

FICHES DE COURS

ENSEIGNEMENTS TRANSVERSAUX

Ces enseignements sont communs à tous-tes 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
- Ven 12h30-14h, 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 RÉCUPÉRATHÈQUE

- **Enseignant référent:** Jean-Sébastien Poncet
- **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. 1er mardi du mois 18h-20h, cafétéria

L'atelier récupérathèque, porté par un groupe d'étudiant-e-s, issu d'un workshop de perfectionnement sera un lieu de finalisation du projet de récupérathèque élaboré en 2022/2023. Cet atelier contribuera à assurer le suivi de la mise en place de ce dispositif en lien avec la Fédération nationale des récupérathèques.

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

nature. Tous les 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 accompagnant du mieux possible et au plus près de votre personnalité. Tout au long de la première année, les cours, les ateliers seront autant d'échanges et d'initiations, qui vous permettront de choisir en deuxième année l'option de votre choix: art ou design d'espace. Cette année va être formidable: studieuse, dynamique et pleine de découvertes. Toute l'équipe de l'ENSA Dijon 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 et la peinture en prenant appui sur le réel qui nous entoure (de l'architecture, du paysage, de la nature), mais aussi de notre mémoire individuelle et/ou collective, et de pouvoir ainsi l'utiliser dans la conception et travaux personnels. Il s'agira d'une pratique régulière et intensive en partant du dessin d'après l'observation avec modèles vivants, du portrait à l'autoportrait, mais aussi avec des expériences par l'intuition, par protocoles, et également en exploitant notre créativité avec le dessin d'imagination.

Le dessin est un atout majeur pour 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. Ce cours sera abordé sous multiples aspects: théoriques, techniques et pratiques, avec une mise en relation avec les artistes et leurs œuvres d'hier et d'aujourd'hui. Des visites d'expositions sont envisagées, afin de se confronter aux œuvres réelles des artistes, tant dans les musées locaux ou nationaux,

que dans les centres d'art de référence, ou structures associatives. Un voyage au printemps sera proposée, afin de visiter le salon du dessin contemporain *Drawing Now*, ce qui va créer une meilleure confrontation avec l'art international 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
- Savoir utiliser les échelles.
- Adapter le rapport aux proportions.
- Apprendre à être spontané-e et à déterminer les formats et la taille des images en fonction des projets, des échelles.
- Dessiner par protocoles, ou en s'inspirant d'un-e 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 arrivés-e-s en fin de cycle 1 aient une exigence de qualité et de résultat qui correspond au projet mis en œuvre.

Trois moments forts ponctueront l'année:

- 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 «Prise en main du boîtier photographique reflex numérique». Cette Initiation aux techniques photographiques numériques sera dirigée par Olivier Champagne, formateur photographe invité. Une mise en pratique à travers des exercices d'application confirmera les compétences acquises au cours de cet atelier de rentrée.
- Un workshop «Remise en forme» de cinq jours, temps de pratique photographique intense dirigé par Olivier Champagne, formateur photographe invité. L'étudiant-e se perfectionnera dans son savoir technique acquis en atelier de rentrée et au cours du premier semestre. La pratique s'organisera autour d'une orientation de travail donnée en début de workshop. Les travaux réalisés seront présentés hors les murs de l'école. C'est un projet mené en partenariat avec l'A.B.C. (Association bourguignonne culturelle) en lien avec le festival international «À pas contés».

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 photographiques 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:** S01
- 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 autours 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

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

1 Travail par groupe

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

2 Travail personnel

Projet: l'objectif est de proposer une "intervention" qui transforme

l'espace, modifie son usage, ses pratiques, et sa perception. Cet objet pourra s'appuyer sur des éléments existants, compléter une architecture, un aménagement public, fonctionner comme une greffe, un prolongement. Il pourra être aussi prendre la forme d'un objet artistique, sculptural en dialogue et en cohérence avec le lieu dans lequel il sera implanté.

Compétences développées

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

Évaluation

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

Critères d'évaluation

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

FORME ET INTERPRÉTATION

- **Enseignant:** Laurent Karst
- **Semestre:** 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

QUIET AND STORMY

- **Enseignante:** Diane Blondeau
- **Semestre:** S01, S02
- 2h (semaine impaire)

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

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

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

Bibliographie:

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

Compétences développées:

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

Évaluation

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

Critères d'évaluation.

- Contrôle continu.
- Assiduité et ponctualité à tous les cours.

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

- **Enseignante:** Nathalie Elemento
- **Semestres:** S01, S02
- 4h hebdo. par groupe en alternance

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

Compétences:

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

Évaluation:

Semestrielle

Critères évaluation:

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

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

- **Enseignante:** Marlène Gossmann
- **Semestres:** S01, S02
- 2h 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.
- Élaboration 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'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

INTRODUCTION AU DESIGN

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

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

Pour le comprendre, ce cours propose une introduction et une histoire des courants et des grandes figures du design (et de l'architecture), de sa naissance dans les années 1850 à aujourd'hui.

On verra alors comment le design a toujours été écartelé entre art et industrie, humaine et machine, création unique et reproduction en série, et comment il est en permanence travaillé par des questions tout à la fois esthétiques, anthropologiques, sociales, politiques, écologiques: quel monde, quelle société, quelle humanité dessine, à même la sensibilité, le design?

Compétences développées:

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

Évaluation (modalités):

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

Critères d'évaluation:

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

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 plasticien·ne·s 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 en relation avec le 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****Enseignant-e:**

- Nommé-e à la rentrée
- **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 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

- 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**

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

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

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

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

Coordonnateur:

- Philippe Mailhes
- **Semestres:** S03, S04
- 4h hebdo. (en autonomie)

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

L'étudiant-e consacre ce temps à mettre en œuvre une méthodologie de travail qui au cours des 2 semestres se personnalise, s'affine et s'enrichit. L'objectif est de commencer à donner forme à sa démarche personnelle. Il/elle apprend à expérimenter, choisir ses outils et ses modes de représentation, à organiser ses recherches, ses références, ses

archives, ses collections et ses notes personnelles. Il/elle apprend à hiérarchiser ses idées, à identifier ses centre d'intérêts: conceptualiser, évaluer ses besoins, réaliser, fabriquer, solliciter et mettre à profit les compétences et outils mis à sa disposition au sein de l'école; accrocher, diffuser, parler de son travail, interroger celui de ses camarades.

Compétences développées

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

Évaluation

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

Critères d'évaluation

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

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/elle-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 récurrents 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 liés au médium: techniques, outils, gestes, méthodologies, protocoles.
- Apprentissage du travail individuel et en équipe.
- Développement de la créativité, de la réflexion, de l'esprit d'analyse et du sens critique.

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: Pre-

mière 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.
- Écriture 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 alimenté de références.

Critères d'évaluation

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

ART ET HABITAT

- **Enseignante:** Iris Fäth
- **Semestres:** S03
- 2h hebdo.

L'habitat entre l'art et l'architecture

Qu'est-ce qu'un habitat? Habitat signifie logement, abri, maison, environnement. Nous considérons en premier lieu les méthodes d'architectures traditionnelles avec des ressources locales dans le monde entier et apprenons ainsi à connaître les matériaux présents dans les endroits les plus divers de la planète. La terre, le sable, l'eau ou les fibres sont les matériaux qui nous viennent le plus facilement à l'esprit. Jusqu'ici, l'accent a été mis sur la culture et l'artisanat. Mais que vivons-nous dans des espaces sculpturaux comme ceux de l'artiste Niki de Saint Phalle ou du bâtisseur Antonio Gaudi? Dans quelle mesure l'art et l'architecture s'influencent-ils dans l'habitat? Nous travaillons avec tous les matériaux qui trouvent actuellement leur place aussi bien dans la construction que dans l'art.

Compétences développées:

- Aperçu de la construction avec des ressources durables.
- Considération des espaces artistiques sous l'angle des matériaux spécifiques.
- Développement d'idées indépendantes.

Évaluation:

- Contrôle continu.
- Évaluation semestrielle.

Critères d'évaluation:

- Profondeur des recherches, travail autonome, initiative personnelle.
- Assiduité et ponctualité à tous les cours.

ATELIER DE TRANSMISSION

- **Enseignante:** Nathalie Elemento
- **Semestres:** S03, S04
- 2h (semaine impaire)

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

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

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

Compétences développées:

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

Évaluation:

Contrôle continu (évaluation semestrielle).

Critères d'évaluation:

- Assiduité et ponctualité à tous les cours.

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

QUIET AND STORMY

- **Enseignante:** Diane Blondeau
- **Semestre:** S03, S04
- 2h (semaine impaire)

Les cours d'initiation à l'art sonore permettent de développer la création et d'engager une recherche au travers des cours théoriques, des pratiques artistiques et des initiations techniques. Nous découvrirons, les cultures sonores dans l'art contemporain. Nous questionnerons notre rapport à l'écoute et notre compréhension d'un espace sonore au travers l'étude et l'analyse d'œuvres plastiques - sonores et/ou musicales.

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

Bibliographie:

- Max Feed, Œuvre et héritage de Max Neuhaus, Institut Supérieur des Beaux-Arts de Besançon
- Max Neuhaus Les pianos ne poussent pas sur les arbres
- Musique 109: notes sur la musique expérimentale Alvin Lucier
- Juliette Volcler, Contrôle - comment s'inventa l'art de la mani-

pulation sonore

- Ocean of Sound -Ambient music, mondes imaginaires et voix de l'éther
- Bernard Heidsieck Tapuscrits - Poèmes-Partitions, Biopsies, Passe-Partout

Compétences développées:

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

Évaluation

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

Critères d'évaluation.

- Contrôle continu.
- Assiduité et ponctualité à tous les cours.

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 sin-

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

Évaluation

- Contrôle continu et rendu.
- 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.

L'ART EN QUESTION**Dessin et peinture plurielle (manuel et numérique)**

- **Enseignant:** Carlos Castillo
- **Semestres:** S03, S04, S05, S06, S08, S09 (groupe de 12 à 15 étudiant-e-s)
- 4h (semaine impaire)

La mise en place d'un atelier autonome expérimental de «dessin, peinture et Multiples» (manuel et numérique) permettra de soulever les questions liées à l'art contemporaine tout en prenant appui

sur les nombreux héritages de la peinture et le dessin occidental, face à la création internationale dans le monde d'aujourd'hui.

Au premier semestre, une initiation sur projets sera abordée en rapport aux œuvres éditions multiples. Les séances seront tant théoriques que pratiques et créatives, et permettront aux étudiant-e-s de cette option d'enrichir leurs connaissances par la pratique régulière avec ces médiums, et affirmer ainsi leurs recherches personnelles. Divers types de création seront abordés en lien avec la création numérique, mais aussi aux protocoles, aux sérendipités, à la répétition... La pratique expérimentale constituera 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 le sens que l'œuvre peut donner dans chaque création. La matérialité de la peinture importe donc, de même que sentir cette matérialité tout en lui donnant du sens.

Un de nos objectifs parmi d'autres, sera 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 locaux et nationaux: au Consortium, au FRAC Bourgogne, etc. Workshop en février, voyage à Paris avec le groupe de l'ARC et «réinventer le monde» (voir cours suivant).

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 tant manuelles que numériques.

Évaluation

- Contrôle continu.
- Entretiens individuels et de groupes.
- 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, manuelles**

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

L'atelier «Réinventer le monde» vous 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 pourront 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 sera conseillé de s'ouvrir de la manière la plus large possible dans la pratique plastique comme moyen de création, afin de développer un travail singulier et pertinent qui peut aussi associer le dessin et/ou la peinture numérique. L'étudiant-e

sera 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 continueront à être proposées, à différents moments, tout au long de l'année, afin d'aider à l'étudiant-e à mieux analyser et comprendre les enjeux des œuvres d'artistes choisi-e-s. Le dessin et la peinture seront à l'ordre du jour dans leur diversité la plus large, en tant que moyen d'expression et de recherches liées à l'art contemporain, tout en étant transversales avec d'autres médiums. 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 le collectif, afin de pouvoir se dépasser soi-même et pour quoi pas, de pouvoir transgresser l'héritage artistique. Des rencontres avec des artistes dans ces domaines spécifiques vous seront proposées à certains moments forts de l'année, 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
- en atelier de suivi de projet
- 2h 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 universitaire. L'initiation d'une méthodologie de travail, l'exigence des réalisations plastiques, la justification des partis pris conduisent l'étudiant-e à construire son propre parcours. Les pré-requis techniques sont approfondis et renforcés.

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

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

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 élargir leur champ d'expérimentation grâce à une pratique de procédés anténumériques.

Le cours s'organise autour d'une thématique donnée en début d'année, et s'articulera de manière théorique et pratique. Le travail en atelier favorisera l'entraide et une mise en commun des compétences. Pas de pré-requis 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, MOULAGE ET CÉRAMIQUE

- **Enseignant-e-s:** Leila Toussaint, Jean-Sébastien Poncet
- **Semestres:** S04
- 4h hebdo.

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 aborderont le moulage, la céramique et l'expérimentation par la mise en volume à l'échelle de la main. Le processus de création reposera sur des objets du quotidien récupérés (produits de consommation, déchets industriels comme matière première) et assemblés pour parfaire une forme, amplifier un geste. Ils imagineront une série d'objets éthiques permettant 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 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.
- Savoir observer, identifier et retenir.
- Étude des matériaux (matières plastiques, élastomère, latex) pour les moules et les tirages.
- Initiation, travail et suivi de projet personnel en céramique.

Évaluation

- L'apprentissage pour chaque étudiant-e passe par la réalisation d'un moule en plâtre à pièce et de tirages en barbotine et/ou d'un développement de travail personnel en céramique.
- Présentation des travaux dans l'atelier de fabrication pour une correction 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 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 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 expérences culturelles choisis.
- Qualité de rédaction et de présentation du dossier.
- Absence de plagiat.

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 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.

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 spé-

cificité 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.

LA PEINTURE AMÉRICAINE 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.

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

Compétences développées

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

Évaluation

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

Critères d'évaluation

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

FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE

- **Enseignant:**Charlérie 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.

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

La troisième année prépare au DNA qui a lieu en fin d'année et qui clos le cycle 1.

L'obtention du DNA permettra de poursuivre vers un Master en école d'art ou à l'université. C'est une année dense durant laquelle l'étudiant-e doit avoir effectué un stage d'au moins 15 jours (réalisable dès la deuxième année et fractionnable), passer une commission pour sa future mobilité en quatrième année (séjour d'études à l'étranger ou un stage professionnel, en France ou à l'étranger, pendant le semestre 07) et se présenter à une commission pour le passage en cycle 2 à l'ENSA Dijon, ou à des équivalences dans d'autres écoles. Un bilan en fin de semestre 05 permet de déterminer si le/la futur-e candidat-e au diplôme est prêt-e. Un DNA blanc, un mois avant l'épreuve, permet d'apporter les ajustements né-

cessaires. 165 crédits devront avoir été validés pour pouvoir passer le DNA.

En plus des cours obligatoires, l'étudiant-e précise son parcours en choisissant deux ateliers, un ARC et deux workshops. Il/elle présente son travail en galerie d'essai une fois par semestre et prend au moins huit rendez-vous individuels avec cinq enseignant-e-s différent-e-s à chaque semestre, pour le suivi de son projet personnel. Il/elle doit constituer un dossier écrit pour l'aider à soutenir sa prise de parole pendant le diplôme. Les bases de ce dossier sont posées dès la semaine de rentrée durant un atelier de recherche. Les espaces laissés vacants dans l'emploi du temps sont consacrés au travail du projet de recherche plastique qui constitue le cœur de la démarche artistique de l'étudiant-e. Enfin, il/elle suit un cycle de conférences, de séminaires, de journées d'études et de cours de professionnalisation, et participe aux voyages et sorties organisés par l'équipe pédagogique. Des points de coordination sont faits chaque semaine au moment des galeries d'essai.

PROJET DE RECHERCHE PLASTIQUE ET PRÉPARATION DU DNA

- **Coordonnateur:** 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 vue 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
- 2h hebdo.

L'atelier *Réinventer le monde* vous 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 pourront 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 sera

conseillé de s'ouvrir de la manière la plus large possible dans la pratique plastique comme moyen de création, afin de développer un travail singulier et pertinent qui peut aussi associer le dessin et/ou la peinture numérique. L'étudiant-e sera 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 continueront à être proposées, à différents moments, tout au long de l'année, afin d'aider à l'étudiant-e à mieux analyser et comprendre les enjeux des œuvres d'artistes choisi-e-s. Le dessin et la peinture seront à l'ordre du jour dans leur diversité la plus large, en tant que moyen d'expression et de recherches liées à l'art contemporain, tout en étant transversales avec d'autres médiums. 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 le collectif, 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 vous seront proposées à certains moments forts de l'année, 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.

PHOTOGRAPHIE**Atelier de suivi de projet**

- **Enseignant-e-s:** Pascale Séquer, Philippe Mailhes
- **Semestres:** S05, S06
- 2h hebdo.

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

Sont prévus:

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

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.

ATELIER VIDÉO / MAPPING**Atelier de suivi de projet**

- **Enseignant:** Lionel Thenadey
- **Semestres:** S05, S06 (15 étudiant-e-s 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 et ponctualité à tous les cours et investissement de l'étudiant-e
- Qualité et réflexion des réalisations.

ATELIER DE TRANSMISSION**Atelier de suivi de projet**

- **Enseignante:** Nathalie Elemento
- **Semestres:** S05, S06
- 2h hebdo.

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

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

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

Compétences développées

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

Évaluation

- Contrôle continu (Évaluation semestrielle)

Critères d'évaluation

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

QUIET AND STORMY**Atelier de suivi de projet**

- **Enseignante:** Diane Blondeau
- **Semestre:** S05, S06
- 2h (semaine impaire)

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

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

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

Bibliographie:

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

Compétences développées:

- Acquisition de références sonores dans le champ de l'art contemporain, de la musique

et du spectacle vivant.

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

Évaluation

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

Critères d'évaluation.

- Contrôle continu.
- Assiduité et ponctualité à tous les cours.

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

- **Enseignante:** Nathalie Elemento
- **Semestres:** S01, S02
- 4h hebdo. par groupe en alternance

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

Compétences:

Dessin, schématisation, repré-

sentation, spatialisations, procédés de mise en forme (du travail et d'un dossier de présentation) prise de parole.

Évaluation:

Semestrielle

Critères évaluation:

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

DESIGN-ART**Fabriquer c'est dessiner**

- **Enseignant-e-s:** Nathalie Elemento, Jean-Sébastien Poncet
- **Semestres:** S05, S06
- 2h (semaine paire)

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

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

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

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

Compétences développées

- Déconstruction et compréhension des systèmes techniques
- Connaissance des matériaux

- Volume & construction dessin
- Développement des apprentissages logiciel (3D-2D)

Évaluation

- Volumes, maquettes
- Accrochage
- Documentation, références

Critères d'évaluation

- Assiduité et ponctualité à tous les cours.
- Questionnement de l'outil comme médium d'expression
- Inventivité des procédés
- Qualités plastiques

DUOGRAPHIE

Histoire de l'art

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

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

Compétences développées

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

Évaluation

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

Critères d'évaluation

- Assiduité et ponctualité 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 Mu-

sée 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, de 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 différents 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, 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 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 majeurs: 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:** 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 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
- 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 questionnaire 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:**Charlérie 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.
- 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.

**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 cri-

tique 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

- **Enseignant:** Germain Huby
- **Semestres:** S05, S06, S07
- 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).
- 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.
- Seront abordées: la notion «d'écologie du projet», les notions de recyclage, de réemploi en lien avec la matériauthèque et la future récupérathèque de l'école.

Compétences développées

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

Évaluation

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

Critères d'évaluation

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

METHODOLOGIE DE PROJET**Conception d'un mobilier urbain pour un lieu choisi**

- **Enseignante:** Leila Toussaint
- **Semestres:** S03, S04
- 2h hebdo.

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

1 Choix d'un lieu: compréhension (limites, géométrie, cadrages, vues, circulations, etc.) perception sensible et sensorielle (sensations, ombres et lumières, éclairages, couleurs, matières, odeurs et environnement sonore). Dessins-Photos-Vidéos-Prise de sons.

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

3 Propositions de 2 ou 3 scénarios d'usage: esquisses de projet et plans programmatiques d'intentions. Dessins-Croquis-Scénarios-Plans-Maquettes de recherche.

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

Compétences développées

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

Évaluation

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

Critères d'évaluation

- Assiduité et ponctualité 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

- **Enseignante:** Hélène Robert
- **Semestres:** S03, S04
- 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.

ART ET HABITAT

- **Enseignante:** Iris Fäth
- **Semestres:** S03
- 2h hebdo.

Qu'est-ce qu'un habitat? Habitat signifie logement, abri, maison, environnement. Nous considérons en premier lieu les méthodes d'architectures traditionnelles avec des ressources

locales dans le monde entier et apprenons ainsi à connaître les matériaux présents dans les endroits les plus divers de la planète. La terre, le sable, l'eau ou les fibres sont les matériaux qui nous viennent le plus facilement à l'esprit. Jusqu'ici, l'accent a été mis sur la culture et l'artisanat. Mais que vivons-nous dans des espaces sculpturaux comme ceux de l'artiste Niki de Saint Phalle ou du bâtisseur Antonio Gaudí? Dans quelle mesure l'art et l'architecture s'influencent-ils dans l'habitat? Nous travaillons avec tous les matériaux qui trouvent actuellement leur place aussi bien dans la construction que dans l'art.

Compétences développées

- Aperçu de la construction avec des ressources durables.
- Considération des espaces artistiques sous l'angle des matériaux spécifiques.
- Développement d'idées indépendantes.

Évaluation

- Contrôle continu.
- Évaluation semestrielle.

Critères d'évaluation

- Profondeur des recherches, travail autonome, initiative personnelle.
- Assiduité et ponctualité à tous les cours.

MOULES-MOULAGE ET CÉRAMIQUE

- **Enseignant·e·s:** Leila Toussaint, Jean-Sébastien Poncet
- **Semestres:** S04
- 4h hebdo.

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 aborderont le moulage, la céramique et l'expérimentation par la mise en volume à l'échelle de la main. Le processus de création repose-

ra sur des objets du quotidien récupérés (produits de consommation, déchets industriels comme matière première) et assemblés pour parfaire une forme, amplifier un geste. Ils imagineront une série d'objets éthiques permettant 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 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.
- Savoir observer, identifier et retenir.
- Étude des matériaux (matières plastiques, élastomère, latex) pour les moules et les tirages.
- Initiation, travail et suivi de projet personnel en céramique.

Évaluation

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

Critères d'évaluation

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

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 impor-

tante 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 ré-alisé 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 et croquis d'ambiance.

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

- **Enseignants:** Laurent Karst, Jeremy Edwards
- **Semestres:** S04
- 4h 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 contraindre 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'acquiescer 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-PHONIQUES

- **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: planche contact et sélection tirages
- 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 le texte avec votre voix et le mixer avec d'autres sons: document audio-numérique.
- Représenter cet endroit au moyen du volume, du plan, de la lumière ou de l'image en mouvement: maquette sonorisée, animation, vidéo avec bande sonore, installation, etc.

- La présentation du travail se fera en cinq phases d'octobre 2023 à mai 2024.

Compétences développées

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

Évaluation

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

Critères d'évaluation

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

QUIET AND STORMY

Atelier de suivi de projet

- **Enseignante:** Diane Blondeau
- **Semestre:** S03, S04
- 2h (semaine impaire)

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

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

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

et psycho acoustique).

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

Bibliographie:

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

Compétences développées:

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

Évaluation

Un sujet sera donné aux étudiant-e-s au début de chaque semestre, à réaliser seul ou en collectif. L'évaluation se fera sur l'investissement - la recherche

plastique, l'application ou la découverte de différentes techniques et la mise en œuvre.

Critères d'évaluation.

- Contrôle continu.
- Assiduité et ponctualité à tous les cours.

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

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'espace 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 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

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 artistiques 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.

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

Évaluation

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

Critères d'évaluation

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

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 autour des 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-e par le coordonnateur, il/elle choisira entre quatre et cinq projets qu'il souhaitera développer jusqu'au diplôme.

Parallèlement à ces projets plastiques, un territoire de recherche théorique en lien avec ceux-ci sera développé tout au long de l'année. Il s'agit de l'écrit de DNA.

Aux temporalités plus longues des cours seront associées des périodes courtes de workshops.

Compétences développées

- Capacité à problématiser un projet.
- Capacité à le développer.
- Capacité à convoquer les médiums adaptés.
- Capacité à communiquer. Oral et accrochage.

- Usage de la chaîne des outils numériques (conception et production).
- Production d'un écrit en lien avec une problématique ou un projet.

Évaluation

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

Critères d'évaluation

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

PROJET PERSONNEL

- **Enseignant:** Jeremy Edwards
- **Semestres:** S05, S06
- 4h hebdo.

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

Compétences développées

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

Évaluation

- Assiduité et investissement dans le travail de production, de recherche et d'expérimentation.

- Qualité du travail et des phases intermédiaires.
- Maîtrise de la manière de travailler.
- Pertinence de la démarche.
- Diversité des expérimentations.
- Créativité/audace et Investissement personnel.

Critères d'évaluation

Présence, assiduité, participation active et qualité des réalisations.

URBANISME TACTIQUE

- **Enseignant-e-s:** 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 publics, 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'habitant-e-s.

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

Le studio Vraiment Vraiment sera invité à apporter son expertise sur ce sujet et à suivre les projets des étudiant-e-s.

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:** Hélène 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-ART

Fabriquer c'est dessiner

- **Enseignant-e-s:** Nathalie Elemento, Jean-Sébastien Poncet
- **Semestres:** S05, S06
- 2h (semaine paire)

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

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

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

dans le rapport de monstration.

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

Compétences développées

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

Évaluation

- Volumes, maquettes
- Accrochage
- Documentation, références

Critères d'évaluation

- Assiduité et ponctualité à tous les cours.
- Questionnement de l'outil comme medium d'expression
- Inventivité des procédés
- Qualités plastiques

QUIET AND STORMY

Atelier de suivi de projet

- **Enseignante:** Diane Blondeau
- **Semestre:** S05, S06
- 2h (semaine impaire)

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

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

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

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

Bibliographie:

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

Compétences développées:

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

Évaluation

Un sujet sera donné aux étudiant-e-s au début de chaque semestre, à réaliser seul ou en collectif. L'évaluation se fera sur l'investissement - la recherche

plastique, l'application ou la découverte de différentes techniques et la mise en œuvre.

Critères d'évaluation.

- Contrôle continu.
- Assiduité et ponctualité 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 2022/23 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 poursuivrons ce travail de vidéo en lien avec les enjeux du cours de design (récit, techniques de narration, montage, mixage et accrochage).

Intervention sur 5 séances (si validée) 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 engage les théories et les pratiques du design. Il se focalise tout particulièrement sur les représentations, les conceptions et les pratiques contemporaines de l'espace pu-

blic. 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:** Charliée 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.

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 construit de manière autonome les trois étapes pour faire œuvre: Perception - Élaboration - Monstration. Il/elle a réussi, lors de la commission de passage en 2e cycle, à valoriser des acquis, à poser les bases personnelles d'une démarche artistique. C'est au titre de ce premier engagement qu'il/elle s'apprête à développer de nouvelles ressources, dans l'analyse des rapports Énergie - Conception - Production - Diffusion, pour mettre en œuvre un projet expérimental et singulier. Une sensibilisation de l'étudiant-e à la professionnalisation et au statut fiscal, social de l'artiste au sortir de l'école parachève sa formation.

Une exposition des diplômes sera projetée, en lien avec un partenaire culturel à Dijon.

Les coordinations des années 4 et 5 en 2023-2024 sont assurées par le binôme: Martine Le Gac / Sammy Engramer

ANNÉE 4 ART

- **Coordonnateur:** Sammy Engramer
- **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 savoir-faire de professionnels rencontrés hors de l'école, dans le milieu de l'art comme dans tout autre domaine de formation enrichissent la démarche de l'étudiant-e. C'est l'occasion pour lui/elle de confirmer ou de

redéfinir son projet personnel, tout en restant épaulé-e au niveau des apprentissages.

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

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

- **Coordonnatrice:** Martine Le Gac
- **Semestres:** S09, S10

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

La collégialité enseignante se concertent 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.

HISTOIRE DE L'ART

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

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

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

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 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 Abs-trait", 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.

QUESTIONS DE PEINTRES Atelier Théorie

- **Enseignant-e-s:** Anne Brégeaut, Bruno Rousselot
- **Semestres:** S08, S09, S10
- 1h (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

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.

QUIET AND STORMY

- **Enseignante:** Diane Blondeau
- **Semestre:** S08, S09, S10
- 2h (semaine impaire)

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

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

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

Bibliographie:

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

l'éther

- Bernard Heidsieck Tapuscrits - Poèmes-Partitions, Biopsies, Passe-Partout

Compétences développées:

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

Évaluation

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

Critères d'évaluation.

- Contrôle continu.
- Assiduité et ponctualité à tous les cours.

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.

GALERIE D'ESSAI - ESPACE CRITIQUE

- **Enseignant-e-s:** Martine Le Gac, Sammy Engramer et d'autres enseignant-e-s selon leurs disponibilités
- **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 donner un nouveau tour à la démarche. Les séances s'organisent autour des recherches personnelles des étudiant-e-s et la présentation de leurs projets artistique 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:**CharliélieVuillemin
- **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 4e 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 collectifs 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 5e année abordent leur année de diplôme avec une problématique de projet qu'ils ont fait émerger de leur travail de recherche matérialisé par le mémoire. Le travail tout au long de cette année va dans un premier temps consister à consolider cette piste de projet à travers des rendez-vous individuels et des accrochages réguliers. Durant cet indispensable temps de maturation, l'étudiant-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 5e 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).

SUIVI DE MÉMOIRE - SUIVI DE PROJETS - RDV INDIVIDUELS

- **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

- **Enseignant-e-s:** Laurent Matras, Jean-Sébastien Poncet, Hélène Robert
- **Semestres:** S09, S10
- 4h hebdo. + 4h semaine paire (Hélène Robert)

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)

HISTOIRE DE L'ART

- **Enseignant:** Pierre Tillet
- **Semestres:** S08, S09, S10
- 2h hebdo. / Patricia Brignone: 2h semaine paire

Consécutivement à la réalisation de son célèbre Espace Proun, à Berlin, en 1923, El Lissitzky déclarait: «L'espace n'est pas seulement là pour les yeux, ce n'est pas un tableau: on veut vivre dedans». Après lui, de nombreux artistes ont fait de l'espace réel le matériau premier de leurs œuvres, qui, de ce fait, ont généré de nouveaux rapports

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

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.

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, afin aussi de susciter aussi une conscience opérationnelle de leur empreinte environnementale. La question du bilan carbone du matériau dans sa fabrication, sa pérennité, sa recyclabilité seront fondamentaux dans cette recherche. Un ensemble de présentations orientées vers tel ou tel matériau (par exemple: bois, acier, béton, verre) et leur utilisation dans différents champs d'application (en architecture, en design et en art) fourniront une connaissance approfondie de la matière et des matériaux à travers leurs

caractéristiques techniques, leur structure, la façon de les travailler et de les assembler, leur mise en œuvre, leurs finitions possibles, leur qualités plastiques et esthétiques. Différentes thématiques sont abordées en fonction de leur utilisation spécifique: matière et technique, matière et invention, matière et langage, matière et structure, matière et vieillissement, matière et innovation, matière et environnement. Il s'agit de montrer, à travers différents 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.

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.
- 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.

QUIET AND STORMY

- **Enseignante:** Diane Blondeau
- **Semestre:** S08, S09, S10
- 2h (semaine impaire)

Les cours d'initiation à l'art sonore permettent de développer la création et d'engager une recherche au travers des cours théoriques, des pratiques artistiques et des initiations techniques. Nous découvrirons, les cultures sonores dans l'art contemporain. Nous questionnerons notre rapport à l'écoute et notre compréhension d'un espace sonore au travers l'étude et l'analyse d'œuvres plastiques - sonores et/ou musicales.

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

Bibliographie:

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

Compétences développées:

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

Évaluation

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

Critères d'évaluation.

- Contrôle continu.
- Assiduité et ponctualité 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.