penser qui engage pleinement son auteur-e et l'invite, 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 don-

ner un nouveau tour à la démarche. Les séances s'organisent autour des recherches personnelles des étudiant-e-s et la présentation de leurs projets artistiques en cours de réalisation ou achevés. Dans la galerie de l'ENSA Dijon ou un autre lieu. Chaque étudiant-e s'entretient avec les enseignant-e-s et les autres étudiant-e-s 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.

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-e
- 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

ENGLISH DISCUSSION GROUP

- **Enseignante:** Linda McGuire
- **Semestres:** S08, S09, S10
- 2h hebdo.

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).

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.

FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE

- **Enseignant:**CharlérieVuillemin
- **Semestres:** S08, S09, S10
- 1h30 hebdo.

Ce cours est basé sur la communication et le développement des compétences linguistiques et communicatives des étudiant-e-s. 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. Le travail sur le mémoire se fait au fil des séances avec une présentation hebdomadaire de l'avancée des projets afin d'anticiper l'apparition de problèmes linguistiques qui pourraient apparaître.

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 dans le but de préparer

le mémoire 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.

Évaluation

Présentation et entretien sur le mémoire.

Critères d'évaluation

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

PROFESSIONNALISATION

- **Enseignant:** Germain Huby
- **Semestres:** S05, S06, S08
- 12h réparties dans l'année

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.le.s pourront prendre part à ces cours pour apporter leur expertise.

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.

Évaluation

Présence obligatoire.

Critères d'évaluation

- Assiduité et ponctualité à tous les cours.
- Participation.

CYCLE 2 DESIGN

ANNÉE 4 DESIGN

- **Coordonnateur:** Laurent Matras
- **Semestres:** S07, S08

Qu'il s'agisse du travail écrit ou de l'amorce du projet, les enseignements en quatrième année, tant sur le champ théorique que pratique incitent les étudiant-e-s à questionner le champ social dans lequel ils s'inscrivent en tant que personnes et en tant que concepteur-trice-s. Il s'agit de s'ouvrir à ce qui les entourent, 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.

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 à tous

les 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.

ANNÉE 5 DESIGN

- **Coordonnateur:** Laurent Matras
- **Semestres:** S09, S10

Les étudiant-e-s de cinquième 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-e 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 cinquième année.

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, collectifs.

Critères d'évaluation

- Assiduité et ponctualité à tous les 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).

INITIATION À LA RECHERCHE, SUIVI DE MÉMOIRE

- **Enseignant:** Lambert Dousson
- **Semestres:** S08, S09
- Rendez-vous individuels, semaine impaire

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.

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.

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

- **Enseignants:** Laurent Matras, Jean-Sébastien Poncet
- **Semestres:** S09, S10
- 4h hebdo.

Suivi individuel des étudiant-e-s:

- 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.

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.

Évaluation

Accrochages réguliers à même de suivre le développement du projet.

Critères d'évaluation

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

OBSERVATOIRE DU MATÉRIAU

- **Enseignant:** Laurent Karst
- **Semestres:** S08
- 1h30 hebdo.

Un observatoire de la matière et du matériau comme outil de connaissance au service du projet. Un ensemble de présentations orientées vers tel ou tel matériau (par exemple: bois, acier, béton, verre) et son 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. Il s'agit de montrer, à travers différents 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.

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.

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.

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.

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.

Critères d'évaluation

- Assiduité et ponctualité à tous les cours.
- Assiduité, 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.

IMAGE - ESPACE SONORE
Atelier suivi de projet**Enseignant:**

- Jean-Christophe Desnoux
- **Semestres:** S08, S09, S10
- Rendez-vous individuels et suivi de projet, semaine paire

L'axe de travail et d'expérimentation en atelier ou sur rendez-vous est ouvert à tou-te-s les étudiant-e-s: écriture sonore en relation à l'image (ou non). Les ateliers ou rendez-vous donnent les moyens techniques de fabriquer sa propre matière sonore avec l'aide d'outils créatifs appropriés. Techniques traitements, mixages avancés, spatialisation du son autour d'une image ou d'un espace.

L'atelier-RDV peut approfondir et/ou finaliser les projets en cours dans l'Arc Arts du Son.

- Analyse d'œuvres musicales, cinématographiques, vidéographiques, expérimentales, performances, installations, danse, poésie sonore, etc. dans les modalités et processus d'écritures.
- Mixage multi-sources, spatialisé, son binaural, etc.
- Suivi de projet sur rendez vous sur les plages libres (feuilles de rendez-vous sur la porte du studio).
- Workshop ou ateliers avec Why Note, concerts pour les Portes ouvertes de l'école, etc.

NB: Pour les étudiant-e-s étranger-ère-s ou admise-s par équivalence ainsi que pour les étudiant-e-s en 4A ou en 5A: possibilité de formation sur le créneau du cours 3A-3D.

Compétences développées

- Approfondir certains champs du sonore par le biais de révisions ou par l'acquisition de nouveaux outils de création
- Approfondir le rapport image/son avec les moyens techniques du studio.

Évaluation

- Réalisation sonore, ou audiovisuelle, participation aux workshops.
- Recherches personnelles.
- Justifications et références des partis-pris.

Critères d'évaluation

- Qualité des expérimentations sonores et musicales liées aux images, à l'espace et aux recherches personnelles.
- Assiduité et ponctualité à tous les cours.

ENGLISH DISCUSSION GROUP

- **Enseignante:** Linda McGuire
- **Semestres:** S08, S09, S10
- 2h hebdo.

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).

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.

FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE

- **Enseignant:**Charlérie Vuillemin
- **Semestres:** S08, S09, S10
- 1h30 hebdo.

Ce cours est basé sur la communication et le développement des compétences linguistiques et communicatives des étudiant-e-s. 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. Le travail sur le mémoire se fait au fil des séances avec une présentation hebdomadaire de l'avancée des projets afin d'anticiper l'apparition de problèmes linguistiques qui pourraient apparaître.

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 dans le but de préparer le mémoire 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.

Évaluation

Présentation et entretien sur le mémoire.

Critères d'évaluation

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

