

LES ARCs

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

Chaque ARC propose un enseignement à la fois théorique et pratique, et fait appel à un grand nombre d'interlocuteur·rice·s extérieur·e·s (chercheur·e·s, experts, artistes, designers, etc.) qui sont convié·e·s dans le cadre d'une conférence, d'un workshop, ou d'une journée d'étude ou colloque.

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

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

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

ARCs 2023-2024:

- Art et anthropocène
- Arts du son
- Dispositif photographique et sonore
- Filmer aux limites
- Installations, expériences, méthodes
- Interfaces art/science et dispositifs d'espace
- Mutations urbaines (Mueur)
- Pratiques contemporaines de la peinture
- Pratiques incorporées: États de corps et formes de sociabilité
- Terre commune
- Text in the city

Clara Beaufrère, DNSEP Design 2023

ART - ANTHROPOCÈNE, HISTOIRE ET DEVENIR

- **Enseignant:** Carlos Castillo
- **Artistes et théoricien·ne·s extérieur·e·s:** Jean-Philippe Pierron, philosophe, agrégé et docteur en philosophie, maître de conférences (spécialité éthique et droit) à la faculté de philosophie de l'Université Jean Moulin, Lyon III, Chiara Parisi, directrice du Centre Pompidou Metz, Paul Ardenne, Guillaume Logé, chercheur et conseiller artistique, docteur en esthétique, histoire et théorie des arts, Paris. Julien Creuzet, artiste, François Genot, artiste, Christophe Iggre, Fondation Lacolade
- **Équipe:** 12 étudiant·e·s
- **Créneau:** Jeudi 14h-18h (hebdo.)

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

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

- Quels liens devons-nous recréer avec la Terre et le vivant?
- À quoi serons-nous confrontés: effondrements, bouleversements, basculements, incertitudes, instabilités, renoncements?
- La reconnexion à la nature et à son esthétique n'est-elle pas primordiale pour les arts?

L'ARC propose des séances en interne, mais aussi avec des artistes et théoricien·ne·s invité·e·s, sur des sujets qui poseront les

bases et les enjeux de la création plastique et de l'art actuel.

Paul Josef Crutzen, prix Nobel de chimie, a proposé le terme Anthropocène en 1995, un terme dorénavant relayé par tous les médias de manière massive. Celui-ci inspire un mouvement artistique mondial. Les travaux des artistes de l'Anthropocène adoptent les formes les plus diverses. Leurs œuvres, parfois dématérialisées, empruntent aux techniques d'investigation des scientifiques, des journalistes et des lanceurs d'alerte. Ils s'inspirent également des pratiques qui sont celles des paysan·ne·s ou encore des peuples autochtones.

L'ARC «Art - Anthropocène histoire et devenir», se veut un lieu d'échanges, de recherche, de création, de production et de ressources. Il est appelé à être animé tout au long de l'année pédagogique (plusieurs conférences et interventions). Les intervenant·e·s sont des spécialistes du monde de l'art, des sciences humaines et des sciences dites «dures» (partenariats en cours avec la MSH, l'INRAe, l'École urbaine de Lyon, Art of Change 21, l'association COAL, etc.)

Organisation d'une exposition début avril 2024 des étudiants de l'ARC et des travaux choisis du workshop de février, à l'église St. Philibert, ou dans la Grande et la petite Orangerie du Museum d'histoire naturelle de Dijon (dates et lieu à définir).

Activités parallèles:

- Visites d'ateliers d'artistes.
- Organisation d'événements liés aux recherches des étudiant·e·s mis en relation avec l'art contemporain.
- Projets de voyages et visites d'expositions étalées dans le temps: centres d'art, galeries, musées, et visites de laboratoires scientifiques INRAe Dijon, Agrosup, MSH, etc.
- Animation La Fresque du Climat, recherches avec le Muséum d'histoire naturelle, jardin de l'Arquebuse, découverte du paysage local et viticole, expérience de la marche pour dessiner, peindre ou travailler avec le paysage, etc.

Compétences développées:

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

Évaluation:

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

Critères d'évaluation:

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

ARTS DU SON

- **Enseignant·e·s:** Diane Blondeau, Lambert Dousson
- **Intervenant:** Nicolas Thirion, artiste associé, directeur artistique d'Ici l'onde
- **Équipe:** 12 étudiant·e·s
- **Créneau:** Jeudi 14h-18h (hebdo.)

Quand on dit «Arts du son», on utilise un terme un peu fourre-tout qui englobe les musiques électroniques expérimentales, les bricolages sonores acoustiques ou électriques, les performances qui jouent avec les espaces, les installations sonores... tout ce qui sort en fait des formats consacrés rock, pop, jazz ou électro... mais les arts du son peuvent aussi représenter, plus qu'un genre bien spécifique, une attitude, un rapport aux sons, un faisceau de pratiques, aussi bien apparentés aux musiques contemporaines qu'aux mondes de la performance et des arts plastiques.

Pour des compositeurs comme John Cage dès les années 50, et plus tard Alvin Lucier, James Tenney ou La Monte Young, il s'agit de proposer à la fois pour les interprètes et pour l'auditeur de véritables expériences d'écoute, jouant avec les paramètres mêmes du son: distorsion du temps, déploiement des sons dans l'espace acoustique, jeu avec les dynamiques, du quasi inaudible jusqu'au très très fort... Pour les créateurs sonores d'aujourd'hui, il s'agit de repenser nos rapports à l'écoute, aux codes du concert et du spectacle, aux genres musicaux.

L'ARC «Arts du son» propose une série de rencontres, conférences et workshops à la découverte des esthétiques et pratiques des arts du son, à destination des étudiant-e-s de l'ENSA Dijon, musicien-ne-s instrumentistes ou électroniques ou non-musicien-ne-s.

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

Cette année, l'ARC sera construit autour d'ateliers thématiques et de rencontres avec des artistes, notamment ceux invité-e-s dans le cadre de la saison d'Ici l'Onde. Les étudiant-e-s développent des projets personnels ou en petits groupes qui trouvent leur aboutissement en fin d'année, dans le cadre de la saison «Ici l'Onde» ou pour des événements spécifiques dans et hors de l'école.

Compétences développées:

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

Évaluation:

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

Critères d'évaluation:

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

DISPOSITIF PHOTOGRAPHIQUE ET SONORE

- **Enseignant-e-s:** Luc Adami, Pascale Séquer
- **Équipe:** 12 étudiant-e-s
- **Créneau:** Jeudi 14h-18h (hebdo.)

«Selon une enquête IFOP, une majorité de Français perçoit désormais le travail comme une contrainte, plutôt que comme une source d'épanouissement. Le risque d'une démission de masse, crainte alimentée par la situation du marché du travail américain courant 2021 est désormais évoqué en France. Cette grande démission a vu un nombre record de travailleur-euse-s quitter leur poste suite aux premières vagues de la crise COVID soit pour changer de travail et chercher un autre emploi, soit pour se retirer purement et simplement de la population active.»

Dans ce contexte économique morose, certaines personnes ont choisi de s'accomplir dans un loisir plutôt que dans leur travail rémunérateur en consacrant tout leur temps libre à un violon d'Ingres; une pratique s'inscrivant la plupart du temps dans une communauté, un groupe (fanfares, éleveurs de pigeons, etc.). Elles ont développé un réel savoir-faire au fil du temps en travaillant à la réalisation de leur objectif, ce qui leur apporte satisfaction et fierté. Elles enchantent le réel en brouillant les frontières d'avec le merveilleux imaginaire pour redéfinir qui elles souhaitent être.

En allant à la rencontre de ces personnages à travers le prisme de leur passion, nous engageons une réflexion autour de récit imaginaire qui s'appuie sur le

réel. Il sera question de l'editing ou comment donner à voir une histoire photographiée, des enjeux du son in, du son off et du son hors-champ, des représentations sociales et des revendications identitaires. Les étudiant-e-s de l'ARC réaliseront un dispositif photographique et sonore à partir d'un corpus d'images photographiques du personnage et un enregistrement de sa parole.

Les projets les plus aboutis seront exposés à l'A.B.C. - Association Bourguignonne Culturelle à Dijon en fin d'année universitaire.

L'ARC s'organiserait également autour de commentaires de textes et d'œuvres plastiques, de la projection de films suivie d'échanges. Sont prévus dans l'année, des points techniques photographiques, un atelier pratique avec un technicien image et deux workshops.

Compétences développées:

- Développement d'une culture et de problématiques spécifiques hybridant image et son
- Savoir et savoir-faire techniques

Évaluation:

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

Critères d'évaluation:

- Assiduité
- Participation, échanges, entraide
- Pertinence de la proposition
- Qualité plastique

FILMER AUX LIMITES

- **Enseignant-e-s:** Germain Huby et Lydie Jean-Dit-Pannel
- **Intervenant ponctuel:** Lambert Doussin
- **Partenariat:** Cinéma Eldorado
- **Équipe:** 15 étudiant-e-s
- **Créneau:** Jeudi 14h-18h (hebdo.)
- **Pré-requis:** Maîtrise d'une unité de tournage et de montage

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

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

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

Compétences développées:

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

Évaluation:

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

Critères d'évaluation:

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

INSTALLATIONS, EXPÉRIENCES, MÉTHODES

- **Enseignants:** Sammy Engramer, Didier Marcel
- **Équipe:** 12 étudiant-e-s
- **Créneau:** Mardi 14h-18h

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

Un nouveau programme est mis en place pour les années diplômantes (3e année Art/Design d'espace, 5e Art/Design d'espace) qui rejoignent cet ARC. Il se concentre sur le projet personnel de l'étudiant-e sous forme d'expériences d'accrochages collectifs en vue de la préparation du diplôme.

Événements connexes:

- Séquences théoriques.
- Invitations d'artistes.

Compétences développées:

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

Évaluation:

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

Critères d'évaluation:

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

INTERFACES ART/SCIENCE ET DISPOSITIFS D'ESPACE

- **Enseignants:** Laurent Karst, Didier Marcel
- **Équipe:** 10 étudiant-e-s
- **Créneau:** Mardi 14h-18h (hebdo.)

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

Le transport de la lumière

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

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

L'ARC fera l'objet en février 2024, d'un workshop pour développer l'interaction sonore avec la lumière et sa nature ondulatoire similaire au son.

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

En partenariat avec le Singe en hiver, une restitution des travaux des étudiant-e-s issu-e-s de l'ARC et du Workshop sera présentée mai 2024.

Compétences développées:

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

Évaluation:

- Objet, installation, vidéo, dessin, photographie

Critères d'évaluation:

- Assiduité et ponctualité à tous les cours.
- Méthode
- Création, inventivité,
- Capacité à formaliser un scénario ou un récit

MUTATIONS URBAINES (MUUR)**Enseignant-e-s:**

Laurent Matras, Leïla Toussaint, Héléne Robert

Équipe: 15 à 20 étudiant-e-s**Créneau:** Jeudi 14h-18h (hebdo.)

Nous évoluons dans un monde qui bouge et qui change très rapidement. La revue trimestrielle «We Demain» révèle quelles sont les initiatives technologiques, économiques, énergétiques, médicales, environnementales, alimentaires, artistiques, qui changent le monde et remettent chaque jour un peu plus l'individu au cœur du système dans une nouvelle économie de partage.

Dans la veine des multiples initiatives présentées dans la revue «We Demain», l'ARC Muur propose d'imaginer de nouvelles pratiques, de nouvelles propositions, de nouveaux projets, de nouvelles utopies dédiées à l'espace public.

La ville évolue vers la ville durable, la ville sociale. Ces changements questionnent de façon vive et active les réflexions/actions sur l'espace public, l'habitat, les échanges, les déplacements, etc.

À partir d'un corpus théorique et d'expérimentations que nous rassemblerons, nous nous attacherons à comprendre, intuitiver, expérimenter de nouvelles formes, de nouvelles attitudes, de nouvelles typologies.

- Expérimentations prospectives, installations, projections, provocations.
- Travail *in situ* avec des partenaires (Dijon Métropole, associations de quartier, entreprises).

Les deux projets cette année sont:

Projet Dijon / Wuhan (voir p. 75):

Un premier workshop aurait lieu en novembre 2023 avec les étudiant-e-s de l'Université de Wuhan à Dijon suivi d'un workshop à Wuhan en mars 2024. Ils seront composés d'ateliers, d'expérimentations préparatoires.

Projet Mayence / Valence / Dijon (voir p. 72)

Nouveau volet du projet collectif entre les trois écoles qui aura lieu à Valence en mars 2024. Sujet à définir.

Compétences développées:

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

Évaluation:

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

Critères d'évaluation:

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

PRATIQUES CONTEMPORAINES DE LA PEINTURE

- Enseignant-e-s: Alain Bourgeois, Anne Brégeaut, Bruno Rousselot
- Équipe: 24 étudiant-e-s
- Créneau: Mardi 14h-18h (hebdo.) + Jeudi 14h-18h (semaines paires)

L'ARC «Pratiques contemporaines de la peinture» regroupe des étudiant-e-s engagé-e-s dans une recherche picturale au sein d'un atelier situé dans le gymnase de l'école. Un questionnaire autour des pratiques contemporaines de la peinture, de leurs spécificités et de leurs transversalités avec d'autres médiums est le moteur de nos échanges.

Ces discussions seront complétées:

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

6 cours théoriques sont proposés en complément de l'ARC, chaque étudiant-e inscrit-e à l'ARC doit en suivre 2 au minimum, il s'agit de: «Aux origines de l'abstraction», «Les grandes dates de la modernité», «Questions de peinture», «Actualité exposition», «La peinture américaine» et «La couleur».

Compétences développées:

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

Évaluation:

L'idée est d'accompagner les étudiant-e-s engagé-e-s dans un projet de peinture à découvrir, expérimenter et développer une singularité en lien avec l'époque.

Critères d'évaluation:

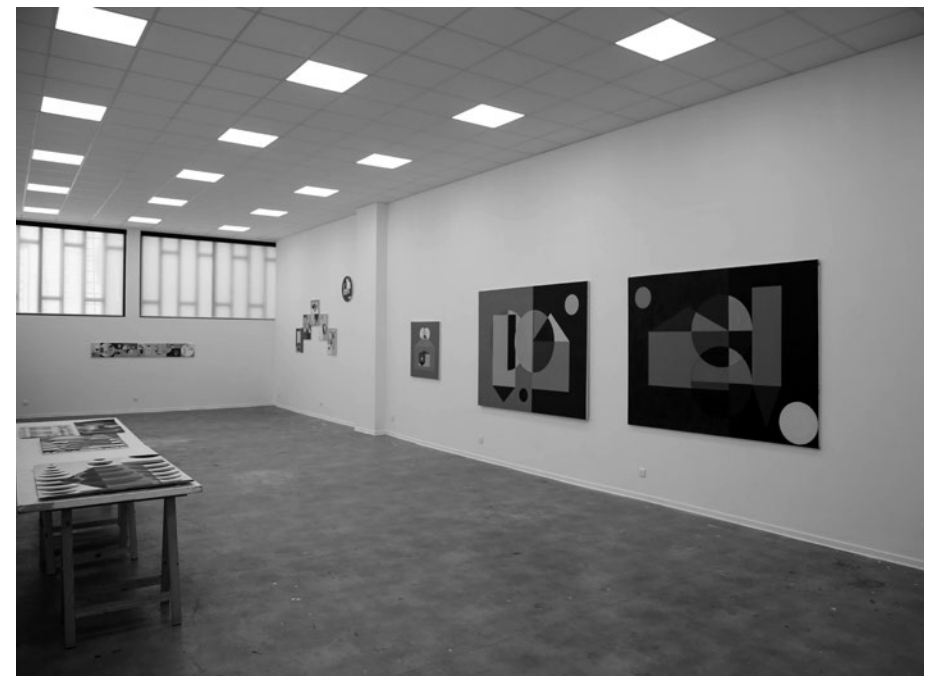
- Assiduité et ponctualité à tous les cours.
- Investissement personnel.
- Présentation des travaux.
- Origine et évolution du projet.
- Inscription culturelle du travail.
- Qualité des réalisations.

PRATIQUES INCORPORÉES: ÉTATS DE CORPS ET FORMES DE SOCIABILITÉ

- Enseignantes: Martine Le Gac, Patricia Brignone
- Intervenant-e-s: En collaboration avec le CDCN Le Dancing, Anne Collod, Malika Djardi, Lenio Kaklea artistes chorégraphes invité-e-s
- Équipe: 15 étudiant-e-s
- Créneau: Mardi 14h30-17h30 (hebdo.)

L'ARC «Pratiques incorporées» résulte d'une collaboration entre l'ENSA Dijon et Le Dancing CDCN (Centre de Développement Chorégraphique National) Dijon-Bourgogne.

Il est conduit par deux enseignantes, Patricia Brignone et Martine Le Gac, intéressées par les questions de corps, l'identification et le développement d'une pratique artistique personnelle, l'être ensemble, ainsi que par la manière dont les diverses ma-

Lim Lumin, DNA Art 2023

nifestations du champ chorégraphique imprègnent les arts visuels (et inversement). Le festival Art Danse permettra le partage de spectacles du 19 mars au 6 avril 2024.

Après une année inaugurale menée en étroite collaboration avec la chorégraphe DD Dorvillier, sous le titre «toucher, bouger, parler, écrire», l'atelier de 2021-2022 s'est déroulé avec Myriam Gourfink, Yaïr Barelli et Laurent Pichaud, sous le titre «Etats de corps et Situations». Celui de 2022-2023 avec Marcela Santander Corvalán, Charles Piétri (La Tierce) et Laurent Pichaud sous le titre «Etats de corps et Mémoires».

Le projet de l'ARC en 2023-2024 poursuivra une pratique artistique dont le corps est le moteur, et une pratique théorique pour travailler à déconstruire les représentations que nous avons de nous-mêmes et des autres, à l'heure de questions brûlantes sur le genre, l'identité, la fin de vie, la décolonisation, le rapport animal/humain dans la nécessité d'une nouvelle relation au vivant, à la culture.

Les démarches de Anne Colod, Malika Djardi, Lenio Kaklea vont de pair avec des préoccupations variées, en prise sur des questions actuelles de société qui changent les perspectives d'avenir:

- soit en faisant place au corps empêché, faible, vieillissant, à rebours du corps performant et en bonne santé, et en s'attachant à la création de portraits (Malika Djardi et ses projets *Sa prière* et *Martyre*);
- soit en faisant la relecture historique des grandes figures de la modernité en danse telles que Ruth Saint-Denis et Ted Shawn, Ann Halprin, Trisha Brown, Simone Forti pour interroger la fabrication des représentations et des incorporations de «l'autre», afin de projeter ce que pourraient être les positionnements d'aujourd'hui à la lumière d'une pensée féministe et environnementale (Anne Colod et ses projets *Alternative Bodies* et *Sourcières*);
- soit pour chercher une nouvelle approche des corps mieux articulés à la nature avec l'idée soulignée de «l'ensauvagement», en

s'appuyant sur des récits d'anthropologues et divers auteurs, rituels et mythes revisités (Lenio Kaklea et son projet *Fauve*). Le but est de trouver des mots et des gestes pour penser les époques passées autant que pour inventer celle que nous traversons. La dimension pluridisciplinaire de la création (musique, vidéo, danse, etc.) ouvre de riches perspectives.

Car s'il est question d'apprécier et d'identifier ce qui nous arrive, l'ambition est aussi d'approfondir avec les participant-e-s de l'atelier comment en rendre compte dans les arts visuels ou les arts de la performance. En quoi ce qui est vécu et perçu se transforme encore dans l'espace-temps particulier de l'œuvre. Faire acte de présentation, de représentation appelle des mises en confrontation avec d'autres situations artistiques intéressantes à découvrir, investir et répertoire.

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

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

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

Compétences développées:

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

Évaluation:

- Participation collective et recherche personnelle combinées.

- Continuité dans l'implication et capacités de propositions pour l'ARC.

Critères d'évaluation:

- Assiduité et ponctualité à tous les cours.
- Implication.
- Pertinence des propositions.
- Sens critique.

TERRE COMMUNE

- Enseignant-e-s: Jean-Sébastien Poncet, Nathalie Elemento
- Équipe: 15 étudiant-e-s
- Créneau: Mardi 14h-18h (hebdo.)

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

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

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

Compétences développées:

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

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.

TEXT IN THE CITY

- Enseignant-e-s: Jeremy Edwards, Linda McGuire
- Équipe: 10 étudiant-e-s
- Créneau: Mardi 14h-18h (hebdo.)

Associant des étudiant-e-s des options Art et Design d'espace et d'années différentes (2e, 3e, 4e et 5e années) pendant 2 semestres, cet ARC cherche à intégrer les étudiant-e-s ayant un bon niveau d'anglais ainsi que les étudiant-e-s internationaux.

Ce projet de recherche s'adresse aux étudiant-e-s souhaitant mieux comprendre l'interaction entre le design, l'art et les villes.

Le cours s'organise autour de thèmes comme la contestation des espaces publics par l'écriture, la légalité d'affichage sauvage et des graffitis, l'usage des murs comme réseaux sociaux, la signification des écritures selon les quartiers. Avec une base théorique, les étudiant-e-s vont créer un travail plastique à la fin de l'année qui éclairera différemment notre regard sur les lieux où nous passons notre vie.

Ce nouveau regard pourrait consister à utiliser du texte pour communiquer des informations/idées/expériences dans un contexte public.

À travers des installations concrètes –murales, sonores, fixées au sol, temporaires, sculptures, de design urbain, etc

Comment la «ville» peut-elle communiquer avec ses citoyennes à une échelle macro (signalisation urbaine, art public, etc), à une échelle micro (mobilier urbain, marquage sol, etc.)

Comment les citoyen-ne-s peuvent-ils/elles communiquer entre eux/elles, par exemple, l'art urbain sanctionné, les graffitis urbains non sanctionnés, l'art et le design clandestin, l'art sonore, la poésie, etc.

Références culturelles/ sociologiques:

Guerrilla Girls, Brassai, Miss Tic, Lawrence Weiner, Martin Firell, Robert Montgomery, Ruedi Baur, Emmanuel Moureaux, Ben, Barbara Kruger, Jean-Michel Basquiat, Robert Indiana, Tracey Emin, Jenny Holzer

Références bibliographiques:

- Kruschwitz, Peter. 2015. The Writing on the Wall. Reading's Latin Inscriptions. Two Rivers Press.
- Sears, Gareth Keegan, Peter and Laurence Ray. 2015. Written Space in the Latin West, 200 BC to AD 300. Bloomsbury.
- Standage, Tom. 2014. Writing on the Wall. Social Media – the first 2000 years. Bloomsbury.
- Trumper, Monika. 2012. 'Gender and Space, Public and Private.' In Sharon L. James and Sheila Dillon (edd).
- A Companion to Women in the Ancient World. Wiley Blackwell, 288-303.

Compétences développées:

- Remettre en question/changer des perceptions/préconceptions des espaces
- Renforcement des acquis techniques, comment faire les maquettes
- Connaissance de certains enjeux historiques et théoriques liés aux écritures publiques pendant les siècles passés et de nos jours
- S'appropriation des outils méthodologiques pour aviver l'observation, nourrir la réflexion autour du fonctionnement, tel qu'il est, des espaces urbains.

Critères d'évaluation:

- Assiduité et participation
- Investissement dans la recherche et création
- Analyse d'espaces urbains existants
- Qualité du développement du projet
- Capacité à oser, parti pris, et qualité de réalisations

Évaluation:

- L'évaluation porte sur le développement du projet et son rendu