VERS

l'art
et
le
design

bienvenue
au campus
caraïbéen
des arts

3 Mot de la Présidente
9 Situation générale de l'école d'art
Conseil d'administration

13 Projet d'établissement
Sur une trajectoire d'école
14 CCA, école d'art de Martinique
15 Relations internationales et pédagogie
16 Recherche
« Territoires sensibles »
de l'affiliation à l'appropriation
17 Axes de la recherche
21 Projet de création d'une galerie
22 Valeur d'un réseau singulier

25 Instances
27 Équipe administrative
28 Équipe pédagogique

30 Dispositif pédagogique
Enseignements théoriques
31 Langues étrangères
Voyage d'études
32 Conférences, séminaires et colloques
34 Séminaire de professionnalisation
Workshop
35 Ateliers de Recherche et de Création
36 Journée d'études
Journées portes ouvertes
Concours d'entrée
Carnets
39 Cours optionnels
Ateliers « postures d'écriture »
Mini-projets
40 Bilan
Regard extérieur
Commission d'équivalence
41 Système d'évaluation
45 Notation

49 Cursus
Option Art
50 Option Design graphique
52 Option Design objet

55 Fiches de crédits semestriels

83 Enseignements
84 Année 1
96 Année 2 / Art
110 Année 2 / Design objet
121 Année 2 / Design graphique
130 Année 3 / Art
150 Année 3 / Design objet
168 Année 3 / Design graphique
178 Année 4 / Art
187 Année 5 / Art

201 Biographies des enseignants

220 Bilans
227 Congés
225 Calendrier de travail
227 Congés
229 Contacts

Ⓢ

TERRE

INFLUX

Très chers étudiants,

C'est avec un plaisir certain que j'ai commencé à vos côtés cette année universitaire 2021/2022 en tant que Présidente du Conseil d'administration du Campus Caribéen des Arts.

J'ai ainsi pu découvrir avec beaucoup d'enthousiasme à quel point la motivation des futurs artistes que vous êtes est importante, d'ailleurs je le mesure quotidiennement grâce à la régularité dont vous faîtes preuve malgré des conditions sanitaires qui ne nous laissent pas toujours dans la sérénité souhaitée. Vous n'en êtes que plus méritants et je vous encourage à poursuivre !

Vous êtes les fers de lance de cette école, sans vous, nous n'existerions pas.

C'est pour ces raisons que nous sommes plus que jamais dans la perspective d'une évolution positive de vos conditions de vie qui devraient se manifester par l'aboutissement de ce projet de restauration, trop longtemps resté sans suite ainsi que par un accompagnement construit et réfléchi dans la création d'une galerie-école.

Améliorer et augmenter les espaces de cours vous permettant de gagner en compétences, diversifier les liens avec l'international afin de vous permettre d'accéder à des expériences culturelles constructives, établir des liens avec des partenaires locaux afin de vous offrir des espaces d'expression et vous permettre de vous épanouir de manière durable des richesses artistiques et culturelles locales, augmenter l'offre de formation de manière réfléchie sont autant de pistes pour lesquelles je me refuse toute économie.

J'ai l'honneur d'avoir à mes côtés une équipe administrative et pédagogique de qualité, aussi je demeure convaincue que cette liste, loin d'être exhaustive, d'objectifs à atteindre sera au cœur de nos préoccupations.

Je souhaite, pour ma part, que sans plus attendre, vous puissiez poursuivre sereinement, en confiance, tant en ayant l'assurance d u soutien inconditionnel que nous voulons vous témoigner.

« Un pas, un autre pas, encore un autre pas et tenir gagné chaque pas !
C'est 'une remontée jamais vue que je parle, Messieurs,
et malheur à celui dont le pied flanche ! » disait le créateur
de cette école.

Alors soit, poursuivons, tête haute, vers l'avenir que nous voulons pour nous !

Respectueusement,

Nadia Accus Adaine
Présidente du Conseil d'administration

NOYAU

NUIT

PIQUE

Ⓢ Le Campus Caraïbéen des Arts est depuis 1997 un établissement public administratif (EPA), placé sous la tutelle du ministère de la Culture et rattaché à la Collectivité Territoriale de Martinique (CTM).

L'école dispose ainsi de l'autonomie juridique et financière et doit à ce titre justifier auprès des pouvoirs publics et de ses partenaires, de son bon fonctionnement administratif et budgétaire, mais également pédagogique

Le Conseil d'Administration (CA) est l'instance décisionnelle sur laquelle repose l'approbation des orientations stratégiques et budgétaires de l'école. Il délibère notamment sur : l'organisation de la scolarité et des études, le contrat d'objectifs et le rapport d'activité de l'école, l'établissement et la modification du budget de l'école et l'adoption de son compte financier annuel, les conditions de rémunération des agents recrutés par l'école ainsi que les projets immobiliers, les conventions et contrats conclus par l'école avec des partenaires extérieurs, l'exercice des actions en justice

Le conseil d'administration
Nadia Accus-Adaine, présidente du conseil d'administration

Élues CTM
Michelle Monrose, 1e vice-présidente du CA du CCA,
Présidente de la commission culture, art et patrimoine
Charles Chammas, 2e vice-président du CA du CCA,
Conseiller de l'Assemblée de Martinique
Jean-Claude Duverger, 3e vice-président du CA du CCA,
Conseiller de l'Assemblée de Martinique
Kora Bernabé, Conseillère à l'Assemblée de Martinique
Manuella Clem-Bertholo, Conseillère à l'Assemblée de Martinique
Christiane Emmanuel, Conseillère à l'Assemblée de Martinique

Invitée
Madame Marie-thérèse Casimirus, Conseillère exécutive en charge de la Culture et langue créole, des arts et du patrimoine, de l'éducation et de la formation

Direction des affaires culturelles (DAC)
Christophe Pomez, Directeur des Affaires Culturelles (DAC)
Représentant : Audrey Cédric Phibel, conseiller arts plastiques, musées et enseignement supérieur (titulaire)*

Ville de Fort-de-France
Didier Laguerre, maire de la Ville de Fort-de-France
Représentantes : Annie Chandey (titulaire), Mélodie Moutamalle (suppléante)

Rectorat
Pascal Jan, recteur de l'Académie Martinique
Représentante : Camille-Marie Ullindah

Université des Antilles (UA)
Eustase Janky, président de l'Université des Antilles (UA)
Représentante : Patricia Donatien, professeur en études anglophone à l'UFR des Lettres et Sciences Humaines

Conseil Économique, Social, Environnemental de la Culture et de l'Éducation de Martinique (CESECEM)
Daniel Justin, Président du CESECEM
Représentante : Raphaëlla Bé-Grosmangin

Chambre des métiers et de l'artisanat (CMA)
Henri Salomon, président de la Chambre des Métiers et de l'Artisanat
Représentante : Mickaëlle Chenard

Chambre de Commerce et d'Industrie de la Martinique (CCIM)
Philippe Jock, président de la CCIM
Représentants : Tony Bocle (titulaire), Jean-Claude Manere (suppléant)*

Personnalité artistique
En attente de nomination par le PCE

Campus Caraïbéen des Arts
Représentant des enseignants : Cédric Petitjean Roget (titulaire)*, Hervé Beuze (suppléant)
Représentant du personnel administratif, technique et de service, nomination en cours *

Représentant des étudiants
Meredith Paulin (titulaire) et Kheiran Sauvage (suppléant)

Générer une école en réussite demain par son insertion et son ancrage dans la politique territoriale, aussi une curiosité critique vis-à-vis de l'extérieur. Il faudra au préalable réaffirmer que le CCA est un lieu de formation des artistes de demain, mais aussi d'une véritable sensibilisation des publics. Au regard de l'environnement socio-économique, cela implique, au-delà des considérations pédagogiques, qu'un rôle social et politique est à occuper sur l'ensemble de la population du territoire. Une considération par exemple des contrats et politiques de ville est à prendre pour un maillage volontaire et responsable plaçant l'école d'art comme partie prenante de son territoire.

L'idée de maillage peut trouver des applications en encourageant à une prise de conscience de l'incontournable valeur de l'extra disciplinaire élargie à tous les domaines d'activités du territoire et dans le cas qui nous concerne relevant notre rapport à l'art hors du « lieu propre » des champs disciplinaires. Quels modes de reconnaissance singulières les artistes produisent-ils ? À quelle nouvelle « écologie des savoirs » donnera lieu l'inclusion de leurs pratiques, entendues comme sites de productions de savoirs ? L'art est en effet, envisagé ici moins comme une discipline que comme un lieu, un site où se réaborde la notion d'entre-aide.

Sur une trajectoire d'école

Malgré la genèse de son existence et les motivations philosophico-politiques de ses pairs, l'ERAPM (École Régionale d'Arts Plastiques de la Martinique), devenue aujourd'hui le CCA (Campus Caraïbéen des Arts), jeune école de 35 années s'est souvent retrouvée confrontée à ses propres contradictions : qui suivre ? Quel modèle ? Y a-t-il un modèle-type prêt à l'emploi ? Mais encore, une école d'art pour quoi faire ? La pensée de l'utile et du nécessaire restant de manière persistante en ballotage avec la créativité pour elle-même. Le temps habité par les valeurs de lucidité et de réactivité des différents acteurs de la politique culturelle, de l'art et de la recherche, parviendra-t-il à valider la bonne croissance d'un établissement tout juste adulte ? Toute sa légitimité doit être validée par une concordance de volonté et de compétence qui sans nul doute portera l'école dans le dialogue dynamique avec d'autres lieux : il n'y aurait sans doute pas à choisir entre le lieu réel et lieu rêvé.

L'évidence des mutations d'un monde toujours plus mondialisé nous invite à une prise de conscience vive par des actes, individuels et collectifs en restant imperméables à l'ignorance et à l'oubli.

Comme certains le rappellent bien, recul historique à l'appui « le paysage des écoles d'art a été formé hors de toute volonté nationale et centralisée, au gré de l'origine géographique

de tel artiste de l'Académie ou simplement au gré des besoins des manufacturiers locaux».

Assumer la carte blanche que nous avons en legs c'est avant tout préparer au mieux le devenir des étudiants et des artistes du territoire : notre formation le permet à condition principale d'animations volontaires, de l'individu au collectif.

Si la Martinique et ses voisins immédiats ont souvent été mêlés : entre suivisme et autonomie, cette situation ne correspond-elle pas foncièrement au temps de gestation nécessaire en vue d'une réelle identification des atouts de son lieu de prise et d'enracinement ?

CCA, école d'art de Martinique

Le Campus Caraïbéen des Arts (CCA) est un établissement d'enseignement supérieur agréé par le ministère de la Culture et de la Communication et intégré au réseau des écoles territoriales supérieures d'art. Il compte actuellement une centaine d'étudiants.

Ex-école régionale d'arts plastiques fondée en 1984 sous l'impulsion d'Aimé Césaire, cet établissement – devenu en 1997 l'Institut Régional d'art visuel de Martinique, puis, en 2011, Campus Caraïbéen des Arts – est l'unique pôle d'enseignement supérieur d'arts visuels francophone de la Caraïbe et plus largement des territoires d'Amérique.

Son principal enjeu : mettre en perspective le dispositif européen des écoles d'art territoriales au regard de cette vaste territorialité. C'est dans ce sens que les créations des artistes issus du CCA questionnent les problématiques relevant des empreintes historiques, sociologiques et culturelles profondes des sociétés antillaises métisses, ayant assimilé éléments contradictoires et influences diverses pour se forger une identité propre, une culture dont les fluidités et l'adaptabilité s'incarnent en œuvres fortes et déroutantes à la fois.

Le Campus Caraïbéen des Arts accompagne en la stimulant une pensée plastique curieuse des mutations de la société martiniquaise et désireuse de défendre, à la fois avec le réseau national des écoles d'art mais aussi auprès d'écoles d'art partenaires en Caraïbe (pour poursuivre toujours notre développement), une singularité de paradigmes au sein du monde de l'art contemporain.

Habilité à délivrer un DNSEP option art conférant un grade master, le CCA délivre depuis l'année 2018 un DNA option art, un DNA option design mention design graphique et mention design objet. Ce qui nous préoccupe par-dessus tout, c'est de signifier par

une volonté pédagogique forte que nous prenons en charge, toute l'amplitude des matériaux qui caractérisent et habitent notre quotidien sur une île. Cette ambition est validée par la mise en place de dispositifs de travail au sein de l'école, en tension avec l'extérieur. Il nous faut ponctuer et rendre tangible la vitalité de notre conscience des variables entre le proche et le lointain. Comprenons que le sujet habité par l'histoire est un être-là qui ne peut vivifier son regard et sa sensibilité en faisant usage de l'unique canal historique.

Défi de donner du sens concret au chantier de travail réflexif et pratique répondant à l'idée de donner corps à la coexistence de spatialités multiples qui caractérisent tant notre lieu de vie en tension permanente avec d'autres lieux. La Martinique, comme d'autres îles et / ou espaces continentaux ne peux travailler éperdument dans le déni de reconnaissance des porosités culturelles : pays en relation, pays exposé.

Relations internationales & pédagogie

Le Campus Caraïbéen des Arts (CCA) propose aux étudiants un cursus diplômant assurant la formation de créateurs dans les métiers des arts visuels et du design. Il est titulaire de la Charte Erasmus 2021-2027 et participe à l'espace européen de l'enseignement supérieur et de la recherche dans le parcours LMD conformément aux standards de l'UE.

Conscient des efforts à fournir en faveur du développement à l'international, le CCA a récemment pris le parti d'asseoir une véritable politique d'ouverture sur l'extérieur par des actions de mobilité des étudiants, des personnels et de coopération sous diverses formes. Cette dynamique a pour but d'instaurer des échanges pérennes avec un réseau d'établissements supérieurs d'enseignement artistique des continents européen et américain afin d'enrichir l'offre de formation et de redéfinir ses objectifs en s'adossant à des particularités et à des problématiques plastiques fortes. Les projets de coopération internationale, les partenariats stratégiques, la mobilité, les pratiques innovantes, la culture de l'échange, les programmes d'études créatifs et l'incitation à l'esprit d'entreprise, constituent désormais les priorités de sa politique internationale.

Le service des relations internationales qui travaille en transversalité avec la direction des études et de la recherche. Son rôle est de procéder à la construction d'un schéma organisationnel efficient permettant à ces nouveaux objectifs tant logistiques (accueil, hébergement, etc.) que pédagogiques, de s'exécuter avec une rémanence sur le long terme. Ce service bénéficie également de l'accompagnement d'un développeur Erasmus+. Plusieurs types

de partenariats sont en cours ; ils misent sur la qualité d'une vue académique, la singularité des dimensions culturelle et artistique, la complémentarité des disciplines et champs de réflexion, ainsi que le renforcement de l'apprentissage des langues étrangères.

Outre les forces déployées sur une ouverture à l'international réfléchie et progressive grâce au dispositif Erasmus+, la coopération institutionnelle à l'échelle locale et nationale avec notamment un réseau d'établissements d'enseignements supérieurs artistiques aux axes de recherche proches des nôtres, est envisagée (coopération nationale avec l'ISBA Besançon, l'ESA Pyrénées, l'ESAAA Annecy, l'EBABX Bordeaux et de Paris-Cergy).

La recherche

Le statut de l'artiste-chercheur doit se penser en tant qu'artiste-enseignant-chercheur, mais aussi artiste-chercheur, en dehors de toute inscription institutionnelle et de tout statut. Le financement de cette recherche dans et hors de l'école d'art ne doit pas être modelé sur les nomenclatures et critères d'évaluation universitaires.

Connaissant nos premiers balbutiements en matière de recherche au sein de l'école d'art, cette situation nous intime d'effectuer un travail méthodique de prospection ou d'enquête mêlant les étudiants en amont du travail de fabrique de données tangibles. Ce préalable implique ainsi la programmation de rencontres avec des équipes universitaires, en Martinique comme en Guadeloupe. Déceler les grands axes de recherche déjà investis par ces partenaires potentiels. Repérer en parallèle la nature des recherches actuelles et en projet : évaluer la portée et la pertinence des recherches et les associer au regard de ce que nous pouvons développer au sein d'un établissement artistique.

« Territoires sensibles », de l'affiliation à l'appropriation

Générique pour un projet de recherche au CCA

L'idée de « Territoires sensibles » ouvre un champ conceptuel très vaste : du concept d'île matrice au corps-territoire, du territoire objectif / subjectif à l'espace sensoriel (audible, visible, olfactif...), du lieu dont on est dépossédé au lieu conquis et à conquérir par l'art, pour aboutir aux notions de « cartographie du sensible et de l'imaginaire », les territoires à explorer révèlent leur multiplicité lorsqu'ils dépassent la sphère physique pour traverser l'espace virtuel.

On pourrait essayer de définir les deux termes qui composent ce concept pour élaborer et justifier, du point de vue anthropologique et épistémologique, leur valeur de notion productrice de sens. Cependant, le sens dont ils sont porteurs dérive exactement de leur rencontre, du paradoxe de leur fusion : ce qui reste intéressant c'est bien moins de penser le territoire comme un espace que nous traversons mais surtout d'envisager un dépassement de la barrière physique pour laisser la place à la perception du même lieu, filtré par la sensibilité de l'artiste.

Pour ce qui est de définir le territoire, l'anthropologie a démontré que le processus d'organisation territoriale doit s'analyser à deux niveaux distincts : celui de l'action des hommes sur les supports matériels de leur existence et celui des systèmes de représentation. De ce fait, le territoire est à la fois objectivement organisé et culturellement inventé. Cette invention culturelle est au centre de notre réflexion notamment lorsqu'on considère notre culture créole comme espace d'invention par excellence.

Les anthropologues sont également à l'origine d'un grand nombre d'observations pluridisciplinaires sur le territoire : la géographie humaine a mis l'accent sur des facteurs historiques et culturels et la géographie politique a développé une réflexion importante sur la notion de limite, thème central de la territorialité. Toutefois, c'est ici, au niveau des limites imposées par l'approche géographique et physique qu'interviendrait l'élément du « sensible » pris en compte par l'anthropologie sensorielle.

Ainsi, le sentir n'est pas une forme de connaissance, il est mouvement, expérience unitaire et continue. Si le sentir est ce rapport immédiat au monde et aux autres, la perception est le rapport réflexif que l'individu endosse face à sa propre situation. Les sensations sont ainsi le produit de la perception définie comme une différenciation progressive opérée par le sujet pris dans sa relation totale au monde.

Au sein du territoire auquel on est affilié de droit, il existe donc un ou plusieurs territoires que l'on s'approprie de façon sensible et purement perceptive : espaces à la fois géographiques, historiques et objectivement organisés, les territoires deviennent subjectifs, personnels, intimes, sensoriels, mais aussi lieux de résistance, de réappropriation contre l'expropriation et la dépossession.

Axes de la recherche

1. Géographie, Art et Poïétique

Le rappel historique est cette parenthèse, placée là, aussi grande que possible. Cette béance comme place offerte à ceux qui ont œuvré à l'existence de cette école et à l'introduction de l'histoire de la représentation plastique dans notre société. Place faite aussi à ce que nous pourrions mettre - dans ce « vide habité » - en termes

de responsabilité individuelle : toutes les approches pédagogiques que nous menons doivent avoir au moins pour ambition de ne pas créer une institution du sensible, mais des institutions plurielles et larges, provenant de chacun de nous. Émanant d'individus qui assument leur sensibilité. Le défaut d'une institution de pensée est justement son exclusivité. Nous savons par expérience que cela conduit immanquablement vers la convention pour le meilleur et au dogme pour le pire. L'art à partir d'ici doit sans relâche investir sa réalité. L'inverse est aussi à considérer avec autant de soin.

De ces prismes, nous verrons bien ce que veut dire un lieu. Nous verrons combien nous sommes inévitablement traversés par le large et la terre simultanément. Réactiver le réel sera toujours à faire et comprenons que l'espace était ouvert pour l'apparition d'une nouvelle idée de l'art, celle liée à ce vaste mouvement de la refonte du rapport à l'autre (...)

Vers la notion de géopoïétique
Que faut-il entendre dans la considération des deux termes ?
« La géographie est la science qui a pour objet de connaître les différentes parties de la superficie de la terre, d'en assigner les situations réciproques et d'en donner la description » (Littré).
À cela s'associent des concepts géographiques : la composition de la carte, l'échelle, la frontière, la distance, le territoire.

L'intérêt pour une approche pédagogique permettant de faire ressortir ce qui relève du lieu réel doit sans doute passer par une évaluation des matériaux dont recèle notre espace géographique. Matériaux pouvant être théoriques, historiques, pratiques, sensibles, et pouvant relever de l'imaginaire, de la politique, de l'écologie ou de l'économie.

2. Vers une cartographie de l'imaginaire et du virtuel
Exemple pour l'investissement par l'art d'une discipline de savoir, la cartographie. L'intérêt pour les processus favorisant la production, les pratiques artistiques et cartographiques contemporaines s'est beaucoup développé. Par exemple, la considération de la géographie par le tracé ne peut nous permettre de parler de vérité cartographique. Il peut être ainsi d'un grand intérêt pour des spéculations plastiques de comprendre et d'expérimenter la cartographie pour rendre compte de ses enjeux.
Pour nous en tenir ici à la carte, Brian Harley dans The new Nature of Maps, Essays in the History of cartography, a montré comment, à travers les cartes, c'était au moins autant l'ordre social qui était représenté que le monde physique décrit et mesuré par les géographes.

Ainsi, par l'épreuve d'un parcours physique d'une géographie donnée, en y repérant ses différents aspects - les éléments vecteurs de plusieurs types d'investissement imaginaire - nous parviendrons certainement à une poïétique du lieu.

Un point pour mieux situer les enjeux de cette brève approche : pouvons-nous nourrir cet imaginaire - trop souvent circonscrit à des habitudes conventionnelles - de matériaux réels et conceptuels provenant cette fois de zones franches, ou mieux encore de « zones d'autonomie temporaire par excellence ? » Il s'agira bien de travailler à déconstruire les hiérarchies géopolitiques, géo-épistémiques et géo-esthétiques issues de schémas de pensée révolus. Ce travail est à entreprendre comme alternative aux « narrations historiques associées aux projets des lumières et de la modernité » (Edouard Soja, *Thirdspace : journeys to Los Angeles and other Real-and-Imagined Places*).

Ne faudrait-il pas inverser nos habitudes, celles-là mêmes qui mettent la focale sur des routines de pensée, accordant à l'art une prétendue autonomie de l'art, marquée par ses codifications et objets attendus ?

Pourquoi ne pas envisager l'île et son voisinage immédiat comme terrain pour l'art, terrain pour penser et réactiver le bien commun, approche contraire à celle qui prévaut jusque-là, l'art comme ressource. Une pensée du travail favorisant une absence de centre, car motivé par un projet sans calcul matériel, un projet animé par une diffusion large et variée de modèles d'être en relation.

L'approche de la cartographie s'élargit et effectue des connexions entre l'imaginaire et le virtuel à la rencontre des pratiques et du quotidien de nos étudiants. Actuellement, de nombreux événements et dispositifs sociétaux provoquent des ruptures entre soi et les territoires dans lesquels nous sommes chacun d'entre nous indissociablement impliqués. Divers champs disruptifs fragmentent nos relations au monde, nous éloignent de la réalité sensible pour nous projeter dans des réalités virtuelles générées par des interprétations préétablies (rapports aux appareils technologiques, aux structures géopolitiques et biopolitiques, aux dogmes religieux, aux contextes culturels, etc.).

Ces nouveaux territoires virtuels, dématérialisés (vidéo), mentaux, constituent en grande partie l'univers des étudiants : il s'agirait d'exploiter ce rapport au virtuel en reconnectant l'étudiant avec son espace de vie et de création ainsi qu'avec son territoire réel.

La question de la catastrophe mériterait d'être abordée comme caractéristique du territoire martiniquais. Les événements naturels,

volcanisme, ouragans, séismes se conjuguent dans la formation des consciences des habitants avec les spécificités historiques, culturelles, socio-économiques souvent très difficiles et douloureuses.

La destruction, la fragmentation et le démontage sont des aspects centraux de la création artistique. Le projet pédagogique ne peut faire l'économie de ces dimensions, en évitant toutefois le désespoir et le désenchantement. Une réflexion quant aux questions du désastre et de la dévastation pourrait viser à engendrer chez chaque étudiant le désir, dans ses projets, de produire de l'anastrophe, version positive de la catastrophe.

Projet de création d'une galerie au sein de l'école supérieure d'art de Martinique

Le Campus Caraïbéen des Arts pourrait, à l'instar de nombreuses écoles d'art et de design de France, se doter d'une galerie. Cet équipement constitue certes un lieu de diffusion de l'art orienté vers la jeune création, mais présente une vocation pédagogique répondant à de nombreux enjeux tenant compte, d'une part, du projet d'établissement, et d'autre part, de son ancrage géographique.

Ses actions se destinent tant à ses étudiants, qu'à un public plus large, extérieur à l'établissement, en quête d'une approche, peut-être plus didactique de l'exposition d'œuvres d'art. En ce sens, l'école d'art est un milieu spécifique qui fait le lien entre les sphères pédagogiques et professionnelles.

Cette galerie est placée sous l'égide de l'établissement comme porteur de projets. Il en est le socle, en raison de ses capacités sur le plan pédagogique et de ses options : l'art, le design graphique et le design d'objet.

Cet espace est à considérer dans sa dimension partenariale et sa mise en réseau, en lien avec le monde professionnel dans le cadre de ses activités artistiques, intellectuelles et scientifiques. Le fonctionnement de la galerie s'organise sur le plan administratif autour des directions administratives, financières et pédagogiques, voire dans des cas particuliers avec la collaboration d'autres partenaires culturels du territoire ou d'ailleurs. Elle est adossée à la recherche, aux ateliers de recherche et de création (ARC), aux cours de méthodologie, particulièrement à l'endroit des étudiants de licence au master.

La galerie est associée par ailleurs à la création d'une formation en médiation culturelle. De plus, en raison du faible nombre d'espaces d'exposition sur le territoire, qui respectent les normes et les critères

professionnels, la galerie-école pourrait combler ce manque en suscitant des vocations pour les métiers de diffusion de l'art.

L'école d'art et sa galerie sont en effet des lieux de transmission, et de culture de la jeune création.

La valeur d'un réseau singulier

La mise en relation de l'établissement avec d'autres regards et expertises provenant de différents métiers de la création contemporaine portera sur plusieurs accents.

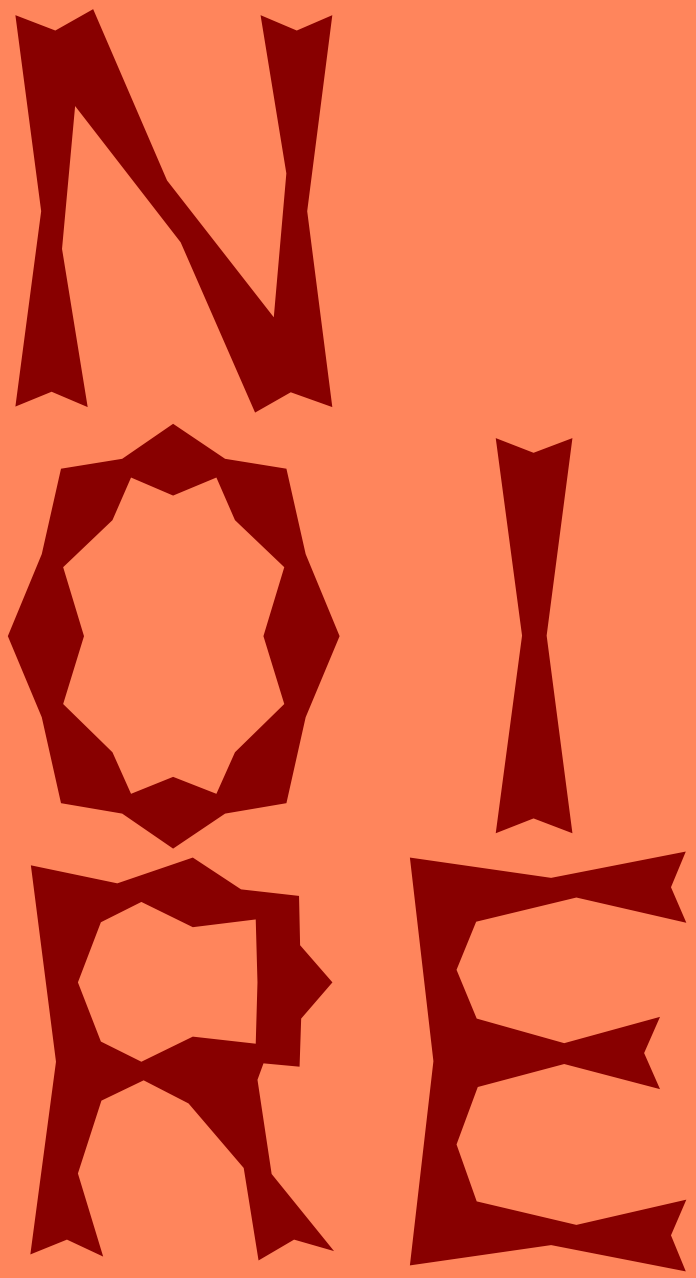
Naturellement, il nous vient à l'esprit l'idée de regards extérieurs à l'école sur le plan local autant que sur le plan national et international. Ces regards passent par un filtre, le choix d'un ensemble d'acteurs suffisamment attentifs et généreux dans l'intention de venir en partage. Notre choix portera sur des institutionnels habitués à travailler avec les écoles en fonction de leur axe de recherche. Un réseau de professionnels créateurs privés et complices de notre profil de pays de la Caraïbe est pressenti.

Un certain nombre d'acteurs ont déjà répondu favorablement aux questionnements épistémologiques du CCA.

Le caractère « singulier » veut mettre l'accent sur la qualité d'une famille élargie. Elle nous aidera à prendre la trajectoire d'une reconnaissance concrète et durable.

Il y a lieu d'être animé par une volonté sereine - volonté qui accorde à l'être l'idée de faire valoir ses droits à l'expression de sa sensibilité - pour déceler les ressources d'un lieu et travailler à ses projections.

Audry Liseron-Monfils
Directeur de l'École supérieure d'art



Ⓢ La commission de la recherche, de la pédagogie et de la vie étudiante (CPVE)

La CPVE est consultée sur les domaines suivants : l'adaptation des enseignements aux objectifs de formation,la définition des orientations pédagogiques et de recherche de l'établissement, la définition des recherches susceptibles d'être conduites au sein des diverses filières d'enseignements favorisant l'évolution des enseignements supérieurs dans le domaine des arts plastiques, la répartition des fonctions d'enseignement permanentes et temporaires entre les diverses disciplines pouvant être enseignées dans l'établissement, ainsi que les compétences et les qualifications correspondantes, la mise en œuvre des partenariats et des échanges, les voyages, la définition de la politique d'exposition, de publications et de diffusion des travaux et recherches.

La CPVE se réunit au moins trois fois par an à l'initiative du directeur ou à la demande de la moitié des membres élus. Par ailleurs, à l'invitation de son président, elle peut entendre des experts issus de l'établissement ou des personnalités extérieures.
Le directeur présente le rapport des travaux de la La CPVE devant le Conseil d'administration.

Le Comité Technique (CT)

Conformément à la législation en vigueur, le Comité Technique est compétent pour aborder toutes les questions générales de modernisation, d'organisation et de fonctionnement des services ainsi que les conditions de travail des personnels de l'établissement et les orientations des actions de formation. Le CT est composé de représentants de l'administration et de trois représentants titulaires du personnel élu.

Le Conseil Scientifique (CS)

Ce conseil est un lieu d'horizontalité, donc de transversalité, qui ouvre sur une meilleure transparence mais aussi une offre de participation des acteurs de l'institution. Il est un organe consultatif, de concertation. Il met en relation les acteurs pédagogiques, artistiques, et le monde culturel. Il a pour objet principal d'interroger : les programmes de formation, de recherche, les diplômes, les demandes d'habilitation, la politique de valorisation, les emplois, les conventions, les relations internationales...

Il est constitué du DESA, des coordonnateurs, de trois personnalités extérieures : deux artistes, un membre d'une institution du monde des arts plastiques, un écrivain, un anthropologue et de deux membres d'institutions culturelles.

Le Conseil Scientifique, placé sous l'autorité du directeur assisté de la secrétaire de direction et de la secrétaire pédagogique, se réunit deux fois par an et peut être convoqué en cas de situation exceptionnelle.

Le Comité d'Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT)
En appui du CT, le Comité d'Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail est compétent pour traiter des mesures destinées à améliorer l'hygiène, la sécurité au travail et la prévention des risques professionnels dans l'établissement. Il est composé de deux représentants de l'administration et de trois représentants du personnel élu.

Les commissions
La Commission « Bibliothèque » réunit trois fois par an le responsable de l'espace, la direction et des représentants des enseignants volontaires.
Ses missions concernent les acquisitions et les achats, les équipements, la méthodologie documentaire, la fréquentation de la bibliothèque, la préservation et la valorisation des fonds.

La Commission « Expositions » réunit trois fois par an la direction, des représentants des enseignants et des étudiants volontaires, la responsable de la coopération. Ses missions concernent la politique des expositions du CCA, la programmation dans différentes biennales nationales & internationales et l'appel à projets.

Le Campus Caraïbéen des Arts a adhéré à la Charte de l'ANdEA contre les discriminations. Les référents égalité / violences sont Géraldine Constant, chargée des études, Chamika Germain, étudiante de 3e année Art, Brice Larcher, responsable communication.

Ⓢ Équipe administrative et technique

Présidente
Nadia Accus Adaine

Directeur d'Établissement
Audry Liseron-Monfils

Responsable des affaires pédagogiques et réglementaires
Marie-Claude Ursulet

Secrétariat de direction / secrétariat pédagogique
Jeanine Lagarde

Direction administrative et financières
Eddy Jean-Philippe, Marie-Josée Boclé, Carole Souffleur, Christel Gustave, Paulette Nathan

Ressources humaines et relations sociales
Sandrine Honorin, Ludjy Samot, Sophie Concy

Service communication
Brice Larcher, Xénio Réjon, Fathia Nivert, Sandra Tandavarayen-Tropos

Relations internationales
Myrtha Marie-Joseph

Pôle informatique
Gérard Sooprayen, Gladys Gilbert

Services techniques
Albert Monlouis, Marie-Thérèse Ildefonse, Régine Civault, Daniel Mornet, Thierry Quiatol, Denise Trieste, Denis Héjoaka, Régine Réyal, Mathieu Pétrin, Fabrice Edmond

Bibliothèque
Larry Labinsky, Liliane Margo

Service social en faveur des étudiants
Stéphanie Soudin

Équipe pédagogique

Enseignant
- Hélène Anglionin
- Martial Bazabas
- Hervé Beuze
- Rémi Bouvet Loizeau
- Jean-Philippe Breleur
- Géraldine Constant
- Sophie D'Ingianni
- David Donat
- David Gumbs
- Indiana Gustave
- Florent Font
- Yoko Homareda
- Frédéric Lagnau
- Paola Lavra
- Marc Marie-Joseph
- Camille Mauduech
- Cédric Petitjean Roget
- Michel Pétris
- José René-Corail
- Henri Tauliaut
- Catherine Thiollier
- Sonia Tourville
- Marie-Adèle Vert-Pré
- Yannick Verrès
- Christophe Mert
- Tania Théleste
- Ken Lerus-Roulez
- Stéphanie Hubert

Assistant d'enseignement
- Weena Ouensanga
- Alain Ozier

Coordonnateurs d'option
- Design graphique : Rémi Bouvet Loizeau
- Design objet : Michel Pétris
- Art : Yannick Verrès

Chargée des études
- Géraldine Constant

Coordonnateur des ateliers
- José René-Corail

REGARD

En cette rentrée inédite, les conditions d'enseignement, d'apprentissages et de communication de l'année universitaire 2021 / 2022 dépendent des recommandations et règles de santé publique.
Les modalités de travail des enseignants comme les modalités d'études des étudiants demandent un supplément de temps d'ajustement de cette nouvelle relation pédagogique.
Il s'agit pour nous de composer avec les contraintes sanitaires imposées par la pandémie Covid-19, d'adapter l'encadrement pédagogique, de proposer un contexte adéquat à ces réalités particulières et de ne pas déprécier l'importance des relations humaines dans la construction individuelle et collective.
Le port du masque et la pratique rigoureuse des gestes barrières, la distanciation d'un mètre minimum entre chacun, un emploi du temps hybride de cours théoriques à distance et d'atelier de pratiques et de production en présentiel, pourraient engager de nouvelles qualités d'originalité, de volonté et de stimulation dans notre parcours commun au Campus Caribéen des Arts, à la Martinique.
Avec pour objectif de garantir aux 151 étudiants, une continuité enthousiaste de formation et d'inter actions, de préserver une richesse de travail et d'échanges structurants au cœur du fonctionnement de notre école d'art.

DISPOSITIF PÉDAGOGIQUE

Le dispositif

Tout au long du cursus, la formation est pensée et rythmée selon plusieurs modalités pédagogiques permettant d'installer les allers-retours entre travail plastique, réflexion, confrontations, acquisitions, découvertes, invention, etc. Les interventions vont du cours magistral aux workshops, voyages d'études, stages, modules… permettant ainsi une variété de formes d'apprentissage au contact de référents divers, dans des groupes à constitution variable.

Les enseignements théoriques

Les enseignements théoriques recoupent les enseignements liés à la culture artistique dans leur diversité et à l'histoire de la pensée afin de mobiliser toutes les modalités intellectuelles nécessaires à la mise en œuvre d'un projet d'artiste. Les enseignements théoriques encadrent les étudiants dans l'acquisition d'une culture générale à même d'interroger la complexité des bouleversements contemporains à l'aune d'informations qui peuvent problématiser les enjeux de la création artistique. Il s'agit donc de poser la question de l'art, celle des pratiques artistiques et de leurs champs de réflexion comme autant de démarches et d'expressions multiples d'un peuple, d'une Histoire, d'un lieu, de caractères singuliers dans leur condition universelle.

Ⓢ Les langues étrangères

Le Campus Caraïbéen des Arts est le seul établissement d'enseignement supérieur d'art francophone au sein d'un arc caribéen ayant hérité de nombreuses langues (Anglophone, hispanophone, lusophone, créolophone). L'appréhension par les étudiants des enjeux résidant dans une maîtrise de plusieurs langues est fondamentale à leur réussite et à leur rayonnement de futurs artistes confrontés à l'international. Dans ce contexte, la pratique orale et écrite du français est valorisée dans les ateliers d'écriture de document de synthèse ainsi que dans le suivi de mémoire et les conférences, et la maîtrise de l'anglais, de l'espagnol et du portugais sont plus que d'exigence en ateliers de langues étrangères.

La multiplication des échanges entre le CCA et le bassin caribéen, ainsi qu'avec les continents américains et européens justifie une pédagogie active destinée à permettre la fluidité des relations entre étudiants, renforcée par la volonté du CCA de recruter des étudiants venus d'autres îles de la Caraïbe, notamment dans le cadre des partenariats signés avec l'école d'art de Curaçao (The Instituo Buena Bista) et celle de la Jamaïque (l'Edna Manley College of visual and performing Arts). L'intégration d'un étudiant étranger en cours de cursus et au sein d'une division est novatrice pour l'équipe enseignante et pour les étudiants. Dans le cadre d'échange inter-écoles, elle pourra également être productrice de transversalités.

Le voyage d'études

Une géographie des expressions artistiques

Notre projet d'établissement où «… il n'y aurait sans doute pas à choisir entre le lieu réel et lieu rêvé…» selon Audry Liseron-Monfils, creuse aussi la réalité sociologique à travers l'exploration des énergies créatrices et des écritures artistiques. Son ambition brasse des charges émotives venues de chacun, de chaque expression s'autorisant la liberté à se raconter et à rencontrer l'autre.

Découvrir, ressentir, réfléchir, relier, idéaliser, créer…

Les objectifs pédagogiques du voyage d'étude provoquent cette aventure, celle qui permet de rester ouvert à toute proposition, d'être aux aguets et curieux des expériences des autres temps et des autres histoires, celle qui explicite la déconstruction des stéréotypes et étend les codes des pratiques dans la multiplication des caractères artistiques. Le voyage d'étude permet de sortir l'étudiant de sa mécanique du quotidien. De nouveaux univers de médiation et de processus artistiques en contrepoids aux essoufflements pédagogiques déplacent et bousculent des espaces de grande liberté et de créativité singulière.

L'écriture qui accompagne et illustre le voyage d'étude fera l'objet d'un Carnet de voyage qui pourra aussi devenir carnet en ligne lors de la restitution finale.

Le voyage d'étude approche le sens de ce qui est différent en résonance avec des questionnements esthétiques, des inquiétudes et enthousiasmes générationnels de créateur. La diversité des expressions artistiques s'invente tel le déclencheur d'émotions et de réactions, de rêves, d'intentions et d'actes créatifs. Il s'agit de découvrir ce qui existe pour chercher à créer autrement. De faire vibrer la création artistique des étudiants sans impératifs d'accélération ni d'aliénation culturelle, mais aucunement à l'écart du champ social qui est le leur. La création artistique relie à l'autre dans une compréhension de l'histoire des peuples et des histoires de l'art, tout comme l'imaginaire est une réalité humaine, pour Edgar Morin.

Le choix des lieux, les expositions, les artistes & leurs œuvres, les repères des mouvements artistiques, la connaissance du champ des pratiques concernées, les ambiances, les rencontres, leur regard, leur supplément de distance critique et un travail d'attention, leurs réflexions, leurs projections, l'improvisation aussi puis finalement les souvenirs du voyage d'étude qui ne ramènent pas les étudiants à leur retour, au même endroit…

Les conférences, séminaires, colloques

En raison de l'évolution sanitaire liée à la Covid 19, l'activité pédagogique de rencontres et de débats d'idées avec des personnalités invitées laisse place à des sollicitations intellectuelles et artistiques en webinaire autour du projet « Territoires sensibles » et de l'actualité des mondes de l'art contemporain. Objectifs : observer, écouter, lire, développer sa curiosité et comprendre les mondes autour de l'art. Comment la création artistique réfléchit et dialogue avec les enjeux contemporains sociétaux partout dans le monde à travers les démarches d'artistes, leurs œuvres et les concepts convoqués, se confronter aux expertises scientifiques et intellectuelles et à leurs contextes culturels.

Des conférences, séminaires et colloques à géographie variable (communes, villes, îles voisines, continents…) sont organisés dans le cadre des modules d'enseignement et des ARC et viennent nourrir la réflexion des étudiants engagés dans des processus variés de création. Ils alimentent aussi la politique de publication et d'édition de l'école. L'usage de la visio-conférence permet de désenclaver la pédagogie et d'ouvrir notre relation à l'île et au monde.

Le séminaire de professionnalisation

Le séminaire de professionnalisation implique les étudiants de 4e et 5e années dans les situations concrètes de leur investissement en vue d'une inscription économique, sociale et culturelle.
Il s'agit de connaître les codes et les moyens pour se situer dans l'environnement professionnel à la sortie de l'école d'art.

La professionnalisation dans la phase projet met l'accent sur la professionnalisation en tant qu'auteur conscient que l'activité artistique s'engage dans une activité économique et culturelle. Devenir professionnel en ayant acquis les outils techniques et leur maitrise, de présenter son travail ou des projets en réponse à des demandes. Réfléchir aux pistes de développement des projets avant la sortie de l'école, savoir identifier les structures et les lieux ressources, se constituer un socle de connaissances utiles.
Afin d'aborder les questions de statuts, droits d'auteur, contrats, au sortir de l'école, de formuler des préconisations destinées à structurer la filière des arts visuels et de faire évoluer les politiques artistiques et culturelles, de repérer les réseaux artistiques, les aides aux jeunes artistes, les résidences d'artistes, de se constituer un dossier d'artiste pour rendre visible son travail artistique pensé comme activité professionnelle.

Les visites d'ateliers d'artiste dépendent de l'évolution sanitaire liée à la Covid 19.

Le Workshop

Le workshop est un temps de recherche et de pratique qui vise à placer les étudiants dans une autre relation à eux-mêmes — leur motivation, leur pratique, leur projet à visée professionnelle — et aux multiples expériences de création. Ce format de travail commence par une invitation adressée à certains plasticiens, penseurs, designers.

La nature du projet d'intervention déterminera si l'offre pédagogique est optionnelle ou pas.
Il faut y voir par ses invitations l'élaboration et la recherche d'une famille de réflexion répondant aux besoins de notre école, inscrite dans sa latitude et en correspondance avec d'autres lieux.

Nous adoptons un choix de réflexion pour mieux penser notre rapport au proche et au lointain.

Le travail produit par les étudiants en phase de workshop a comme finalité la construction d'un espace de recherche dont l'expérimentation et la restitution constituent les axes centraux.

La restitution, dans sa fonction de trace et d'outil de professionnalisation, se traduit en 3 sous-axes :
1. La production d'écriture
La production d'écriture accompagne et définit la recherche au sein du workshop lorsque l'étudiant est invité à porter une réflexion écrite sur son travail, sur le processus de création ainsi que sur la thématique qui anime le work in progress. Cette production peut être formalisée et encadrée par un atelier (cf. « écritures plurielles ») ou introduite et conduite librement par l'intervenant extérieur.
Elle fera l'objet des formes de restitution finale (livret d'artiste, axe de travail du mémoire de fin d'études, contribution aux journées d'études).
2. L'exposition / monstration vers la professionnalisation
Toute forme de production issue du workshop peut faire l'objet d'une expérience d'exposition qui permet à l'étudiant d'activer des dynamiques de monstration et de mise en scène où il apprend à exposer et à s'exposer. L'exposition collective lui permet de mettre son travail en relation avec un espace extérieur qui implique ouverture et parcours de professionnalisation.

3. L'archivage
Les données produites en phase de workshop constituent une double mémoire, celle de l'étudiant et celle de l'école. L'archivage prend deux formes, une forme d'archivage en ligne qui se concrétise dans la page web, le livret de l'étudiant en ligne et le carnet de bord en ligne ; une deuxième forme d'archivage classique qui constitue une base de données en format papier ainsi que des écritures plurielles.

Les Ateliers de Recherche & de Création (ARC)

L'ARC constitue en premier cycle l'espace privilégié de la recherche ; espace ouvert sans thématique imposée, il interroge et critique l'outil technique et matérialise la notion d'écart. Le continuum pédagogique est ici interrompu en faveur de l'expérimentation et de l'interrogation, de la critique de l'outil : si les outils numériques et physiques / manuels sont destinés à impulser la manipulation, l'expérimentation et la production, ils deviennent ensuite objet de dépassement et de production réelle de l'écart.

Même en absence d'une thématique, l'équipe formule des axes, des champs d'investigation qui sondent autrement les territoires de sens.

La dimension privilégiée dans les deux sections est une dimension expérimentale destinée à alimenter le travail et la réflexion dans un espace immersif souvent mis en relation avec des intervenants extérieurs ou personnes-ressource.

L'ARC peut aussi être le lieu d'élaboration du projet qui peut évoluer vers le projet de diplôme. Ainsi, au sein de l'ARC numérique, par exemple, trois projets prennent actuellement forme dans une dimension virtuelle : le parcours du myope, celui du « sorcier » ou encore celui du délaissé et « blessé narcissique » dans l'espace immersif en 3D en manipulant et en provoquant une réflexion sur trois aspects du façonnage culturel qui touche à l'intime et au rapport à l'Autre : l'idée prend forme et devient projet visible et ouvert à la compréhension et à la perception sensible.

Les journées d'études

Elles se placent dans le temps pédagogique de la recherche lié au projet « Territoires sensibles » autour d'axes de réflexion prétendant à la production de savoirs et de connaissances mobilisés par les questionnements induits dans la création artistique contemporaine.

Les journées portes ouvertes

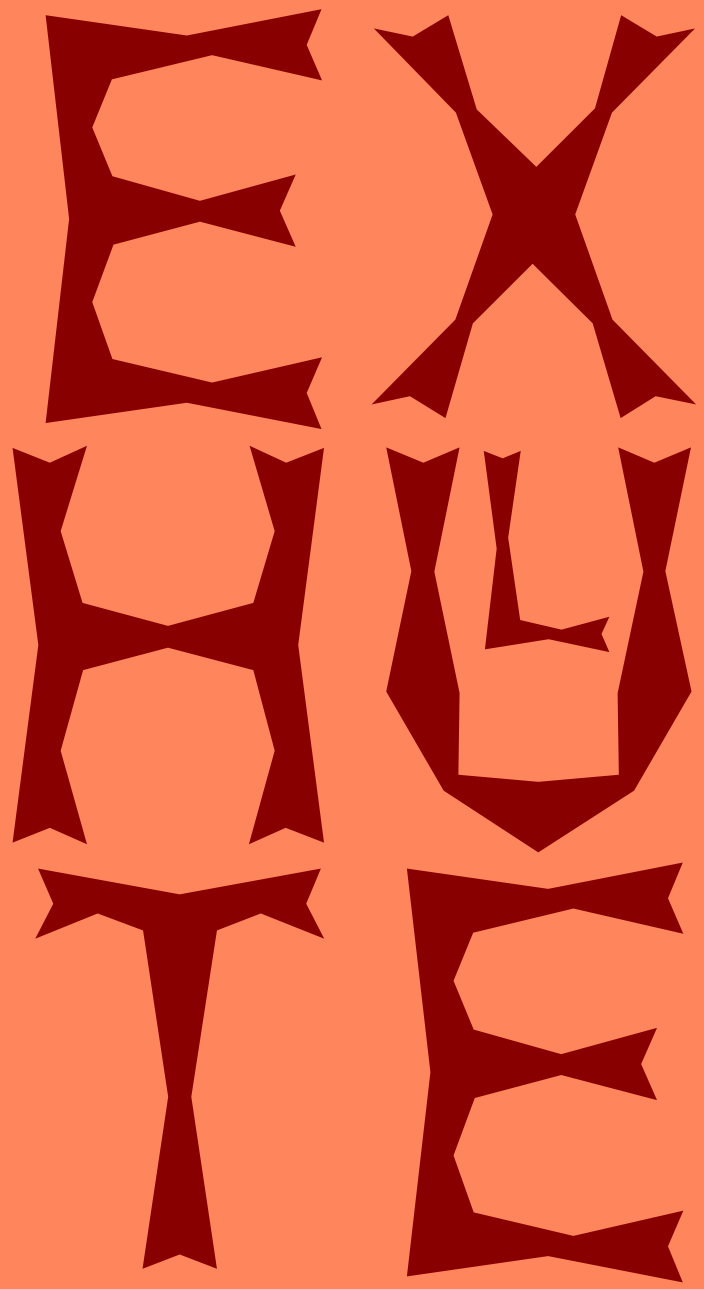
Les journées portes ouvertes sont un moment d'accueil de tous les lycéens et étudiants désireux de découvrir les formations artistiques dispensées, à travers des animations, des visites et des échanges avec les étudiants. Elles se dérouleront les 23 et 24 Février 2022.
https://www.youtube.com/watch?v=ZCzbx3R7UWU&t=5s

Le concours d'entrée

Le concours d'entrée en première année est ouvert à tous les candidats bacheliers. Ceux-ci doivent être âgés de 17 ans au moins. Des dérogations pour participer au concours peuvent être accordées par la Direction de l'école, pour motif exceptionnel dûment justifié. Le nombre de dérogation pour le passage au concours est fixé par la Direction.
https://www.youtube.com/watch?v=iu_vQkpol0o&t=14s

Les carnets

Entamer un carnet de bord c'est consacrer un lieu aux rebondissements de sa pensée. L'étudiant est invité à amasser des mots, des formes, pris dans son quotidien, à dessiner la posture particulière d'un corps, un objet, à noter un jeu de mots, un dialogue saisi au vif, à découper une image de son temps, à relever une couleur qui s'y associe, donnant corps, pages après pages, à un vaste réservoir singulier où les pensées, les idées, les sentiments se sont exprimés librement. À sa lecture, épaulé par ses enseignants, l'étudiant apprend à déceler des circulations, trajectoires aléatoires ou répétitives de ses questionnements présents et passés, l'émergence d'un projet.



Ⓢ

Destiné à un usage très personnel, le carnet ne fait l'objet d'aucune entrave, on y accorde le droit à l'erreur. La tentative, l'essai, la rature, font partie du processus d'expérimentation qui s'y déroule.
Les choix intuitifs qui s'opèrent livrent une pensée sincère libre de tout a priori. Le carnet s'élabore par appétit, pour nourrir le regard et construire une identité créative. Par les mots et par les images, le carnet permet aussi de bâtir un travail, en le nourrissant du temps passé à choisir, noter, griffonner, dessiner, les pensées et observations. La confrontation à la page blanche a déjà eu lieu, un fil conducteur s'est tissé, qui sous-tend la démarche. Construire une habitude de travail autour d'un carnet est une démarche essentielle de créateur. Réceptacle de la mémoire, lieu de liberté, lieu d'intimité, le carnet deviendra, au carrefour des pratiques, un outil efficace à l'émergence et à la prégnance des idées. On y trouve la matière propre à toutes manipulations futures. Quelle que soit sa pratique et le cadre de travail qu'il se donne, l'étudiant-auteur entame là une exploration visuelle et conceptuelle du monde qui l'entoure, et ébauche de façon sincère sa posture face à ce monde.

Les cours optionnels

Les cours optionnels correspondent aux besoins de mise en œuvre des projets de diplômes. Temps d'acquisition technique proposés aux étudiants de 3e année, ils ont lieu chaque semestre sous la forme de 2 modules de 24 h à choisir dans l'offre globale. Le choix des cours optionnels introduit la notion de parcours personnel au sein du cursus et permet à l'étudiant d'amorcer la construction de son profil professionnel.

Les ateliers d'écriture : « postures d'écriture »

L'idée de l'Atelier d'écriture naît du constat d'un vide, d'une difficulté rencontrée par nos étudiants en Art : celle d'associer le mot à la production plastique, de le considérer partie intégrante du processus de création, de s'en servir pour déconstruire une réalité donnée et la reconstruire grâce à la force de la pensée critique et créatrice, pensée opérante, pensée action et projet.

Les mini-projets

D'une durée de 24 h, les mini-projets sont complémentaires aux modules. Ils permettent de développer un travail personnel en phase avec la méthodologie de l'option. Faisant suite aux temps de modules, ils offrent la possibilité de mettre en œuvre les acquis techniques de façon autonome et personnelle afin de répondre au sujet donné.
https://www.youtube.com/watch?v=82puuZnNlGw

Le bilan

Le bilan pédagogique de l'étudiant intervient dès la première année, soit aux semestres 1 & 2 — 3 & 4 — 5 & 6 — 7 & 8 — 9.
C'est un espace de monstration et de verbalisation qui s'organise comme suit :
- l'exposition des travaux significatifs sélectionnés et validés par le coordonnateur de division
- 10 minutes de présentation
- 5 minutes d'interrogation par le jury de bilan,
- 5 minutes de délibération pour le jury

Le regard extérieur

Le regard extérieur permet de tester l'état d'avancement de la réflexion et de la production des étudiants face à un interlocuteur étranger à l'établissement.
Chaque étudiant démontre ainsi sa capacité à argumenter et à communiquer de façon probante sur son travail dans un continuum de questions.

La Commission d'équivalence

Candidats issus d'une école d'art agréé par le Ministère de la Culture et de la Communication.
L'admission en cours de cursus s'effectue après examen du dossier de candidature par une commission d'admission présidée par le Directeur d'établissement sur présentation d'un dossier de travaux personnels, sous réserve de l'obtention des crédits et / ou de réussite aux du cycle ou de l'année précédents.
— Candidats issus d'un autre cursus :
L'admission s'effectue dans le cadre de la commission nationale d'équivalence examinant les demandes présentées par des candidats titulaires de BTS, de diplôme de l'Education nationale, d'IUT, d'universités ou d'écoles d'art étrangères.
L'étudiant présente un dossier de travaux personnels lors d'un entretien avec un jury. L'admission finale est prononcée par la Commission Nationale d'équivalence du Ministère de la Culture et de la Communication souveraine.

— Candidats étrangers non francophones :
Un dossier de travaux personnels composé d'une vingtaine de documents sur supports variés et accompagnés d'un commentaire écrit constitue le dossier de présélection qui sera adressé au secrétariat pédagogique.

Ⓢ Le système d'évaluation

L'évaluation repose sur une vision d'ensemble du parcours de l'étudiant basé sur des notions d'engagement, d'acquisition, de progression et de quête d'autonomie. Chaque séquence d'évaluation constitue un moment pédagogique fort car elle permet d'identifier les singularités, de repérer des méthodologies, de mesurer une progression, d'envisager des développements et de faire débat.

Plusieurs modes d'évaluation sont mis en œuvre :
— Les contrôles continus
Ils portent sur les cours théoriques tels que les langues étrangères, l'histoire et la théorie de l'art, les sciences humaines et sont effectués par l'enseignant concerné.

— Les évaluations spécifiques
Elles sont liées à un module, à un projet ou à un ARC et sont assurées par les enseignants y ayant participé.

— Les évaluations collégiales
Ces évaluations ont lieu à la fin de chaque semestre et sont opérées par un jury composé d'un groupe d'enseignants représentatifs de la pluralité des disciplines et des approches de la phase 1er cycle (semestres 1 à 6) ou de la phase master (semestres 7 à 10) selon le cas. Le résultat des évaluations fait l'objet d'un entretien avec l'étudiant et éventuellement d'une préconisation de rattrapage de crédits.

— Organisation des études & mobilité (système ECTS)
Le Campus Caraïbéen des Arts s'aligne sur cette architecture des qualifications en premier et deuxième cycle et utilise l'European Credits Transfert System (ECTS) qui est un système européen de transfert et d'accumulation de crédits pour l'ensemble de ses programmes d'enseignement.

Le système de crédits accompagne le découpage du cursus en semestres. Il est conçu par la réforme de l'enseignement supérieur européen pour homogénéiser et faciliter la comparaison des programmes d'études, de manière à permettre une mobilité potentielle des étudiants et la reconnaissance académique de leurs cursus sur l'ensemble du territoire de l'Union Européenne.
Qu'est-ce que l'ECTS ?
Le système européen de transfert et d'accumulation de crédits est un système centré sur l'étudiant, fondé sur la charge de travail à réaliser par l'étudiant afin d'atteindre les objectifs du programme définis en termes de connaissances finales et de compétences à acquérir.

SECRET

DUNES

N'apaisons
pas le jour
et sortons
la face nue

face aux pays
inconnus
qui coupent
aux oiseaux
leur sifflet

le guet-apens
s'ouvre le long
d'un bruit
de confins
de planètes

ne fais pas
attention
aux chenilles
qui tissent
souple

mais
seulement
aux millibars
qui se
plantent
dans le mille
d'un orage

à délivrer
l'espace où
se hérissent
le cœur des
choses et
la venue de
l'homme

Rêve
n'apaisons
pas

parmi
les clous
de chevaux
fous

un bruit
de larmes
qui tâtonne
vers l'aile
immense
des
paupières

A. C.

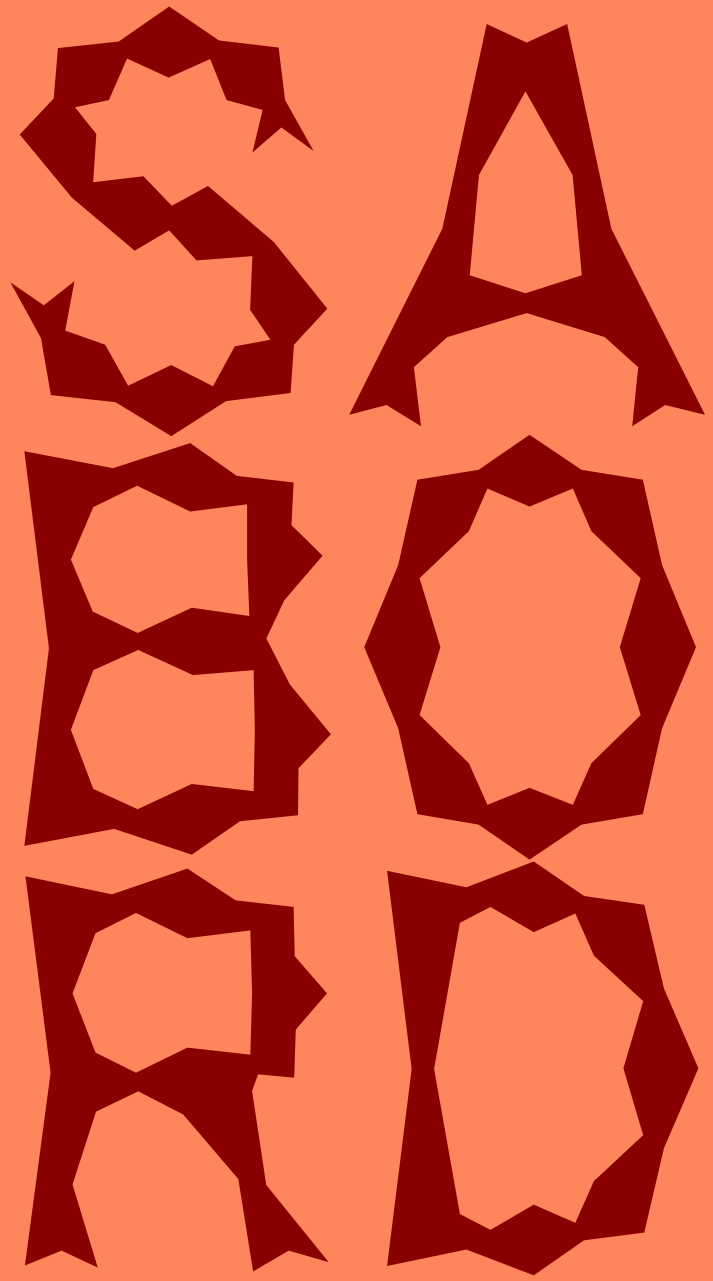
ÉCUME

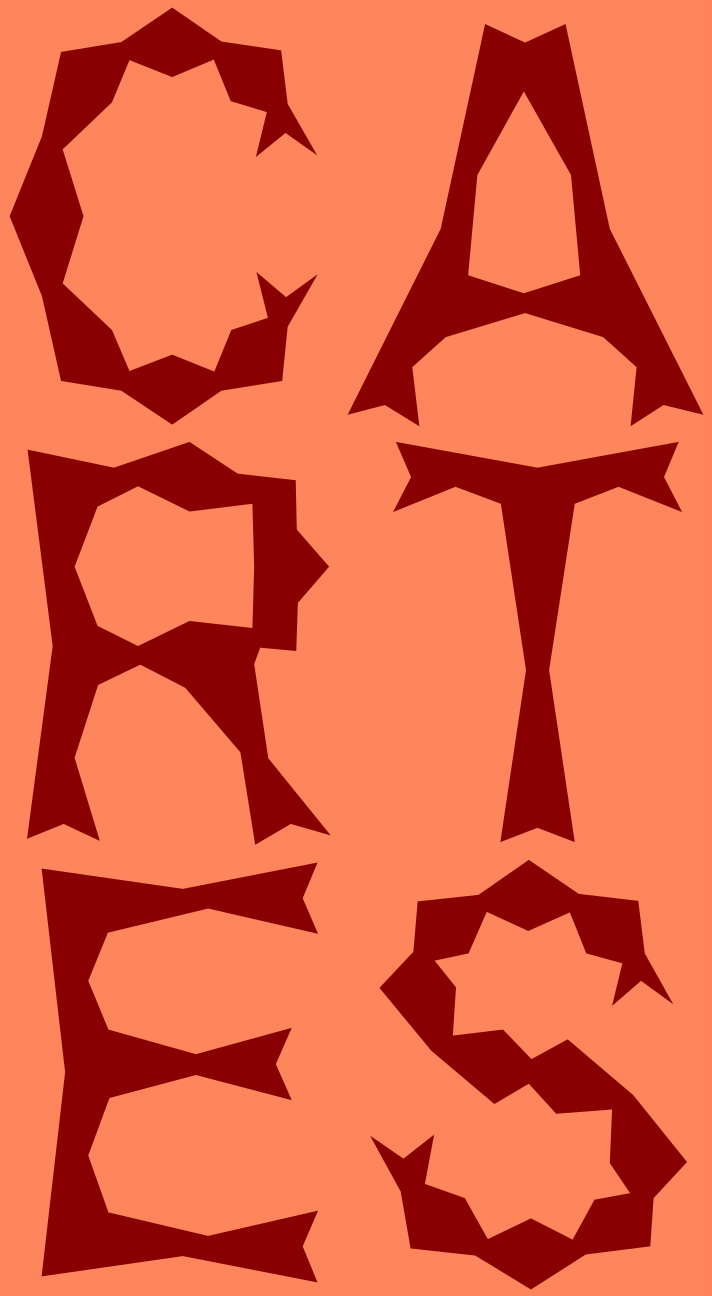
Quelles sont les caractéristiques essentielles de l'ECTS ?
Le travail à fournir par un étudiant à plein temps pendant une année universitaire correspond à 60 crédits, la charge de travail d'un étudiant inscrit dans un programme d'études à temps plein est dans la plupart des cas de 36 à 40 semaines par an. La charge de travail se compose du temps nécessaire à participer aux activités pédagogiques comme assister aux cours, étudier de manière indépendante et personnelle, se préparer et se soumettre aux évaluations et examens, la valeur d'un crédit représente 25 à 30 heures de travail. Depuis la rentrée 2007, le système ECTS s'applique au cursus d'études de l'école.

La notation

Chaque résultat de l'étudiant est sanctionné par une note ensuite traduite par une appréciation graduée, permettant d'appliquer l'échelle de notation commune à l'ensemble des établissements d'enseignement supérieurs européens.

MI
DI


SA
BO
RD



Ⓢ DNA option art premier cycle [Diplôme National d'Art]

Il est délivré à l'issue de la troisième année d'études et clôture le 1er cycle du cursus long. Diplôme homologué au niveau Bac+3, il permet de poursuivre des études universitaires.
Il donne la possibilité de s'inscrire au Cycle Master Enseignement d'arts plastiques.

DNA option design mention design objet premier cycle

Il est délivré à l'issue de la troisième année d'études. Homologué au niveau Bac+3 (niveau II du répertoire professionnel), il sanctionne un cursus de trois années d'études supérieures. Il est orienté vers l'enseignement du design. Il offre la possibilité de se présenter aux commissions d'admission en phase master en design ou en art, au cycle Master Enseignement et de poursuivre des études universitaires.

DNA option design mention design graphique premier cycle

Comme le précédent, il est délivré à l'issue de la 3e année d'études. Homologué au niveau Bac+3 (niveau II du répertoire professionnel), il sanctionne un cursus de trois années d'études supérieures. Il est orienté vers l'enseignement du design graphique. Il offre également la possibilité de se présenter aux commissions d'admission en phase master en design graphique ou en art, au cycle Master Enseignement et de poursuivre des études universitaires.

DNSEP option art second cycle [Diplôme National Supérieur d'Expression Plastique]

Il est présenté à l'issue de la cinquième année d'études. Diplôme homologué au niveau Bac+5 (niveau I du répertoire professionnel) et valant grade de master européen, il permet éventuellement de poursuivre des études en 3e cycle universitaire ou d'effectuer un post-diplôme des écoles supérieures d'art.
Deux diplômes sont délivrés par l'établissement : le DNSEP option Art et le DNSEP option art, mention design objet.

Option Art
Géographie, art et poïétique

Géographie, art et poïétique est un leitmotiv qui permet une écriture pédagogique au regard des enjeux qui nous attendent en art.

Pour être en prise avec le champ des pratiques contemporaines, dans un horizon proche, l'option Art veut intégrer le format du DNA en mettant l'accent sur des approches plurivoques, favorisant ainsi la rencontre de médiums et de médias, entre visite de techniques

conventionnelles et fougues technologiques. Nous nous accorderons à parfaire l'articulation des acquisitions et vérifieront la vigueur optionnelle portée par ses velléités artistiques.

L'entreprise que nous visons est ambitieuse car elle veut inclure l'offre pédagogique en correspondance avec les champs professionnels de l'art. La création dans un futur proche de la galerie d'école est un support permettant de concrétiser ce qui s'enseigne dans notre établissement. Cet outil sera à l'usage des étudiants, puisqu'ils travailleront à la programmation des temps forts de la galerie. Elle sera par ailleurs un opérateur nous reliant aux questions artistiques internes et externes.

Nos enseignements abordent et questionnent les pratiques de l'art actuel, ce qui suppose la relation à d'autres pratiques et savoirs.

Le contexte caribéen de la Martinique oblige à envisager des pratiques artistiques de manière critique. Le territoire spécifique sur lequel se trouve l'école supérieure d'art de la Martinique est au cœur de la réflexion sur l'enseignement de l'art au CCA. Il est question ici de penser un projet en art et de positionner sa recherche.

Dans sa pédagogie, l'expérience sensible de chaque étudiant ne peut que servir de matrice à des productions plastiques dont l'élaboration demande une curiosité vis-à-vis des problématiques géographiques et économiques du territoire. À l'approche du DNA l'école se place au cœur de l'émergence d'un projet pédagogique multi-optionnel « Territoires sensibles ».

Option design mention Design graphique
Pour un graphisme Nomade

Dans le cadre du DNA design graphique, diplôme professionnalisant, l'étudiant traverse une phase d'apprentissage et d'expérimentation qui le conduit progressivement à l'élaboration d'un projet personnel. L'initiation à la recherche est inhérente à la pédagogie et se structure dans l'acquisition de méthodologies de travail (pour la recherche documentaire & iconographique, l'analyse d'image, le développement de la culture générale et spécifique, la progression d'un projet).

En 2e année, les prémisses de la recherche sont appréciables dans les carnets de bord et de voyage de l'étudiant dans lesquels il recueille et s'approprie des connaissances nouvelles. Les workshops et les stages en entreprise constituent des moments où l'étudiant est confronté à d'autres postures de travail qui vont peu à peu l'aider à esquisser sa propre démarche créative.

La 3e année donne lieu à l'émergence d'un projet de recherche personnel qui s'appuie sur :
- la tenue d'un cahier d'atelier dans lequel l'étudiant consigne et analyse ses expérimentations graphiques
- une participation active aux workshops et aux ateliers de recherche et de création (ARC), choisis par l'étudiant en fonction de ses axes de recherche
- l'écriture d'un mémoire, qui accompagne et structure l'élaboration des propositions de l'étudiant, et qui aide le jury de DNA à mieux appréhender l'intelligence et la portée de son propos.

Le cursus requiert un enseignement technique, technologique et théorique avancé permettant à l'étudiant de mettre en place sa propre méthodologie de création répondant ainsi aux problématiques de son projet d'étude.

La finalité professionnelle de l'option Design graphique implique une forte inscription dans l'espace socioculturel et économique martiniquais avec une ouverture nécessaire sur les évolutions des pratiques du design graphique dans le monde, notamment par l'usage de l'outil numérique. L'option forme en trois ans des graphistes-auteurs, capables de développer un univers formel signifiant et personnel qui change peu à peu le paysage graphique de l'île et le regard de ses habitants. De nouvelles formes restent à inventer, des chemins inédits attendent d'être tracés, dans le sens comme à rebours de l'économie insulaire, afin de restituer à l'image et au graphiste leur pouvoir d'émerveiller et de réunir.

Option design mention design objet
Terre, terroir, territoire

Le design offre aux étudiants la possibilité d'appréhender le monde et l'environnement, de les interpréter et de concevoir des propositions d'objets ou systèmes d'objets en cohérence avec l'évolution des modes de vie. La production vient répondre à un besoin imposé (ou à inventer, à formuler) par le social, les pratiques, les nécessités vitales. Le designer c'est celui qui « donne forme aux environnements ».

« Le regard que pose le design sur le monde est projectif. Entendons par là que, pour les designers-chercheurs, le monde est à parfaire, il est un projet et non seulement un objet qu'il faut décrire, dont il faut expliquer les causes ou comprendre le sens. Le regard du designer-chercheur est diagnostique, car le design se donne pour tâche de rendre le monde plus habitable (sur tous les registres) et de le maintenir tel. » déclare Alain Findeli, théoricien du design. L'objectif des designers est de traverser des réflexions et des pratiques par rapport à l'état et à l'actualité du monde : la fonctionnalité, l'usage, la «matériologie», la commande, la consommation, le scénario d'usage, l'utilité, sont les lieux et repères du designer. Aux Antilles, une histoire marquée par la colonisation, l'esclavage, la dépossession, les différents peuplements, les systèmes économiques et les évolutions statutaires, (société esclavagiste, société de grandes exploitations...), la créolisation... ont créé un contexte complexe pour la création d'objets, notamment par une réalité dépourvue de grande tradition industrielle. Mais la grande particularité est très certainement la faculté à métisser, hybrider, récupérer, détourner, inventer, « réinventer » les choses, objets, habitudes, usages, formes et fonctions...

Il ne s'agit pas seulement de prendre un terme et de l'importer, il faut aussi l'adapter à nos réalités. Quelle belle opportunité que celle-là. Ceci nous fait entrer de plain-pied dans des problématiques contemporaines, locales et universelles (développement durable, recyclage, écologie etc.).

L'étudiant devra réinscrire une empreinte sur son territoire.
Nous devons ainsi le mettre en capacité de réactualisation - projection de nouvelles histoires ou de nouveau discours. Quelle singularité sur notre territoire ?
Quel Design voulons-nous ? Notre contexte insulaire nous force donc à être attentifs (atouts, besoins et ressources du territoire), imaginatifs (différents, originaux), singuliers (écritures-reflets de l'espace créole).

Un designer penseur : capable d'élaborer des concepts sur une problématique choisie et ancrée dans le contexte ; il doit pouvoir observer ce contexte et le reformuler.

Un design d'auteur : chacun pouvant décliner sa singularité autour d'un même thème.

Un designer chercheur : toutes les formes de recherches sont les bienvenues ; nous devons aussi veiller à ne pas contraindre le designer ; en effet chacun doit être considéré comme un « révélateur potentiel », et pouvoir explorer des voies que nous ne pouvons pas soupçonner par avance. Cela implique de sonder, ausculter le territoire, l'observation des techniques traditionnelles via la recherche et le rapprochement bien évidemment avec les technologies nouvelles.

https://www.youtube.com/watch?v=o_V0Ck5Uzil&t=50s

Ⓢ

DNA
1e année, semestre 1

CODE	MODULE D'ENSEIGNEMENT	CRÉDITS
	U.E. 1 — INITIATION AUX TECHNIQUES ET AUX PRATIQUES ARTISTIQUES	18
A1-S1-3C	Dessin	3
A1-S1-3C	Couleur	3
A1-S1-3C	Volume	3
A1-S1-1C	Gravure	1
A1-S1-1C	Infographie 2D	1
A1-S1-1C	Photographie	1
A1-S1-1C	Céramique	1
A1-S1-1C	Vidéo	1
A1-S1-1C	Sérigraphie	1
A1-S1-3C	Mini projet : Pratiques du projet	3
	U.E. 2 — HISTOIRE, THÉORIE DES ARTS & LANGUES ÉTRANGÈRES	10
A1-S1-3C	Histoire croisée des arts	3
A1-S1-2C	Langue étrangère	2
A1-S1-3C	Culture générale / Atelier d'écriture	3
A1-S1-2C	Conférences	2
	U.E. 3 — BILAN DU TRAVAIL PLASTIQUE ET THÉORIQUE	
A1-S1-2C	Bilan	2
	TOTAL SEMESTRE 1	30

CÉRDITS

Coordination, chargée des études : Géraldine Constant

DNA
1e année, semestre 2

CODE	MODULE D'ENSEIGNEMENT	CRÉDITS
	U.E. 1 — INITIATION AUX TECHNIQUES ET AUX PRATIQUES ARTISTIQUES	16
A1-S2-3C	Dessin	3
A1-S2-3C	Couleur	3
A1-S2-3C	Volume	3
A1-S2-1C	Gravure	1
A1-S2-1C	Infographie 3D	1
A1-S2-1C	Photographie	1
A1-S2-1C	Céramique	1
A1-S2-1C	Vidéo	1
A1-S2-1C	Sérigraphie	1
A1-S2-1C	Mini projet / workshop	1
	U.E. 2 — HISTOIRE, THÉORIE DES ARTS & LANGUES ÉTRANGÈRES	10
A1-S2-3C	Histoire croisée des arts	3
A1-S2-2C	Langue étrangère	2
A1-S2-3C	Culture générale - Atelier d'écriture	3
A1-S2-2C	Méthodologie documentaire	2
	U.E. 3 — BILAN DU TRAVAIL PLASTIQUE ET THÉORIQUE	4
A1-S2-2C	Bilan du travail plastique (jury)	2
A1-S2-2C	Document d'analyse et de synthèse	2
	TOTAL SEMESTRE 2	30

Coordination, chargée des études : Géraldine Constant

DNA option Art
2e année, semestre 3

CODE	MODULE D'ENSEIGNEMENT	CRÉDITS
	U.E. 1 — MÉTHODOLOGIE, TECHNIQUES & MISES EN ŒUVRE	16
A2-S3-3C	Dessin	2
A2-S3-3C	Couleur	2
A2-S3-3C	Volume	2
A2-S3-2C	Méthodologie de la création	2
A2-S3-1C	Photographie	2
A2-S3-1C	Vidéo	2
A2-S3-1C	Atelier transmédia	2
A2-S3-2C	Workshop	2
	U.E. 2 — HISTOIRE, THÉORIE DES ARTS & LANGUES ÉTRANGÈRES	8
A2-S3-3C	Histoire croisée des arts	3
A2-S3-1C	Langue étrangère	1
A2-S3-1C	Anthropologie	1
A2-S3-2C	Culture spécifique (sociologie de l'art)	2
A2-S3-1C	Conférences	1
	U.E. 3 — RECHERCHES & EXPÉRIMENTATIONS	
A2-S3-2C	Carnet de bord	2
	U.E. 4 — BILAN	
A2-S3-4C	Bilan	4
	TOTAL SEMESTRE 3	30

Coordination : Yannick Verrès

Ⓢ

DNA option Art
2e année, semestre 4

CODE	MODULE D'ENSEIGNEMENT	CRÉDITS
	U.E. 1 — MÉTHODOLOGIE, TECHNIQUES & MISES EN ŒUVRE	14
A2-S4-2C	Dessin	2
A2-S4-2C	Couleur	2
A2-S4-2C	Volume	2
A2-S4-3C	Méthodologie de la création, émergence du projet	3
A2-S4-1C	Photographie	1
A2-S4-1C	Vidéo	1
A2-S4-1C	Atelier transmédia	1
A2-S4-2C	Workshop	2
	U.E. 2 — HISTOIRE, THÉORIE DES ARTS & LANGUES ÉTRANGÈRES	8
A2-S4-3C	Histoire croisée des arts	3
A2-S4-1C	Langue étrangère	1
A2-S4-1C	Anthropologie	1
A2-S4-3C	Culture spécifique (sociologie de l'art)	3
	U.E. 3 — RECHERCHES & EXPÉRIMENTATIONS	4
A2-S4-2C	Carnet de bord	2
A2-S4-2C	Carnet de voyage	2
	U.E. 4 — BILAN	
A2-S4-4C	Bilan	4
	TOTAL SEMESTRE 4	30

Coordination : Yannick Verrès

DNA option Design mention Design graphique 2e année, semestre 3

CODE	MODULE D'ENSEIGNEMENT	CRÉDITS	
	U.E. 1 — MÉTHODOLOGIE, TECHNIQUES & MISES EN ŒUVRE	16	
A2-S3-2C	Méthodologie de la création		2
A2-S3-2C	Illustration / Dessin		2
A2-S3-2C	Espace multimédia		2
A2-S3-2C	Couleur		2
A2-S3-2C	Pratique du graphisme / Typographie		2
A2-S3-1C	Photographie		1
A2-S3-1C	Images numériques		1
A2-S3-2C	PAO		2
A2-S3-2C	Workshop		2
	U.E. 2 — HISTOIRE, THÉORIE DES ARTS & LANGUES ÉTRANGÈRES	8	
A2-S3-2C	Histoire croisée des arts		2
A2-S3-1C	Langue étrangère		1
A2-S3-4C	Culture spécifique du design graphique		4
A2-S3-1C	Conférence		1
	U.E. 3 — RECHERCHES & EXPÉRIMENTATIONS		
A2-S3-2C	Carnet de bord	2	
	U.E. 4 — BILAN		
A2-S3-4C	Bilan	4	
	TOTAL SEMESTRE 3	30	

Coordination : Rémi Bouvet

Ⓢ

DNA option Design mention Design graphique 2e année, semestre 4

CODE	MODULE D'ENSEIGNEMENT	CRÉDITS	
	U.E. 1 — MÉTHODOLOGIE, TECHNIQUES & MISES EN ŒUVRE	14	
A2-S4-2C	Illustration / Dessin		2
A2-S4-2C	Couleur		2
A2-S4-2C	Pratique du graphisme / Typographie		2
A2-S4-2C	Méthodologie de la création		2
A2-S4-1C	Espace multimédia		1
A2-S4-1C	Images numériques		1
A2-S4-2C	Workshop		2
A2-S4-1C	PAO		1
A2-S4-1C	Photographie		1
	U.E. 2 — HISTOIRE, THÉORIE DES ARTS & LANGUES ÉTRANGÈRES	8	
A2-S4-3C	Histoire croisée des arts		3
A2-S4-1C	Langue étrangère		1
A2-S4-4C	Culture spécifique du Design graphique		4
	U.E. 3 — RECHERCHES & EXPÉRIMENTATIONS	4	
A2-S4-4C	Carnet de bord		4
	U.E. 4 — BILAN		
A2-S4-4C	Bilan	4	
	TOTAL SEMESTRE 4	30	

Coordination : Rémi Bouvet

DNA option Design mention Design objet 2e année, semestre 3

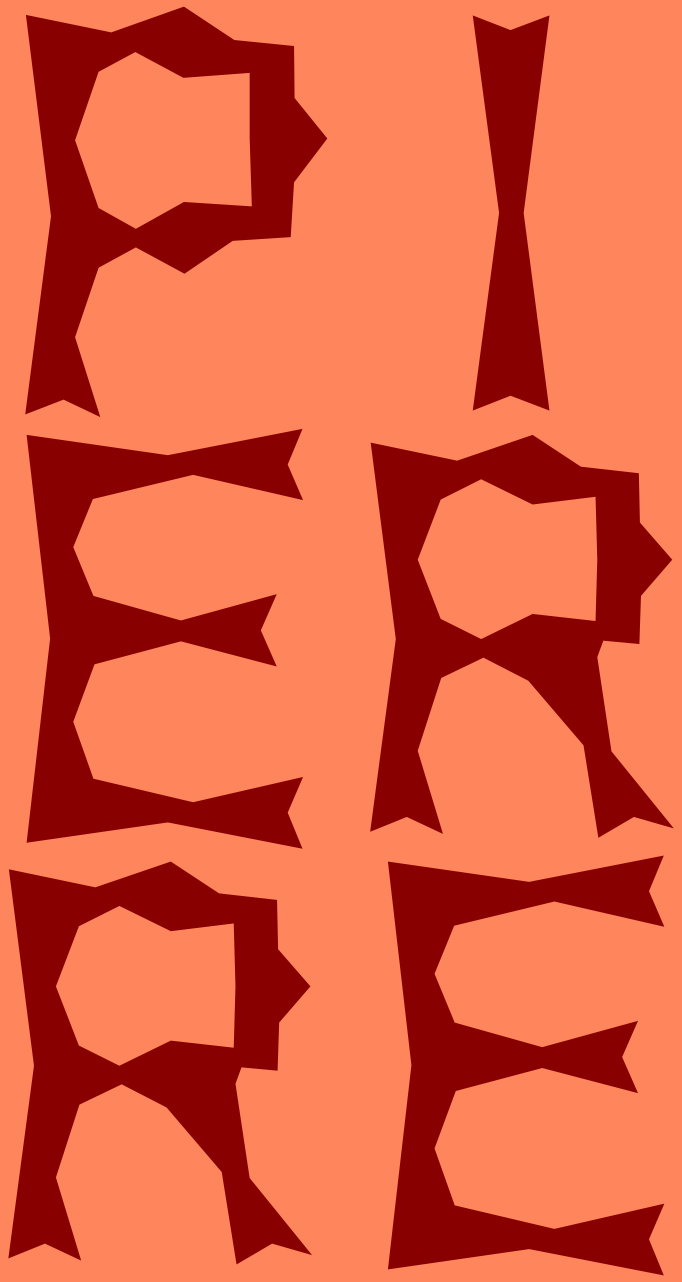
CODE	MODULE D'ENSEIGNEMENT	CRÉDITS
	U.E. 1 — MÉTHODOLOGIE, TECHNIQUES & MISES EN ŒUVRE	16
A2-S3-3C	Dessin	2
A2-S3-3C	Couleur	2
A2-S3-3C	Volume	2
A2-S3-2C	Méthodologie de la création	2
A2-S3-1C	Photographie	2
A2-S3-1C	Vidéo	2
A2-S3-1C	Atelier transmédia	2
A2-S3-2C	Workshop	2
	U.E. 2 — HISTOIRE, THÉORIE DES ARTS & LANGUES ÉTRANGÈRES	8
A2-S3-3C	Histoire croisée des arts	3
A2-S3-1C	Langue étrangère	1
A2-S3-1C	Anthropologie	1
A2-S3-2C	Culture spécifique du design objet	2
A2-S3-1C	Conférences	1
	U.E. 3 — RECHERCHES & EXPÉRIMENTATIONS	
A2-S3-2C	Carnet de bord	2
	U.E. 4 — BILAN	
A2-S3-4C	Bilan	4
	TOTAL SEMESTRE 3	30

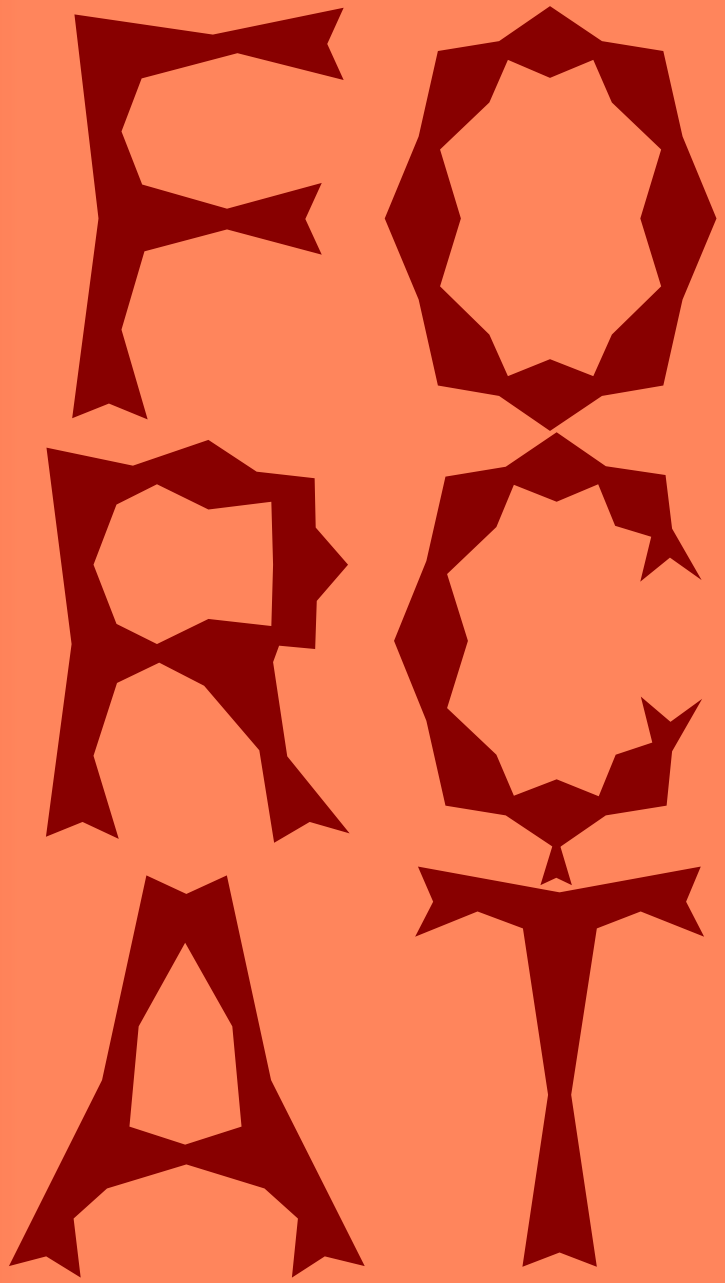
Coordination : Michel Pétris

DNA option Design mention Design objet 2e année, semestre 4

CODE	MODULE D'ENSEIGNEMENT	CRÉDITS
	U.E. 1 — MÉTHODOLOGIE, TECHNIQUES & MISES EN ŒUVRE	14
A2-S4-2C	Dessin	2
A2-S4-2C	Couleur	2
A2-S4-2C	Volume	2
A2-S4-3C	Méthodologie de la création	3
A2-S4-1C	Pratiques numériques	1
A2-S4-1C	Photographie	1
A2-S4-1C	Vidéo	1
A2-S4-2C	Workshop	2
	U.E. 2 — HISTOIRE, THÉORIE DES ARTS & LANGUES ÉTRANGÈRES	8
A2-S4-3C	Histoire croisée des arts	3
A2-S4-1C	Langue étrangère	1
A2-S4-1C	Esthétique (séminaire)	1
A2-S4-2C	Anthropologie	2
A2-S4-2C	Culture spécifique du Design objet	2
	U.E. 3 — RECHERCHES & EXPÉRIMENTATIONS	4
A2-S4-4C	Carnet de bord	4
	U.E. 4 — BILAN	
A2-S4-4C	Bilan	4
	TOTAL SEMESTRE 4	30

Coordination : Michel Pétris


PIERRE


FORCAT

DNA option Art
3e année, semestre 5

CODE	MODULE D'ENSEIGNEMENT	CRÉDITS
	U.E. 1 — MÉTHODOLOGIE, TECHNIQUES & MISES EN ŒUVRE	12
A3-S5-3C	Émergence du Projet - analyse critique	3
A3-S5-1C	Céramique	1
A3-S5-1C	Vidéo	1
A3-S5-3C	Méthodologie de la création	3
A3-S5-1C	Dessin	1
A3-S5-1C	Atelier sensitif	1
A3-S5-2C	Workshop	2
	U.E. 2 — HISTOIRE, THÉORIE DES ARTS & LANGUES ÉTRANGÈRES	8
A3-S5-3C	Histoire croisée des arts	3
A3-S5-1C	Langue étrangère	1
A3-S5-1C	Anthropologie	1
A3-S5-2C	Sociologie et actualité de l'art	2
A3-S5-1C	Conférences	1
	U.E. 3 — RECHERCHES & EXPÉRIMENTATIONS PERSONNELLES	6
A3-S5-3C	ARC	3
A3-S5-3C	Carnet de bord	3
	U.E. 4 — BILAN	
A3-S5-4C	Bilan	4
	TOTAL SEMESTRE 5	30

Coordination : Yannick Verrès

Ⓢ

DNA option Art
3e année, semestre 6

CODE	MODULE D'ENSEIGNEMENT	CRÉDITS
	U.E. 1 — MÉTHODOLOGIE, TECHNIQUES & MISES EN ŒUVRE	4
A3-S6-2C	Mise en œuvre du projet (pratiques)	2
A3-S6-1C	Analyse critique du projet	1
A3-S6-1C	Méthodologie du graphisme	1
	U.E. 2 — HISTOIRE, THÉORIE DES ARTS & LANGUES ÉTRANGÈRES	5
A3-S6-2C	Histoire croisée des arts	2
A3-S6-1C	Langue étrangère	1
A3-S6-2C	Culture spécifique du design graphique	2
	U.E. 3 — RECHERCHES & EXPÉRIMENTATIONS PERSONNELLES	4
A3-S6-2C	ARC	2
A3-S6-2C	Carnet de bord	2
	U.E. 4 — DIPLÔME	
A3-S6-15C	Diplôme	15
	U.E. 5 — STAGE, EXPÉRIMENTATION MILIEUX CRÉATION, PRODUCTION	
A3-S6-2C	Stage	2
	TOTAL SEMESTRE 6	30

Coordination : Yannick Verrès

DNA option Design mention Design graphique 3e année, semestre 5

CODE	MODULE D'ENSEIGNEMENT	CRÉDITS	
	U.E. 1 — MÉTHODOLOGIE, TECHNIQUES & MISES EN ŒUVRE	12	
A3-S5-1C	Illustration / Pratique du graphisme		1
A3-S5-3C	Émergence du Projet - analyse critique		3
A3-S5-2C	Méthodologie du graphisme		2
A3-S5-2C	Pratique du graphisme / Typographie		2
A3-S5-1C	Espace multimédia		1
A3-S5-2C	Workshop		2
A3-S5-1C	PAO		1
	U.E. 2 — HISTOIRE, THÉORIE DES ARTS & LANGUES ÉTRANGÈRES	8	
A3-S5-3C	Histoire croisée des arts		3
A3-S5-1C	Langue étrangère		1
A3-S5-3C	Culture spécifique du design graphique		3
A3-S5-1C	Conférences		1
	U.E. 3 — RECHERCHES & EXPÉRIMENTATIONS PERSONNELLES	6	
A3-S5-3C	ARC		3
A3-S5-3C	Carnet de bord		3
	U.E. 4 — BILAN		
A3-S5-4C	Bilan	4	
	TOTAL SEMESTRE 5	30	

Coordination : Rémi Bouvet

Ⓢ

DNA option Design mention Design graphique 3e année, semestre 6

CODE	MODULE D'ENSEIGNEMENT	CRÉDITS	
	U.E. 1 — MÉTHODOLOGIE, TECHNIQUES & MISES EN ŒUVRE	4	
A3-S6-2C	Mise en œuvre du projet (pratiques)		2
A3-S6-1C	Analyse critique du projet		1
A3-S6-1C	Méthodologie du graphisme		1
	U.E. 2 — HISTOIRE, THÉORIE DES ARTS & LANGUES ÉTRANGÈRES	5	
A3-S6-2C	Histoire croisée des arts		2
A3-S6-1C	Langue étrangère		1
A3-S6-2C	Culture spécifique du design graphique		2
	U.E. 3 — RECHERCHES & EXPÉRIMENTATIONS PERSONNELLES	4	
A3-S6-2C	ARC		2
A3-S6-2C	Carnet de bord		2
	U.E. 4 — DIPLÔME		
A3-S6-15C	Diplôme	15	
	U.E. 5 — STAGE, EXPÉRIMENTATION MILIEUX CRÉATION, PRODUCTION		
A3-S6-2C	Stage	2	
	TOTAL SEMESTRE 6	30	

Coordination : Rémi Bouvet

DNA option Design mention Design objet 3e année, semestre 5

CODE	MODULE D'ENSEIGNEMENT	CRÉDITS	
	U.E. 1 — MÉTHODOLOGIE, TECHNIQUES & MISES EN ŒUVRE	12	
A3-S5-1C	Dessin		1
A3-S5-3C	Émergence du Projet - analyse critique		3
A3-S5-1C	Vidéo		1
A3-S5-2C	Méthodologie de la création		2
A3-S5-1C	Atelier sensitif		1
A3-S5-2C	Workshop		2
A3-S5-2C	Céramique		2
	U.E. 2 — HISTOIRE, THÉORIE DES ARTS & LANGUES ÉTRANGÈRES	8	
A3-S5-3C	Histoire croisée des arts		3
A3-S5-1C	Langue étrangère		1
A3-S5-1C	Anthropologie		1
A3-S5-2C	Culture spécifique du design		2
A3-S5-1C	Conférences		1
	U.E. 3 — RECHERCHES & EXPÉRIMENTATIONS PERSONNELLES	6	
A3-S5-3C	ARC		3
A3-S5-3C	Carnet de bord		3
	U.E. 4 — BILAN		
A3-S5-4C	Bilan	4	
	TOTAL SEMESTRE 5	30	

Coordination : Michel Pétris

Ⓢ

DNA option Design mention Design objet 3e année, semestre 6

CODE	MODULE D'ENSEIGNEMENT	CRÉDITS	
	U.E. 1 — MÉTHODOLOGIE, TECHNIQUES & MISES EN ŒUVRE	4	
A3-S6-2C	Mise en œuvre du projet (analyse critique - pratiques)		2
A3-S6-1C	Méthodologie de la création		1
A3-S6-1C	Analyse critique		1
	U.E. 2 — HISTOIRE, THÉORIE DES ARTS & LANGUES ÉTRANGÈRES	5	
A3-S6-2C	Histoire croisée des arts		2
A3-S6-1C	Anthropologie		1
A3-S6-1C	Langue étrangère		1
A3-S6-1C	Culture spécifique du design		1
	U.E. 3 — RECHERCHES & EXPÉRIMENTATIONS PERSONNELLES	4	
A3-S6-2C	ARC		2
A3-S6-2C	Carnet de bord		2
	U.E. 4 — DIPLÔME		
A3-S6-15C	Diplôme	15	
	U.E. 5 — STAGE, EXPÉRIMENTATION MILIEUX CRÉATION, PRODUCTION		
A3-S6-2C	Stage	2	
	TOTAL SEMESTRE 6	30	

Coordination : Michel Pétris

HEROES

LILAS

DNSEP option Art/ DNSEP opt. Art, mention design objet 4e année, semestre 7

CODE	MODULE D'ENSEIGNEMENT	CRÉDITS
	U.E. 1 — INITIATION RECHERCHE, MÉMOIRE, PHILOSOPHIE, HISTOIRE DES ARTS	9
A4-S7-2C	Séminaire de la recherche	2
A4-S7-2C	Séminaire de professionnalisation	2
A4-S7-5C	Mémoire - Les écritures du projet	5
	U.E. 2 — PROJET PLAST, PROSPECTIVE, MÉTHODO, PRODUCTION	20
A4-S7-8C	Projet (analyse critique - méthodologie)	8
A4-S7-4C	ARC	4
A4-S7-8C	Atelier de production	8
	U.E. 3 — LANGUES ÉTRANGÈRES	
A4-S7-1C	Langue étrangère	1
	TOTAL SEMESTRE 7	30

Coordination : Yannick Verrès

DNSEP option Art/ DNSEP opt. Art, mention design objet 4e année, semestre 8

CODE	MODULE D'ENSEIGNEMENT	CRÉDITS	
	U.E. 1 — INITIATION RECHERCHE, MÉMOIRE, PHILOSOPHIE, HISTOIRE DES ARTS	9	
A4-S8-3C	Séminaire de la recherche		3
A4-S8-6C	Les écritures du projet (mémoire)		6
	U.E. 2 — PROJET PLAST, PROSPECTIVE, MÉTHODO, PRODUCTION	20	
A4-S8-3C	Workshop		3
A4-S8-8C	Projet (analyse critique - méthodologie)		8
A4-S8-3C	ARC		3
A4-S8-2C	Mobilité		2
A4-S8-4C	Atelier de production		4
	U.E. 3 — LANGUES ÉTRANGÈRES		
A4-S8-1C	Langue étrangère	1	
	TOTAL SEMESTRE 8	30	

Coordination : Yannick Verrès

Ⓢ

DNSEP option Art/ DNSEP opt. Art, mention design objet 5e année, semestre 9

CODE	MODULE D'ENSEIGNEMENT	CRÉDITS	
	U.E. 1 — MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE	20	
A5-S9-10C	Le mémoire (l'écrit et la pratique)		10
A5-S9-10C	Séminaire de la recherche		5
	Séminaire de la professionnalisation		5
	U.E. 2 — MISE EN FORME DU PROJET PERSONNEL	10	
A5-S9-6C	Le projet (analyse critique - méthodologie)		6
A5-S9-2C	ARC		2
A5-S9-2C	Atelier de production		2
	TOTAL SEMESTRE 9	30	

Coordination : Yannick Verrès

DNSEP option Art/ DNSEP opt. Art, mention design objet 5e année, semestre 10

	U.E. 1 — ÉPREUVE DU DIPLÔME	30	
A5-S10-5C	Soutenance du mémoire		5
A5-S10-25C	Obtention du diplôme		25
	TOTAL SEMESTRE 9	30	

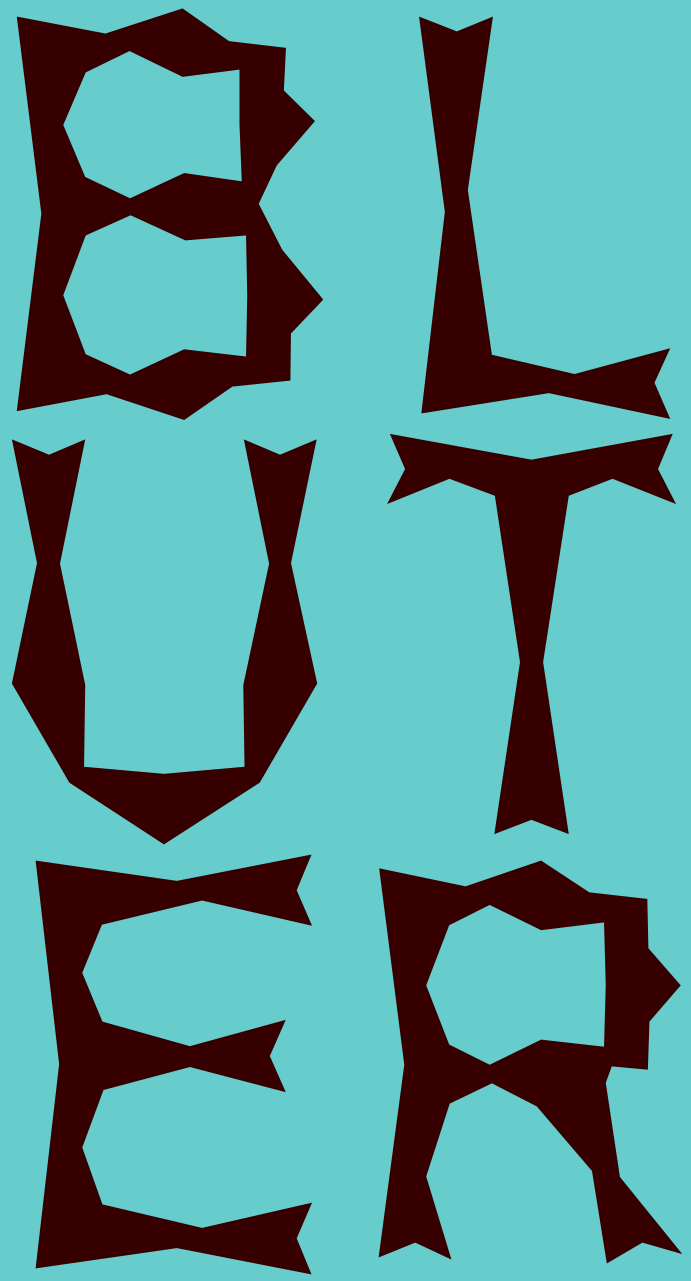
Coordination : Yannick Verrès

AG
AV
E

MO
IO
UE

ASTRES

BIJOUX



ENSEIGNEMENTS

Ⓢ Unité d'enseignement proposée par année

1e année (semestres 1 & 2)
- U.E. 1 : Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques - s
- U.E. 2 : Histoire — Théorie des arts & Langues étrangères
- U.E. 3 : Bilan du travail plastique et théorique

2e (semestres 3 & 4)
- U.E. 1 : Méthodologie — Technique & Mises en œuvre
- U.E. 2 : Histoire — Théorie des arts & Langues étrangères
- U.E. 3 : Recherches & Expérimentations
- U.E. 4 : Bilan

3e année (semestres 5 & 6)
- U.E. 1 : Méthodologie — Technique & Mises en œuvre
- U.E. 2 : Histoire — Théorie des arts &Langues étrangères
- U.E. 3 : Recherches & Expérimentations personnelles
- U.E. 4 : Bilan

4e année (semestres 7 & 8)
- U.E. 1 : Initiation recherche — Mémoire — Philosophie — Histoire des arts
- U.E. 2 : Projet plastique — Prospective — Méthodo — Production
- U.E. 3 : Langues étrangères

5e année (semestres 9 & 10)
- U.E. 1 : Méthodologie de la recherche (sem. 9)
- U.E. 1 : Épreuve du diplôme (sem. 10)
- U.E. 2 : Mise en forme du projet personnel

Dessin

Yannick Verrès, Florent Font
4 h — Semestres 1 & 2
Objectifs : initiation de la pratique du dessin au travers d'exercices et d'expérimentations.
Contenu : semestre 1 : dessin d'observation — Végétaux divers (formes organiques) — Croquis en extérieur, collecte de fleurs et feuillages — Représentation du volume simple (cube, pyramide, sphère, etc...) — Petits objets (formes géométriques) — Ombres et lumières — Anatomie, proportions, nus et modèles vivants.
semestre 2 : perspective et architecture — Agrandissement, réduction — Technique de mise aux carreaux — Noir et blanc, contraste et valeur de gris — Bande dessinée — Dessin d'expression — « Cadavre exquis », « dessin automatique », « gestuelle et lâcher prise » — Techniques de stylisation, point par point, sans lever la pointe, etc...
Méthode : pousser l'étudiant à avoir une curiosité artistique, et d'alimenter sa culture spécifique. Chaque sujet explore des outils, techniques, et médiums variés. Le carnet de croquis nous permet de suivre l'évolution en autonomie tout au long de l'année.
Mode d'évaluation : contrôle continu.

Gravure

Tania Theleste
4 h — Semestres 1 & 2
Objectifs : initier et sensibiliser l'étudiant aux différentes techniques de la gravure — Amener l'étudiant à choisir, expérimenter et mobiliser des langages et moyens plastiques variés dans le champ de la pratique de la gravure — Concernant le fait artistique : amener l'étudiant à s'engager dans une démarche de création en interrogeant et en situant des démarches artistiques en lien avec la pratique de la gravure.
Contenu : les modalités d'exécution d'une gravure — Interroger la pratique artistique et la technique dans le cadre de la réalisation d'une estampe — La place du dessin dans le domaine de la gravure — La question de la reproduction, du geste, de l'empreinte et de la trace — Le monotype, la gravure, la surimpression — La gravure traditionnelle et la gravure contemporaine — Vocabulaire spécifique à la gravure.
Méthode : atelier de recherches documentaires et de réflexion afin de dire et de partager sa démarche et sa pratique — Travaux pratiques — Production expérimentale et individuelle — Démarche personnelle de projet afin de concevoir un projet en gravure.

Prolongement du travail de réflexion et de recherches graphiques en dehors des cours.
Mode d'évaluation : assiduité — Capacité de tirer parti de ses découvertes, des expérimentations et des techniques — Capacité à maîtriser une technique de gravure et son impression — Capacité à se repérer dans les étapes de réalisation d'une gravure — Capacité à faire preuve d'engagement et d'esprit critique dans la démarche d'un projet personnel — Implication dans l'atelier — Évaluation des phases de production individuelle — Présentation des travaux et verbalisation par l'étudiant.
Bibliographies : *M.C Escher, L'œuvre graphique*, Maurits Cornelis Escher
— *Maîtres de la gravure : Matisse,* Margrit Hahnloser
— *La Gravure : Les procédés, l'histoire*, Jean-Eugène Bersier
— *Piranèse,* Janine Barrier.

Couleur

Marc Marie-Joseph
4 h — Semestres 1 & 2
Objectifs : inscrire la couleur et la pratique picturale dans une approche sensible et technique — Appréhender les principes de la couleur, de la spéculation picturale et de l'expérimentation — Transversalité des cours de couleur et de dessin (semestre 2) par une approche complémentaire et un programme de sorties pédagogiques.
Contenu : approche plurielle des pratiques de la peinture et de la couleur — Expérimentation d'une diversité de médiums.
Méthode : travaux pratiques, travaux dirigés, cours magistraux.
Mode d'évaluation : contrôle continu.

Céramique

Yoko Homareda
4 h — Semestres 1 & 2
Objectifs : découvrir la céramique comme outil / moyen d'expression et de création, initiation aux méthodes et aux procédés à partir d'exercices d'observation, le travail de modelage s'efforcera de prendre en compte les proportions et l'expression adéquate des formes.
Contenu : envisager et découvrir la diversité des possibles offerts par le travail de la terre. Connaître l'histoire de la céramique, les processus créatifs liés au matériau afin de proposer des articulations entre technique et création contemporaine.
Méthode : le travail en atelier privilégie la rencontre avec des procédés et des outils, des savoir-faire techniques et des méthodes afin de favoriser la liberté créatrice dans l'approche du matériau.

Recherche et questionnements plastiques, expérimentations.
Mode d'évaluation : contrôle continu.

Volume : Initiation aux pratiques sculpturales

Hervé Beuze et Michel Pétris
4 h — Semestres 1 & 2
Prérequis : concours d'entrée.
Objectifs : initiation aux trois grandes techniques de la sculpture; la taille directe, le modelage et l'assemblage; ainsi qu'au transfert de forme. Ces techniques sont explorées par le biais de travaux dirigés et d'exercices personnels pour une approche pratique avec comme piste de réflexion et de connaissance, des visites d'ateliers ou de musées, des vidéos sur des artistes d'hier et d'aujourd'hui. Expérimenter physiquement et découvrir les propriétés des matériaux suivant : papier, carton, le polystyrène, l'argile, le plâtre, le métal, le bois. Connaitre et employer le vocabulaire spécifique.
Contenu : initiation aux pratiques sculpturales.
Méthode : cours en atelier — Recherches sur dossier — Analyses et évaluations des productions — Modelage : initiation à la mise en forme et à la création de formes primitives en argile, transfert de forme grâce à la réalisation de moules simple (argile et plâtre) — Assemblage : réalisation de structure grâce à la technique d'emboîtages de plan (en carton, ou contreplaqué), réalisation de déplier de formes primitives en papier — Taille directe : polystyrène.
Mode d'évaluation : contrôle continu — Présentation de dossiers à propos des trois techniques de la sculpture — Auto-évaluation.

Sérigraphie

PRATIQUE DE L'ESTAMPE « DE L'EMPREINTE À L'IMPRESSION »

José René-Corail
4 h — Semestre 1 & 2
Objectifs : initiation à la sérigraphie — Éveiller et sensibiliser l'étudiant aux spécificités de cette technique, au regard d'autres procédés d'impression — Une base exhaustive introduit l'univers des techniques de l'estampe — D'autre part, une exploration et expérimentation du procédé sérigraphique conduit progressivement à l'autonomie de l'étudiant et à la création de productions plastiques personnelles.
Contenu : recherches graphiques, compositions, contrastes, empreintes, traitements graphiques, esquisses, déclinaisons, finalisation...

STAGE

Méthode : l'enseignement se base sur un ensemble d'exercices thématiques et spécifiques au médium.
Mode d'évaluation : les évaluations portent tant sur le degré de pertinence des intentions que sur les qualités techniques et plastiques des réalisations.

Infographie 2D

Ken Lerus Roulez
4 h — Semestre 1 & 2
Objectifs : initiation à l'infographie 2D.
Contenu : initiation au Digital Painting à travers des exercices appliqués. Initiation aux outils d'édition d'image. Initiation au collage numérique.
Méthode : travaux dirigés.
Mode d'évaluation : contrôle continu.
Bibliographie : *Les sens du visuel*, Pina Lewandowski et Francis Zeischegg, éditions Pyramyd Ntc, 2003 — *La technologie dans l'art*, E. Couchot, éditions Jacqueline Chambon, 1998, Nîmes — *Les Nouveaux Médias dans l'art*, Michael Rush, éditions Thames & Hudson, 2000 — https:// www.grandpalais.fr

Infographie 3D

Martial Bazabas
4 h — Semestre 1 & 2
Prérequis : la maitrise de l'interface Windows PC.
Objectifs : initier les bases de la modélisation 3D par la sculpture numérique avec l'outil zbrush — Appréhender l'espace via l'image 2D de l'écran — Étirer, déformer, creuser des volumes primitifs afin de se les réapproprier — Combiner, assembler, fusionner des volumes afin de produire des objets complexe — Peindre, animer et imprimer afin d'exploiter les objets.
Contenu : création d'une tête caricaturale — Création d'une relique magico religieuse amérindienne — Création des éléments et assemblage d'une maquette 3D.
Méthode : cours magistral, travaux dirigés, travaux pratiques.
Mode d'évaluation : QCM, contrôle continu, projets.
Thématiques : 3D théories fondamentales — Zbrush outil logiciel sculpture numérique — Interface, navigation et primitives — Subdivision de surface dynamesh — Brosses de base et ztool — Masque et création d'alpha — Subtool et live booléen — UV master couleur et texturing — Animation, monstration et impression 3D.

Vidéo : narration audiovisuelle

Hélène Anglionin
2 h — Semestres 1 & 2
Objectifs : le cours en atelier balaye un panorama du récit en images depuis les débuts du cinéma jusqu'au cinéma actuel. Nous étudierons la forme, questionnant les indices audiovisuels afin de fabriquer des références cognitives (points d'expériences cognitives) dans le but d'élaborer un matériau esthétique d'ambiances et de textures. Nous ferons émerger des questionnements et des propositions sur le montage linéaire d'images fixes et mobiles. Nous aborderons le mouvement, la composition de l'image, les codes, la couleur, le point de vue, l'interface fond (histoire) et forme (mise en scène / montage). Au terme de notre approche nous serons en mesure d'ouvrir aux écritures médiatiques en comprenant la portée de l'expérimentation par les technologies actuelles pour les réinvestir dans le champ des arts.
Contenu : acquérir une connaissance de codes, de signes et phénomènes qui participent au langage filmique, en particulier cinématographique mais aussi vidéo — Appréhender les différentes constructions de récits filmiques en tenant compte de paramètres inhérents à l'histoire et à l'évolution des technologies — Créer un récit en image fixe : Gary Hill (rapport langage image) — Créer un récit (image fixe) alternée à image (mobile) : Wim Wenders (séquence du poète) — S'approprier l'outil numérique et les technologies nouvelles notamment l'utilisation de portables ; tablettes (pour la prise de vue) et montage sur logiciel amateur disponible sur plateforme Windows, impliquant l'appropriation de technologies accessibles à tous.
Méthode : cahier de cours — Carnet de recherches et / ou écrits en lien avec les recherches personnelles des étudiants témoignant d'une appropriation des apports du cours et de leurs lectures.
Mode d'évaluation : contrôle continu, assiduité.

Mini-projet

ART ET DESIGN OBJET : CORPS / VOLUME
ART ET DESIGN GRAPHIQUE : TEXTE / IMAGE
DESIGN GRAPHIQUE ET DESIGN OBJET : PACKAGING DOMINOS

Yannick Verres et équipe pédagogique
24 h — Semestres 1 & 2
Objectifs : chaque mini projet a pour but de permettre une orientation motivée vers le choix de l'option en donnant accès aux méthodologies et chemin de pensées des différentes pratiques, pour mettre en lumière vos propres capacités créatrices.

Ⓢ Contenu : une thématique abordée à travers un projet transdisciplinaire.
Méthode : Recherches, expérimentations et restitution.

Workshop

Artiste invité
52 h — Semestre 2
Objectifs : un temps de recherche et de pratiques artistiques qui placent les étudiants dans une autre relation à eux-mêmes; leur motivation, leurs intentions, leur projet à visée professionnelle; et aux multiples expériences de création.
Contenu : un projet invitant les étudiants à découvrir des processus et des techniques de création.
Méthode : recherches, expérimentations et restitution.

Histoire de la Photographie

Jean-Philippe Breleur
4 h — Semestres 1 & 2
Prérequis : obtention du concours d'entrée.
Objectifs : établissement d'une base minimale de connaissance des différentes périodes relatives à la photographie — Accroître le champ des connaissances — Développement des capacités d'analyses — Initiation prise de vue niveau 1.
Contenu : dans ce cours, il est question de la naissance de la photographie, des conditions de son émergence et des grands bouleversements provoqués par cette catégorie nouvelle de représentation.
Méthode : cours magistraux, travaux pratiques, travaux dirigés
Mode d'évaluation : contrôle continu.
Bibliographie : *Petite histoire de la photographie*, W. Benjamin, 1931, téléchargeable en pdf sur — *Le photographique*, Rosalind Krauss, éditions Macula, 1990 — *Histoire de la photographie*, Gisèle Freund, éditions du Seuil, 1974 — *L'acte photographique* de Denis Roche, éditions Nathan, 1990.

Histoire croisée des arts

Sophie Ravion D'Ingianni
2 h — Semestres 1 & 2
Objectif : les cours d'Histoire croisée des Arts et des Civilisations sont orientés vers une formation artistique qui se fonde sur 3 outils principaux : la capacité de travail et de recherches — la capacité de réflexion et d'analyse — la capacité de l'étudiant d'intégrer sa relation au monde, c'est aussi la distance critique qu'il doit

instaurer dans ses études.
Contenu : semestre 1 : les premières formes d'expression : la Préhistoire et la naissance de l'art. L'art comme marque d'un pouvoir magique. L'art comme conquête de la ressemblance — Les premières civilisations Amérindiennes, Caraïbes et Tainos. semestre 2 : l'art Grec : Les cités grecques : l'expansion et l'avènement de la Démocratie. Un art en quête de perfection : statuaire, peinture et architecture — Les influences de l'Antiquité dans le monde artistique occidental : Canon classique et esthétique occidentale. La Renaissance italienne héritière directe de l'Antiquité. Classicisme et néo-classicisme : les styles de la Grèce antique persistent (de Poussin à Ingres). Le XIXe siècle, fin des canons antiques.
Méthode : cours magistraux avec prise de notes — Lectures imposées de documents distribués en cours — Ouvrages de référence — visualisations de DVD d'œuvres d'artistes et d'expositions — Constitution par l'étudiant d'une banque de visuels concernant les enseignements et des recherches personnelles (sites web d'artistes, textes théoriques de critiques d'art, manifestations artistiques...).
Mode d'évaluation : cours obligatoires, contrôle continu, travaux dirigés.
Bibliographie : *Les Amériques noires*, Roger Bastide, éditions L'Harmattan, 1996, Paris — *Époque contemporaine. XIX et XX e siècle*, Philippe Dagen et Françoise Hamon, éditions Flammarion, 1995, Paris — *Le primitivisme dans l'art moderne*, Robert Goldwater, éditions PUF, 1987, Paris — *Histoire de l'art*, Ernest Gombrich, éditions Phaïdon, 2001, Paris — *L'art moderne et contemporain*, Serge Lemoine (sous la direction), éditions Larousse, 2006, Paris — *Caribbean Art*, V. Poupeye, éditions Thames & Hudson, 1998, Londres — *Le primitivisme dans l'art du XXe siècle*, William Rubin, éditions Flammarion, 1998, Paris.
Revues : *Anthologie de l'art africain du XXe siècle*, sous la direction de N'Goné Fall et Jean-Loup Pivin, éditions Revue Noire, 2001, Paris — *Arearevue*, Paris — *Art Actuel, le magazine des arts contemporains*, éditions Artoday — *Arthème, Art contemporain Caraïbe*, du N° 1 au N° 20, éditions Trois-Ilets, Martinique — *Artnexus*, USA, Miami.

Culture générale

« FAIRE L'HISTOIRE, C'EST DANS LE PRÉSENT SE LANCER DANS L'ACTION, DANS LA CRÉATION, DANS L'INVENTION » RENÉ MÉNIL

Géraldine Constant
2 h — Semestres 1 & 2
Prérequis : curiosité intellectuelle et distance critique, qualités de dialogue.
Objectif : conforter la connaissance des pratiques artistiques comme autant de pratiques relationnelles, des singuliers récits de questionnements

adressés à l'universel en explorant des éléments de culture générale et artistique.
Contenu : traverser des ambiances et des procédés narratifs de la création contemporaine à travers un partage de l'expression de différentes identités culturelles et de savoirs croisés — La culture générale met en relief, dans une perspective historique et évolutive l'interaction entre des champs disciplinaires et des données significatives d'un rapport au monde — Aborder les notions d'identité culturelle, d'altérité, de mémoire, d'imaginaire. De la culture en *pays dominé* aux conditions actuelles d'un tel dépassement : la conscience de se représenter soi- même. La nature de la création artistique : métaphores de libertés et appréhensions du monde depuis son lieu, *réel ou rêvé*.
Méthode : cours théoriques en liaison avec l'exploitation de documents visuels et sonores. Recherches et débats d'idées.
Mode d'évaluation : contrôle continu.
Bibliographie : distribuée en cours.

Méthodologie documentaire

Catherine Thiollier
2 h — Semestre 2
Ateliers supports : tous les cours et conférences.
Prérequis : semestre 1.
Objectifs : dans ce cours il s'agit de partir d'avoir une démarche intuitive pour aller d'un intérêt vers une pratique d'écriture sur son travail et la thématique ou motif abordés — Familiariser l'étudiant avec l'élaboration d'une thématique, une problématique, un plan et une bibliographie — Comprendre comment acquérir une méthodologie de recherche et se familiariser avec les ressources d'une bibliothèque et d'un centre de documentation ou bibliothèque ; observer les classements des ouvrages et revues, films — Regrouper en synthèse les sujets artistiques abordés durant l'année dans son ensemble tant pratiques que théoriques, lors des conférences et visites d'expositions. Structurer un écrit de synthèse — Élaborer un carnet de bord qui sert de support de travail. Ce dernier se constitue des écrits, observations, réflexions ainsi que des croquis et expérimentations visuelles et plastiques liés aux apports des différents cours et conférences.
Contenu : volet 1 : les lieux de ressources culturelles et artistiques : La bibliothèque et les documents et revues — Lister les ouvrages de références par rapport à la thématique — Réalisation d'un document synthèse de l'année alliant texte et images — Connaitre les catalogues d'expositions.
volet 2 : l'usage du carnet de bord : amasser des mots, des idées, des bribes d'écriture, quelques réflexions, des extraits de textes

ou de conversations, au cours d'une conférence, d'une séance de cinéma, dans une exposition, lors d'une visite d'un atelier d'artiste — Retranscrire des dialogues entendus dans divers endroits au détour de notre quotidien, dans le bus ou lors d'une file d'attente. Dessiner la posture particulière d'une personne ou d'un animal, observer une attitude, croquer une expression, noter un jeu de mot, une traduction. Apporter une touche colorée à l'aide d'une mine, d'un pastel, un fusain, une sanguine, une encre ou encore de la gouache, l'aquarelle ou l'acrylique — Coller et aussi « découper et coller » une photographie ayant un cadrage singulier, un ticket d'entrée d'un lieu précis, une étiquette ou petite carte qui a retenu notre attention, un fragment de plan d'une ville ou d'un quartier, un extrait de matière naturelle (feuille écorce graine) ramassé sur le chemin. L'essai la tentative et la rature en font partie. On s'y accorde le droit à l'erreur. Ecrire sans entrave de manière très personnelle à propos d'observations qui ont un sens particulier. C'est un parcours au fil du temps, comme un carnet de voyage — Grâce à cette démarche qui est intuitive, sensible, créative voire débridée il est le réceptacle d'un florilège de propositions textuelles et visuelles qui vont alimenter notre réflexion. Les allers-retours de la pensée peuvent être consignés dans le carnet. De ce jeu entre l'extérieur et l'intérieur, quelques thématiques ou approches récurrentes vont faire ressortir la base d'un questionnement — Les fruits du questionnement et de la réflexion singulière et personnelle participent alors à la constitution d'un sujet. Il sera alors abordé dans le document de synthèse de fin de première année. Volet 3 : la production un écrit : le document de synthèse : Élaborer un texte construit — Écrire et réécrire puis réécrire à propos d'une thématique principale avec opiniâtreté — S'entrainer à écrire encore jusqu'à l'obtention d'un texte mur et structuré — Produire des résumés — Apprendre à construire une réflexion et un argumentaire — Plusieurs forces composent l'élaboration d'une œuvre.

Méthode : Exercices d'aller-retour entre le carnet de bord personnel de l'étudiant comme lieu de créativité, de réflexion et la pratique de l'écrit (résumés dossiers, compte rendus).

Mode d'évaluation : Une note de contrôle continu (moyenne des différents exercices d'écriture notés) et une note d'examen final permettent d'évaluer la progression et l'enrichissement de l'écriture personnelle de l'étudiant.

Anglais et espagnol

Madèle-Adèle Vert-Pré

2 h — Semestres 1 & 2

Objectifs : le champ sémantique artistique est introduit en première année.

Pour se rapprocher de la réalité linguistique des échanges caribéens et internationaux, 70 % du volume horaire est consacré à l'anglais, 30 % à l'espagnol et l'enseignement des deux langues est obligatoire.

Contenu : cours et exercices : un objectif simple autour des principes et les éléments qui interagissent dans le champ visuel artistique, puis autour de la communication orale — La revue de presse internationale et les vidéos d'artistes du XXIe siècle donnent vie à l'expression orale et à la traduction — Un projet d'écriture et de recherche à partir du projet artistique de l'étudiant participe également à l'enseignement.

Méthode : cours et exercices.

Mode d'évaluation : contrôle continu et examen final (épreuve écrite et épreuve orale).

Cycles de conférences

Géraldine Constant, Catherine Thiollier

2 h — Semestre 1

Prérequis : assiduité, curiosité intellectuelle et distance critique, qualités d'expression.

Objectifs : observer, découvrir, comprendre les mondes autour de l'art — Comment la création artistique réfléchit et dialogue avec les enjeux contemporains sociétaux partout dans le monde à travers les démarches d'artistes, leurs œuvres et les concepts convoqués — Se confronter aux expertises scientifiques et intellectuelles.

Contenu : visites d'expositions et d'ateliers d'artiste, évènements artistiques, colloques et autres sorties pédagogiques.

Méthode : débats d'idées et échanges de réflexions, rencontres avec des personnalités selon l'actualité artistique et/ou la thématique de recherche.

Mode d'évaluation : travail individuel ou en groupe de propositions d'un dossier (médium au choix) rendant compte des interventions et d'un positionnement critique en fin de premier semestre.

Atelier transmedia

David Gumbs
4 h — Semestres 3 & 4
Objectifs : maîtrise de la conception et de la création d'univers numériques 2D à partir de l'observation et des prélèvements plastiques de l'environnement proche. Maîtrise de la création en réalité augmentée. Introduction au micro mapping vidéo interactif. Introduction au tableau interactif sonore.
Contenu : les acquisitions s'articulent autour des pratiques d'atelier d'artiste. Les réponses plastiques des étudiants doivent convoquer à la fois le réel et le virtuel. Le développement de la distance critique s'acquière par l'analyse collégiale des rendus, par la présentation orale des concepts, accompagnée de scénarios, de story-board interactif et de références artistiques liées au projet.
Méthode de l'enseignement : travaux dirigés.
Mode d'évaluation : contrôle continu.
Bibliographie : *Histoire matérielle et immatérielle de l'art moderne et contemporain*, Florence de Meredieu, Larousse, 2008 — *Les sens du visuel*, de Pina Lewandowski et Francis Zeischegg, éditions Pyramyd Ntc 2003 — *La technologie dans l'art*, d'E. Couchot, éditions Jacqueline Chambon, 1998, Nîmes — *Les Nouveaux Médias dans l'art*, de Michael Rush, éditions Thames & Hudson, 2000.

Couleur et pratiques picturales

Marc Marie-Joseph
4 h — Semestres 3 & 4
Prérequis : acquisitions des techniques de dessin et de couleurs en premières années.
Objectifs : approfondir des techniques et pratiques expérimentées en 1e année et mise en correspondance de celles-ci. L'idée force est d'amener l'étudiant petit à petit à davantage d'autonomie, qu'il développe son propre moyen d'expression, son langage plastique.
Contenu : revisiter l'histoire de l'art du 20e siècle à nos jours et faire un parallèle avec l'art contemporain caribéen (source internet, Bibliothèque) — Diversification des supports et mediums — In-situ d'une semaine. Immersion dans un lieu — Atelier bivouac en milieu naturel — Exploration de nouveaux moyens d'expressions.
Méthode : le cours est organisé comme pourrait l'être un atelier d'artiste — Technique mixe, dessin, peinture, installation — Susciter l'émergence d'une problématique, d'une démarche personnelle.
Mode d'évaluation : contrôle continu.
Bibliographie : *Le Noir Histoire d'une couleur*, Michel Pastoureau — *Comprendre l'art contemporain*, Jean Luc Chalumeau — *Le plaisir du dessin*, Jean-Luc de Nancy — *Le dictionnaire des mots et expressions de couleur ; Le Noir*, Annie Molard-Desfour, CNRS éditions — *La couleur dans l'art*, Massimo Carboni, éditions Citadelles — *Histoire vivante des couleurs*, Philip Ball, éditions Hazan — *Couleurs du monde*, Jean Philippe Lenclos et Dominique Lenclos, éditions Le Moniteur — *Couleur optique*, Ellen Marx, éditions Dessain et Tolra — *L'art Contemporain en France*, Catherine Millet, éditions Flammarion — « L'art contemporain de la caraïbe », AÏCA — *L'art contemporain Africain*, Littejfield Kasfir Sidney, éditions Thames &Hudson — Land Art et Art Environnemental, Jeffrey Kastner et Brian Wallis, éditions Phaidon.

Dessin

Florent Font, Yannick Verrès
4 h — Semestres 3 & 4
Prérequis : acquisitions des techniques de dessin des semestres 1 et 2.
Objectifs : en continuité de l'apprentissage du dessin, nous développerons une méthodologie de la créativité afin d'augmenter les capacités de l'étudiant à être force de proposition.
Contenu : au semestre 3 : la thématique « Territoires sensibles, ma Martinique » convoque une réflexion sur la dualité en combinant des mots clés. En pratique du dessin d'expression : exercices « dessin automatique », « gestuelle et lâcher prise » — Portrait d'un personnage imaginaire — Représentation du volume dans l'espace. Construction — Habitat conceptuel, perspective.
au semestre 4 : hybridation — Études nature morte — Roman illustré.
Méthode : les sujets et exercices ouvrent un champ de possibles en laissant une grande place à la subjectivité et au point de vue personnels.
Mode d'évaluation : contrôle continu.

Méthodologie de la création

David Donat, Henri Tauliaut
4 h — Semestres 3 & 4
Objectifs : mise en exergue des processus de création des pratiques artistiques actuelles. Expérimentation des outils méthodologiques conceptuels et techniques, permettant aux étudiants d'optimiser l'adéquation entre leurs intentions, les attitudes recherchées, les moyens mis en œuvre et les valeurs esthétiques. Maitrise discursive des éléments de langages oraux et écrits. Interroger l'incidence géo-politico et géo poétique de l'artiste / étudiant.
Contenu : l'atelier de méthodologie de création privilégie la notion de parcours collectif afin de favoriser l'émergence du projet

PLA ROGUE ISSUE

personnel que l'étudiant sera amené à soutenir lors du passage du DNA. Il vise la capacité de l'étudiant à mobiliser des savoirs collectifs transversaux inscrits dans les enjeux contemporains ainsi que l'autonomie dans la maitrise des protocoles techniques des différents médias convoqués dans les réponses plastiques formulées.

Méthode : travaux pratiques et dirigés — Dessins en perspectives en plans, maquettes à l'échelle — Cours magistraux, analyse commune à partir d'images et de vidéos.

Mode d'évaluation : contrôle continu.

Photographie

Jean-Philippe Breleur

4 h — Semestres 3 & 4

Objectifs : maîtrise technique des bases photographiques — Maîtrise du traitement d'image.

Contenu : initiation à la prise de vue niveau 2 — Initiation à la retouche colorimétrique d'image.

Méthode : travaux dirigés.

Mode d'évaluation : contrôle continu.

Bibliographie : *Esthétique de la photographie*, F. Soulages, éditions Nathan, 1998, Paris — *La technologie dans l'art*, E. Couchot, éditions Jacqueline Chambon, 1998, Nîmes.

Volume

Hervé Beuze, Yoko Homareda

4 h — Semestres 3 & 4

Objectifs : approches articulant la forme et le sens en relation avec la sculpture — Atelier comme un lieu de fabrication de pensée et de répertoires formels.

Contenu : information des matériaux et de leurs qualités intrinsèques — Expérimenter des mises en œuvre — Connaissance des médiums et leur inscription dans les pratiques artistiques. L'étudiant y développe une vision pertinente et personnelle, par l'utilisation de divers matériaux et de savoir-faire.

Méthode : travaux dirigés et exploitation des techniques — Favoriser l'autonomie de création.

Mode d'évaluation : contrôle continu.

Workshop

Artiste invité
52 h — Semestres 3 & 4
Objectifs : un temps de recherche et de pratiques artistiques qui placent les étudiants dans une autre relation à eux-mêmes; leur motivation, leurs intentions, leur projet à visée professionnelle; et aux multiples expériences de création.
Contenu : un projet invitant les étudiants à découvrir des processus et des techniques de création.
Méthode : recherches, expérimentations et restitution.

Vidéo

CONSTRUIRE DU SENS DANS ET ENTRE LES IMAGES

Camille Mauduech
4 h — Semestres 3 & 4
Objectifs : approche de la construction narrative et de la méthodologie du projet video. Comprendre les relations signifiantes entre les images et les sons dans le cadre d'une approche personnelle de mini-projet où il s'avère possible de mettre en « interface » des éléments différents (photos, videos courtes, dessins, animations, mots écrits, voix off) et de créer une « continuité » sous une forme narrative ou expérimentale. La diversité des associations réalisées doit permettre de mettre en relief un point de vue singulier et une approche personnelle sensible. Le processus d'appropriation d'images pousse l'étudiant à réfléchir à ses choix et personnaliser sa démarche. L'approche de la recherche s'inscrit dans le processus de cartographie du sensible, de l'imaginaire et de l'appropriation que l'étudiant doit opérer sur un contenu qu'il n'a pas créé de toutes pièces.
Contenu : « Ce que je suis et la complexité de ce que je suis », c'est l'évènement à traduire ou la question posée — Se déconstruire et se morceler, se dire à travers des images fixes, des images-mouvement, du son, des textes écrits, de la poésie (tirés d'œuvres ou personnels), voix-off, bruitages, écriture-graphie, mise en scène de soi, de son corps, du corps d'un autre, y associer un objet, un dialogue, une archive personnelle, convoquer la mémoire — Investir du sens dans l'association de deux « images » — Travailler le hors-champ, construire un espace imaginaire — Découpage, assemblage, photomontage, interface — Poser la question de la « représentation » et de la manipulation des images dans l'art. L'autoportrait résulte de la rencontre, de la tension, de la contradiction, du dialogue. « L'histoire à écrire » doit être personnelle et sensible. Le décalage, l'interrogation, « l'erreur » sont les bienvenues.
Méthode : autoportrait video par photo / video montage sonore qui pousse l'étudiant à réfléchir sur la polysémie de l'image, le point de vue, les limites de l'interprétation, les questions de sens, le cadrage, les effets sonores, etc.
Mode d'évaluation : présentation des étapes d'écriture et d'intention relevant de la méthodologie du projet video (synopsis, intention, storyboard) — Prise de vues au téléphone portable — Montage sur Adobe Première, travail finalisé par un montage qui relève d'une « écriture » plurielle.
Bibliographie : *L'image et les signes*, Martine Joly — *Cinéma et production de sens*, Roger Odin — *Éloge du cinéma expérimental*, Dominique Noguez — *La manipulation des images dans l'art contemporain*, Catherine Grenier.

Anglais

Marie-Adèle Vert-Pré
2 h — Semestres 3 & 4
Objectifs : acquisition sémantique spécifique du département art.
Contenu : la deuxième année explore un vocabulaire spécifique plus technique propre aux pratiques plastiques autres que la peinture et le dessin — Enseignement également à travers un projet annuel — La revue de presse internationale et les vidéos d'artistes du XXIe siècle donnent vie à l'expression orale et à la traduction — Un projet d'écriture et de recherche à partir du projet artistique de l'étudiant participe également à l'enseignement.
Méthode : cours et exercices.
Mode d'évaluation : contrôle continu et examen final (épreuve écrite et épreuve orale).

Anthropologie

Paola Lavra
2 h — Semestres 3 & 4
Objectifs : favoriser une approche critique du contexte géographique, économique et social des Mondes contemporains afin de comprendre leurs transformations. Favoriser les démarches de recherche et archivage ainsi que des formes de restitution novatrices axées sur le pouvoir de l'image. Développer la capacité d'associer les disciplines et les pratiques, les médias et les styles, au confluent du sensible et du scientifique.
Contenu : identifier et situer historiquement le rôle de l'Anthropologie et de l'Ethnologie dans le domaine plus large des Sciences

Humaines. Délimiter les champs d'application de la discipline au domaine de la production artistique et des pratiques contemporaines; en emprunter les outils méthodologiques et les stratégies de déconstruction du réel.

Méthode : présentation du champ et approches disciplinaires — Initiation à la recherche documentaire et aux méthodes d'enquête en Sciences Humaines et sociales — Atelier « d'écritures ethnographiques » et archivage des données.

Mode d'évaluation : contrôle continu des productions écrites et plastiques (du Carnet de bord au Cahier de recherches) — production d'un dossier portant sur une enquête de type ethnographique.

Bibliographie : *L'Attachement aux choses*, Thierry Bonnot, éditions CNRS, 2014, Paris — *Recherches en ethnométhodologie*, Garfinkel Harold, Presses universitaires de France, 2007, Paris — *L'anthropologie comme éducation*, Ingold Tim, Presses Universitaires de Rennes, 2018 — *Guide de l'enquête de terrain : produire et analyser des données ethnographiques*, Stéphane Beaud et Florence Weber, éditions La Découverte, 2010 (1997) — *La description ethnographique*, François Laplantine, éditions Armand Colin, 2005 (1996), Paris — *Manuel d'ethnographie*, Marcel Mauss, éditions Payot, 2002 (1926), Paris.

Culture spécifique, sociologie de l'art et analyse de l'actualité artistique

TOUCHER SINGULIÈREMENT L'UNIVERSEL

Géraldine Constant

2 h — Semestres 3 & 4

Prérequis : curiosité intellectuelle et qualités de dialogue.

Objectifs : découvrir comment les grands courants de la pensée et les évènements participent de l'élaboration d'un projet plastique — La rencontre artistique telle une relativisation des savoirs du Monde — Connaître les contextes socio-culturels et politiques de l'apparition et de la réception des œuvres — Développer une approche sociologique de l'art à partir des différents enjeux relatifs aux problématiques contemporaines de la création artistique et à leur médiation — Réfléchir sur les modes d'expression artistique et converser par-delà toute forme d'obscurantisme.

Contenu : la liberté de se raconter — Culture dominante et enjeux idéologiques — Le geste artistique et les réalités socio-anthropologiques, historiques, culturelles et politiques de l'œuvre : le temps du regard et de l'émotion — Points de vue, récits, contre-récits — La démarche artistique, intention et fiction, lien entre le singulier et l'universel — Suivi de l'actualité artistique et revue de presse hebdomadaire.

BEAUTE

SASISON

Méthode : analyse des expériences artistiques en travaux dirigés.
Mode d'évaluation : dossier d'actualités artistiques, contrôle continu.
Bibliographie : *S'émerveiller*, Belinda Cannone, éditions Stock, 2017, Paris — *Le peintre dévorant la femme*, Kamel Daoud, éditions Stock, 2018, Paris — *La composition des mondes*, Philippe Descola, éditions Champs, 2014, Paris — *Pays rêvé / Pays réel*, Edouard Glissant, éditions Poche Gallimard, 2000, Paris — *Le paradigme de l'art contemporain. Structures d'une révolution artistique*, Nathalie Heinich, éditions Gallimard, 2014, Paris — *Le destin des images*, Jacques Rancière, 2003, Paris.

Histoire de l'art

DIVERSITÉS DES EXPRESSIONS ARTISTIQUES DANS LE CONTEXTE DE L'ART MODERNE CARIBÉEN, AFRICAIN, D'AMÉRIQUE LATINE ET OCCIDENTAL

Sophie Ravion D'Ingianni
2 h — Semestres 3 & 4
Objectifs : donner à l'étudiant un principe d'approche synthétique fait de repères historiques et contextuels. Approfondir la culture visuelle de l'étudiant en proposant des outils d'analyse et de compréhension qui établissent une continuité intelligible entre des approches chronologiques, stylistiques et thématiques. Aider l'étudiant à identifier et intégrer les notions, les événements, les représentations qui construisent l'Histoire et la Théorie de l'Art en Occident, dans les Caraïbes et en Afrique.
Contenu : séquence 1, semestre 3 : Histoire de l'Art moderne des Caraïbes, d'Afrique et d'Amérique Latine.
Séquence 2, semestre 4 : Histoire de l'Art moderne Occidental et des Avant-gardes.
Méthode : cours magistraux avec prise de notes — Lectures imposées de documents distribués en cours — Ouvrages de référence — Visualisations de DVD d'artistes et d'œuvres — Constitution par l'étudiant d'une banque de visuels concernant les enseignements et des recherches personnelles (sites web d'artistes, textes théoriques de critiques d'art, manifestations artistiques...).
Mode d'évaluation : cours obligatoires sur les 2 semestres — Contrôle continu et travaux dirigés. Contrôle continu sur les deux semestres qui prendra en compte la qualité des questions réflexives face à la restitution des connaissances des enseignements et l'ensemble des recherches personnelles engagées par l'étudiant — Un exposé obligatoire.
Bibliographie : *Les Amériques noires*, Bastide Roger, éditions L'Harmattan, 1996, Paris — *Époque contemporaine, XIX-XXe siècles*, Philippe Dagen et Françoise Hamon, éditions Flammarion, 1995, Paris — *Le primitivisme dans l'art moderne*, Robert Oldwater, éditions PUF, 1987, Paris — *Histoire de l'art*, Ernest Gombrich, éditions Phaïdon, 2001, Paris — *L'art moderne et contemporain*, Serge Lemoine, éditions Larousse, 2006, Paris — *Caribbean Art*, Veerle Poupeye, éditions Thames & Hudson, 1998, Londres — *Le primitivisme dans l'art du XXe siècle*, Rubin William, éditions Flammarion, 1998, Paris.
Revues : *Anthologie de l'art africain du XXe siècle*, sous la direction de Fall N'Goné et Jean-Loup Pivin, éditions Revue Noire, 2001, Paris — *Arearevues*, Paris — *Art Actuel, le magazine des arts contemporains*, éditions Artoday — *Arthème, Art contemporain Caraïbe*, du N° 1 au N° 20, éditions Trois-Ilets, Martinique — *Artnexus*, USA, Miami — *Beaux Arts magazine*, éditions TTM — *CEREAP, Recherches en Esthétique*, sous la direction de D.Berthet, du N° 1 au N° 15, éditions J.M. Place, Paris.

Cycles de conférences

Géraldine Constant, Catherine Thiollier
2 h — Semestre 3
Prérequis : assiduité, curiosité intellectuelle et distance critique, qualités d'expression et de dialogue.
Objectifs : observer, découvrir, comprendre les mondes autour de l'art — Comment la création artistique réfléchit et dialogue avec les enjeux contemporains sociétaux partout dans le monde à travers les démarches d'artistes, leurs œuvres et les concepts convoqués — Se confronter aux expertises scientifiques et intellectuelles.
Contenu : visites d'expositions et d'ateliers d'artiste, évènements artistiques, colloques et autres sorties pédagogiques.
Méthode : débats d'idées et échanges de réflexions, rencontres avec des personnalités selon l'actualité artistique et / ou la thématique de recherche.
Mode d'évaluation : travail individuel ou en groupe de propositions d'un dossier (médium au choix) rendant compte des interventions et d'un positionnement critique en fin de premier semestre.

Maquettes numériques

Michel Pétris
4 h — Semestres 3 & 4
Objectifs : représenter par la maquette numérique la réalité tridimensionnelle d'un projet — Maitriser les bases de la modélisation polygonale, du texturing, du rendu d'image de synthèse — Maitriser la préparation d'un modèle 3D destiné à l'impression.
Contenu : outils logiciels : 3DS Max Zbrush et substance painter — Thématiques : paramétrage, interface et navigation — Les primitives 2D & 3D — Structure tubulaire, surface de révolution et extrusion de forme 2D — Édition polygonale de l'objet — Principes des modificateurs — Lissage et subdivision de surface — Export FBX, STL et impression d'objet — Dépliage UVW — Texturing dans substance painter — Mise en scène, éclairage et rendu — Mise en ligne Skechfab.
Méthode : cours magistral, travaux dirigés et travaux pratiques.
Mode d'évaluation : QCM, contrôle continu, projets.

Couleur et pratiques picturales

Marc Marie-Joseph
4 h — Semestres 3 & 4
Prérequis : acquisitions des techniques de dessin et de couleurs en premières années.
Objectifs : approfondir des techniques et pratiques expérimentées en 1e année et mise en correspondance de celles-ci. L'idée force est d'amener l'étudiant petit à petit à davantage d'autonomie, qu'il développe son propre moyen d'expression, son langage plastique.
Contenu : revisiter l'histoire de l'art du 20e siècle à nos jours et faire un parallèle avec l'art contemporain caribéen (source internet, bibliothèque) — Diversification des supports et mediums —In situ d'une semaine, immersion dans un lieu — Atelier bivouac en milieu naturel — Exploration de nouveaux moyens d'expressions.
Méthode : le cours est organisé comme pourrait l'être un atelier d'artiste — Technique mixe, dessin, peinture, installation — Susciter l'émergence d'une problématique, d'une démarche personnelle.
Mode d'évaluation : contrôle continu.
Bibliographie : *Le Noir Histoire d'une couleur*, Michel Pastoureau — *Comprendre l'art contemporain*, Jean Luc Chalumeau — *Le plaisir du dessin*, Jean-Luc de Nancy — *Le dictionnaire des mots et expressions de couleur, Le Noir*, Annie Molard-Desfour, éditions CNRS — *La couleur dans l'art*, Massimo Carboni, éditions Citadelles — *Histoire vivante des couleurs*, Philip Ball, éditions Hazan — *Couleurs du monde*, Jean Philippe Lenclos et Dominique Lenclos éditions Le Moniteur — *Couleur optique*, Ellen Marx, éditions Dessain et Tolra — *L'art Contemporain en France*, Catherine Millet, éditions Flammarion — « L'art contemporain de la caraïbe », AÏCA — *L'art contemporain Africain*, Littejfield Kasfir Sidney, éditions Thames & Hudson — *Land Art et Art Environnemental*, Jeffrey Kastner et Brian Wallis, éditions Phaidon.

Dessin

Florent Font, Yannick Verrès
4 h — Semestres 3 & 4
Prérequis : acquisitions des techniques de dessin des semestres 1 et 2.
Objectifs : en continuité de l'apprentissage du dessin, nous développerons une méthodologie de la créativité afin d'augmenter les capacités de l'étudiant à être force de proposition.
Contenu : au semestre 3 : la thématique « Territoires sensibles, ma Martinique » convoque une réflexion sur la dualité en combinant des mots clés. En pratique du dessin d'expression : exercices « dessin automatique », « gestuelle et lâcher prise » — Portrait d'un personnage imaginaire — Représentation du volume dans l'espace.Construction — Habitat conceptuel, perspective. au semestre 4 : hybridation — Études nature morte — Roman illustré.
Méthode : les sujets et exercices ouvrent un champ de possibles en laissant une grande place à la subjectivité et au point de vue personnels.
Mode d'évaluation : contrôle continu.

Méthodologie de la création

David Donat, Henri Tauliaut
4 h — Semestres 3 & 4
Objectifs : mise en exergue des processus de création des pratiques artistiques actuelles. Expérimentation des outils méthodologiques conceptuels et techniques, permettant aux étudiants d'optimiser l'adéquation entre leurs intentions, les attitudes recherchées, les moyens mis en œuvre et les valeurs esthétiques. Maitrise discursive des éléments de langages oraux et écrits. Interroger l'incidence géo-politico et géo poétique de l'artiste/ étudiant.
Contenu : l'atelier de méthodologie de création privilégie la notion de parcours collectif afin de favoriser l'émergence du projet personnel que l'étudiant sera amené à soutenir lors du passage du DNA. Il vise la capacité de l'étudiant à mobiliser des savoirs collectifs transversaux inscrits dans les enjeux contemporains ainsi que l'autonomie dans la maitrise des protocoles techniques

des différents médias convoqués dans les réponses plastiques formulées.
Méthode : travaux pratiques & dirigés. Dessins en perspectives en plans, maquettes à l'échelle — Cours magistraux, analyse commune à partir d'images et de vidéos.
Mode d'évaluation : contrôle continu.

Photographie

Jean-Philippe Breleur
4 h — Semestres 3 & 4
Objectifs : maîtrise technique des bases photographiques — Maîtrise du traitement d'image.
Contenu : initiation à la prise de vue niveau 2 — Initiation à la retouche colorimétrique d'image.
Méthode : travaux dirigés.
Mode d'évaluation : contrôle continu.
Bibliographie : *Esthétique de la photographie*, F. Soulages, éditions Nathan, 1998, Paris — *La technologie dans l'art*, E. Couchot, éditions Jacqueline Chambon, 1998, Nîmes.

Vidéo

CONSTRUIRE DU SENS DANS ET ENTRE LES IMAGES

Camille Mauduech
4 h — Semestres 3 & 4
Objectifs : approche de la construction narrative et de la méthodologie du projet video. Comprendre les relations signifiantes entre les images et les sons dans le cadre d'une approche personnelle de mini-projet où il s'avère possible de mettre en « interface » des éléments différents (photos, videos courtes, dessins, animations, mots écrits, voix off) et de créer une « continuité » sous une forme narrative ou expérimentale. La diversité des associations réalisées doit permettre de mettre en relief un point de vue singulier et une approche personnelle sensible. Le processus d'appropriation d'images pousse l'étudiant à réfléchir à ses choix et personnaliser sa démarche. L'approche de la recherche s'inscrit dans le processus de cartographie du sensible, de l'imaginaire et de l'appropriation que l'étudiant doit opérer sur un contenu qu'il n'a pas créé de toutes pièces.
Contenu : « Ce que je suis et la complexité de ce que je suis », c'est l'évènement à traduire ou la question posée — Se déconstruire et se morceler, se dire à travers des images fixes, des images-mouvement, du son, des textes écrits, de la poésie (tirés d'œuvres

ou personnels), voix-off, bruitages, écriture-graphie, mise en scène de soi, de son corps, du corps d'un autre, y associer un objet, un dialogue, une archive personnelle, convoquer la mémoire — Investir du sens dans l'association de deux « images » — Travailler le hors-champ, construire un espace imaginaire — Découpage, assemblage, photomontage, interface — Poser la question de la « représentation » et de la manipulation des images dans l'art. L'autoportrait résulte de la rencontre, de la tension, de la contradiction, du dialogue. « L'histoire à écrire » doit être personnelle et sensible. Le décalage, l'interrogation, « l'erreur » sont les bienvenues.
Méthode : autoportrait video par photo/video montage sonore qui pousse l'étudiant à réfléchir sur la polysémie de l'image, le point de vue, les limites de l'interprétation, les questions de sens, le cadrage, les effets sonores, etc.
Mode d'évaluation : présentation des étapes d'écriture et d'intention relevant de la méthodologie du projet video (synopsis, intention, storyboard) — Prise de vues au téléphone portable — Montage sur Adobe Première, travail finalisé par un montage qui relève d'une « écriture » plurielle.
Bibliographie : *L'image et les signes*, Martine Joly — *Cinéma et production de sens*, Roger Odin — *Éloge du cinéma expérimental*, Dominique Noguez — *La manipulation des images dans l'art contemporain*, Catherine Grenier.

Volume

Hervé Beuze, Yoko Homareda
4 h — Semestres 3 & 4
Objectifs : approches articulant la forme et le sens en relation avec la sculpture — Atelier comme un lieu de fabrication de pensée et de répertoires formels.
Contenu : information des matériaux et de leurs qualités intrinsèques — Expérimenter des mises en œuvre — Connaissance des médiums et leur inscription dans les pratiques artistiques. L'étudiant y développe une vision pertinente et personnelle, par l'utilisation de divers matériaux et de savoir-faire.
Méthode : travaux dirigés et exploitation des techniques — Favoriser l'autonomie de création.
Mode d'évaluation : contrôle continu.

Workshop

Artiste invité
52 h — Semestres 3 & 4
Objectifs : un temps de recherche et de pratiques artistiques qui placent les étudiants dans une autre relation à eux-mêmes; leur motivation, leurs intentions, leur projet à visée professionnelle; et aux multiples expériences de création.
Contenu : un projet invitant les étudiants à découvrir des processus et des techniques de création.
Méthode : recherches, expérimentations et restitution.

Anglais

Marie-Adèle Vert-Pré
2 h — Semestres 3 & 4
Objectifs : acquisition sémantique spécifique du département objet.
Contenu : la deuxième année explore un vocabulaire spécifique plus technique propre aux pratiques plastiques autres que la peinture et le dessin — Enseignement également à travers un projet annuel — La revue de presse internationale et les vidéos d'artistes du XXIe siècle donnent vie à l'expression orale et à la traduction — Un projet d'écriture et de recherche à partir du projet artistique de l'étudiant participe également à l'enseignement.
Méthode : cours et exercices.
Mode d'évaluation : contrôle continu et examen final (épreuve écrite et épreuve orale).

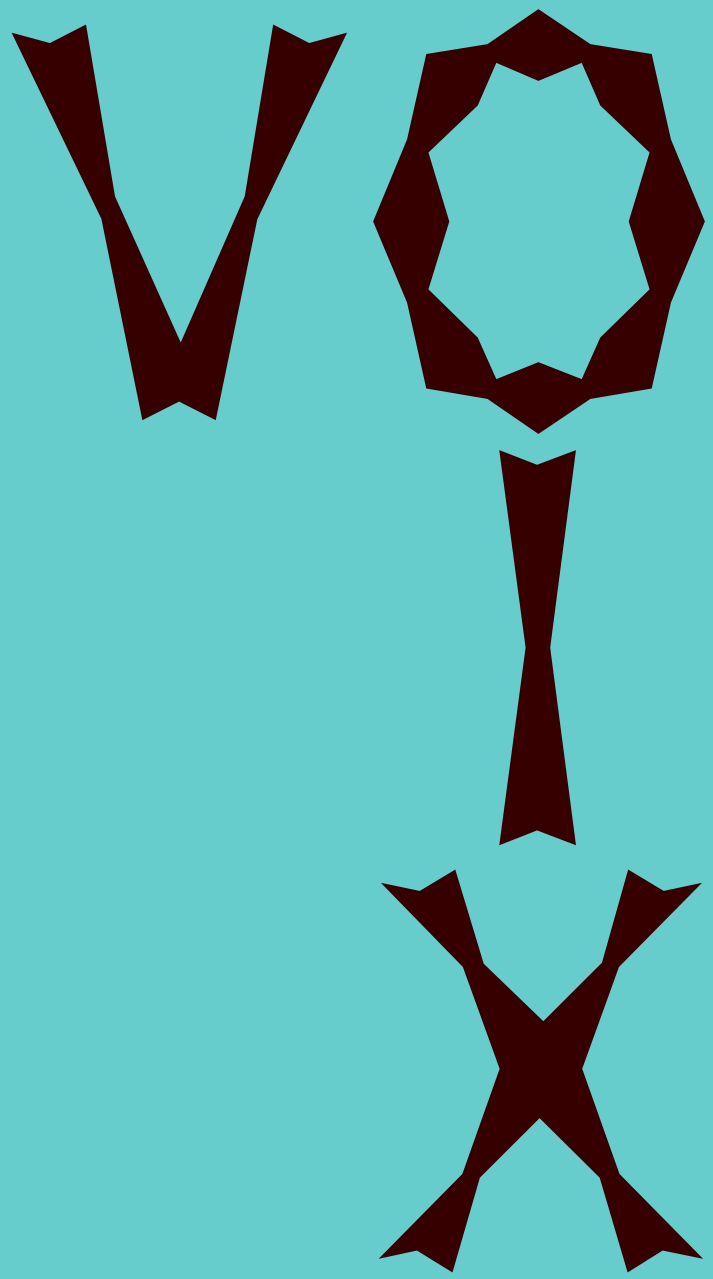
Anthropologie

Paola Lavra
2 h — Semestres 3 & 4
Objectifs : favoriser une approche critique du contexte géographique, économique et social des Mondes contemporains afin de comprendre leurs transformations. Favoriser les démarches de recherche et archivage ainsi que des formes de restitution novatrices axées sur le pouvoir de l'image. Développer la capacité d'associer les disciplines et les pratiques, les médias et les styles, au confluent du sensible et du scientifique.
Contenu : identifier et situer historiquement le rôle de l'Anthropologie et de l'Ethnologie dans le domaine plus large des Sciences Humaines. Délimiter les champs d'application de la discipline au domaine de la production artistique et des pratiques

contemporaines; en emprunter les outils méthodologiques et les stratégies de déconstruction du réel.
Méthode : présentation du champ et approches disciplinaires — Initiation à la recherche documentaire et aux méthodes d'enquête en Sciences Humaines et sociales — Atelier « d'écritures ethnographiques » et archivage des données.
Mode d'évaluation : contrôle continu des productions écrites et plastiques (du Carnet de bord au Cahier de recherches) — production d'un dossier portant sur une enquête de type ethnographique.
Bibliographie : *L'Attachement aux choses*, Thierry Bonnot, éditions CNRS, 2014, Paris — *Recherches en ethnométhodologie*, Garfinkel Harold, Presses universitaires de France, 2007, Paris — *L'anthropologie comme éducation*, Ingold Tim, Presses Universitaires de Rennes, 2018 — *Guide de l'enquête de terrain : produire et analyser des données ethnographiques*, Stéphane Beaud et Florence Weber, éditions La Découverte, 2010 (1997) — *La description ethnographique*, François Laplantine, éditions Armand Colin, 2005 (1996), Paris — *Manuel d'ethnographie*, Marcel Mauss, éditions Payot, 2002 (1926), Paris.

Culture Spécifique : Histoire Architecture et Design

Sonia Tourville
2 h — Semestres 3 & 4
Prérequis : posture de curiosité et de questionnement vis à vis de son environnement matériel et immatériel.
Objectifs : chronologie des expériences, des démarches, des techniques constructives, des matériaux et des logiques d'apparition et de mise en place de processus — Engager la faculté d'analyse, s'initier à des approches variées : historiques, culturelles, chronologiques, esthétiques, matériologiques, thématiques — Engager la compréhension, l'analyse des postures différentes des architectes, créateurs et designers — L'aptitude à développer : le réinvestissement dans leur projet — Déconstruire l'existant : comprendre l'évolution et l'articulation des principes, évènements et positionnements qui participent de l'édification du monde des formes des structures, des styles d'hier et d'aujourd'hui. — Identifier des besoins (usages, fonctions etc.) — Acquérir du vocabulaire spécifique — Posséder un bagage suffisant afin de pouvoir nourrir un projet grâce à l'articulation des diverses procédures.
Contenu : semestre 3, 8 séquences : L'architecture et les objets — Historique jusqu'à l'époque industrielle — La société traditionnelle — Approche de la culture matérielle au travers des différentes typologies — Approche de l'histoire des objets des Caraïbes



— La société semi-industrielle — La société industrielle
— La révolution industrielle.

Semestre 4, 6 séquences : Le design de l'époque industrielle jusqu'à 1930 / 1940. Les étudiants auront une visibilité et une lecture des objets et des styles en cours.

Méthode : cours magistraux — Lectures et commentaire de textes — Recherches en bibliothèque — Visionnement de films — Le vocabulaire spécifique : tenue d'un carnet — Tenue d'un carnet de recherche systématique — Approche sémiotique de l'objet et articulation à la méthodologie.

Mode d'évaluation : contrôle continu et exposés.

Bibliographie : distribuée en cours.

Histoire de l'art

DIVERSITÉS DES EXPRESSIONS ARTISTIQUES DANS LE CONTEXTE DE L'ART MODERNE CARIBÉEN, AFRICAIN, D'AMÉRIQUE LATINE ET OCCIDENTAL

Sophie Ravion D'Ingianni

2 h — Semestres 3 & 4

Objectifs : donner à l'étudiant un principe d'approche synthétique fait de repères historiques et contextuels. Approfondir la culture visuelle de l'étudiant en proposant des outils d'analyse et de compréhension qui établissent une continuité intelligible entre des approches chronologiques, stylistiques et thématiques. Aider l'étudiant à identifier et intégrer les notions, les événements, les représentations qui construisent l'Histoire et la Théorie de l'Art en Occident, dans les Caraïbes et en Afrique.

Contenu : séquence 1, semestre 3 : Histoire de l'Art moderne des Caraïbes, d'Afrique et d'Amérique Latine.
Séquence 2, semestre 4 : Histoire de l'Art moderne Occidental et des Avant-gardes.

Méthode : cours magistraux avec prise de notes — Lectures imposées de documents distribués en cours — Ouvrages de référence — Visualisations de DVD d'artistes et d'œuvres — Constitution par l'étudiant d'une banque de visuels concernant les enseignements et des recherches personnelles (sites web d'artistes, textes théoriques de critiques d'art, manifestations artistiques...).

Mode d'évaluation : cours obligatoires sur les 2 semestres — Contrôle continu et travaux dirigés. Contrôle continu sur les deux semestres qui prendra en compte la qualité des questions réflexives face à la restitution des connaissances des enseignements et l'ensemble des recherches personnelles engagées par l'étudiant — Un exposé obligatoire.

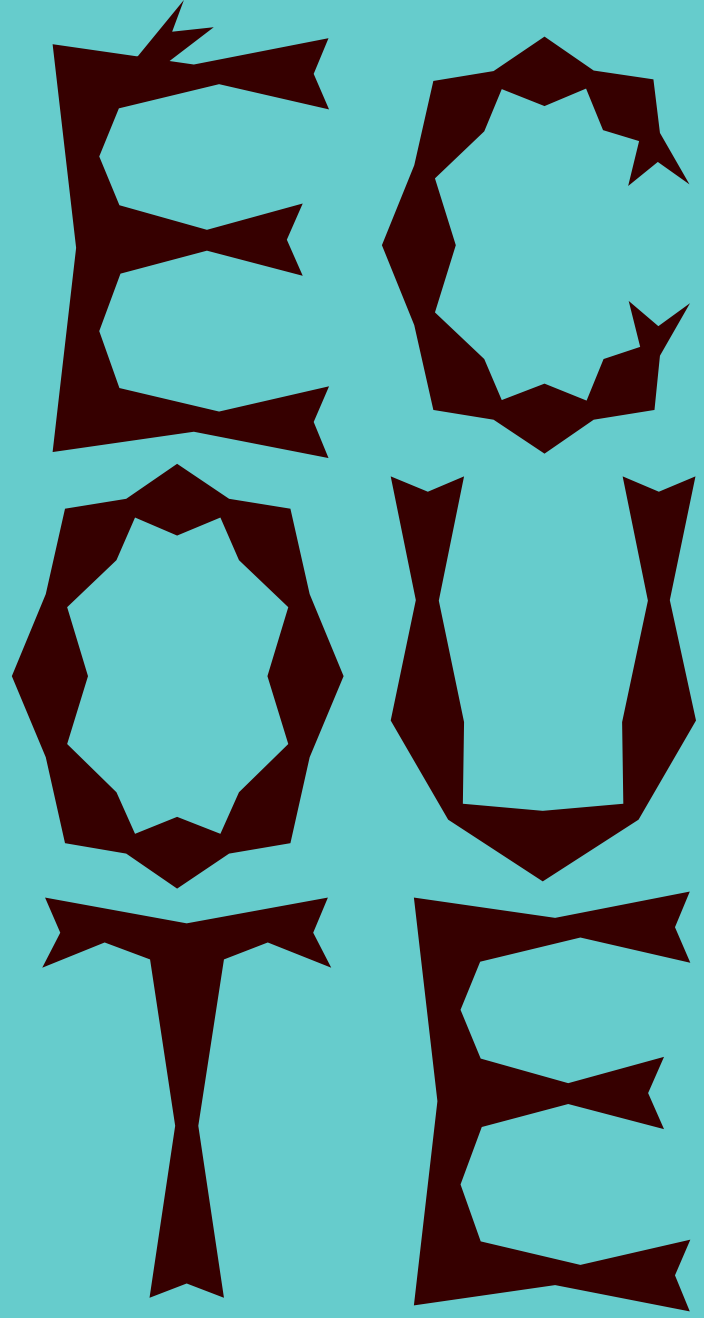
Bibliographie : *Les Amériques noires*, Bastide Roger, éditions L'Harmattan,

1996, Paris — *Époque contemporaine, XIX-XXe siècles*, Philippe Dagen et Françoise Hamon, éditions Flammarion, 1995, Paris — *Le primitivisme dans l'art moderne*, Robert Oldwater, éditions PUF, 1987, Paris — *Histoire de l'art*, Ernest Gombrich, éditions Phaïdon, 2001, Paris — *L'art moderne et contemporain*, Serge Lemoine, éditions Larousse, 2006, Paris — *Caribbean Art*, Veerle Poupeye, éditions Thames & Hudson, 1998, Londres — *Le primitivisme dans l'art du XXe siècle*, Rubin William, éditions Flammarion, 1998, Paris.
Revues : *Anthologie de l'art africain du XXe siècle*, sous la direction de Fall N'Goné et Jean-Loup Pivin, éditions Revue Noire, 2001, Paris — *Arearevues*, Paris — *Art Actuel, le magazine des arts contemporains*, éditions Artoday — *Arthème, Art contemporain Caraïbe*, du N° 1 au N° 20, éditions Trois-Ilets, Martinique — *Artnexus*, USA, Miami — *Beaux Arts magazine*, éditions TTM — *CEREAP, Recherches en Esthétique*, sous la direction de D.Berthet, du N° 1 au N° 15, éditions J.M. Place, Paris.

Cycles de conférences

Géraldine Constant, Catherine Thiollier
2 h — Semestre 3
Prérequis : assiduité, curiosité intellectuelle et distance critique, qualités d'expression et de dialogue.
Objectifs : observer, découvrir, comprendre les mondes autour de l'art
— Comment la création artistique réfléchit et dialogue avec les enjeux contemporains sociétaux partout dans le monde à travers les démarches d'artistes, leurs œuvres et les concepts convoqués
— Se confronter aux expertises scientifiques et intellectuelles.
Contenu : visites d'expositions et d'ateliers d'artiste, évènements artistiques, colloques et autres sorties pédagogiques.
Méthode : débats d'idées et échanges de réflexions, rencontres avec des personnalités selon l'actualité artistique et / ou la thématique de recherche.
Mode d'évaluation : travail individuel ou en groupe de propositions d'un dossier (médium au choix) rendant compte des interventions et d'un positionnement critique en fin de premier semestre.

REMPLR



Ⓢ

Couleur et pratiques picturales

Marc Marie-Joseph
4 h — Semestres 3 & 4
Prérequis : acquisitions des techniques de dessin et de couleurs en premières années.
Objectifs : approfondir des techniques et pratiques expérimentées en 1e année et mise en correspondance de celles-ci. L'idée force est d'amener l'étudiant petit à petit à davantage d'autonomie, qu'il développe son propre moyen d'expression, son langage plastique.
Contenu : revisiter l'histoire de l'art du 20e siècle à nos jours et faire un parallèle avec l'art contemporain caribéen (source internet, Bibliothèque) — Diversification des supports et mediums — In-situ d'une semaine. Immersion dans un lieu — Atelier bivouac en milieu naturel — Exploration de nouveaux moyens d'expressions.
Méthode : le cours est organisé comme pourrait l'être un atelier d'artiste — Technique mixe, dessin, peinture, installation — Susciter l'émergence d'une problématique, d'une démarche personnelle.
Mode d'évaluation : contrôle continu.
Bibliographie : *Le Noir Histoire d'une couleur*, Michel Pastoureau — *Comprendre l'art contemporain*, Jean Luc Chalumeau — *Le plaisir du dessin*, Jean-Luc de Nancy — *Le dictionnaire des mots et expressions de couleur ; Le Noir*, Annie Molard-Desfour, CNRS éditions — *La couleur dans l'art*, Massimo Carboni, éditions Citadelles — *Histoire vivante des couleurs*, Philip Ball, éditions Hazan — *Couleurs du monde*, Jean Philippe Lenclos et Dominique Lenclos, éditions Le Moniteur — *Couleur optique*, Ellen Marx, éditions Dessain et Tolra — *L'art Contemporain en France*, Catherine Millet, éditions Flammarion — « L'art contemporain de la caraïbe », AÏCA — *L'art contemporain Africain*, Littejfield Kasfir Sidney, éditions Thames &Hudson — Land Art et Art Environnemental, Jeffrey Kastner et Brian Wallis, éditions Phaidon.

Espace Multimédia

David Gumbs
4 h — Semestres 3 & 4
Objectifs : maîtrise de la conception et de la création d'univers numériques 2D — Maîtrise de la création en réalité augmentée — Maîtrise de l'animation 2D et le compositing — Introduction à l'affiche interactive et sonore — Introduction à l'installation immersive en temps réel.
Contenu : les réponses graphiques des étudiants doivent convoquer à la fois le réel et le virtuel. Le développement de la distance critique

s'acquière par l'analyse collégiale des rendus, par la présentation orale des concepts, des scénarios, du story-board interactif et des références artistiques liées au projet. L'accent est porté sur des créations numériques augmentées et sur la conception d'univers interactifs à partir d'éléments graphiques traditionnels.
Méthode : travaux dirigés.
Mode d'évaluation : contrôle continu.
Bibliographie : *Les sens du visuel*, Pina Lewandowski et Francis Zeischegg, éditions Pyramyd Ntc, 2003 — *La technologie dans l'art*, E. Couchot, éditions Jacqueline Chambon, 1998, Nîmes — *Les Nouveaux Mêdias dans l'art*, Michael Rush, éditions Thames & Hudson, 2000.

Illustration et dessin

Stéphanie Hubert
4 h — Semestres 3 & 4
Prérequis : pratique régulière du dessin à travers divers outils.
Objectifs : former des concepteurs créateurs d'images ayant pour base le dessin et la couleur — Comprendre les enjeux et les contraintes de l'image imprimée — Comprendre et expérimenter les complémentarités possibles dans l'image entre support papier et support numérique — Relier la pratique des carnets de dessin à la réalité du travail de recherche — S'approprier de façon méthodique un ensemble de connaissances propres à développer la qualité et la diversité d'une écriture personnelle.
Contenu : illustration (fragment d'un tout : livre, journal, affiche, identité visuelle, site internet,), création et contraintes imposées de sens, de temps, d'insertion, de reproduction et de diffusion.
Méthode : travaux dirigés.
Mode d'évaluation : assiduité — Implication dans l'atelier — Implication dans le groupe — Capacité à proposer des expérimentations par le dessin — Suivi personnalisé des propositions et des carnets de recherche — Importance de la poursuite des recherches en dehors des cours — Présentation organisée des recherches et des productions.

Image numérique

Martial Bazabas
4 h — Semestres 3 & 4
Objectifs : maitriser les outils numériques de traitement des images bitmap et vectorielle via les logiciels Photoshop et Illustrator — Acquérir une autonomie dans le photomontage et la retouche image — Maitriser les bases de la vectorisation et du tracé vectoriel — Produire une image composite bitmap et vectorielle.

Contenu : détourage — Photomontage — Extraction et vectorisation de signes — Thématiques : les généralités et interface de Photoshop — Les outils de sélections et le détourage — Les calques et modes de fusion — Les masques et les couches — Les outils de transformations et déformations — L'image composite — La colorimétrie et la gestion de la luminosité — Les outils de retouches correction — Exportation pour le web et le print — Numérisation et vectorisation dans Illustrator — L'outil plume et ses variantes — Les Pathfinders.
Méthode : cours magistral, travaux dirigés, travaux pratiques.
Mode d'évaluation : QCM, contrôle continu, projets.

Méthodologie de la création

DÉMARCHE ET CULTURE SPÉCIFIQUE DU DESIGN GRAPHIQUE

Ken Lérus-Roulez
4 h — Semestres 3 & 4
Objectifs : se familiariser avec les outils méthodologiques et la culture nécessaires à la réalisation d'un projet graphique — Éveiller sa curiosité, sa soif de découverte — Explorer, collecter, classer, questionner — Développer, créer — Trouver sa propre démarche de travail et s'inscrire dans le paysage de la culture du graphisme.
Contenu : à partir d'incitations fictives ou réelles (événement, commande, concours...), les démarches pour développer un processus de création.
Méthode : atelier de création — Prise de données — Recherches documentaires, iconographiques — Écritures, discussions, analyses — Transversalités avec les options design objet et art — Recherches graphiques diversifiées — Corrections individuelles et collectives —Apports documentaires et théoriques.
Mode d'évaluation : diversité et évolution des expérimentations graphiques — Pertinence des réponses — Qualité des rendus — Respect des consignes et des délais.

Pratiques du graphisme et typographie

Rémi Bouvet Loizeau
4 h — Semestres 3 & 4
Objectifs : connaitre la culture typographique — Favoriser sa maitrise du dessin de lettre et la mise en forme de textes — Entamer une réflexion sur les enjeux des principes typographiques pertinents dans ce champ de la création.
Contenu : envisager une culture et la pratique des langages graphiques

interpellant d'autres pratiques plastiques.
Méthode : atelier de typographie — Recherches graphiques diversifiées — Corrections individuelles et collectives — Apports documentaires et théoriques.
Mode d'évaluation : diversité et évolution des expérimentations typographiques — Pertinence des réponses.
Bibliographie : *Mise en page(s), etc. Fondamentaux, Éléments de base, Principes de grille, Supports, Études de cas*, Damien et Claire Gautier.

PAO

Rémi Bouvet Loizeau
4 h — Semestres 3 & 4
Objectifs : maîtriser les outils numériques de traitement des images bitmap et vectorielle via les logiciels Photoshop et Illustrator — Acquérir une autonomie dans le photomontage et la retouche image — Maitriser les bases de la vectorisation et du tracé vectoriel — Produire une image composite bitmap et vectorielle.

Contenu : détourage — Photomontage — Extraction et vectorisation de signes
Méthode : cours magistral, travaux dirigés et travaux pratiques.
Mode d'évaluation : production d'écrits et exposés, travaux dirigés et participation aux cours.

Photographie

Jean-Philippe Breleur
4 h — Semestres 3 & 4
Objectifs : maîtrise technique des bases photographiques — Maîtrise du traitement d'image.
Contenu : initiation à la prise de vue niveau 2 — Initiation à la retouche colorimétrique d'image.
Méthode : travaux dirigés.
Mode d'évaluation : contrôle continu.
Bibliographie : *Esthétique de la photographie*, F. Soulages, éditions Nathan, 1998, Paris — *La technologie dans l'art*, E. Couchot, éditions Jacqueline Chambon, 1998, Nîmes.

FAIM

Workshop

Artiste invité
52 h — Semestres 3 & 4
Objectifs : un temps de recherche et de pratiques artistiques qui placent les étudiants dans une autre relation à eux-mêmes; leur motivation, leurs intentions, leur projet à visée professionnelle; et aux multiples expériences de création.
Contenu : un projet invitant les étudiants à découvrir des processus et des techniques de création.
Méthode : recherches, expérimentations et restitution.

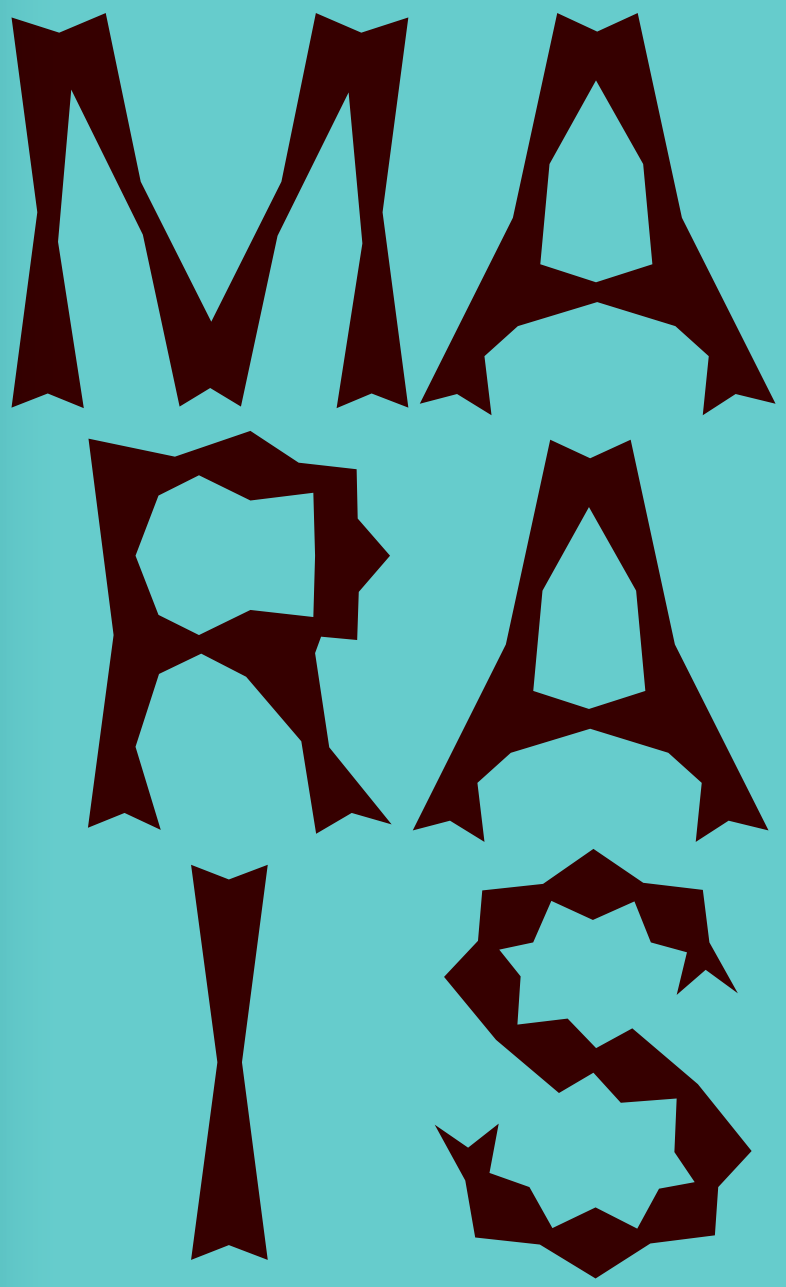
Anglais

Marie-Adèle Vert-Pré
2 h — Semestres 3 & 4
Objectifs : acquisition sémantique spécifique du département graphisme.
Contenu : la deuxième année explore un vocabulaire spécifique plus technique propre aux pratiques plastiques autres que la peinture et le dessin — Enseignement également à travers un projet annuel — La revue de presse internationale et les vidéos d'artistes du XXIe siècle donnent vie à l'expression orale et à la traduction — Un projet d'écriture et de recherche à partir du projet artistique de l'étudiant participe également à l'enseignement.
Méthode : cours et exercices.
Mode d'évaluation : contrôle continu et examen final (épreuve écrite et épreuve orale).

Culture spécifique

DÉMARCHE ET CULTURE SPÉCIFIQUE DU DESIGN GRAPHIQUE

Ken Lérus-Roulez
4 h — Semestres 3 & 4
Pré requis : connaissances de 1e année en histoire de l'art
Objectifs : se constituer un bagage culturel spécifique et une distance critique permettant de mieux appréhender la pratique et d'inscrire un travail plus pertinent dans le champ du design graphique contemporain. Connaissances des esthétiques, des influences médiatiques et culturelles, des enjeux de société et de communication.
Contenu : voyage en écritures, de la Mésopotamie à Mayence — La révolution Gutenberg — L'évolution des formes typographiques au fil de la classification Vox — Des histoires du design graphique, des révolutions industrielles au lendemain de la Seconde guerre



mondiale (approche thématique et transcontinentale) — Découverte de la chaîne graphique et des techniques de fabrication de l'image et de l'imprimé — Analyse d'images — Suivi de l'actualité du design graphique et revue de presse.
Méthode : cours magistral avec projection d'images et de films — Analyse et discussion collectives autour d'images choisies — Travaux dirigés — Intervenants extérieurs — Visites d'ateliers ou d'entreprises.
Mode d'évaluation : devoirs sur table — Recherches personnelles (production d'écrits et exposés) — Travaux dirigés — Participation aux cours.

Histoire de l'art

DIVERSITÉS DES EXPRESSIONS ARTISTIQUES DANS LE CONTEXTE DE L'ART MODERNE CARIBÉEN, AFRICAIN, D'AMÉRIQUE LATINE ET OCCIDENTAL

Sophie Ravion D'Ingianni
2 h — Semestres 3 & 4
Objectifs : donner à l'étudiant un principe d'approche synthétique fait de repères historiques et contextuels. Approfondir la culture visuelle de l'étudiant en proposant des outils d'analyse et de compréhension qui établissent une continuité intelligible entre des approches chronologiques, stylistiques et thématiques. Aider l'étudiant à identifier et intégrer les notions, les événements, les représentations qui construisent l'Histoire et la Théorie de l'Art en Occident, dans les Caraïbes et en Afrique.
Contenu : séquence 1, semestre 3 : Histoire de l'Art moderne des Caraïbes, d'Afrique et d'Amérique Latine.
Séquence 2, semestre 4 : Histoire de l'Art moderne Occidental et des Avant-gardes.
Méthode : cours magistraux avec prise de notes — Lectures imposées de documents distribués en cours — Ouvrages de référence — Visualisations de DVD d'artistes et d'œuvres — Constitution par l'étudiant d'une banque de visuels concernant les enseignements et des recherches personnelles (sites web d'artistes, textes théoriques de critiques d'art, manifestations artistiques...).
Mode d'évaluation : cours obligatoires sur les 2 semestres — Contrôle continu et travaux dirigés. Contrôle continu sur les deux semestres qui prendra en compte la qualité des questions réflexives face à la restitution des connaissances des enseignements et l'ensemble des recherches personnelles engagées par l'étudiant — Un exposé obligatoire.
Bibliographie : *Les Amériques noires*, Bastide Roger, éditions L'Harmattan, 1996, Paris — *Époque contemporaine, XIX - XXe siècles*, Philippe Dagen et Françoise Hamon, éditions Flammarion, 1995, Paris — *Le primitivisme dans l'art moderne*, Robert Oldwater, éditions PUF, 1987, Paris — *Histoire de l'art*, Ernest Gombrich, éditions Phaïdon,

2001, Paris — *L'art moderne et contemporain*, Serge Lemoine, éditions Larousse, 2006, Paris — *Caribbean Art*, Veerle Poupeye, éditions Thames & Hudson, 1998, Londres — *Le primitivisme dans l'art du XXe siècle*, Rubin William, éditions Flammarion, 1998, Paris.
Revues : *Anthologie de l'art africain du XXe siècle*, sous la direction de Fall N'Goné et Jean-Loup Pivin, éditions Revue Noire, 2001, Paris — *Arearevues*, Paris — *Art Actuel, le magazine des arts contemporains*, éditions Artoday — *Arthème, Art contemporain Caraïbe*, du N°1 au N°20, éditions Trois-Ilets, Martinique — *Artnexus*, USA, Miami — *Beaux Arts magazine*, éditions TTM — *CEREAP, Recherches en Esthétique*, sous la direction de D.Berthet, du N°1 au N° 15, éditions J.M. Place, Paris.

Cycles de conférences

Géraldine Constant, Catherine Thiollier
2 h — Semestre 3
Prérequis : assiduité, curiosité intellectuelle et distance critique, qualités d'expression et de dialogue.
Objectifs : observer, découvrir, comprendre les mondes autour de l'art — Comment la création artistique réfléchit et dialogue avec les enjeux contemporains sociétaux partout dans le monde à travers les démarches d'artistes, leurs œuvres et les concepts convoqués — Se confronter aux expertises scientifiques et intellectuelles.
Contenu : visites d'expositions et d'ateliers d'artiste, évènements artistiques, colloques et autres sorties pédagogiques.
Méthode : débats d'idées et échanges de réflexions, rencontres avec des personnalités selon l'actualité artistique et/ou la thématique de recherche « Territoires sensibles ».
Mode d'évaluation : travail individuel ou en groupe de propositions d'un dossier (médium au choix) rendant compte des interventions et d'un positionnement critique en fin de premier semestre.

Espace sensitif

David Gumbs
4 h — Semestres 5 & 6
Objectifs : maîtrise de la conception et de la création d'univers numériques 2D — Maîtrise de la conception et la création immersive en temps réel — Maîtrise de la conception et la création RFID
Contenu : l'enjeu de ce cours est d'interroger l'espace immersif interactif. Les sujets abordés dans cet atelier questionnent le rapport corps-espace-œuvre. Les étudiants auront à investir les champs du paysage / corps réel et virtuel interactif.
Méthode : travaux dirigés.
Mode d'évaluation : contrôle continu.
Bibliographie : *Histoire matérielle et immatérielle de l'art moderne et contemporain*, Florence de Meredieu, éditions Larousse, 2008 — *Déjouer l'Image*, Anne-Marie Duguet, éditions Jacqueline Chambon, 2002 — *La technologie dans l'art*, E. Couchot, éditions Jacqueline Chambon, 1998, Nîmes — *Les Nouveaux Médias dans l'art*, Michael Rush, éditions Thames & Hudson, 2000.

Céramique

Yoko Homareda
4 h — Semestres 5 & 6
Objectifs : confronter les méthodes et techniques liées à la céramique dans des espaces de création contemporaine.
Contenu : questionner les formes et le matériau et découvrir les possibles dans les champs de pratiques artistiques et des codes culturels. Propositions et productions en atelier céramique inscrites dans la perspective de projet du DNA.
Méthode de l'enseignement : le travail en atelier privilégie la rencontre avec des procédés et des outils, des savoir-faire techniques et des méthodes afin de favoriser la liberté créatrice dans l'approche du matériau. Recherche et questionnements plastiques, expérimentations.
Mode d'évaluation : contrôle continu et suivi technique.

Dessin

Florent Font
4 h — Semestres 5 & 6
Objectifs : continuité des acquisitions techniques, des différents moyens d'expression graphiques et plastiques. Donner à l'étudiant les moyens de dépasser les stéréotypes de représentation, en l'incitant à se forger une approche personnelle du dessin — Apprendre à regarder et percevoir les organisations formelles et spatiales des objets à représenter, permettre d'aborder le dessin sous ses différents statuts : le dessin préparatoire, le dessin d'observation, le dessin d'expression, le dessin de communication — Envisager le dessin comme un médium à part entière au regard de ses usages dans le champ de l'art contemporain — Comprendre les systèmes perspectifs, construire son dessin avec le souci des proportions, de l'occupation dans l'espace, du mouvement, de la maîtrise du format, de la ligne, du volume, de la composition.
Contenu : lors de cette année diplômante, l'étudiant pourra mettre en avant la thématique choisie de son projet de fin d'année pour chacun des sujets proposés en dessin. Il utilisera ses connaissances et poursuivra son travail de recherche avec davantage d'autonomie. Semestre 5 : dessin d'expression / Doodle Art, rassembler et composer ses idées autour d'un thème — Analyse d'une œuvre ou d'un objet — Questionnement dans la création — Technique et composition — Dessin réaliste, nature morte et rough — Création entre le geste et l'intention
Semestre 6 : Modèle vivant, anatomie et ergonomie — Mise en forme et valorisation par le dessin du projet de fin d'année.
Méthode : favoriser des propositions variées et une vision d'ensemble du projet DNA en vue de leur présentation.
Mode d'évaluation : contrôle continu. L'étudiant se doit de développer dans des carnets de dessin, une pratique personnelle.

Émergence du projet et analyse critique

Jean-Philippe Breleur, David Donat, Stéphanie Hubert, Paola Lavra, Camille Mauduech, Sonia Tourville
4 h — Semestres 5 & 6
Objectif : parcourir les domaines artistiques et éclairer le positionnement créatif de l'étudiant en DNA. Ce cours est un cours-atelier qui a pour but de créer et d'optimiser l'évolution du projet personnel de l'étudiant en veillant au croisement de ses aspects théoriques, critiques, plastiques et techniques — Établir avec les étudiants des contenus de recherche(s) et un calendrier — Assurer un enseignement théorique et pratique — Servir d'activité transversale entre la méthodologie de la recherche et les enseignements théoriques — Être capable, dans les différentes phases d'élaboration de son projet, de faire émerger une thématique et une problématique.
Contenu : impulser les nombreux questionnements que présentent un projet et de fortifier la méthodologie de la recherche propre à chaque étudiant en fonction de l'évolution de son projet.
Méthode : autour des thématiques de projet, envisager une stratégie

méthodologique, favoriser l'environnement technique et réflexif, ateliers multi disciplinaires, interroger aussi la création dans un contexte interdisciplinaire. Chaque passage de l'étudiant peut prendre entre 15 et 20 minutes et selon un calendrier élaboré en concertation. Les étudiants doivent participer à la totalité afin de bénéficier des approches différentes des autres options. Ils remettent à chaque séance un compte rendu du passage d'un étudiant en binômes qu'ils doivent lire afin d'en tirer profit pour le prochain passage — Les éléments indispensables à présenter lors de chaque passage sont : carnet de bord, esquisses, texte de présentation, scénographie de la salle — Encadrer les écritures de DNA.

Méthodologie de la création

Christophe Mert et Cédric Petit-Jean Roget
4 h — Semestres 5 & 6

Objectifs : à travers diverses approches méthodologiques l'étudiant est amené d'une part à bâtir sa propre méthodologie et d'autre part à développer une démarche singulière, ce qui permet à l'étudiant de recadrer sa démarche et ses intentions de création.

Contenu : cet enseignement est envisagé avant tout comme un atelier autour et à partir de l'activité du plasticien définie comme une succession de décisions déterminant une série d'opérations : choix de la thématique de la recherche, identification des contenus conceptuels de la thématique, choix des supports de création, modalités de traductions plastiques et esthétiques, mise en place d'une méthodologie de création singulière et opérante. Semestre 5 : en début du programme la verbalisation et la rédaction de la note d'intention demeure l'étape clé pour l'émergence du projet. Des exercices de méthodologie en commun aux deux options permettent d'explorer les diverses approches d'une démarche créative — Au semestre 6 : développement et suivi du projet personnel dans les ateliers de pratiques plastiques en interface avec le cours d'analyse critique du projet et les enseignants encadrant Les écritures de DNA.

Méthode : travaux pratiques, travaux dirigés, cours magistraux. Les séances alternent exercices, démarche créative et écriture du projet personnel DNA. Les débuts de pistes et les premières réalisations sont les supports d'une mise à distance pour développer la verbalisation et l'écriture du projet de création.

Mode d'évaluation : contrôle continu et validation à chaque étape d'évolution du projet DNA.

SENTIR

Vidéo

Camille Mauduech
4 h — Semestres 5 & 6

Objectifs : poser la problématique du terrain de recherche dans un rapport au réel, un rapport au réel qui rend, précisément, cette recherche ancrée, palpable, vivante. Comprendre la méthodologie d'approche du projet video documentaire en l'utilisant pour appuyer l'étape de recherche dans le processus de construction du projet de diplôme. Comprendre et formuler le contenu / le sujet ou « l'objet » de recherche, la problématique, le terrain et le champ d'investigation, l'intention documentaire. Poser le point de vue, déterminer le positionnement narratif et le dispositif formel. Comprendre les implications inhérentes au documentaire dans ses différentes formes : cinéma direct, enquête, portrait, journal intime, essai pédagogique, documentaire de création, approche expérimentale.

Contenu : réaliser un court-métrage documentaire qui s'appuie sur une démarche documentaire nourrie et construite à propos de la problématique ou de la thématique du projet de diplôme. Différencier la mise en scène de la mise en situation, s'interroger sur la question du réel. Le documentariste étant aussi un artiste, quelle liberté peut-il prendre avec la « vérité » rendue par le témoin ou par le réel, le tournage étant le moment décisif du documentaire. Il ne garantit pas la qualité d'un film mais au moins l'authenticité de son rapport au réel. Il ne garantit pas l'accès au réel mais rend compte d'une volonté d'y accéder. Montage documentaire avec archives, journaux, entretiens, extraits de films, dessins, formulation en voix-off critique ou narrative de l'étudiant. Le montage doit relever d'une démarche documentaire en soi, et sa forme doit aussi révéler une démarche créative en même temps qu'un processus analytique et critique.

Méthode de l'enseignement : étapes de recherches et d'écriture — Approche de la relation au témoin et au témoignage, faire des choix de montage, retrancher, resserrer, se positionner, s'engager, militer — Comprendre la sémiologie de l'image documentaire.

Mode d'évaluation : travail achevé et argumenté dans ses choix de contenu et de forme — Qualité de la démarche et de la réflexion — Critère d'évaluation : Posture de recherche, posture critique, réflexion pertinente à propos de sa propre démarche de projet, qualité du rendu (montage images / son).

Bibliographie : *Le documentaire, un autre cinéma*, Guy Gauthier — *L'écriture du documentaire*, Jacqueline Siggar — *Corps et cadre*, Jean-Luis Comolli — *Le documentaire, du cinéma aux arts visuels*, Aline Caillet.

PEAUX

CUIVRE

Workshop

Artiste invité
52 h — Semestres 5 & 6
Objectifs : un temps de recherche et de pratiques artistiques qui placent les étudiants dans une autre relation à eux-mêmes; leur motivation, leurs intentions, leur projet à visée professionnelle; et aux multiples expériences de création.
Contenu : un projet invitant les étudiants à découvrir des processus et des techniques de création.
Méthode : recherches, expérimentations et restitution.

Anglais

Indiana Gustave
2 h — Semestres 5 & 6
Objectifs : inciter l'étudiant à s'exprimer en anglais et à maitriser le vocabulaire spécifique des pratiques et des environnements artistiques afin d'assurer toutes formes de présentation personnelle et la présentation de leurs projets, à l'aise dans un dialogue compréhensible et enrichissant.
Contenu : encourager l'usage de l'anglais afin de partager leurs opinions, leurs intentions et l'évolution de leurs recherches et de leur projet plastique dans le contexte international.
Méthode : lectures et étude, films et documentaires liés à la création artistique — Analyse et critique des vidéos, des interviews d'artistes, analyse d'œuvres — Découvrir l'actualité artistique de la Caraïbe anglophone et autres pays anglophones.
Mode d'évaluation : contrôle continu.

Anthropologie

DU TERRAIN ETHNOGRAPHIQUE AUX TERRITOIRES SENSIBLES
Paola Lavra
2 h — Semestres 5 & 6
Objectifs : explorer par l'art et par l'approche anthropologique de nouveaux horizons de connaissance et d'observation de territoires artistiques. Aborder les travaux d'artistes et penseurs qui traitent du patrimoine et de l'histoire, de situations coloniales et décoloniales; du rapport entre art et science dans le contexte de la post-modernité et de l'anthropocène; se familiariser enfin avec les concepts d'immersion et de recherche-création.
Contenu : après avoir acquis l'année précédente les bases méthodologiques de l'enquête ethnographique, cette année sera axée sur « l'enquête en anthropologie par l'art », en convoquant les concepts

de recherche-création, performances studies et material turn entre autres. À partir d'une immersion dans les lieux qui articulent le projet individuel ainsi que de questionnements qui les animent, les étudiants produisent leur propre dispositif d'enquête, en cohérence et en relation avec le projet final de DNA, le fil conducteur étant celui des « Territoires sensibles ».
Méthode d'évaluation : contrôle continu des productions écrites et plastiques — Production d'un dossier de recherche-création (textes, images, captation de sons, vidéo, photos...).
Bibliographie : *Le terrain comme mise en scène*, Bernard Müller (sous la direction de Caterina Pasqualino, Arnd Schneider), éditions Presses Universitaires de Lyon, 2017, Lyon — *Nous n'avons jamais été modernes*, Bruno Latour, Essai d'anthropologie symétrique, éditions La Découverte, 1991 — *Le postmoderne expliqué aux enfants*, Jean-Francois Lyotard, éditions Galilée, 2005 (1979) — *L'ouvroir d'anthropologie potentielle, ou le terrain ethnographique comme « œuvre »*, Bernard Müller — *Dans Les mises en scène du divers, Rencontre des écritures ethnographiques et artistiques*, Cahier ReMix, n° 09 (11/2018), Montréal.

Culture spécifique : sociologie de l'art et analyse de l'actualité artistique

« SUGGÉRER QUE TELLE OU TELLE CHOSE NE SE FAIT PAS FAIT BASCULER L'ART DANS L'ESPACE DU POUVOIR : LE POUVOIR DU POSSIBLE... »
DANY LAFERRIÈRE

Géraldine Constant
2 h — Semestres 5 & 6
Pré requis : curiosité intellectuelle et distance critique, qualités de dialogue.
Objectifs : aborder des histoires de la pensée et les identités flottantes culturelles afin de favoriser la traduction plastique des propositions et projets de DNA — Les raisons, le réel, l'imaginaire, la poétique du lieu, la mise en scène de récits, la liberté d'opinion, l'émotion essentielle... Éléments des univers de la création artistique — Apprendre respectivement des expériences de pensée des uns et des autres, des incertitudes, des intentions et des offres d'altérité sensible.
Contenu : des histoires de la pensée, l'articulation des concepts, les motifs de la recherche participent de la démarche artistique. Les sciences humaines s'appliquent à saisir nos réalités et nos espaces symboliques pour essayer de connaître et de comprendre la communauté de destin dans l'expression de ses sensibilités et de ses transformations — Les problématiques plastiques, le positionnement singulier de l'artiste et l'universalité de son écho permettent d'envisager les enjeux sociétaux de la création artistique

contemporaine — Observer la vie, réfléchir les mémoires, narguer les extrémismes et territorialiser un monde différent au présent telle une pensée alternative et de résistances qui prend forme dès l'expérience artistique.

Méthode : suivre les actualités artistiques afin de lier les gestes artistiques contemporains, les pratiques et démarches d'artistes aux réalités socio-anthropologiques, historiques, culturelles et politiques induites. Le choix s'oriente davantage vers les projets des étudiants — Cours théorique et débats d'idées — Revue de presse et analyse de documents — Encadrer Les écritures de DNA.

Mode d'évaluation : contrôle continu.

Bibliographie : *La condition de l'homme moderne*, Hannah Arendt, Paris, éditions Calmann-Lévy, 1961 — *Cabinet de curiosités sociales*, Gérald Bronner, éditions PUF, 2018, Paris — *Les formes du visible*, Philippe Descola, éditions Seuil, 2021, Paris — *L'œuvre ouverte*, Umberto Eco, éditions Points, 2015, Paris — *Peau noire, masques blancs*, Frantz Fanon, Seuil, 1952, Paris — *Le temps des tribus*, Michel Maffesoli, éditions La Table Ronde, 2019 — *Critique de la raison nègre*, Achille Mbembe, éditions La découverte, 2015, Paris — *Antilles déjà jadis*, René Ménil, éditions Place, 1999, Paris — *La complexité humaine*, Edgar Morin, Flammarion, 1994, Paris — *L'arbre-Monde*, Richard Powers, éditions Le Cherche-Midi, 2018, Paris — *Le triangle et l'Hexagone*, Maboula Soumahoro, La découverte, 2020, Paris.

Histoire de l'art

PLURALITÉ DES FORMES, DES EXPRESSIONS ET DES CONCEPTS DE L'ART CONTEMPORAIN

Sophie Ravion D'Ingianni

2 h — Semestres 5 & 6

Objectifs : tout en confrontant l'étudiant aux réalités culturelles et créatrices contemporaines, l'ensemble des séances; sans dresser d'inventaire exhaustif et sans subir les consignes impératives d'une pédagogie frontale; offre l'opportunité d'explorer et de scruter certains traits distinctifs de l'Art contemporain international.

Contenu : du début de l'Art contemporain (débuts des années 70), l'enseignement présente des œuvres, des artistes, des courants, des pratiques artistiques, des manifestes et des expositions emblématiques internationales. Sont proposés : l'étude de textes, d'articles critiques de presse, d'expositions, la projection de DVD. Les enseignements prendront en compte les thématiques suivantes : Y a-t-il une suite à l'Art Minimal, l'Art conceptuel, l'Op Art et l'Art Cinétique ? — Les matériaux matériels et immatériels : de la machine à l'image — Photographie plasticienne — Art vidéo — L'art en tant

que processus, mouvement et action — La sculpture contemporaine — La mise en scène du corps dans l'art contemporain — La mise en scène de la nature, du paysage et de la ville dans l'art contemporain.

Méthode : cours magistraux avec prises de notes — Lectures imposées de documents distribués en cours — Ouvrages de référence — Visualisations de DVD — Constitution par l'étudiant d'une banque d'œuvres relatives aux enseignements et aux recherches concernant son projet (sites web d'artistes, de critiques d'art, de manifestations artistiques, visites d'expositions et de musées, rencontres avec des artistes ou toutes autres découvertes culturelles...).

Mode d'évaluation : contrôle continu sur les 2 semestres qui prendra en compte les banques de données iconographiques concernant les enseignements et les recherches personnelles de l'étudiant — contrôle écrit sur table en temps limité : un par semestre qui prendra en compte la qualité des questions réflexives face à la restitution des connaissances des enseignements et l'ensemble des recherches personnelles engagées par l'étudiant — 1 exposé obligatoire en relation avec le projet de l'étudiant au semestre 6.

Bibliographie : *L'art depuis 1960*, Michael Archer, éditions Thames & Hudson, 1999, Paris — *Art, l'âge contemporain*, Paul Ardenne, éditions Du Regard, 1997 — *Vocabulaire des arts plastiques du XXe siècle*, J-Y Bosseur, éditions Minerve, 1998 — *L'art français. Le XXe siècle*, Philippe Dagen, éditions Flammarion, 1998, Paris — *Déjouer l'image*, Anne-Marie Duguet, éditions J. Chambon, Paris — J-C. Averty, éditions Dis voir, 1991, Paris — *Le mou et ses formes. Essai sur quelques catégories de la sculpture du XXe siècle*, M. Fréchuret, éditions J. Chambon, 2004, Paris — *Groupes, mouvements, tendances, de l'art contemporain depuis 1945*, éditions Ensb-a, 1990, Paris — *Nouveau dictionnaire des artistes contemporains*, Pascale Le Thorel, éditions Larousse, 2004, Paris — *Les arts au XXe siècle*, E. Lucie-Smith, éditions Könemann, 1999, France — *Arts et nouvelles technologies, art vidéo et art numérique*, Florence de Mèredieu, éditions Larousse, 2005, Paris — *L'art contemporain*, Catherine Millet, éditions Flammarion, Paris, 1997 — L'art contemporain, J-L. Pradel, éditions Larousse, 1999, Paris — *Les nouveaux médias dans l'art*, Mickaël Rush, éditions Thames & Hudson — Revues : *Art Actuel, le magazine des arts contemporains*, éditions Artoday — *Beaux Arts magazine*, éditions TTM — *Art Press*, Paris — *Artension : voir et aimer l'art d'aujourd'hui*, éditions Crm art — *Skênê, Mélange des arts- arts du mélange*, 1996 — Les catalogues d'exposition et les monographies d'artistes sont mentionnés en cours.

Ⓢ

Cycles de conférences

Géraldine Constant, Catherine Thiollier
2 h — Semestre 5

Prérequis : assiduité, curiosité intellectuelle et distance critique, qualités d'expression et de dialogue.

Objectifs : observer, découvrir, comprendre les mondes autour de l'art — Comment la création artistique réfléchit et dialogue avec les enjeux contemporains sociétaux partout dans le monde à travers les démarches d'artistes, leurs œuvres et les concepts convoqués — Se confronter aux expertises scientifiques et intellectuelles.

Contenu : visites d'expositions et d'ateliers d'artiste, évènements artistiques, colloques et autres sorties pédagogiques.

Méthode : débats d'idées et échanges de réflexions, rencontres avec des personnalités selon l'actualité artistique et/ou la thématique de recherche.

Mode d'évaluation : travail individuel ou en groupe de propositions d'un dossier (médium au choix) rendant compte des interventions et d'un positionnement critique en fin de premier semestre.

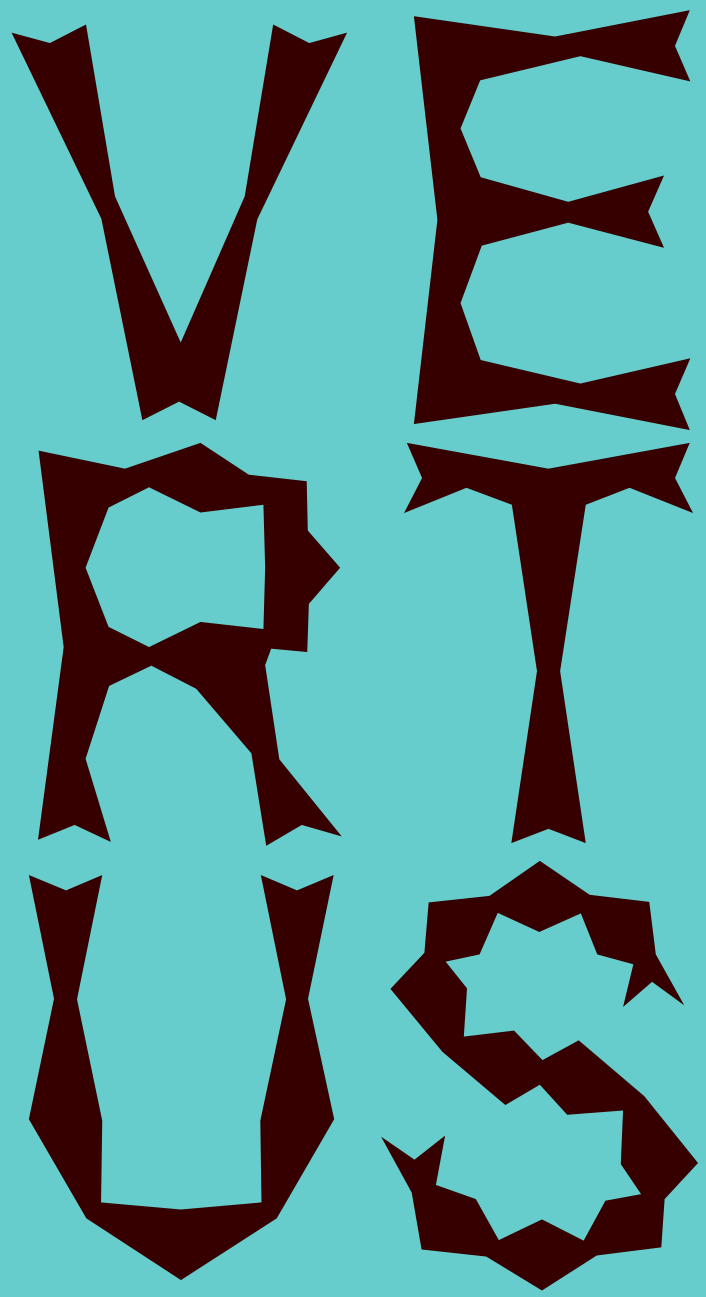
Atelier de recherche et de création

ARC ARADA, ACCUMBOYE RÉSERVOIR

Marc Marie-Joseph, Cédric Petit-Jean Roget
4 h — Semestres 5 & 6

Objectifs : ce projet de recherche et de création autour des pratiques vernaculaires est une sorte d'incubateur concept, où la pratique comme catalyseur serait une possible ouverture des champs créatifs en rapport au vivant, à la langue créole, au mouvement, aux gestes premiers.

Contenu : l'approche pédagogique est orientée sur l'expérimentation physique du jardin par les étudiants. Notre jardin est constitué d'un mélange de cultures vivrières, de plantes médicinales, de plantes apotropaïques et d'espèces dites ornementales. L'espace est organisé en deux parties, l'une d'expérimentations individuelles et l'autre un jardin collectif dédié à l'œuvre commune.
Une place importante est donnée à la création de structures en matériaux de récupération et au recyclage. 2021, les premières étapes ont été surtout réservées à la préparation du sol et à la mise en place du jardin. Nous préconisons le déplacement dans le territoire et partons à la rencontre des divers acteurs du terrain qui sont pour la plupart nos référents : Dominique Massol : agriculteur et réactiveur des éléments de la tradition autour du jardin, Léon Tisgra : agriculteur (spécialisé en permaculture), Bertin Nivor : artiste agro designer, Roland Pavilla : artiste et conteur du jardin



créole, Emmanuel Nossin : Ethno pharmacologue, Thierry Létang : enseignant chercheur en anthropologie. Lucien Dégrat : agronome, généticien, ethnobotaniste.La préparation du sol à partir de méthodes traditionnelles et manuelles, le jardin se composant de différentes strates, couches successives constituées d'algues marines, de compost organique, de bagasse puis de terre — les semis — Fabrication d'un carbet (abri de jardin) et espace d'échanges — Un atelier « Lassotè » (Système traditionnel d'entraide dans le milieu rural autour de rythmes musicaux spécifiques) — Fabrication de jardinières individuelles et communes — composition d'un engrais organique — Conception d'un dispositif de goutte à goutte autonome. 2021 / 2022, la problématique de recherche est : Accumboye Réservoir — Accumboye, dans la langue Kalinago veut dire Shaman. Un prétexte à aborder la question de la transformation, en préambule du « jaden ».

Méthode : à la rencontre du territoire, des hommes, des gestes, des imaginaires, des savoirs…

Mode d'évaluation : contrôle continu, implication.

Atelier de recherche et de création

ARC TRASS LA

Hervé Beuze, Géraldine Constant

4 h — Semestres 5 & 6

Objectifs : ce projet de recherche et de création interroge les signes du passé, des histoires collective et personnelle. Nous serons amenés dans ce projet à parcourir le territoire de l'île à la recherche d'empreintes, de traces, de marques et de manifestations de l'humain ou de la nature afin de mettre à jour de nouveau procédés et matériaux théorique et plastique pouvant générer des réponses singulières de nos étudiants. L'île entière est « territoire sensible » et constitue de ce fait l'atelier de recherche et de création en traversant nos axes de spéculation.

Contenu : Les traces d'actes historiques inscrites dans le paysage pour comprendre et exprimer leur interprétation des enjeux contemporains — Les traces inscrites dans les mémoires personnelles : narrations de soi et du monde. Le passage du temps accroît la possibilité de représenter les expériences et les traces qui constituent une collection d'émotions. Souvenirs subjectifs, souvenirs fictifs, souvenirs endommagés, souvenirs précieux. Incontrôlables et conscients ou non — Les traces des pratiques culturelles et cultuelles qui naissent dans un contexte déterminé et perdurent en dehors de ces conditions, comme les cérémonies religieuses ou les danses traditionnelles ou modernes, à même enrichir des réflexions sur les mouvements du corps

ou des formes symboliques — Les traces des langues et langages d'hier et d'aujourd'hui qui sont autant des outils de communication que des réservoirs d'images et de formes. Langages parlés, écrits ou objectal — Les traces de pensée : poétiques, plastiques et théoriques laissés par ceux qui lisent, rêvent, interrogent, étudient le territoire — Les traces archéologiques qui constituent des réservoirs de formes et de signes d'objet et d'architecture de civilisations enfouies — Les traces d'objet de rebut, signes de la société de consommation et des fins de cycle — Les traces d'activités de production obsolète où retrouver des activités et des attitudes de vie la vie quotidienne d'un autre temps.

Méthode : à la Martinique, « trass la », en créole désigne dans le langage agricole un petit chemin qu'on laisse dans les champs pour faciliter le labourage et la plantation — Elle désigne également les sentiers qui traversent les massifs forestiers foulés jadis par les esclaves marrons en fuite et par les marcheurs d'aujourd'hui — Par extension la trace est une direction voire un projet de vie laissé par les anciens aux jeunes générations — À la rencontre de traces, de savoirs à réinterpréter dans une méthodologie de création — Visites de ruines, plages et forêts, ateliers de danse, atelier de confection de tonneaux, de tambour, de nasse de pêche, de vannerie, de farine, déchetterie et musée d'archéologie.

Mode d'évaluation : contrôle continu.

Fab lab, C.lab

Michel Pétris, Henri Tauliaut

4 h — Semestres 5 & 6

Objectifs : rendre les étudiants et autres usagers du Fab lab autonomes par le biais de divers procédés de fabrication — De découvrir et de pratiquer ces savoirs — De découvrir comment passer du prototypage à la création — De travailler sur le mouvement et lumière et plus généralement comment établir un pont entre le numérique et le sensible.

Contenu : thématiques de recherche proposées : le bio mimétisme. La communication entre humain et non humain (machines, plantes, etc.) — Les concepts suivants : récupérer, recycler (valorisation des déchets) — Découper, imprimer, assembler (fabrication numérique prototypage création numérique) — Capter / actionner. (Électronique numérique robotique, arts sensitifs) — Techniques abordées : l'impression 3D niveau 1 par filaments. Pour le niveau 2 une imprimante 3D par ajout de granulats. Le découpage et modelage grâce à la CNC. Le prototypage électronique avec des cartes Arduino. La fabrication de matériaux imprimables ou moulables. Un broyeur fonctionnel pourrait être temporairement mise à disposition pour avoir la chaine complète. Un extrudeur,

FUMÉE

Ⓢ

un injecteur, une presse. Un découpeur et graveur laser (bois, tissu, carton, cuir)

Méthode : « C.lab », projet de laboratoire de fabrication est un espace de travail communautaire s'appuyant sur son écosystème pour mieux mettre en partage des données, des matériaux, des manières de penser la fabrication en lien avec d'autres lieux de fabrication respectueux de la charte MIT. Par ce Fab lab, l'école veut valoriser la culture de pratiques en co-création; cibler les projets porteurs pour nos recherches; accompagner les porteurs de projets dans une démarche de professionnalisation; faciliter la publication des projets des usagers du Fab lab et la promotion des données sur le réseau affilié au Lab. Les projets suivront une trajectoire de pratique s'appuyant sur la modélisation informatique (Extrait du document Projets numériques CCA DAC 2021 / 2022).

Mode d'évaluation : contrôle continu.

Espace sensitif

David Gumbs
4 h — Semestres 5 & 6
Objectifs : maîtrise de la conception et de la création d'univers numériques 2D — Maîtrise de la conception et la création immersive en temps réel — Maîtrise de la conception et la création RFID
Contenu : l'enjeu de ce cours est d'interroger l'espace immersif interactif. Les sujets abordés dans cet atelier questionnent le rapport corps-espace-œuvre. Les étudiants auront à investir les champs du paysage / corps réel et virtuel interactif.
Méthode : travaux dirigés.
Mode d'évaluation : contrôle continu.
Bibliographie : *Histoire matérielle et immatérielle de l'art moderne et contemporain*, Florence de Meredieu, éditions Larousse, 2008 — *Déjouer l'Image*, Anne-Marie Duguet, éditions Jacqueline Chambon, 2002 — *La technologie dans l'art*, E. Couchot, éditions Jacqueline Chambon, 1998, Nîmes — *Les Nouveaux Médias dans l'art*, Michael Rush, éditions Thames & Hudson, 2000.

Céramique

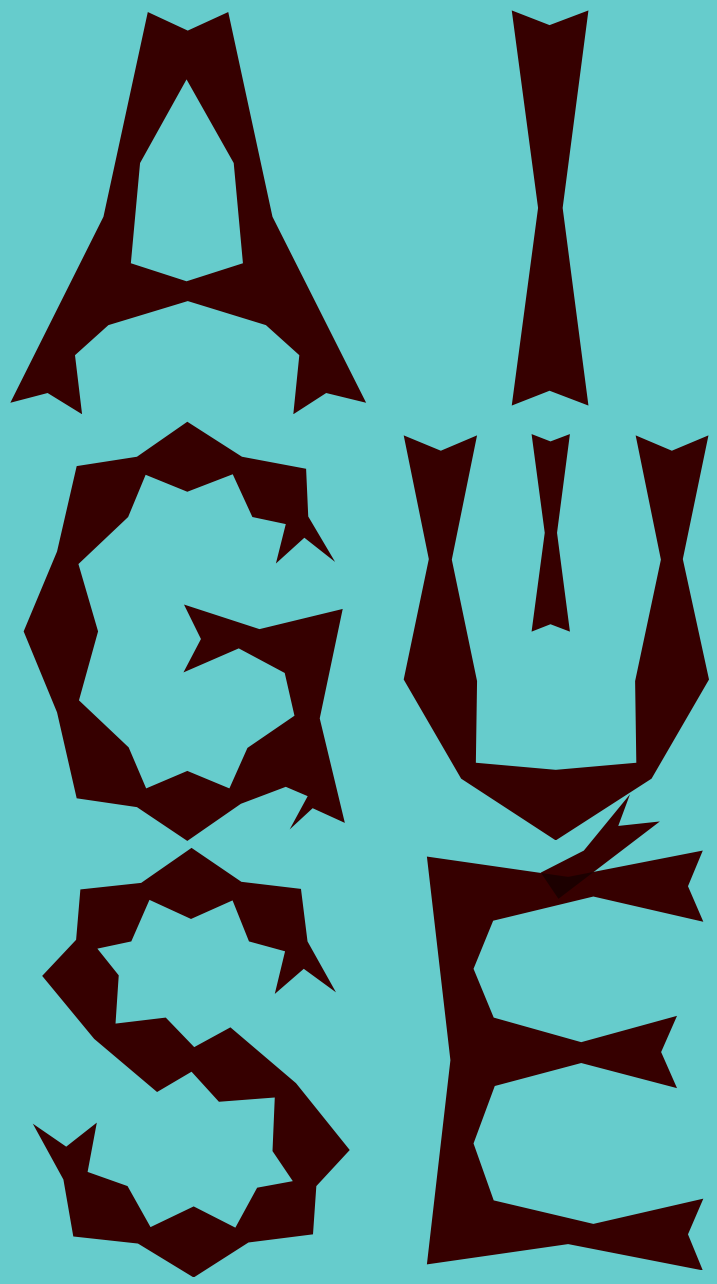
Yoko Homareda
4 h — Semestres 5 & 6
Objectifs : confronter les méthodes et techniques liées à la céramique dans des espaces de création contemporaine.
Contenu : questionner les formes et le matériau et découvrir les possibles dans les champs de pratiques artistiques et des codes culturels. Propositions et productions en atelier céramique inscrites dans la perspective de projet du DNA.
Méthode de l'enseignement : le travail en atelier privilégie la rencontre avec des procédés et des outils, des savoir-faire techniques et des méthodes afin de favoriser la liberté créatrice dans l'approche du matériau. Recherche et questionnements plastiques, expérimentations.
Mode d'évaluation : contrôle continu et suivi technique.

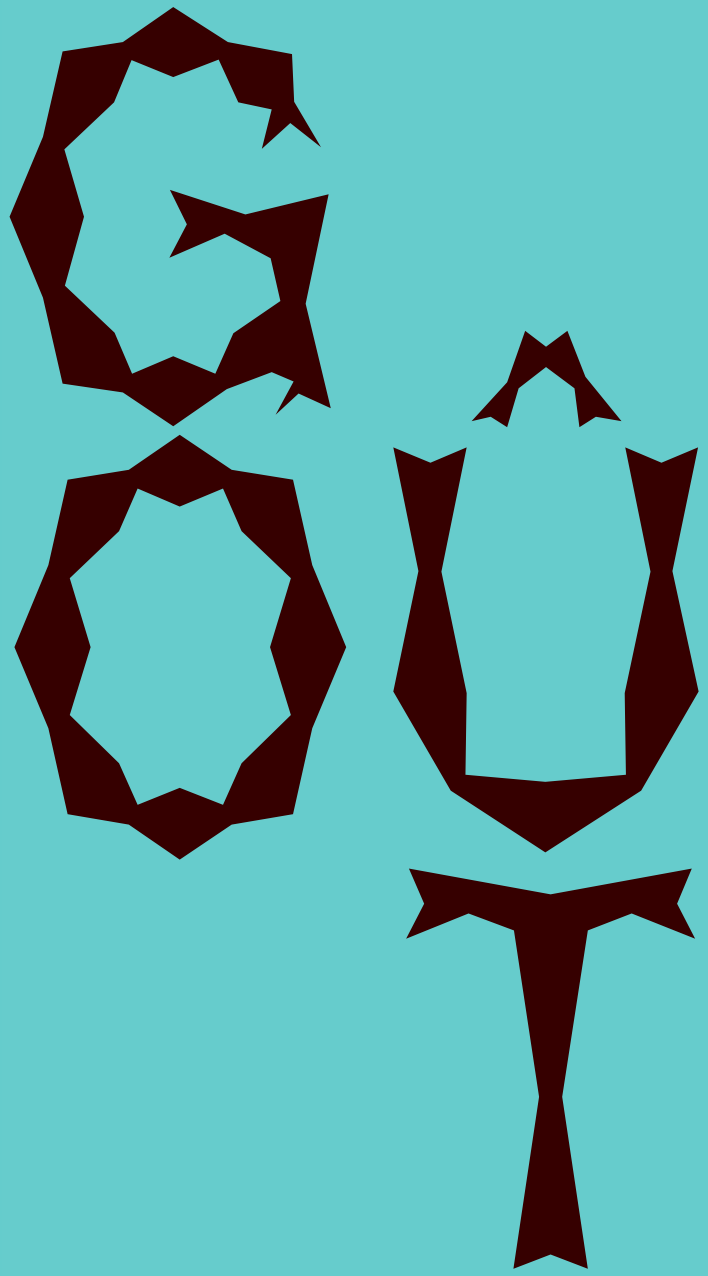
Dessin

Florent Font
4 h — Semestres 5 & 6
Objectifs : continuité des acquisitions techniques, des différents moyens d'expression graphiques et plastiques. Donner à l'étudiant les moyens de dépasser les stéréotypes de représentation, en l'incitant à se forger une approche personnelle du dessin — Apprendre à regarder et percevoir les organisations formelles et spatiales des objets à représenter, permettre d'aborder le dessin sous ses différents statuts : le dessin préparatoire, le dessin d'observation, le dessin d'expression, le dessin de communication — Envisager le dessin comme un médium à part entière au regard de ses usages dans le champ de l'art contemporain — Comprendre les systèmes perspectifs, construire son dessin avec le souci des proportions, de l'occupation dans l'espace, du mouvement, de la maîtrise du format, de la ligne, du volume, de la composition.
Contenu : lors de cette année diplômante, l'étudiant pourra mettre en avant la thématique choisie de son projet de fin d'année pour chacun des sujets proposés en dessin. Il utilisera ses connaissances et poursuivra son travail de recherche avec davantage d'autonomie. Semestre 5 : dessin d'expression / Doodle Art, rassembler et composer ses idées autour d'un thème — Analyse d'une œuvre ou d'un objet — Questionnement dans la création — Technique et composition — Dessin réaliste, nature morte et rough — Création entre le geste et l'intentionSemestre 6 : Modèle vivant, anatomie et ergonomie — Mise en forme et valorisation par le dessin du projet de fin d'année.
Méthode : favoriser des propositions variées et une vision d'ensemble du projet DNA en vue de leur présentation.
Mode d'évaluation : contrôle continu. L'étudiant se doit de développer dans des carnets de dessin, une pratique personnelle.

Émergence du projet et analyse critique

Jean-Philippe Breleur, David Donat, Stéphanie Hubert, Paola Lavra, Camille Mauduech, Sonia Tourville
4 h — Semestres 5 & 6
Objectif : parcourir les domaines artistiques et éclairer le positionnement créatif de l'étudiant en DNA. Ce cours est un cours-atelier qui a pour but de créer et d'optimiser l'évolution du projet personnel de l'étudiant en veillant au croisement de ses aspects théoriques, critiques, plastiques et techniques — Établir avec les étudiants des contenus de recherche(s) et un calendrier — Assurer un enseignement théorique et pratique — Servir d'activité transversale entre la méthodologie de la recherche et les enseignements théoriques — Être capable, dans les différentes phases d'élaboration de son projet, de faire émerger une thématique et une problématique.
Contenu : impulser les nombreux questionnements que présentent un projet et de fortifier la méthodologie de la recherche propre à chaque étudiant en fonction de l'évolution de son projet.
Méthode : autour des thématiques de projet, envisager une stratégie


AI
GU
SÉ


G
OÛ
T

méthodologique, favoriser l'environnement technique et réflexif, ateliers multi disciplinaires, interroger aussi la création dans un contexte interdisciplinaire. Chaque passage de l'étudiant peut prendre entre 15 et 20 minutes et selon un calendrier élaboré en concertation. Les étudiants doivent participer à la totalité afin de bénéficier des approches différentes des autres options. Ils remettent à chaque séance un compte rendu du passage d'un étudiant en binômes qu'ils doivent lire afin d'en tirer profit pour le prochain passage — Les éléments indispensables à présenter lors de chaque passage sont : carnet de bord, esquisses, texte de présentation, scénographie de la salle — Encadrer les écritures de DNA.

Méthodologie de la création

Christophe Mert et Cédric Petit-Jean Roget
4 h — Semestres 5 & 6

Objectifs : à travers diverses approches méthodologiques l'étudiant est amené d'une part à bâtir sa propre méthodologie et d'autre part à développer une démarche singulière, ce qui permet à l'étudiant de recadrer sa démarche et ses intentions de création.

Contenu : cet enseignement est envisagé avant tout comme un atelier autour et à partir de l'activité du plasticien définie comme une succession de décisions déterminant une série d'opérations : choix de la thématique de la recherche, identification des contenus conceptuels de la thématique, choix des supports de création, modalités de traductions plastiques et esthétiques, mise en place d'une méthodologie de création singulière et opérante. Semestre 5 : en début du programme la verbalisation et la rédaction de la note d'intention demeure l'étape clé pour l'émergence du projet. Des exercices de méthodologie en commun aux deux options permettent d'explorer les diverses approches d'une démarche créative — Au semestre 6 : développement et suivi du projet personnel dans les ateliers de pratiques plastiques en interface avec le cours d'analyse critique du projet et les enseignants encadrant Les écritures de DNA.

Méthode : travaux pratiques et dirigés — cours magistraux. Les séances alternent exercices, démarche créative et écriture du projet personnel DNA. Les débuts de pistes et les premières réalisations sont les supports d'une mise à distance pour développer la verbalisation et l'écriture du projet de création.

Mode d'évaluation : contrôle continu et validation à chaque étape d'évolution du projet DNA.

Ⓢ Vidéo

Camille Mauduech
4 h — Semestres 5 & 6

Objectifs : poser la problématique du terrain de recherche dans un rapport au réel, un rapport au réel qui rend, précisément, cette recherche ancrée, palpable, vivante. Comprendre la méthodologie d'approche du projet video documentaire en l'utilisant pour appuyer l'étape de recherche dans le processus de construction du projet de diplôme. Comprendre et formuler le contenu / le sujet ou « l'objet » de recherche, la problématique, le terrain et le champ d'investigation, l'intention documentaire. Poser le point de vue, déterminer le positionnement narratif et le dispositif formel. Comprendre les implications inhérentes au documentaire dans ses différentes formes : cinéma direct, enquête, portrait, journal intime, essai pédagogique, documentaire de création, approche expérimentale.

Contenu : réaliser un court-métrage documentaire qui s'appuie sur une démarche documentaire nourrie et construite à propos de la problématique ou de la thématique du projet de diplôme. Différencier la mise en scène de la mise en situation, s'interroger sur la question du réel. Le documentariste étant aussi un artiste, quelle liberté peut-il prendre avec la « vérité » rendue par le témoin ou par le réel, le tournage étant le moment décisif du documentaire. Il ne garantit pas la qualité d'un film mais au moins l'authenticité de son rapport au réel. Il ne garantit pas l'accès au réel mais rend compte d'une volonté d'y accéder. Montage documentaire avec archives, journaux, entretiens, extraits de films, dessins, formulation en voix-off critique ou narrative de l'étudiant. Le montage doit relever d'une démarche documentaire en soi, et sa forme doit aussi révéler une démarche créative en même temps qu'un processus analytique et critique.

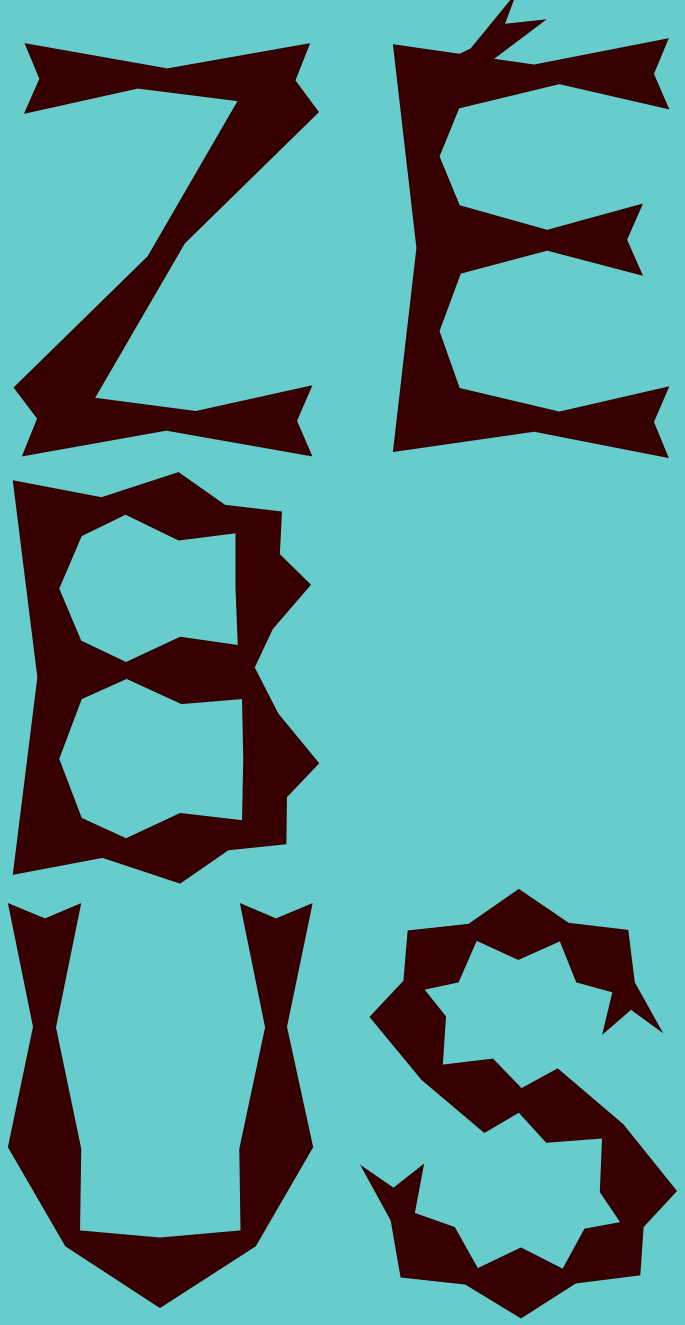
Méthode de l'enseignement : étapes de recherches et d'écriture — Approche de la relation au témoin et au témoignage, faire des choix de montage, retrancher, resserrer, se positionner, s'engager, militer — Comprendre la sémiologie de l'image documentaire.

Mode d'évaluation : travail achevé et argumenté dans ses choix de contenu et de forme — Qualité de la démarche et de la réflexion — Critère d'évaluation : Posture de recherche, posture critique, réflexion pertinente à propos de sa propre démarche de projet, qualité du rendu (montage images / son).

Bibliographie : *Le documentaire, un autre cinéma*, Guy Gauthier — *L'écriture du documentaire*, Jacqueline Siggar — *Corps et cadre*, Jean-Luis Comolli — *Le documentaire, du cinéma aux arts visuels*, Aline Caillet.

ALGUNES

CONFINS


ZÉBUS

TIÉDE

Workshop

Artiste invité
52 h — Semestres 5 & 6
Objectifs : un temps de recherche et de pratiques artistiques qui placent les étudiants dans une autre relation à eux-mêmes; leur motivation, leurs intentions, leur projet à visée professionnelle; et aux multiples expériences de création.
Contenu : un projet invitant les étudiants à découvrir des processus et des techniques de création.
Méthode : recherches, expérimentations et restitution.

Module prototypage

Michel Pétris
24 h — Semestres 5 & 6
Présentation : la fabrication d'objet, de produit ou de dispositif nécessite différentes étapes de validation, de l'idée à sa production jusqu'à la fin. De nombreuses solutions numériques d'assistance de la conception permettent l'amélioration, l'optimisation des réponses pour un produit réussi avec un délai et un cout réduit.
Objectifs : apporter aux étudiants la méthodologie adaptée à l'utilisation de ses nouveaux outils d'aide de la conception — Comprendre les enjeux des étapes de validation — Apprendre à travailler en collaboration et gérer les compétences exigées par le projet.
Contenu : mode de représentations conventionnelles — Technologie et résistance physique des matériaux — Étude de fabrication — Fabrication numérique.
Méthode : exercices au niveau de difficulté progressive. Aborder des techniques de conception 2D et 3D. La connaissance des matériaux sous leur aspect technique et esthétique tout au long du processus de conception.
Mode d'évaluation : contrôle continu et validation des étapes de conception — Réalisation de projet en autonomie avec niveau de difficultés progressives.

Anglais

Indiana Gustave
2 h — Semestres 5 & 6
Objectifs : inciter l'étudiant à s'exprimer en anglais et à maitriser le vocabulaire spécifique des pratiques et des environnements artistiques afin d'assurer toutes formes de présentation personnelle et la présentation de leurs projets, à l'aise dans un dialogue compréhensible et enrichissant.

Ⓢ Contenu : encourager l'usage de l'anglais afin de partager leurs opinions, leurs intentions et l'évolution de leurs recherches et de leur projet plastique dans le contexte international.
Méthode : lectures et étude, films et documentaires liés à la création artistique — Analyse et critique des vidéos, des interviews d'artistes, analyse d'œuvres — Découvrir l'actualité artistique de la Caraïbe anglophone et autres pays anglophones.
Mode d'évaluation : contrôle continu.

Anthropologie

DU TERRAIN ETHNOGRAPHIQUE AUX TERRITOIRES SENSIBLES
Paola Lavra
2 h — Semestres 5 & 6
Objectifs : explorer par l'art et par l'approche anthropologique de nouveaux horizons de connaissance et d'observation de territoires artistiques. Aborder les travaux d'artistes et penseurs qui traitent du patrimoine et de l'histoire, de situations coloniales et décoloniales; du rapport entre art et science dans le contexte de la post-modernité et de l'anthropocène; se familiariser enfin avec les concepts d'immersion et de recherche-création.
Contenu : après avoir acquis l'année précédente les bases méthodologiques de l'enquête ethnographique, cette année sera axée sur « l'enquête en anthropologie par l'art », en convoquant les concepts de recherche-création, performances studies et material turn entre autres. À partir d'une immersion dans les lieux qui articulent le projet individuel ainsi que de questionnements qui les animent, les étudiants produisent leur propre dispositif d'enquête, en cohérence et en relation avec le projet final de DNA, le fil conducteur étant celui des « Territoires sensibles ».
Méthode d'évaluation : contrôle continu des productions écrites et plastiques — Production d'un dossier de recherche-création (textes, images, captation de sons, vidéo, photos…).
Bibliographie : *Le terrain comme mise en scène*, Bernard Müller (sous la direction de Caterina Pasqualino, Arnd Schneider), éditions Presses Universitaires de Lyon, 2017, Lyon — *Nous n'avons jamais été modernes*, Bruno Latour, Essai d'anthropologie symétrique, éditions La Découverte, 1991 — *Le postmoderne expliqué aux enfants*, Jean-Francois Lyotard, éditions Galilée, 2005 (1979) — *L'ouvroir d'anthropologie potentielle, ou le terrain ethnographique comme « œuvre »*, Bernard Müller — *Dans Les mises en scène du divers, Rencontre des écritures ethnographiques et artistiques*, Cahier ReMix, n° 09 (11/2018), Montréal.

Culture spécifique : approche contemporaine du design

DU TERRAIN ETHNOGRAPHIQUE AUX TERRITOIRES SENSIBLES
Sonia Tourville
2 h — Semestres 5 & 6

Objectifs : la possibilité d'affiner les postures de création par la connaissance du monde (ici et ailleurs), le point de vue critique en regard de notre situation insulaire, la mise en lumière des problématiques contemporaines en regard des modifications des systèmes économiques, sociaux, culturels, idéologiques — Aiguiser l'esprit critique, le recul, et la faculté d'analyse d'une manière générale et par rapport au projet, afin d'instruire des projets cohérents et contemporains — Vérifier, réinvestir la connaissance sur l'apparition des solutions successives proposées pour les modes d'habiter, les choix et positionnements des modes de vie, l'évolution des techniques, des matériaux — Savoir comparer l'évolution et l'articulation des principes, évènements, et positionnements qui participent de l'édification du monde des formes et des structures. | Mise en cohérence des procédures ou process — Le vocabulaire spécifique et les postures de création.

Contenu : l'architecture de 1950 à la fin des années 1990 / 2010 — Le design de 1950 jusqu'aux années 70 / 90 / 2010 — La société post-industrielle — Parallèlement à une chronologie, aborder des postures particulières (ex : Le japon, tradition et modernité; continuités et discontinuités à mettre en miroir de notre société insulaire), des problématiques actuelles : écologie, éco-conception, l'Up cycling, recyclage, développement durable, numérique et objets, les effets du numérique, objets connectés ! Oui ou non ? La Scandinavie et son Design, Architecture et Design organique.

Méthode : cours magistraux avec prise de notes — Discussions autour de sujets actuels et mis en relation avec une recherche appliquée à une thématique ainsi que quelques aspects sur la méthodologie pour faire une articulation avec leur projet en devenir — Approche sémiotique de l'objet (analyses comparatives d'objets en cours (sens, matières, techniques, déconstruction), ainsi est effectué une approche comparative et historique — Lectures et recherches en bibliothèque ou sur le net — Visionnement de film et résumés synthétiques — Références bibliographique indicatives — Glossaire spécifique et vocabulaire spécifique : tenue d'un carnet — Tenue d'un carnet de recherche évolutif systématique.

Modalités d'évaluation : contrôle continu, exposé qui prend en compte la restitution des connaissances théoriques, l'utilisation et la mise en lumière du vocabulaire spécifique.

Histoire de l'art

PLURALITÉ DES FORMES, DES EXPRESSIONS ET DES CONCEPTS DE L'ART CONTEMPORAIN

Sophie Ravion D'Ingianni
2 h — Semestres 5 & 6

Objectifs : tout en confrontant l'étudiant aux réalités culturelles et créatrices contemporaines, l'ensemble des séances; sans dresser d'inventaire exhaustif et sans subir les consignes impératives d'une pédagogie frontale; offre l'opportunité d'explorer et de scruter certains traits distinctifs de l'Art contemporain international.

Contenu : du début de l'Art contemporain (débuts des années 70), l'enseignement présente des œuvres, des artistes, des courants, des pratiques artistiques, des manifestes et des expositions emblématiques internationales. Sont proposés : l'étude de textes, d'articles critiques de presse, d'expositions, la projection de DVD. Les enseignements prendront en compte les thématiques suivantes : Y a-t-il une suite à l'Art Minimal, l'Art conceptuel, l'Op Art et l'Art Cinétique ? — Les matériaux matériels et immatériels : de la machine à l'image — Photographie plasticienne — Art vidéo — L'art en tant que processus, mouvement et action — La sculpture contemporaine — La mise en scène du corps dans l'art contemporain — La mise en scène de la nature, du paysage et de la ville dans l'art contemporain.

Méthode : cours magistraux avec prises de notes — Lectures imposées de documents distribués en cours — Ouvrages de référence — Visualisations de DVD — Constitution par l'étudiant d'une banque d'œuvres relatives aux enseignements et aux recherches concernant son projet (sites web d'artistes, de critiques d'art, de manifestations artistiques, visites d'expositions et de musées, rencontres avec des artistes ou toutes autres découvertes culturelles...).

Mode d'évaluation : contrôle continu sur les 2 semestres qui prendra en compte les banques de données iconographiques concernant les enseignements et les recherches personnelles de l'étudiant — contrôle écrit sur table en temps limité : un par semestre qui prendra en compte la qualité des questions réflexives face à la restitution des connaissances des enseignements et l'ensemble des recherches personnelles engagées par l'étudiant — 1 exposé obligatoire en relation avec le projet de l'étudiant au semestre 6.

Bibliographie : *L'art depuis 1960*, Michael Archer, éditions Thames & Hudson, 1999, Paris — *Art, l'âge contemporain*, Paul Ardenne, éditions Du Regard, 1997 — *Vocabulaire des arts plastiques du XXe siècle*, J-Y Bosseur, éditions Minerve, 1998 — *L'art français. Le XXe siècle*, Philippe Dagen, éditions Flammarion, 1998, Paris — *Déjouer l'image*, Anne-Marie Duguet, éditions J. Chambon, Paris — J-C. Averty, éditions Dis voir, 1991, Paris

— *Le mou et ses formes. Essai sur quelques catégories de la sculpture du XXe siècle*, M. Fréchuret, éditions J. Chambon, 2004, Paris — *Groupes, mouvements, tendances, de l'art contemporain depuis 1945*, éditions Ensb-a, 1990, Paris — *Nouveau dictionnaire des artistes contemporains*, Pascale Le Thorel, éditions Larousse, 2004, Paris — *Les arts au XXe siècle*, E. Lucie-Smith, éditions Könemann, 1999, France — *Arts et nouvelles technologies, art vidéo et art numérique*, Florence de Mèredieu, éditions Larousse, 2005, Paris — *L'art contemporain*, Catherine Millet, éditions Flammarion, Paris, 1997— L'art contemporain, J-L. Pradel, éditions Larousse, 1999, Paris — *Les nouveaux médias dans l'art*, Mickaël Rush, éditions Thames & Hudson — Revues : *Art Actuel, le magazine des arts contemporains*, éditions Artoday — *Beaux Arts magazine*, éditions TTM — *Art Press*, Paris — *Artension : voir et aimer l'art d'aujourd'hui*, éditions Crm art — *Skênê, Mélange des arts- arts du mélange*, 1996 — Les catalogues d'exposition et les monographies d'artistes sont mentionnés -en cours.

Atelier de recherche et de création

ARC ARADA, ACCUMBOYE RÉSERVOIR

Marc Marie-Joseph, Cédric Petit-Jean Roget
4 h — Semestres 5 & 6

Objectifs : ce projet de recherche et de création autour des pratiques vernaculaires est une sorte d'incubateur concept, où la pratique comme catalyseur serait une possible ouverture des champs créatifs en rapport au vivant, à la langue créole, au mouvement, aux gestes premiers.

Contenu : l'approche pédagogique est orientée sur l'expérimentation physique du jardin par les étudiants. Notre jardin est constitué d'un mélange de cultures vivrières, de plantes médicinales, de plantes apotropaïques et d'espèces dites ornementales. L'espace est organisé en deux parties, l'une d'expérimentations individuelles et l'autre un jardin collectif dédié à l'œuvre commune.
Une place importante est donnée à la création de structures en matériaux de récupération et au recyclage. 2021, les premières étapes ont été surtout réservées à la préparation du sol et à la mise en place du jardin. Nous préconisons le déplacement dans le territoire et partons à la rencontre des divers acteurs du terrain qui sont pour la plupart nos référents : Dominique Massol : agriculteur et réactiveur des éléments de la tradition autour du jardin, Léon Tisgra : agriculteur (spécialisé en permaculture), Bertin Nivor : artiste agro designer, Roland Pavilla : artiste et conteur du jardin créole, Emmanuel Nossin : Ethno pharmacologue, Thierry Létang : enseignant chercheur en anthropologie.

Lucien Dégrat : agronome, généticien, ethnobotaniste. La préparation du sol à partir de méthodes traditionnelles et manuelles, le jardin se composant de différentes strates, couches successives constituées d'algues marines, de compost organique, de bagasse puis de terre — les semis — Fabrication d'un carbet (abri de jardin) et espace d'échanges — Un atelier « Lassotè » (Système traditionnel d'entraide dans le milieu rural autour de rythmes musicaux spécifiques) — Fabrication de jardinières individuelles et communes — Composition d'un engrais organique — conception d'un dispositif de goutte à goutte autonome. 2021 / 2022, la problématique de recherche est : Accumboye Réservoir — Accumboye, dans la langue Kalinago veut dire Shaman. Un prétexte à aborder la question de la transformation, en préambule du « jaden ».

Méthode : à la rencontre du territoire, des hommes, des gestes, des imaginaires, des savoirs…

Mode d'évaluation : contrôle continu, implication.

Atelier de recherche et de création

ARC TRASS LA

Hervé Beuze, Géraldine Constant
4 h — Semestres 5 & 6

Objectifs : ce projet de recherche et de création interroge les signes du passé, des histoires collective et personnelle. Nous serons amenés dans ce projet à parcourir le territoire de l'île à la recherche d'empreintes, de traces, de marques et de manifestations de l'humain ou de la nature afin de mettre à jour de nouveau procédés et matériaux théorique et plastique pouvant générer des réponses singulières de nos étudiants. L'île entière est « territoire sensible » et constitue de ce fait l'atelier de recherche et de création en traversant nos axes de spéculation.

Contenu : Les traces d'actes historiques inscrites dans le paysage pour comprendre et exprimer leur interprétation des enjeux contemporains — Les traces inscrites dans les mémoires personnelles : narrations de soi et du monde. Le passage du temps accroît la possibilité de représenter les expériences et les traces qui constituent une collection d'émotions. Souvenirs subjectifs, souvenirs fictifs, souvenirs endommagés, souvenirs précieux. Incontrôlables et conscients ou non — Les traces des pratiques culturelles et cultuelles qui naissent dans un contexte déterminé et perdurent en dehors de ces conditions, comme les cérémonies religieuses ou les danses traditionnelles ou modernes, à même enrichir des réflexions sur les mouvements du corps ou des formes symboliques — Les traces des langues et langages d'hier et d'aujourd'hui qui sont autant des outils de communication

que des réservoirs d'images et de formes. Langages parlés, écrits ou objectal — Les traces de pensée : poétiques, plastiques et théoriques laissés par ceux qui lisent, rêvent, interrogent, étudient le territoire — Les traces archéologiques qui constituent des réservoirs de formes et de signes d'objet et d'architecture de civilisations enfouies — Les traces d'objet de rebut, signes de la société de consommation et des fins de cycle — Les traces d'activités de production obsolète où retrouver des activités et des attitudes de vie la vie quotidienne d'un autre temps.

Méthode : à la Martinique, « trass la », en créole désigne dans le langage agricole un petit chemin qu'on laisse dans les champs pour faciliter le labourage et la plantation — Elle désigne également les sentiers qui traversent les massifs forestiers foulés jadis par les esclaves marrons en fuite et par les marcheurs d'aujourd'hui — Par extension la trace est une direction voire un projet de vie laissé par les anciens aux jeunes générations — À la rencontre de traces, de savoirs à réinterpréter dans une méthodologie de création — Visites de ruines, plages et forêts, ateliers de danse, atelier de confection de tonneaux, de tambour, de nasse de pêche, de vannerie, de farine, déchetterie et musée d'archéologie.

Mode d'évaluation : contrôle continu.

Fab lab, C.lab

Michel Pétris, Henri Tauliaut

4 h — Semestres 5 & 6

Objectifs : rendre les étudiants et autres usagers du Fab lab autonomes par le biais de divers procédés de fabrication — De découvrir et de pratiquer ces savoirs — De découvrir comment passer du prototypage à la création — De travailler sur le mouvement et lumière et plus généralement comment établir un pont entre le numérique et le sensible.

Contenu : thématiques de recherche proposées : le bio mimétisme. La communication entre humain et non humain (machines, plantes, etc.) — Les concepts suivants : récupérer, recycler (valorisation des déchets) — Découper, imprimer, assembler (fabrication numérique prototypage création numérique) — Capter / actionner. (Électronique numérique robotique, arts sensitifs) — Techniques abordées : l'impression 3D niveau 1 par filaments. Pour le niveau 2 une imprimante 3D par ajout de granulats. Le découpage et modelage grâce à la CNC. Le prototypage électronique avec des cartes Arduino. La fabrication de matériaux imprimables ou moulables. Un broyeur fonctionnel pourrait être temporairement mise à disposition pour avoir la chaine complète. Un extrudeur, un injecteur, une presse. Un découpeur et graveur laser (bois, tissu, carton, cuir)

Ⓢ Méthode : « C.lab », projet de laboratoire de fabrication est un espace de travail communautaire s'appuyant sur son écosystème pour mieux mettre en partage des données, des matériaux, des manières de penser la fabrication en lien avec d'autres lieux de fabrication respectueux de la charte MIT. Par ce Fab lab, l'école veut valoriser la culture de pratiques en co-création; cibler les projets porteurs pour nos recherches; accompagner les porteurs de projets dans une démarche de professionnalisation; faciliter la publication des projets des usagers du Fab lab et la promotion des données sur le réseau affilié au Lab. Les projets suivront une trajectoire de pratique s'appuyant sur la modélisation informatique (Extrait du document Projets numériques CCA DAC 2021 / 2022).

Mode d'évaluation : contrôle continu.

Cycles de conférences

Géraldine Constant, Catherine Thiollier

2 h — Semestre 5

Prérequis : assiduité, curiosité intellectuelle et distance critique, qualités d'expression et de dialogue.

Objectifs : observer, découvrir, comprendre les mondes autour de l'art — Comment la création artistique réfléchit et dialogue avec les enjeux contemporains sociétaux partout dans le monde à travers les démarches d'artistes, leurs œuvres et les concepts convoqués — Se confronter aux expertises scientifiques et intellectuelles.

Contenu : visites d'expositions et d'ateliers d'artiste, évènements artistiques, colloques et autres sorties pédagogiques.

Méthode : débats d'idées et échanges de réflexions, rencontres avec des personnalités selon l'actualité artistique et / ou la thématique de recherche « Territoires sensibles ».

Mode d'évaluation : travail individuel ou en groupe de propositions d'un dossier (médium au choix) rendant compte des interventions et d'un positionnement critique en fin de premier semestre.

Émergence du projet et analyse critique

Jean-Philippe Breleur, David Donat, Stéphanie Hubert, Paola Lavra, Camille Mauduech, Sonia Tourville
4 h — Semestres 5 & 6
Objectif : parcourir les domaines artistiques et éclairer le positionnement créatif de l'étudiant en DNA. Ce cours est un cours-atelier qui a pour but de créer et d'optimiser l'évolution du projet personnel de l'étudiant en veillant au croisement de ses aspects théoriques, critiques, plastiques et techniques — Établir avec les étudiants des contenus de recherche(s) et un calendrier — Assurer un enseignement théorique et pratique — Servir d'activité transversale entre la méthodologie de la recherche et les enseignements théoriques — Être capable, dans les différentes phases d'élaboration de son projet, de faire émerger une thématique et une problématique.
Contenu : impulser les nombreux questionnements que présentent un projet et de fortifier la méthodologie de la recherche propre à chaque étudiant en fonction de l'évolution de son projet.
Méthode : autour des thématiques de projet, envisager une stratégie méthodologique, favoriser l'environnement technique et réflexif, ateliers multi disciplinaires, interroger aussi la création dans un contexte interdisciplinaire. Chaque passage de l'étudiant peut prendre entre 15 et 20 minutes et selon un calendrier élaboré en concertation. Les étudiants doivent participer à la totalité afin de bénéficier des approches différentes des autres options. Ils remettent à chaque séance un compte rendu du passage d'un étudiant en binômes qu'ils doivent lire afin d'en tirer profit pour le prochain passage — Les éléments indispensables à présenter lors de chaque passage sont : carnet de bord, esquisses, texte de présentation, scénographie de la salle — Encadrer les écritures de DNA.

Espace multimédia

David Gumbs
4 h — Semestres 5 & 6
Prérequis : maîtrise des outils de créations numériques 2D — Maîtrise des techniques d'animation 2D — Maitrise de la méthodologie de conception interactive.
Objectifs : maîtrise de la conception et de la création d'univers numériques 2D — Maîtrise de la création en réalité augmentée — Maîtrise de la conception et la création d'affiche interactive et sonore — Maîtrise de la conception et la création immersive en temps réel — Maîtrise de la conception et la création RFID.

Contenu : l'enjeu de ce cours pose la question « comment communiquer autrement grâce à des supports de créations hybrides et des technologies innovantes ? ». Les sujets abordés interrogent le point de vue critique et favorise la posture d'auteur.
Des rendus mix-medias sont favorisés.
Méthode : travaux dirigés.
Mode d'évaluation : contrôle continu.
Bibliographie : *Déjouer l'Image*, Anne-Marie Duguet, éditions Jacqueline Chambon, 2002 — *La technologie dans l'art*, E. Couchot, éditions Jacqueline Chambon, 1998, Nîmes — *Les Nouveaux Médias dans l'art*, Michael Rush, éditions Thames & Hudson.

Illustration et pratique du graphisme

Stéphanie Hubert
4 h — Semestres 5 & 6
Prérequis : pratique régulière du dessin.
Objectifs : placer la question de l'image dans son processus créatif et donner à voir une réelle exploration méthodique des techniques et des supports à travers une production conséquente — Former des concepteurs créateurs d'images ayant pour base le dessin — Comprendre les enjeux et les contraintes de l'image imprimée — Proposer des complémentarités possibles dans l'image entre support papier et support numérique — Relier les pratiques des carnets de dessin à la réalité du travail de recherche et envisager des apports créatifs transversaux — S'approprier de façon méthodique un ensemble de connaissances propres à développer la qualité et la diversité d'une écriture personnelle — Intégrer l'image au projet de diplôme dans un développement cohérent de forme et de sens.
Contenu : L'étudiant devra produire et assembler de façon sensible et créative un ensemble de pistes de recherches et d'images abouties dans le but de mettre en évidence l'identité de son expression personnelle dans un projet de DNA.
Méthode : travaux dirigés et atelier.
Mode d'évaluation : contrôle continu.

Pratique du graphisme et de la typographie

Stéphanie Hubert
4 h — Semestres 5 & 6
Prérequis : acquisitions de 2e année
Objectifs : approfondir les connaissances théoriques et pratiques en matière de typographie — Affiner la maîtrise du dessin de lettre et

de la mise en forme de textes — Amener l'étudiant à concevoir un système typographique en adéquation avec son projet de DNA et sa diffusion — Envisager une culture et la pratique des langages graphiques interpellant d'autres pratiques plastiques.
Contenu : aborder le signe par la calligraphie et le dessin pour mieux appréhender la justesse d'un tracé, la tension d'une courbe, le détail des lettres et leur curieuse architecture — Son attention se développe ensuite à la macro-typographie, aux règles qui régissent l'espace de la page et la composition d'un texte — Favoriser une réflexion sur les enjeux des principes typographiques pertinents dans ce champ de la création. Interroger ensuite de quelle manière le vecteur typographique peut enrichir le projet par un choix typographique, une création de caractère, la mise en page, les supports, etc.
Méthode : atelier de typographie — Recherches graphiques diversifiées — Corrections individuelles et collectives — Apports documentaires et théoriques.
Mode d'évaluation : diversité et progressivité des expérimentations typographiques en contrôle continu.

PAO

Rémi Bouvet Loizeau
4 h — Semestres 5 & 6
Prérequis : obtention des crédits de la 2e année design graphique.
Objectifs : cette autre étape propose les outils de maîtrise des fonctionnalités avancées du logiciel, en vue de permettre leurs applications dans des projets de conception, de réalisation et d'édition quasi professionnels — Dans la préparation à la professionnalisation, il s'agit de mesurer la portée de l'objet éditorial auprès des institutions et des lieux de diffusion culturelle — Par ailleurs, lors des différentes phases de conception et réalisation, l'étudiant affine sa connaissance des outils logiciels nécessaires à la mise en page.
Méthode : des exercices de mise en page et accompagnement personnalisé vers l'élaboration de la production de supports de communication liés à son projet de DNA.
Mode d'évaluation : contrôle continu portant tant sur la pertinence créative et plastique et les qualités techniques des propositions.
Bibliographie : *Petit manuel de graphisme*, éditions Pyramyd — *Composition & mise en page*, Gavin Ambrose et Paul Harris — *Mise en page(s), etc. Fondamentaux, éléments de base, principes de grille, supports, études de cas*, Damien et Claire Gautier, éditions Pyramyd — Étapes graphiques, éditions Pyramyd — *Typographie, guide pratique*, Damien Gautier — *Les fondamentaux de la création graphique*, Gavin Ambrose et Paul Harris.

Ⓢ Méthodologie de la création

Rémi Bouvet Loizeau
4 h — Semestres 5 & 6
Prérequis : acquisitions de 2e année.
Objectifs : accompagner toutes les phases de la recherche, de la conceptualisation, de la réalisation et le partage d'un projet personnel, favoriser l'application d'une méthodologie de travail singulière et adaptée à ses objectifs, selon les dynamiques et contraintes du DNA design graphique.
Contenu : thème, projet et problématiques afférentes — Collecte et analyse de données — Recherche de références — Rencontres avec des personnes-ressources — Expérimentations plastiques et graphiques — Encadrement méthodologique du document de synthèse — Choix des moyens plastiques et des supports —Réflexion sur la faisabilité et le coût de fabrication — Communication et diffusion du projet — Mise en place d'un dispositif scénographique
Méthode : atelier de création — Prise de données — Recherches documentaires, iconographiques — Écritures en dialogue — Transversalités avec les options design objet et art — Recherches graphiques diversifiées — Pratiques d'ateliers — Corrections individuelles et collectives — Ressources documentaires et théoriques.
Mode d'évaluation : contrôle continu, diversité et évolution des expérimentations graphiques et de l'écriture du projet.
Bibliographie : *Mise en page(s), etc. Fondamentaux, éléments de base, principes de grille, supports, études de cas*, Damien et Claire Gautier.

Workshop

Artiste invité
52 h — Semestres 5 & 6
Objectifs : un temps de recherche et de pratiques artistiques qui placent les étudiants dans une autre relation à eux-mêmes; leur motivation, leurs intentions, leur projet à visée professionnelle; et aux multiples expériences de création.
Contenu : un projet invitant les étudiants à découvrir des processus et des techniques de création.
Méthode : recherches, expérimentations et restitution.

Anglais

Marie-Adèle Vert-Pré
2 h — Semestres 5 & 6
Objectifs : développer les aptitudes à rendre compte, à s'exprimer, à dialoguer. Comprendre et synthétiser des textes liés à l'art, à la culture, au design.
Contenu : les étudiants sont encouragés à explorer et manier la langue en l'associant librement à leur travail plastique et à leurs recherches, et en relation avec l'actualité culturelle et artistique.
Méthode : lecture et étude de documents, films et documentaires liés à l'art, au graphisme — Écrire des textes créatifs, critiques ou analytiques, réagir à des œuvres, des expositions — Travail sur le son, le timbre, le rythme.
Mode d'évaluation : présence aux cours — Rendu des travaux exigés —Implication.

Culture spécifique

DÉMARCHE ET CULTURE SPÉCIFIQUE DU DESIGN GRAPHIQUE

Rémi Bouvet Loizeau
4 h — Semestres 5 & 6
Pré requis : connaissances de 2e année.
Objectifs : au semestre 5 : compléter et consolider les connaissances et les références graphiques, l'aiguiller dans le choix de son projet de diplôme. Au semestre 6 : l'accompagner dans ses recherches documentaires et iconographiques, lui fournir les outils théoriques nécessaires pour échafauder l'argumentation et nourrir le contenu de son document de synthèse, les écritures de DNA.
Contenu : suivi de l'actualité du design graphique et revue de presse —Exploration des grands courants de la modernité : formalisme, modernisme, contre-culture, post-modernisme, la révolution numérique — Les pratiques contemporaines du graphisme — Méthodologie de la recherche — Analyse d'images — Code typographique.
Méthode : cours magistral avec projection d'images et de films — Analyse et discussion — Éléments de culture spécifique lié à chaque projet.
Mode d'évaluation : contrôle continu — Recherches personnelles — Participation.

Histoire de l'art

PLURALITÉ DES FORMES, DES EXPRESSIONS ET DES CONCEPTS DE L'ART CONTEMPORAIN

Sophie Ravion D'Ingianni
2 h — Semestres 5 & 6
Objectifs : tout en confrontant l'étudiant aux réalités culturelles et créatrices contemporaines, l'ensemble des séances; sans dresser d'inventaire exhaustif et sans subir les consignes impératives d'une pédagogie frontale; offre l'opportunité d'explorer et de scruter certains traits distinctifs de l'Art contemporain international.
Contenu : du début de l'Art contemporain (débuts des années 70), l'enseignement présente des œuvres, des artistes, des courants, des pratiques artistiques, des manifestes et des expositions emblématiques internationales. Sont proposés : l'étude de textes, d'articles critiques de presse, d'expositions, la projection de DVD. Les enseignements prendront en compte les thématiques suivantes : Y a-t-il une suite à l'Art Minimal, l'Art conceptuel, l'Op Art et l'Art Cinétique ? — Les matériaux matériels et immatériels : de la machine à l'image — Photographie plasticienne — Art vidéo — L'art en tant que processus, mouvement et action — La sculpture contemporaine — La mise en scène du corps dans l'art contemporain — La mise en scène de la nature, du paysage et de la ville dans l'art contemporain.
Méthode : cours magistraux avec prises de notes — Lectures imposées de documents distribués en cours — Ouvrages de référence — Visualisations de DVD — Constitution par l'étudiant d'une banque d'œuvres relatives aux enseignements et aux recherches concernant son projet (sites web d'artistes, de critiques d'art, de manifestations artistiques, visites d'expositions et de musées, rencontres avec des artistes ou toutes autres découvertes culturelles...).
Mode d'évaluation : contrôle continu sur les 2 semestres qui prendra en compte les banques de données iconographiques concernant les enseignements et les recherches personnelles de l'étudiant — contrôle écrit sur table en temps limité : un par semestre qui prendra en compte la qualité des questions réflexives face à la restitution des connaissances des enseignements et l'ensemble des recherches personnelles engagées par l'étudiant — un exposé obligatoire en relation avec le projet de l'étudiant au semestre 6.
Bibliographie : *L'art depuis 1960*, Michael Archer, éditions Thames & Hudson, 1999, Paris — *Art, l'âge contemporain*, Paul Ardenne, éditions Du Regard, 1997 — *Vocabulaire des arts plastiques du XXe siècle*, J-Y Bosseur, éditions Minerve, 1998 — *L'art français. Le XXe siècle*, Philippe Dagen, éditions Flammarion, 1998, Paris — *Déjouer l'image*, Anne-Marie Duguet, éditions J. Chambon, Paris — J-C. Averty,

éditions Dis voir, 1991, Paris — *Le mou et ses formes. Essai sur quelques catégories de la sculpture du XXe siècle*, M. Fréchuret, éditions J. Chambon, 2004, Paris — *Groupes, mouvements, tendances, de l'art contemporain depuis 1945*, éditions Ensb-a, 1990, Paris — *Nouveau dictionnaire des artistes contemporains*, Pascale Le Thorel, éditions Larousse, 2004, Paris — *Les arts au XXe siècle*, E. Lucie-Smith, éditions Könemann, 1999, France — *Arts et nouvelles technologies, art vidéo et art numérique*, Florence de Mèredieu, éditions Larousse, 2005, Paris — *L'art contemporain*, Catherine Millet, éditions Flammarion, Paris, 1997— L'art contemporain, J-L. Pradel, éditions Larousse, 1999, Paris— *Les nouveaux médias dans l'art*, Mickaël Rush, éditions Thames & Hudson — Revues : *Art Actuel, le magazine des arts contemporains*, éditions Artoday — *Beaux Arts magazine*, éditions TTM — *Art Press*, Paris — *Artension : voir et aimer l'art d'aujourd'hui*, éditions Crm art — *Skênê, Mélange des arts- arts du mélange*, 1996 — Les catalogues d'exposition et les monographies d'artistes sont mentionnés en cours.

Atelier de recherche et de création

ARC ARADA, ACCUMBOYE RÉSERVOIR

Marc Marie-Joseph, Cédric Petit-Jean Roget
4 h — Semestres 5 & 6

Objectifs : ce projet de recherche et de création autour des pratiques vernaculaires est une sorte d'incubateur concept, où la pratique comme catalyseur serait une possible ouverture des champs créatifs en rapport au vivant, à la langue créole, au mouvement, aux gestes premiers.

Contenu : l'approche pédagogique est orientée sur l'expérimentation physique du jardin par les étudiants. Notre jardin est constitué d'un mélange de cultures vivrières, de plantes médicinales, de plantes apotropaïques et d'espèces dites ornementales. L'espace est organisé en deux parties, l'une d'expérimentations individuelles et l'autre un jardin collectif dédié à l'œuvre commune.
Une place importante est donnée à la création de structures en matériaux de récupération et au recyclage. 2021, les premières étapes ont été surtout réservées à la préparation du sol et à la mise en place du jardin. Nous préconisons le déplacement dans le territoire et partons à la rencontre des divers acteurs du terrain qui sont pour la plupart nos référents : Dominique Massol : agriculteur et réactiveur des éléments de la tradition autour du jardin, Léon Tisgra : agriculteur (spécialisé en permaculture), Bertin Nivor : artiste agro designer, Roland Pavilla : artiste et conteur du jardin créole, Emmanuel Nossin : ethno pharmacologue, Thierry Létang : enseignant chercheur en anthropologie. Lucien Dégrat : agronome, généticien, ethnobotaniste.La préparation du sol à partir de méthodes traditionnelles et manuelles, le jardin se composant de différentes strates, couches successives constituées d'algues marines, de compost organique, de bagasse puis de terre — les semis — Fabrication d'un carbet (abri de jardin) et espace d'échanges — Un atelier « Lassotè » (Système traditionnel d'entraide dans le milieu rural autour de rythmes musicaux spécifiques) — Fabrication de jardinières individuelles et communes — Composition d'un engrais organique — conception d'un dispositif de goutte à goutte autonome. 2021 / 2022, la problématique de recherche est : Accumboye Réservoir — Accumboye, dans la langue Kalinago veut dire Shaman. Un prétexte à aborder la question de la transformation, en préambule du « jaden ».

Méthode : à la rencontre du territoire, des hommes, des gestes, des imaginaires, des savoirs…

Mode d'évaluation : contrôle continu, implication.

Atelier de recherche et de création

ARC TRASS LA

Hervé Beuze, Géraldine Constant
4 h — Semestres 5 & 6

Objectifs : ce projet de recherche et de création interroge les signes du passé, des histoires collective et personnelle. Nous serons amenés dans ce projet à parcourir le territoire de l'île à la recherche d'empreintes, de traces, de marques et de manifestations de l'humain ou de la nature afin de mettre à jour de nouveau procédés et matériaux théorique et plastique pouvant générer des réponses singulières de nos étudiants. L'île entière est « territoire sensible » et constitue de ce fait l'atelier de recherche et de création en traversant nos axes de spéculation.

Contenu : Les traces d'actes historiques inscrites dans le paysage pour comprendre et exprimer leur interprétation des enjeux contemporains — Les traces inscrites dans les mémoires personnelles : narrations de soi et du monde. Le passage du temps accroît la possibilité de représenter les expériences et les traces qui constituent une collection d'émotions. Souvenirs subjectifs, souvenirs fictifs, souvenirs endommagés, souvenirs précieux. Incontrôlables et conscients ou non — Les traces des pratiques culturelles et cultuelles qui naissent dans un contexte déterminé et perdurent en dehors de ces conditions, comme les cérémonies religieuses ou les danses traditionnelles ou modernes, à même enrichir des réflexions sur les mouvements du corps

ou des formes symboliques — Les traces des langues et langages d'hier et d'aujourd'hui qui sont autant des outils de communication que des réservoirs d'images et de formes. Langages parlés, écrits ou objectal — Les traces de pensée : poétiques, plastiques et théoriques laissés par ceux qui lisent, rêvent, interrogent, étudient le territoire — Les traces archéologiques qui constituent des réservoirs de formes et de signes d'objet et d'architecture de civilisations enfouies — Les traces d'objet de rebut, signes de la société de consommation et des fins de cycle — Les traces d'activités de production obsolète où retrouver des activités et des attitudes de vie la vie quotidienne d'un autre temps.

Méthode : à la Martinique, « trass la », en créole désigne dans le langage agricole un petit chemin qu'on laisse dans les champs pour faciliter le labourage et la plantation — Elle désigne également les sentiers qui traversent les massifs forestiers foulés jadis par les esclaves marrons en fuite et par les marcheurs d'aujourd'hui — Par extension la trace est une direction voire un projet de vie laissé par les anciens aux jeunes générations — À la rencontre de traces, de savoirs à réinterpréter dans une méthodologie de création — Visites de ruines, plages et forêts, ateliers de danse, atelier de confection de tonneaux, de tambour, de nasse de pêche, de vannerie, de farine, déchetterie et musée d'archéologie.

Mode d'évaluation : contrôle continu.

Cycles de conférences

Géraldine Constant, Catherine Thiollier
2 h — Semestre 5

Prérequis : assiduité, curiosité intellectuelle et distance critique, qualités d'expression et de dialogue.

Objectifs : observer, découvrir, comprendre les mondes autour de l'art — Comment la création artistique réfléchit et dialogue avec les enjeux contemporains sociétaux partout dans le monde à travers les démarches d'artistes, leurs œuvres et les concepts convoqués — Se confronter aux expertises scientifiques et intellectuelles.

Contenu : visites d'expositions et d'ateliers d'artiste, évènements artistiques, colloques et autres sorties pédagogiques.

Méthode : débats d'idées et échanges de réflexions, rencontres avec des personnalités selon l'actualité artistique et / ou la thématique de recherche « Territoires sensibles ».

Mode d'évaluation : travail individuel ou en groupe de propositions d'un dossier (médium au choix) rendant compte des interventions et d'un positionnement critique en fin de premier semestre.

Ⓢ Fab lab, C.lab

Michel Pétris, Henri Tauliaut
4 h — Semestres 5 & 6

Objectifs : rendre les étudiants et autres usagers du Fab lab autonomes par le biais de divers procédés de fabrication — De découvrir et de pratiquer ces savoirs — De découvrir comment passer du prototypage à la création — De travailler sur le mouvement et lumière et plus généralement comment établir un pont entre le numérique et le sensible.

Contenu : thématiques de recherche proposées : le bio mimétisme. La communication entre humain et non humain (machines, plantes, etc.) — Les concepts suivants : récupérer, recycler (valorisation des déchets) — Découper, imprimer, assembler (fabrication numérique prototypage création numérique) — Capter / actionner. (Électronique numérique robotique, arts sensitifs) — Techniques abordées : l'impression 3D niveau 1 par filaments. Pour le niveau 2 une imprimante 3D par ajout de granulats. Le découpage et modelage grâce à la CNC. Le prototypage électronique avec des cartes Arduino. La fabrication de matériaux imprimables ou moulables. Un broyeur fonctionnel pourrait être temporairement mise à disposition pour avoir la chaine complète. Un extrudeur, un injecteur, une presse. Un découpeur et graveur laser (bois, tissu, carton, cuir)

Méthode : « C.lab », projet de laboratoire de fabrication est un espace de travail communautaire s'appuyant sur son écosystème pour mieux mettre en partage des données, des matériaux, des manières de penser la fabrication en lien avec d'autres lieux de fabrication respectueux de la charte MIT. Par ce Fab lab, l'école veut valoriser la culture de pratiques en co-création; cibler les projets porteurs pour nos recherches; accompagner les porteurs de projets dans une démarche de professionnalisation; faciliter la publication des projets des usagers du Fab lab et la promotion des données sur le réseau affilié au Lab. Les projets suivront une trajectoire de pratique s'appuyant sur la modélisation informatique (Extrait du document Projets numériques CCA DAC 2021 / 2022).

Mode d'évaluation : contrôle continu.

Mémoire : les écritures du projet

Géraldine Constant, Paola Lavra, Catherine Thiollier, Sonia Tourville
2 h — Semestres 7 & 8
Objectifs : accompagner l'étudiant dans un travail d'écritures sur sa pratique et la problématisation de sa réflexion, « renforcer » ainsi une écriture singulière pour la conception, l'élaboration d'un mémoire de fin d'études dont la soutenance constitue une des épreuves du DNSEP — Recherche de la pertinence des références et de l'iconographie — Selon le projet de l'étudiant, proposer des mises en situation et suggérer, en dialoguant, des axes de recherche et de questionnements associés à ses réalisations.
Contenu : la formalisation du mémoire relève du choix de l'étudiant, en lien avec l'équipe pédagogique, de son projet de diplôme, ou de tout sujet articulé avec celui-ci, et de ses intentions déterminées — Le travail de rédaction est au centre de l'exercice et peut être accompagné d'un travail sur d'autres supports, justifiés par des partis pris caractérisés dans l'engagement vers un axe de recherche.
Méthode : construire la réflexion et l'argumentaire, répondre aux exigences méthodologiques — Aiguiser l'esprit critique, rendre pertinente la mise en forme du projet de recherche afin d'assurer des postures de création et des propositions esthétiques — Développement et suivi du projet DNSEP en interface avec le cours d'analyse critique et l'évolution des productions plastiques. Suivi sur rendez-vous.
Mode d'évaluation : contrôle continu.

Séminaire de professionnalisation

Sophie D'Ingianni, David Donat, Marie-Adèle Vert-Pré,
Catherine Thiollier, Sonia Tourville
4 h — Semestre 7
Objectifs : acquisition d'informations et d'un savoir actualisé quant à la profession d'artiste — Questionnements autour de la pratique artistique inscrite dans un contexte culturel et économique en mutation.
Contenu : la professionnalisation dans la phase projet met l'accent sur la professionnalisation en tant qu'auteur créateur en arts visuels. Par l'acquisition d'outils techniques et leur maîtrise — Montrer des travaux ou des projets — Apporter des éléments clés de la pratique professionnelle — Faire exister une activité artistique et par des obligations déclaratives liées aux services émanant du système social — Préparer l'étudiant à l'organisation de sa vie professionnelle à la sortie de l'école. Les séminaires sont en lien avec des approches venant de l'intérieur et de l'extérieur de l'école. Ils visent à mettre en relation de manière active et dynamique

cet espace avec la réalité professionnelle représentée et portée par les artistes.
Méthode : interventions d'une sélection d'acteurs des mondes de l'art et de la culture els que le Conseiller Arts Plastiques DAC Martinique, les artistes, les responsables d'organismes publics d'aides, d'associations sur les thématiques découlant des axes prédéfinis (droits d'auteur, image, réseaux sociaux, création d'un événement artistique). En amont l'étudiant doit mener une recherche à la fois documentaire et sur le terrain en rapport avec une thématique de son choix lié à la professionnalisation (contacts directs avec le terrain - visite des lieux artistiques, rencontres avec des professionnels. | La communication orale d'une conférence de l'étudiant devant un auditoire (la classe) lors des séances définies selon un calendrier. Elle sera accompagnée d'un écrit court préparé en amont par l'étudiant(e) et remis à l'auditoire en début de conférence — Un article écrit de 4 pages (images inclues) soit un texte retravaillé et enrichi par les questions discutées à l'issue de la conférence à remettre ultérieurement.
Mode d'évaluation : contrôle continu.
Lieux et institutions liés à la professionnalisation en art :
ANDEA — Dac Martinique — Collectivité Territoriale de Martinique — Technopole Martinique — Centre de rencontre Fonds Saint-Jacques — Fondation Clément — Artocarpe (Guadeloupe) — Esad de Valenciennes — Ville de Fort-de-France / Université des Antilles et de la Guyane — SERMAC — CMAC — ATRIUM — Centre de Formation de Professeurs — Chambre de Commerce et de l'Industrie de Martinique — Chambre des Métiers et de l'Artisanat de Martinique — Pôle d'excellence MSH (Maison des Sciences de l'Homme) de Paris Nord — Galeries et autres lieux d'art en Martinique : espace d'art contemporain 14N 61W — Tropiques Atrium Scène Nationale —Atelier 49 — La Galerie Art Pluriel Colette Nimar — SeizeMètresCarrés — Bibliothèque Schœlcher — Espace Muséal Aimé Césaire — Musée Régional d'Histoire et d'Ethnographie —Musée d'archéologie.

Atelier de production

Atelier Céramique de Yoko Homareda, Weena Ouassenga
Atelier Design de Cédric Petit-Jean Roget, Michel Pétris
Atelier Réalités Virtuelles de Martial Bazabas, Henri Tauliaut
Atelier Sérigraphie de José René-Corail
Atelier Vidéo d'Hélène Anglionin
4 h — Semestres 7 & 8
Objectifs : mettre à profit la diversité des possibles en atelier de production dans la mise en œuvre du projet afin de proposer des articulations entre techniques et création contemporaine, de l'idée

à la matérialisation de leur projet plastique.
Contenu : trouver dans chaque atelier référencé des procédés et des outils, des savoir-faire techniques et des méthodes afin de favoriser l'autonomie et la liberté créatrice.
Méthode : recherche et questionnements plastiques, expérimentations, réalisations — Mise en référence de leur production avec celles d'artistes contemporain de la Caraïbe et du Monde, scénographie des œuvres — Mise en place d'une méthodologie personnelle et production d'œuvres à partir des techniques enseignées — Un cahier de liaison fait l'interface entre les espaces de suivi de projet et de mise œuvre en ateliers (dispositif tenu par l'étudiant).
Mode d'évaluation : contrôle continu.

Atelier de recherche et de création

ARC ARADA, ACCUMBOYE RÉSERVOIR

Marc Marie-Jospeh, Cédric Petit-Jean Roget
4 h — Semestres 7 & 8
Objectifs : ce projet de recherche et de création autour des pratiques vernaculaires est une sorte d'incubateur concept, où la pratique comme catalyseur serait une possible ouverture des champs créatifs en rapport au vivant, à la langue créole, au mouvement, aux gestes premiers.
Nous sommes acteurs de l'espace ici pressenti pour une mise en jeu faisant appel à la pratique, au geste et à l'intelligence de la main.
Contenu : l'approche pédagogique est orientée sur l'expérimentation physique du jardin par les étudiants. L'espace vierge, constituerait le point de départ d'une proposition d'élaboration végétale alimentée de différentes notions de culture et de terrain, s'appuyant sur un aménagement singulier dans la mise en œuvre de notre jardin — Cet espace d'expérimentation et de recherche s'ouvre aux possibles de la pratique artistique, du geste corporel et de son intelligence, réinjectés dans un cheminement pédagogique et plastique — La réflexion théorique, la recherche et les problématiques artistiques favorisent des interactions entre les champs de l'art et les pratiques contemporaines afin de stimuler la création des étudiants — Les intentions de recherche autour du projet « La décolonisation dans les arts » traversent des questionnements liés à l'espace social, politique & culturel et l'espace non social, non politique et non culturel (espace naturel) de l'art dans notre contexte de création — L'étudiant-chercheur habite la singularité de la dimension physique de l'espace géographique qu'est l'île de la Martinique — Le geste artistique, la pertinence de son positionnement et la qualité des œuvres peuvent rendre compte de l'étendue de la relation au monde,

celle d'une expérience sensible — Notre jardin est constitué d'un mélange de cultures vivrières, de plantes médicinales, de plantes apotropaïques et d'espèces dites ornementales. L'espace est organisé en deux parties, l'une d'expérimentations individuelles et l'autre un jardin collectif dédié à l'œuvre commune — Une place importante est donnée à la création de structures en matériaux de récupération et au recyclage — 2021, les premières étapes ont été surtout réservées à la préparation du sol et à la mise en place du jardin. Nous préconisons le déplacement dans le territoire et partons à la rencontre des divers acteurs du terrain qui sont pour la plupart nos référents : Dominique Massol : agriculteur et réactiveur des éléments de la tradition autour du jardin, Léon Tisgra : agriculteur (spécialisé en permaculture), Bertin Nivor : artiste agro designer, Roland Pavilla : artiste et conteur du jardin créole, Emmanuel Nossin : Ethno pharmacologue, Thierry Létang : enseignant chercheur en anthropologie. Lucien Dégrat : agronome, généticien, ethnobotaniste — La préparation du sol à partir de méthodes traditionnelles et manuelles, le jardin se composant de différentes strates, couches successives constituées d'algues marines, de compost organique, de bagasse puis de terre — les semi, fabrication d'un carbet (abri de jardin) et espace d'échanges, un atelier « Lassotè » (Système traditionnel d'entraide dans le milieu rural autour de rythmes musicaux spécifiques), fabrication de jardinières individuelles et communes, composition d'un engrais organique, conception d'un dispositif de goute à goute autonome — 2021/2022, la problématique de recherche est : Accumboye Réservoir. Accumboye, dans la langue Kalinago veut dire Shaman. Un prétexte pour aborder la question de la transformation, en préambule du « jaden ».
Méthode : à la rencontre du territoire, des hommes, des gestes, des imaginaires, des savoirs…
Mode d'évaluation : contrôle continu, implication

Atelier de recherche et de création

ARC TRASS LA

Hervé Beuze, Géraldine Constant
4 h — Semestres 7 & 8
Objectifs : ce projet de recherche et de création interroge les signes du passé, des histoires collective et personnelle. Nous serons amenés dans ce projet à parcourir le territoire de l'île à la recherche d'empreintes, de traces, de marques et de manifestations de l'humain ou de la nature afin de mettre à jour de nouveau procédés et matériaux théorique et plastique pouvant générer des réponses singulières de nos étudiants. L'île entière est « territoire sensible » et constitue

de ce fait l'atelier de recherche et de création en traversant nos axes de spéculation.

Contenu : Les traces d'actes historiques inscrites dans le paysage pour comprendre et exprimer leur interprétation des enjeux contemporains — Les traces inscrites dans les mémoires personnelles : narrations de soi et du monde. Le passage du temps accroît la possibilité de représenter les expériences et les traces qui constituent une collection d'émotions. Souvenirs subjectifs, souvenirs fictifs, souvenirs endommagés, souvenirs précieux. Incontrôlables et conscients ou non — Les traces des pratiques culturelles et cultuelles qui naissent dans un contexte déterminé et perdurent en dehors de ces conditions, comme les cérémonies religieuses ou les danses traditionnelles ou modernes, à même enrichir des réflexions sur les mouvements du corps ou des formes symboliques — Les traces des langues et langages d'hier et d'aujourd'hui qui sont autant des outils de communication que des réservoirs d'images et de formes. Langages parlés, écrits ou objectal — Les traces de pensée : poétiques, plastiques et théoriques laissés par ceux qui lisent, rêvent, interrogent, étudient le territoire — Les traces archéologiques qui constituent des réservoirs de formes et de signes d'objet et d'architecture de civilisations enfouies — Les traces d'objet de rebut, signes de la société de consommation et des fins de cycle — Les traces d'activités de production obsolète où retrouver des activités et des attitudes de vie la vie quotidienne d'un autre temps.

Méthode : à la Martinique, « trass la », en créole désigne dans le langage agricole un petit chemin qu'on laisse dans les champs pour faciliter le labourage et la plantation — Elle désigne également les sentiers qui traversent les massifs forestiers foulés jadis par les esclaves marrons en fuite et par les marcheurs d'aujourd'hui — Par extension la trace est une direction voire un projet de vie laissé par les anciens aux jeunes générations — À la rencontre de traces, de savoirs à réinterpréter dans une méthodologie de création — Visites de ruines, plages et forêts, ateliers de danse, atelier de confection de tonneaux, de tambour, de nasse de pêche, de vannerie, de farine, déchetterie et musée d'archéologie.

Mode d'évaluation : contrôle continu.

Atelier de recherche et de création

ARC À HAUTE VOIX

Martial Bazabas, Paola Lavra, Camille Mauduech, Sonia Tourville
4 h — Semestres 7 & 8

Objectifs : espace de recherche et d'expérimentation dans lequel la proposition est d'explorer un corpus de textes littéraires poétiques, théoriques, politiques, romanesques, issus d'auteurs caribéens dans le cadre d'une démarche artistique qui puisse convoquer la relation de la voix (parole) au geste, du corps à l'espace et ainsi développer un process de recherche et de création dans lequel le texte est envisageable comme support ou comme moteur à une proposition ou expérimentation en photo, vidéo, son, installation, performance… approche de la scénographie envisagée.

Contenu : lire à voix haute et comprendre, analyser et contextualiser, argumenter et débattre.

Interpréter, s'approprier et/ou transposer.

Méthode : Maîtriser sa prise de parole : savoir poser sa voix, sa respiration, sa gestuelle, son argumentation, son corps — Utiliser son corps comme support d'expression — Expérimenter les combinaisons et les interfaces entre les mots, les gestes artistiques et les grands champs que sont le corps, le paysage, le réel, l'imaginaire.

Mode d'évaluation : contrôle continu

Séminaire de la recherche

« L'IDÉE DE LACUNE, D'ESPACE VIERGE OU SAUVAGE EST QUESTIONNÉE QUAND L'ESPACE ALTÉRÉ PROFILE L'OUBLI. » AUDRY LISERON-MONFILS

Géraldine Constant et l'ensemble de l'équipe pédagogique
4 h — Semestre 9

Objectifs : penser la recherche dans la dimension pédagogique du cursus — Le séminaire de la recherche est animé par les enseignants, plasticiens et théoriciens, par les étudiants en cycle 2 autour de leurs thématiques et autour des axes des différents ARC accordés au projet « Territoires sensibles » et portant une réflexion critique, des débats d'idées, des analyses de démarches et productions artistiques en amont des Journées d'études, rassemblant l'implication de tous les étudiants.

Contenu : l'axe de recherche « Territoires sensibles » offre à réfléchir de manière conjointe et imprévisible les espaces de création, à explorer les textures et les expériences de pensée, à interroger tant les emprunts, tant les égards de la conceptualité sociale, culturelle et écologique de notre lieu, la Martinique. Loin du silence intégral ordonné par des intégrismes ambiants, il s'agit de convier les voix de notre territoire, nos identités l'ont humanisé. De manières plus ou moins intrigantes et en savoirs appliqués — Ce que les œuvres en relation permettent comme conscience de nos réalités, ce que la création contemporaine apprend de nos empreintes, ce que les actes créatifs, pleins de nous, racontent de notre société. En quoi la subjectivité d'une intention artistique s'attentionne-t-elle aux rapports de soi à un territoire, à nos modes d'être dans un monde commun ? Dans quelles mesures,

questionner en termes plasticiens ce qui existe, introduit dans un monde fictif une pensée pouvant ré enchanter notre réel ? Comment chercher à comprendre les apparences objectives de transformation de notre île dans les champs du sensible : langue, matériaux, lumière, reliefs, mémoire, symbolique, imaginaire, violence, terre, végétation, nationalisme, mer et rivières, altérité, écritures, érotisme, traditions et ruptures — En quoi des productions artistiques envisagent l'irréparable historique dans la capacité de se normer soi-même ? En quoi les créations actuelles traversent-elles une compréhension scientifique et intime de la nature du lieu et du Monde ? L'apparition de contre récits et d'un vocabulaire esthétique renouvelé projetterait-elle un nouveau modèle de scénarisation, d'instantané romanesque ? — Notre paysage n'est pas qu'un site, ni qu'une une carte postale. Comment les pratiques artistiques contemporaines peuvent-elles occuper l'espace de manière créative et révéler le contexte géodynamique de l'île de la Martinique ? — Aucun d'entre nous ici comme ailleurs ne rallie un territoire sensible. Il le devient parce que nous y sommes. Mémoires et accumulation de couches d'un passé historique et d'une géographie imposée ont façonné ce territoire, l'ont déformé, l'ont recomposé — La société et la culture signent l'expression humaine, comment des créations artistiques contemporaines inventent-elles un territoire significatif témoin d'une relation étroite, d'un universalisme relatif et des valeurs du temps ?

Méthode : « Préambule des Journées d'études 2022 » d'Audry Liseron-Monfils, DESA, invite l'équipe pédagogique et les étudiants à dialoguer de l'évolution de leurs projets de recherche.

Mode d'évaluation : contrôle continu.

Fab lab, C.lab

Michel Pétris, Henri Tauliaut

4 h — Semestres 7 & 8

Objectifs : rendre les étudiants et autres usagers du Fab lab autonomes par le biais de divers procédés de fabrication — De découvrir et de pratiquer ces savoirs — De découvrir comment passer du prototypage à la création — De travailler sur le mouvement et lumière et plus généralement comment établir un pont entre le numérique et le sensible.

Contenu : thématiques de recherche proposées : le bio mimétisme. La communication entre humain et non humain (machines, plantes, etc.) — Les concepts suivants : récupérer, recycler (valorisation des déchets) — Découper, imprimer, assembler (fabrication numérique prototypage création numérique) — Capter / actionner. (Électronique numérique robotique, arts sensitifs) — Techniques abordées : l'impression 3D niveau 1 par filaments. Pour le niveau 2 une imprimante 3D par ajout de granulats. Le découpage et modelage grâce à la CNC. Le prototypage électronique avec des cartes Arduino. La fabrication de matériaux imprimables ou moulables. Un broyeur fonctionnel pourrait être temporairement mise à disposition pour avoir la chaine complète. Un extrudeur, un injecteur, une presse. Un découpeur et graveur laser (bois, tissu, carton, cuir)

Méthode : « C.lab », projet de laboratoire de fabrication est un espace de travail communautaire s'appuyant sur son écosystème pour mieux mettre en partage des données, des matériaux, des manières de penser la fabrication en lien avec d'autres lieux de fabrication respectueux de la charte MIT. Par ce Fab lab, l'école veut valoriser la culture de pratiques en co-création; cibler les projets porteurs pour nos recherches; accompagner les porteurs de projets dans une démarche de professionnalisation; faciliter la publication des projets des usagers du Fab lab et la promotion des données sur le réseau affilié au Lab. Les projets suivront une trajectoire de pratique s'appuyant sur la modélisation informatique (Extrait du document Projets numériques CCA DAC 2021 / 2022).

Mode d'évaluation : contrôle continu.

Projet : analyse critique et méthodologie

Hélène Anglionni, Cédric Petit-Jean Roget, Henri Tauliaut, Catherine Thiollier, Yannick Verrès

4 h — Semestres 7 & 8

Objectifs : apprendre et pratiquer l'analyse de réalisations plastiques (tous médiums) : observer, découvrir, questionner, identifier, comparer, interpréter, juger, verbaliser, etc. ; forme, matériaux, couleur, fonction, information, présentation, contexte, alternatives, etc. ; intentions, références, conclusions, critique, appréciation, propositions, etc. L'étudiant qui présente son travail a un retour critique sur son travail, de la part de ses collègues, et qui n'est pas contaminé par son interprétation personnelle — Être capable, dans les différentes phases d'élaboration de son projet, de faire émerger une thématique et une problématique — Par la méthodologie du projet, il s'agit d'ouvrir un champ de création et de traduction des composants et matériaux sociaux culturels contemporains.

Contenus : suivi critique des travaux personnels des étudiants se présente comme un suivi des travaux personnels des étudiant·es en groupe, un lieu de discussion où, avant tout, les étudiants ont la parole. Il s'agit d'un cours actif dans lequel les participants tentent de développer et de pratiquer une méthode d'analyse de travaux plastiques tous médiums confondus et sur lesquels on ne dispose

pas d'informations préalables. Suivant le principe de transversalité, l'Analyse Critique se propose non seulement d'interroger et d'analyser des travaux issus de pratiques différentes (peinture, sculpture, photo, vidéo, etc.) mais réunit également différents niveaux d'études de cycle 2.

Méthode : impulser les nombreux questionnements que présentent un projet et de fortifier la méthodologie de la recherche propre à chaque étudiant en fonction de l'évolution de son projet — Ce cours est un cours-atelier qui a pour but de créer et d'optimiser les conditions de l'émergence du projet personnel de l'étudiant en veillant au croisement de ses aspects théoriques, critiques, plastiques et techniques — Établir avec les étudiants des contenus de recherche(s) et un calendrier — Assurer un enseignement théorique et pratique — Servir d'activité transversale entre la méthodologie de la recherche et les enseignements théoriques — Chaque passage de l'étudiant peut prendre entre 15 et 20 minutes selon un calendrier élaboré en concertation. Les étudiants doivent participer à la totalité afin de bénéficier des approches différentes des autres options. Ils remettent à chaque séance un compte rendu du passage d'un étudiant en binômes qu'ils doivent lire afin d'en tirer profit pour le prochain passage. Les éléments indispensables à présenter lors de chaque passage sont : carnet de bord, esquisses, texte de présentation, scénographie de la salle.

Modalités d'évaluation : l'évaluation est collective et prend en compte les critères suivants : qualité des travaux et de l'accrochage (dispositions techniques appropriées) — qualité de la présentation orale — Qualité de l'investissement et pertinence de la réflexion (enjeux thématiques / présentation de la problématique). Inscription culturelle (appropriation et pertinence des références; mises en relation avec le projet et les savoirs de l'étudiant) — Présentation d'un carnet de bord à jour.

Workshop

Artiste invité
52 h — Semestres 8

Objectifs : un temps de recherche et de pratiques artistiques qui placent les étudiants dans une autre relation à eux-mêmes; leur motivation, leurs intentions, leur projet à visée professionnelle; et aux multiples expériences de création.

Contenu : un projet invitant les étudiants à découvrir des processus et des techniques de création.

Méthode : recherches, expérimentations et restitution.

Ⓢ Mémoire : les écritures du projet

Géraldine Constant, Paola Lavra, Catherine Thiollier, Sonia Tourville
2 h — Semestre 9

Objectifs : accompagner l'étudiant dans un travail d'écritures sur sa pratique et la problématisation de sa réflexion, « renforcer » ainsi une écriture singulière pour la conception, l'élaboration d'un mémoire de fin d'études dont la soutenance constitue une des épreuves du DNSEP — Recherche de la pertinence des références et de l'iconographie — Selon le projet de l'étudiant, proposer des mises en situation et suggérer, en dialoguant, des axes de recherche et de questionnements associés à ses réalisations.

Contenu : la formalisation du mémoire relève du choix de l'étudiant, en lien avec l'équipe pédagogique, de son projet de diplôme, ou de tout sujet articulé avec celui-ci, et de ses intentions déterminées — Le travail de rédaction est au centre de l'exercice et peut être accompagné d'un travail sur d'autres supports, justifiés par des partis pris caractérisés dans l'engagement vers un axe de recherche.

Méthode : construire la réflexion et l'argumentaire, répondre aux exigences méthodologiques — Aiguiser l'esprit critique, rendre pertinente la mise en forme du projet de recherche afin d'assurer des postures de création et des propositions esthétiques — Développement et suivi du projet DNSEP en interface avec le cours d'analyse critique et l'évolution des productions plastiques. Suivi sur rendez-vous.

Mode d'évaluation : contrôle continu.

Séminaire de professionnalisation

Sophie D'Ingianni, David Donat, Marie-Adèle Vert-Pré, Catherine Thiollier, Sonia Tourville
4 h — Semestre 9

Objectifs : acquisition d'informations et d'un savoir actualisé quant à la profession d'artiste — Questionnements autour de la pratique artistique inscrite dans un contexte culturel et économique en mutation.

Contenu : la professionnalisation dans la phase projet met l'accent sur la professionnalisation en tant qu'auteur créateur en arts visuels. Par l'acquisition d'outils techniques et leur maîtrise — Montrer des travaux ou des projets — Apporter des éléments clés de la pratique professionnelle — Faire exister une activité artistique et par des obligations déclaratives liées aux services émanant du système social — Préparer l'étudiant à l'organisation de sa vie professionnelle à la sortie de l'école. Les séminaires sont en lien avec des approches venant de l'intérieur et de l'extérieur de l'école. Ils visent à mettre en relation de manière active et dynamique

cet espace avec la réalité professionnelle représentée et portée par les artistes.

Méthode : interventions d'une sélection d'acteurs des mondes de l'art et de la culture els que le Conseiller Arts Plastiques DAC Martinique, les artistes, les responsables d'organismes publics d'aides, d'associations sur les thématiques découlant des axes prédéfinis (droits d'auteur, image, réseaux sociaux, création d'un événement artistique). En amont l'étudiant doit mener une recherche à la fois documentaire et sur le terrain en rapport avec une thématique de son choix lié à la professionnalisation (contacts directs avec le terrain - visite des lieux artistiques, rencontres avec des professionnels. | La communication orale d'une conférence de l'étudiant devant un auditoire (la classe) lors des séances définies selon un calendrier. Elle sera accompagnée d'un écrit court préparé en amont par l'étudiant(e) et remis à l'auditoire en début de conférence — Un article écrit de 4 pages (images inclues) soit un texte retravaillé et enrichi par les questions discutées à l'issue de la conférence à remettre ultérieurement.

Mode d'évaluation : contrôle continu.

Lieux et institutions liés à la professionnalisation en art : ANDEA — Dac Martinique — Collectivité Territoriale de Martinique — Technopole Martinique — Centre de rencontre Fonds Saint-Jacques — Fondation Clément — Artocarpe (Guadeloupe) — Esad de Valenciennes — Ville de Fort-de-France / Université des Antilles et de la Guyane — SERMAC — CMAC — ATRIUM — Centre de Formation de Professeurs — Chambre de Commerce et de l'Industrie de Martinique — Chambre des Métiers et d e l'Artisanat de Martinique — Pôle d'excellence MSH (Maison des Sciences de l'Homme) de Paris Nord — Galeries et autres lieux d'art en Martinique : espace d'art contemporain 14N 61W — Tropiques Atrium Scène Nationale —Atelier 49 — La Galerie Art Pluriel Colette Nimar — SeizeMètresCarrés — Bibliothèque Schœlcher — Espace Muséal Aimé Césaire — Musée Régional d'Histoire et d'Ethnographie —Musée d'archéologie.

Séminaire de la recherche

« L'IDÉE DE LACUNE, D'ESPACE VIERGE OU SAUVAGE EST QUESTIONNÉE QUAND L'ESPACE ALTÉRÉ PROFILE L'OUBLI. » AUDRY LISERON-MONFILS

Géraldine Constant et l'ensemble de l'équipe pédagogique
4 h — Semestre 9

Objectifs : penser la recherche dans la dimension pédagogique du cursus —Le séminaire de la recherche est animé par les enseignants, plasticiens et théoriciens, par les étudiants en cycle 2 autour de leurs thématiques et autour des axes des différents ARC accordés au projet « Territoires sensibles » et portant une réflexion critique, des débats d'idées, des analyses de démarches et productions artistiques en amont des Journées d'études, rassemblant l'implication de tous les étudiants.

Contenu : l'axe de recherche « Territoires sensibles » offre à réfléchir de manière conjointe et imprévisible les espaces de création, à explorer les textures et les expériences de pensée, à interroger tant les emprunts, tant les égards de la conceptualité sociale, culturelle et écologique de notre lieu, la Martinique. Loin du silence intégral ordonné par des intégrismes ambiants, il s'agit de convier les voix de notre territoire, nos identités l'ont humanisé.
De manières plus ou moins intrigantes et en savoirs appliqués — Ce que les œuvres en relation permettent comme conscience de nos réalités, ce que la création contemporaine apprend de nos empreintes, ce que les actes créatifs, pleins de nous, racontent de notre société. En quoi la subjectivité d'une intention artistique s'attentionne-t-elle aux rapports de soi à un territoire, à nos modes d'être dans un monde commun ? Dans quelles mesures, questionner en termes plasticiens ce qui existe, introduit dans un monde fictif une pensée pouvant ré enchanter notre réel ? Comment chercher à comprendre les apparences objectives de transformation de notre île dans les champs du sensible : langue, matériaux, lumière, reliefs, mémoire, symbolique, imaginaire, violence, terre, végétation, nationalisme, mer et rivières, altérité, écritures, érotisme, traditions et ruptures — En quoi des productions artistiques envisagent l'irréparable historique dans la capacité de se normer soi-même ? En quoi les créations actuelles traversent-elles une compréhension scientifique et intime de la nature du lieu et du Monde ? L'apparition de contre récits et d'un vocabulaire esthétique renouvelé projetterait-elle un nouveau modèle de scénarisation, d'instantané romanesque ? — Notre paysage n'est pas qu'un site, ni qu'une une carte postale. Comment les pratiques artistiques contemporaines peuvent-elles occuper l'espace de manière créative et révéler le contexte géodynamique de l'île de la Martinique ? — Aucun d'entre nous ici comme ailleurs ne rallie un territoire sensible. Il le devient parce que nous y sommes. Mémoires et accumulation de couches d'un passé historique et d'une géographie imposée ont façonné ce territoire, l'ont déformé, l'ont recomposé — La société et la culture signent l'expression humaine, comment des créations artistiques contemporaines inventent-elles un territoire significatif témoin d'une relation étroite, d'un universalisme relatif et des valeurs du temps ?

Méthode : « Préambule des Journées d'études 2022 » d'Audry Liseron-Monfils, DESA, invite l'équipe pédagogique et les étudiants à dialoguer de l'évolution de leurs projets de recherche.

Mode d'évaluation : contrôle continu.

Atelier de production

Atelier Céramique de Yoko Homareda, Weena Ouassenga — Atelier Design de Cédric Petit-Jean Roget, Michel Pétris — Atelier Réalités Virtuelles de Martial Bazabas, Henri Tauliaut — Atelier Sérigraphie de José René-Corail — Atelier Vidéo d'Hélène Anglionin
4 h — Semestre 9

Objectifs : mettre à profit la diversité des possibles en atelier de production dans la mise en œuvre du projet afin de proposer des articulations entre techniques et création contemporaine, de l'idée à la matérialisation de leur projet plastique.

Contenu : trouver dans chaque atelier référencé des procédés et des outils, des savoir-faire techniques et des méthodes afin de favoriser l'autonomie et la liberté créatrice.

Méthode : recherche et questionnements plastiques, expérimentations, réalisations — Mise en référence de leur production avec celles d'artistes contemporain de la Caraïbe et du Monde, scénographie des œuvres — Mise en place d'une méthodologie personnelle et production d'œuvres à partir des techniques enseignées — Un cahier de liaison fait l'interface entre les espaces de suivi de projet et de mise œuvre en ateliers (dispositif tenu par l'étudiant).

Mode d'évaluation : contrôle continu.

Atelier de recherche et de création

ARC À HAUTE VOIX

Martial Bazabas, Paola Lavra, Camille Mauduech, Sonia Tourville
4 h — Semestre 9

Objectifs : espace de recherche et d'expérimentation dans lequel la proposition est d'explorer un corpus de textes littéraires poétiques, théoriques, politiques, romanesques, issus d'auteurs caribéens dans le cadre d'une démarche artistique qui puisse

Contenu : convoquer la relation de la voix (parole) au geste, du corps à l'espace et ainsi développer un process de recherche et de création dans lequel le texte est envisageable comme support ou comme moteur à une proposition ou expérimentation en photo, vidéo, son, installation, performance… Approche de la scénographie envisagée.

Méthode : lire à voix haute et comprendre, analyser et contextualiser, argumenter et débattre — Interpréter, s'approprier et / ou transposer — Maîtriser sa prise de parole : savoir poser sa voix, sa respiration, sa gestuelle, son argumentation, son corps — Utiliser son corps comme support d'expression — Expérimenter les combinaisons et les interfaces entre les mots, les gestes artistiques et les grands champs que sont le corps, le paysage, le réel, l'imaginaire.

Mode d'évaluation : contrôle continu.

Atelier de recherche et de création

ARC ARADA, ACCUMBOYE RÉSERVOIR

Marc Marie-Jospeh, Cédric Petit-Jean Roget
4 h — Semestre 9

Objectifs : ce projet de recherche et de création autour des pratiques vernaculaires est une sorte d'incubateur concept, où la pratique comme catalyseur serait une possible ouverture des champs créatifs en rapport au vivant, à la langue créole, au mouvement, aux gestes premiers.

Contenu : l'approche pédagogique est orientée sur l'expérimentation physique du jardin par les étudiants. Notre jardin est constitué d'un mélange de cultures vivrières, de plantes médicinales, de plantes apotropaïques et d'espèces dites ornementales. L'espace est organisé en deux parties, l'une d'expérimentations individuelles et l'autre un jardin collectif dédié à l'œuvre commune.
Une place importante est donnée à la création de structures en matériaux de récupération et au recyclage. 2021, les premières étapes ont été surtout réservées à la préparation du sol et à la mise en place du jardin. Nous préconisons le déplacement dans le territoire et partons à la rencontre des divers acteurs du terrain qui sont pour la plupart nos référents : Dominique Massol : agriculteur et réactiveur des éléments de la tradition autour du jardin, Léon Tisgra : agriculteur (spécialisé en permaculture), Bertin Nivor : artiste agro designer, Roland Pavilla : artiste et conteur du jardin créole, Emmanuel Nossin : Ethno pharmacologue, Thierry Létang : enseignant chercheur en anthropologie.
Lucien Dégrat : agronome, généticien, ethnobotaniste. La préparation du sol à partir de méthodes traditionnelles et manuelles, le jardin se composant de différentes strates, couches successives constituées d'algues marines, de compost organique, de bagasse puis de terre — les semis — fabrication d'un carbet (abri de jardin) et espace d'échanges — un atelier « Lassotè » (Système traditionnel d'entraide dans le milieu rural autour de rythmes musicaux spécifiques) — fabrication de jardinières individuelles et communes — composition d'un engrais organique — conception d'un dispositif de goutte à goutte autonome. 2021 / 2022, la problématique de recherche est : Accumboye Réservoir — Accumboye, dans la langue Kalinago veut dire Shaman. Un prétexte à aborder la question de la transformation, en préambule du « jaden ».

Méthode : à la rencontre du territoire, des hommes, des gestes, des imaginaires, des savoirs…

Mode d'évaluation : contrôle continu, implication.

Atelier de recherche et de création

ARC PLEINEMENT PRATIQUES

Chistophe Mert
4 h — Semestre 9
Objectifs : appréhender les pratiques et les mediums à travers leur histoire et les postures de créateurs tout en développant une approche critique prenant en compte le paradigme local — Acquisition d'un savoir et de savoir-faire en regard avec la création contemporaine et les enjeux en Caraïbe.
Contenu : enseignement sous forme d'atelier de recherches et de mise en œuvre, axé autour des spéculations formelles et conceptuelles des étudiants. Un intérêt particulier sera porté sur les pratiques dans la zone Caraïbe / Amériques — Les étudiants sont invités à investir l'atelier comme un espace personnel qui peut être reconfiguré selon les besoins spécifiques de chaque projet.
Méthode : documents ressources (vidéo d'artistes, films documentaires, catalogues d'expositions, articles de presse, etc.) qui peuvent être aussi proposés par les étudiants — La réalisation de travaux individuels ou collectifs. Les productions devront systématiquement faire l'objet d'une monstration formelle et critique.
Mode d'évaluation : contrôle continu sur la base de la régularité des échanges et de la qualité des réalisations.

Atelier de recherche et de création

ARC TRASS LA

Hervé Beuze, Géraldine Constant
4 h — Semestre 9
Objectifs : ce projet de recherche et de création interroge les signes du passé, des histoires collective et personnelle. Nous serons amenés dans ce projet à parcourir le territoire de l'île à la recherche d'empreintes, de traces, de marques et de manifestations de l'humain ou de la nature afin de mettre à jour de nouveau procédés et matériaux théorique et plastique pouvant générer des réponses singulières de nos étudiants. L'île entière est « territoire sensible » et constitue de ce fait l'atelier de recherche et de création en traversant nos axes de spéculation.
Contenu : Les traces d'actes historiques inscrites dans le paysage pour comprendre et exprimer leur interprétation des enjeux contemporains — Les traces inscrites dans les mémoires personnelles : narrations de soi et du monde. Le passage du temps accroît la possibilité de représenter les expériences et les traces qui constituent une collection d'émotions. Souvenirs subjectifs, souvenirs fictifs, souvenirs endommagés, souvenirs précieux. Incontrôlables et conscients ou non — Les traces des pratiques culturelles et cultuelles qui naissent dans un contexte déterminé et perdurent en dehors de ces conditions, comme les cérémonies religieuses ou les danses traditionnelles ou modernes, à même enrichir des réflexions sur les mouvements du corps ou des formes symboliques — Les traces des langues et langages d'hier et d'aujourd'hui qui sont autant des outils de communication que des réservoirs d'images et de formes. Langages parlés, écrits ou objectal — Les traces de pensée : poétiques, plastiques et théoriques laissés par ceux qui lisent, rêvent, interrogent, étudient le territoire — Les traces archéologiques qui constituent des réservoirs de formes et de signes d'objet et d'architecture de civilisations enfouies — Les traces d'objet de rebut, signes de la société de consommation et des fins de cycle — Les traces d'activités de production obsolète où retrouver des activités et des attitudes de vie la vie quotidienne d'un autre temps.
Méthode : à la Martinique, « trass la », en créole désigne dans le langage agricole un petit chemin qu'on laisse dans les champs pour faciliter le labourage et la plantation — Elle désigne également les sentiers qui traversent les massifs forestiers foulés jadis par les esclaves marrons en fuite et par les marcheurs d'aujourd'hui — Par extension la trace est une direction voire un projet de vie laissé par les anciens aux jeunes générations — À la rencontre de traces, de savoirs à réinterpréter dans une méthodologie de création — Visites de ruines, plages et forêts, ateliers de danse, atelier de confection de tonneaux, de tambour, de nasse de pêche, de vannerie, de farine, déchetterie et musée d'archéologie.
Mode d'évaluation : contrôle continu.

Fab lab, C.lab

Michel Pétris, Henri Tauliaut
4 h — Semestre 9
Objectifs : rendre les étudiants et autres usagers du Fab lab autonomes par le biais de divers procédés de fabrication — De découvrir et de pratiquer ces savoirs — De découvrir comment passer du prototypage à la création — De travailler sur le mouvement et lumière et plus généralement comment établir un pont entre le numérique et le sensible.
Contenu : thématiques de recherche proposées : le bio mimétisme. La communication entre humain et non humain (machines, plantes, etc.) — Les concepts suivants : récupérer, recycler (valorisation des déchets) — Découper, imprimer, assembler (fabrication numérique prototypage création numérique) — Capter / actionner. (Électronique numérique robotique, arts sensitifs) — Techniques

abordées : l'impression 3D niveau 1 par filaments. Pour le niveau 2 une imprimante 3D par ajout de granulats. Le découpage et modelage grâce à la CNC. Le prototypage électronique avec des cartes Arduino. La fabrication de matériaux imprimables ou moulables. Un broyeur fonctionnel pourrait être temporairement mise à disposition pour avoir la chaine complète. Un extrudeur, un injecteur, une presse. Un découpeur et graveur laser (bois, tissu, carton, cuir)

Méthode : « C.lab », projet de laboratoire de fabrication est un espace de travail communautaire s'appuyant sur son écosystème pour mieux mettre en partage des données, des matériaux, des manières de penser la fabrication en lien avec d'autres lieux de fabrication respectueux de la charte MIT. Par ce Fab lab, l'école veut valoriser la culture de pratiques en co-création; cibler les projets porteurs pour nos recherches; accompagner les porteurs de projets dans une démarche de professionnalisation; faciliter la publication des projets des usagers du Fab lab et la promotion des données sur le réseau affilié au Lab. Les projets suivront une trajectoire de pratique s'appuyant sur la modélisation informatique (Extrait du document Projets numériques CCA DAC 2021 / 2022).

Mode d'évaluation : contrôle continu.

Projet : analyse critique et méthodologie

Hélène Anglionnin, Cédric Petit-Jean Roget, Henri Tauliaut, Catherine Thiollier, Yannick Verrès

4 h — Semestre 9

Prérequis : L'étudiant en DNSEP, ayant fréquenté tous les ateliers (ou un maximum) résolution de tous les problèmes de représentation, analogiques et numériques, maquettes, début de prototypes, transfert de forme, matière; texture; couleur, process de fabrication, ayant abordé les notions de proportions, d'échelle, mise en place de sa démarche (construction) avec la méthodologie (oral et pratique), apprentissage d'une certaine autonomie, il est à présent en posture de proposition et de reconstruction d' « une nouvelle forme » — Avec la cumulation de diverses acquisitions, séminaires, colloques, la capitalisation de voyage d'étude, workshops, éventuellement ERASMUS, il devra apporter les configurations sur l'ouverture de son projet en tant que posture future dans sa vie d'artiste — Il doit maintenant être capable de mettre en œuvre 4 axes principaux pour son projet : Axe projet : contenu fond et forme, rapport à la contextualisation en phase avec l'aspect contemporain — Axe mémoire : fond et forme — Axe discours : argumentaire (bonne articulation incluant la notion « d'ouverture du projet », une projection envisagée — Axe visualisation : scénographie

adaptée, soit le meilleur compromis du projet.

Objectifs : pratiquer l'analyse comparative des référents et problématiques — Confirmer le point de vue critique, construire et asseoir son argumentaire — Confirmer la posture de création et les propositions esthétiques (plastiques) — Rendre pertinent dans la présentation du projet, le champ de création et de traduction choisi — Formuler et montrer dans la réflexion et la mise en forme du projet, les composants et matériaux sociaux culturels et un dispositif contemporain — Introduire l'articulation des références, des évolutions et des évènements afin mettre en évidence, par un process méthodologique affiné, la posture de la singularité de sa création, et d'ouvrir sur des axes futurs.

Contenus : forme d'enseignement (encadrement théorique et pratique) — La posture de recherche doit s'intensifier, se préciser en vue de son projet. Il doit acquérir une plus grande indépendance pour la lisibilité effective de la démarche globale et des choix opérés — Comme l'étudiant doit « faire preuve », il doit être précis sur : sa présentation formelle, faire la preuve des expérimentations, des volumes explicitant le projet, différents types de maquettage, de la réalisation de maquettes ou / et prototypes significatifs pour le projet développé — sa présentation critique, écrits (mémoire) sur le projet.

Méthode : suivi des prises de notes (corrections) sur projet (déploiement de tous les axes du projet) — constitution d'un cahier ou dispositif de liaison — Suivi de la création et mise en place du projet : assistance à la production des traductions plastiques, fiches de matériaux, nouvelles possibilités de réalisations, amorces d'objets ou de systèmes ou de dispositifs, afin d faire la démonstration de l'ouverture du projet — Vérification méthodique (point par point) de la méthode et du dispositif (articulation des œuvres et des productions (production de traductions plastiques, fiches de matériaux, nouvelles possibilités de réalisations, amorces d'objets, de systèmes ou de dispositifs) — Visite de la constitution d'une banque de visuels concernant les recherches personnelles.

Modalités d'évaluation : présentation orale, argumentation-visuelle, graphique, visite d'un carnet de bord construit — Mise en forme des carnets de bord (effet cumulatif) ou carnet de suivi du projet (significatif pour le projet développé) — Le carnet de bord constitué essentiellement de : éléments graphiques déconstruisant votre problématique et vos questionnements; compte-rendu de lectures, notes de conférences analyses, réflexions, remarques, observations, annotations, commentaires — Spéculations graphiques, dessins, relevés de formes, lieux, espaces; compte rendu graphique d'expos — Iconographies (images, représentations, reproductions, portraits, photographies, illustrations) commentées — Référents et posture distanciée et critique — Références bibliographiques, sitographie

RE
SS
AC

MY
RR
HE

BIOGRAPHIES DES ENSEIGNANTS

Hélène Anglionin
Née en 1971 à Fort de France (Martinique), elle est titulaire d'un diplôme grade Master (Master 2 pro) de La Sorbonne Nouvelle Paris III mention Cinéma et Audiovisuel spécialité : Didactique de l'Image, Production d 'outils pédagogiques et art de la transmission.
A d'abord obtenu un CEAP en Communication Audiovisuelle aux Beaux-arts de Angers puis une Maîtrise en Cinéma et Audiovisuel à Montpellier III. A enseigné au collège, au lycée (de 1998 à 2002).
Elle rejoint l'équipe pédagogique en 1998 ou elle enseigne la vidéo.
Vidéaste free-lance, elle travaille avec des organismes et répond à des commandes. Elle poursuit un travail de recherche autour de la production et transmission de l'image.

Martial Bazabas
Né en 1960 à Clichy (France), il a travaillé en tant qu'infographiste 2D / 3D dans l'industrie du packaging, dès 1987, en France hexagonale.
À la Martinique, à partir de 1990, il poursuit ses réalisations dans ce domaine pour des projets d'urbanisme et réalise des courts métrages d'animation dans le cadre de commandes publiques d'agences gouvernementales, ou encore pour des associations culturelles et médicales. Entre 1993 et 1997, il a créé et produit l'habillage graphique d'une chaîne privée de télévision locale, « TCI ».
Il a réalisé le documentaire Saint-Pierre, lieux de mémoire en 1999.
Il travaille également avec différentes compagnies théâtrales et de manière plus générale pour le spectacle vivant, au niveau de la communication visuelle et aussi plus récemment à la création d'éléments Scénographiques virtuels et animés. Il a organisé et animé des formations de technicien multimédia pour des organismes subventionnés. Depuis 1991 il enseigne à l'école supérieure d'art de la Martinique l'ensemble de toutes les techniques infographiques et anime différents ateliers de création, dont l'ARC numérique.
En 2013, il développe un travail de recherche sur la 3D temps réel appliquée au patrimoine Martiniquais à travers la reconstitution du théâtre de St Pierre en réalité virtuelle. 2016 Il développe un projet de promenade virtuelle dans une œuvre de Gauguin pour la muséographie du centre d'interprétation du Carbet.
2019 expérimente des concepts art en réalité virtuelle.

Hervé Beuze
Né en 1970 à Fort-de-France (Martinique), Vit et travaille à la Martinique.
Diplômé en 1997 des Beaux-Arts de la Martinique. Ses œuvres principales sont la sculpture et l'installation. Depuis 2012, il enseigne le volume et la céramique au Campus des Arts de la Martinique.
Ses principales expositions collectives internationales : cette année « Dust specks on the sea » à la Hunter East Gallery de Harlem à New York et « Divination the world to come » à la Agency Gallery de Londres, « Caribbean crossroads of the world », au Perez Art Museum à Miami en 2014 et Museo del Barrio à New York en 2012 ;

« Mémoires » sur l'île de Gorée au Sénégal en 2012 invité par le musée Dapper de Paris. Plusieurs expositions individuelles, « Mes Martinique » en 2009, « Armature », la dernière à la Fondation Clément en 2016 tentent de révéler la mémoire profonde des corps et de la carte de sa région. Deux totems monumentaux en bois sculpté sont visibles à l'entrée de la ville de Saint-Pierre. Il utilise des matériaux naturels ou manufacturés pour exprimer avec une composition forte et poétique l'histoire tourmentée des terres d'Amérique.

Rémi Bouvet Loiseau

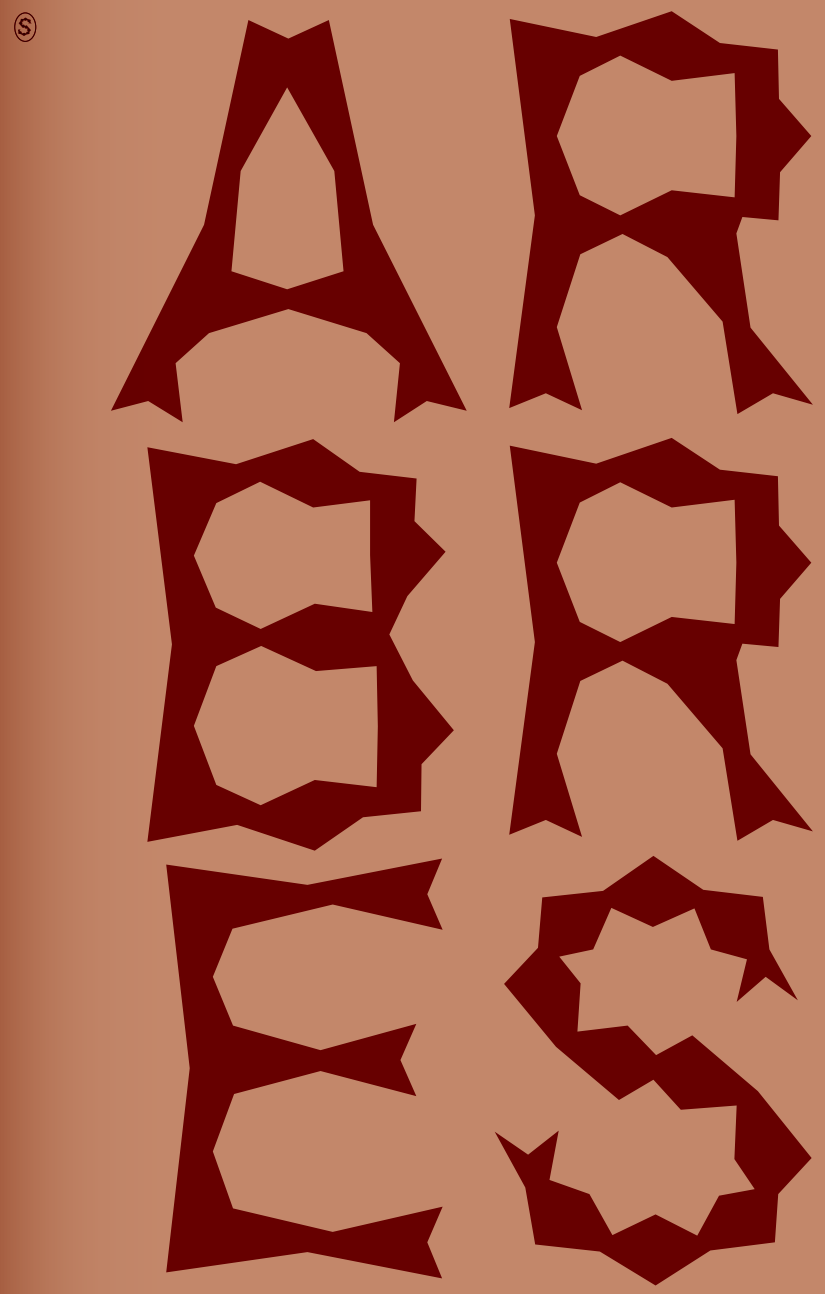
Né en 1987 en France, Rémi Bouvet Loizeau a d'abord étudié l'architecture à l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-Val de Seine (ENSAPVS) puis le graphisme à L'Institut Supérieur des Arts Appliqués (LISAA) avant de conforter sa formation au Musée de l'imprimerie à Nantes. Fasciné par toutes les facettes du lien art — société, il cofonde les collectifs de graphistes (Atelier la Casse, puis CRC Studio) et anime des projets collaboratifs avec d'autres designers (AirPoster, Oripeau, Café des Valkyries, NadineCorp, etc.). Avec ces structures, il expérimente et cherche de nouvelles formes de graphisme, de communication ou de commande. Aujourd'hui, Rémi Bouvet Loizeau est designer graphique, UI/UX designer et développeur. Toujours engagé dans la diffusion des arts graphiques, il rejoint en parallèle de ces activités l'équipe pédagogique du CCA en tant qu'enseignant, puis coordinateur de la section graphisme. Il y enseigne la culture typographique et la méthodologie de création en Design graphique.

Jean-Philippe Breleur

Né en 1970 à Clichy-sur-Seine, titulaire en 1995 d'un DNSEP communication, mention photographie à l'Institut d'art visuel d'Orléans, Jean-Philippe Breleur développe et poursuit un travail plastique et photographique. En 2016, il monte l'exposition Des Vanités… Des vanités à Tropiques Atrium-scène nationale et participe à l'exposition collective Visions archipéliques, à la Fondation Clément. En 2010, il participe également à l'exposition Fleur raison nouvelle à la Fondation Clément. Il enseigne actuellement au CCA la photographie argentique & numérique aux 2e et 3e années et assure la coordination des 2èmes années au sein de l'établissement.

Géraldine Constant

Née en 1966 à Fort-de-France (Martinique), sociologue et journaliste. Titulaire d'un DEA d'Anthropologie et de sociologie « Épistémologie et esthétique du mot frère à la Martinique » à l'Université René-Descartes à Paris V-Sorbonne, sous la Direction de Michel Maffesoli en 1988, d'une maitrise de Psychologie et de Sociologie à Paris V-Sorbonne en 1987. Journaliste en presse écrite à L'Événement du Jeudi à Paris en 1991, à Paroles Dom, journal satirique à la Martinique



en 1996, elle enseigne au CCA depuis 1998 les sciences humaines appliquées à l'art, au design et à la communication, la Sociologie de l'art & la culture générale, lauréate en 2007 du concours de PEA (professeur d'enseignement artistique, arts plastiques). Diverses publications : « Sans rancune » en 2002, *Bruno Pédurand, Itinerrance, à Fonds St Jacques*, « L'élégance d'être soi », 2016, *Hervé Beuze, Armature*, à la Fondation Clément, « ...Enfin, le temps des merveilles », 2017, Agnès Brézéphin-Coulmin, Insectes à l'Atrium.

Sophie D'ingianni

Historienne et critique d'art, spécialisée dans l'art contemporain caribéen, Sophie Ravion d'Ingianni est docteur en Science de l'art & esthétique sous la direction de Marc Jimenez à l'Université de Panthéon–Sorbonne Paris I. Lauréate depuis 2007 du concours de PEA (professeurs d'enseignement artistique, arts plastiques). A résidé au Mexique et en République Dominicaine. Elle est membre de L'AICA-Caraïbe (Association internationale des critiques d'art), du CEREAP (Centre de recherches en esthétique et arts plastiques) et du CRILLASH (Centre de recherches interdisciplinaires en lettres, langues, arts et sciences humaines). Chargée de cours à l'IUFM de Martinique de 1997 à 2002, depuis 1996, elle enseigne l'histoire et théorie de l'art et intervient pour le suivi de mémoire des 4e et 5e années. Sous la direction de Dominique Berthet, a collaboré à de nombreux numéros de Recherches en Esthétique et publié ses recherches dans la collection Les Arts d'ailleurs, chez l'Harmattan. Elle a participé à de nombreux colloques dans la Caraïbe. Elle a publié : *Jorge Pineda, artiste de Saint Domingue*, édition Les Chiens Rouges associés, en 2000 et *Raquel Paiewonsky, Una*, éditions Lisa Kirkman, Miami, 2008. Depuis 2010 elle est chargée de cours à L'Université des Antilles.

David Donat

Né en 1957 à Reims, David Donat est producteur, intervenant et script-doctor dans le milieu du cinéma. Il s'impose comme un créateur de projets cinématographiques et audiovisuels fortement ancrés dans la Caraïbe-Amérique. Dans le même temps, il va suivre des formations tournées vers l'écriture (GREC, STORY, IIS), la réalisation (INA, EFET) et la production de films (Produire en région, Eurodoc). David Donat va façonner sa formation également dans tous les secteurs de son milieu, de la photographie à la direction de production, en passant par la régie générale, la réalisation et le rôle de comédien. Il contribue à la mise en place, lorsqu'il n'a pas été le principal instigateur, de nombreuses rencontres, manifestations et formations pour la profession. Il collabore avec Eloa Prod de F. Zobda et JL. Monthieux sur « Toussaint Louverture », avec JMJ Productions d'E. Palcy sur « Parcours de dissidents », avec Kréol Productions de G. Deslauriers sur « Biguine », « Le passage du milieu » et « Béhanzin », coproduit « Sorciers » écrit par P. Chamoiseau avec la SFP. Il intervient également en tant que producteur conseil sur des projets documentaires et fictions. Il est membre fondateur du « GPAM » (Groupement des Producteurs Audiovisuels de la Martinique), du « SPICAM » (Syndicat des Producteurs de Cinéma et de l'Audiovisuel de Martinique), des associations « Images d'Ici et Là » et Terre d'Arts. Il participe activement à la structuration de son secteur professionnel et devient en 2012 Directeur du département Cinéma au Campus Caraïbéen des Arts (CCA) ; il met en place en partenariat avec l'IUT di Corsica une licence LPTAIS en 2013. Il organise avec David Khatile les rencontres cinématographiques du CCA et de l'UA : « Lonviyonaj lorizon siléma lakaraib » écrire et construire nos humanités caribéennes où quand le cinéma révèle et nourrit le réel caribéen. Il s'interroge sur le conte martiniquais et le langage du corps comme des ressources à une écriture cinématographique.

Florent Font

Diplômé d'un master « Industrial Design » spécifique au design d'objet, à Sheffield en Angleterre. Florent Font s'est par la suite dirigé dans d'autres domaines créatifs comme le graphisme afin de créer son entreprise dans le sud de la France. Productif et passionné par les différentes formes de représentations plastiques, il eu l'opportunité d'exposer dans des galeries d'art. Arrivé en Martinique il y a quelques années, c'est tout naturellement qu'il souhaita partager ses connaissances et son expérience. Aujourd'hui il enseigne comme professeur de dessin spécifique au CCA.

David Gumbs

David Gumbs est un plasticien multimédia primé, originaire de l'île de Saint-Martin dans la Caraïbe, et basé à la Martinique. Il est diplômé d'un Master Spécialisé en Nouveaux Médias à l'ENSCI Les Ateliers de Paris. Ces projets récents inclus sa nomination au projet Mondes Nouveaux du Ministère de la Culture, sa première exposition solo aux États-Unis « From Dust to Gold » au Telfair Museums à Savannah, *Illuminate Coral Gables* à Miami, *Tod Town Expo* à Shanghai, le *Currents New Media digital festival* à Santa Fe, et *Relational Undercurrents* qui est la rétrospective majeure de l'art originaire de l'Amérique Latine et de la Caraïbe aux États-Unis. L'exposition débute à MOLAA Los Angeles et a voyagé au Portland Museum of Art, au Patricia & Phillip Frost Art Museum, et au Wallach Gallery New York en 2018. En 2017 il remporte l'appel National Street Art pour la région Martinique et Saint-Martin, il participe au Prizm Art Fair et à la Biennale de la Jamaïque. En 2016, il est retenu par la Fondation Davidoff Art Initiative pour une résidence d'artiste à Pékin. A cette occasion, ses oeuvres ont été exposées au World Art Museum / China Millennium Monument. Il participe à *Open Air Prisons* à Los Angeles Contemporary

Exhibitions. Et expose à *Digital* au Musée Nationale de la Jamaïque. En 2015, sa série vidéo *Horschamp* est exposée à *Video Islands* à New York et à l'exposition d'ouverture du Mémorial Act en Guadeloupe. En 2014 ses oeuvres ont été exposées : au Trinidad + Tobego film festival, à Transforming Spaces aux Bahamas et à Beep Bop Boop New Media en Floride. En 2013, son installation Soleil Magma fut présentée à la 1e Biennale d'art contemporain à la Martinique. En 2012, à la Biennale Happy island Project à Aruba. En 2009 à l'exposition Latitudes à l'Hôtel de ville de Paris. Il a participé à plusieurs festivals d'arts numériques en Europe et en France, dont le Festival Arborescence à Aix-en-Provence. Il expose régulièrement dans le monde et dans la Caraïbe.

Indiana Gustave

Née à La Dominique elle poursuit ses études à la Martinique en 2014 à l'université des Antilles en licence de Langues, Littératures et civilisations étrangères et régionales, puis en Master. Elle enseigne l'anglais aux étudiants du CCA de 3e année art et design objet.

Yoko Homareda

Née à Tokyo, Japon, en 1979, elle vit et travaille entre la France et le Japon depuis 17 ans.

Elle est titulaire d'un DNSEP de la section Objet-terre à L'École nationale supérieure des arts décoratifs de Strasbourg en 2009. Elle a de nombreuses expériences d'enseignement et d'expositions en Europe et à l'étranger. Depuis 2019, deux de ses installations sont dans la collection permanente de la céramique contemporaine du Musée des Beaux-Arts de Lyon. De la réflexion à la réalisation, en passant par ses connaissances culturelles, elle enseigne en janvier 2021 la céramique au CCA.
Résidence d'artistes, Maison des métiers d'art du Québec, Canada 2017. Salon Révélation, Grand Palais, Paris, 2017. L'expérience de la couleur, Musée de Sèvres…

Stéphanie Hubert

Designer graphique et illustratrice née en 1986 en Martinique, elle est diplômée d'un DNAT Design graphique à l'Institut Régional d'Arts Visuels de Martinique en 2009, puis travaille en tant que graphiste freelance dans une imprimerie pendant 8 ans. En 2012 elle crée l'agence InQuarto au sein de laquelle elle exerce. En parallèle de son activité, elle rejoint l'équipe pédagogique du CCA en octobre 2021 et enseigne les pratiques graphiques et l'illustration.

CENDRE

SENTIR

Frédéric Lagnau

Né en 1973 près de Lyon, il est d'abord diplômé en communication visuelle de l'école Estienne puis pratique la lithographie et la gravure aux Beaux-arts de Paris. Il s'initie parallèlement à la calligraphie latine puis obtient en 1999 un DSAA création typographique à l'école Estienne après un stage à l'Académie royale d'arts appliqués de La Haye, aux Pays-Bas. Depuis 2000, il enseigne les pratiques graphiques au Campus Caraïbéen des arts et travaille comme graphiste indépendant pour des associations, des organismes culturels et de nombreux artistes. Il entame en 2009 une démarche artistique et crée des vidéos pour des compagnies de danse et de théâtre.

Paola Lavra

Née en Sardaigne en 1967, Paola Lavra est docteur en Lettres de L'Université de Cagliari, titulaire d'un DEA en anthropologie et ethnologie de l'EHESS (sous la dir. de N. Belmont) et d'un doctorat en anthropologie (sous la dir. de J.-L. Bonniol). Qualifiée au titre de M.d.C., son activité d'anthropologue se déploie entre la recherche en Sciences sociales au sein du LC2S-CNRS (Laboratoire caraïbéen de sciences sociales, équipe genre et culture, FDF), l'enseignement de l'Anthropologie médicale au CHU de FDF et l'activité d'enseignement et de recherche au CCA. Spécialiste des sociétés créoles et de l'anthropologie du corps, elle ouvre ses domaines de recherche à l'investigation des jeunes étudiants en arts dans une démarche interdisciplinaire mise au service de l'écriture du mémoire de fin d'études dont elle assure la direction depuis 2012 / 2013. Elle enseigne au CCA l'anthropologie et la méthodologie de la création. Auteur d'articles scientifiques, son écriture s'ouvre aujourd'hui à l'espace de la création (Substrat, A. Liseron-Monfils, Fondation Clément, 2014).

Ken Lérus-Roulez

Est diplômé d'État en Arts graphiques, codirecteur d'une agence de communication depuis 2007, passionné de SF, des univers de comics, manga et Bd franco-belge, d'art contemporain. Son voyage d'études et les rencontres réalisées au HBG (École des Beaux-Arts du livre) de Leipzig, lui ont permis de gagner en maturité et en technicité. Il a débuté en tant que graphiste/infographiste/monteur truquiste dans une entreprise audiovisuelle spécialisée dans la publicité et dans la communication interne et externe d'entreprises, pour une vision globale du tissu économique et l'expérience dans l'aspect transversal d'une communication. Il est membre d'associations composées de chercheurs universitaires, vice-président du volet numérique d'une association culturelle pensant la Langue, le patrimoine et les Arts martiniquais.

Ⓢ

Marc Marie-Joseph

Diplômé de l'école supérieur d'art de la Martinique, il obtient le DNSEP en 1997. Marc Marie- Joseph développe l'installation pendant plusieurs années sur des problématique de la « dérive », sur les Iliens de la Caraïbe, la clandestinité. Durant ces trois dernières années, sont intérêt se porte sur le tropisme merveilleux. Il questionne les lieux habités à la recherche de résonance. L'œuvre se construit dans une exploration expérimentale, aléatoire du lieu en ayant comme fil conducteur l'histoire et les mœurs du site.
Marc Marie-Joseph est professeur de dessin et de pratiques picturales depuis février 2014 au CCA.

Camille Mauduech

Professeure d'enseignement artistique et Auteure réalisatrice.
Jeune diplômée d'une licence de Cinéma de Paris III Sorbonne Nouvelle, Camille Mauduech rentre à L'ERAPM en 1990 pour y développer l'atelier vidéo et l'enseignement lié à l'image mouvement. Dans le même temps, elle réalise ses premiers courts-métrages et documentaires. En 2001, grâce à une disponibilité, elle poursuit son travail artistique à temps plein et réalise pour une coproduction belgo-ivoirienne « Fantani Touré, princesse de Bozola » dans le cadre d'une série documentaire sur les grandes figures féminines du Mali. Elle enchaîne avec le tournage de « Pleine lune à Volga Plage », court-métrage de fiction qu'elle écrit et réalise, sélectionné au Festival de Clermont-Ferrand en 2004. Puis, elle commence en 2005, l'écriture de son projet documentaire sur « Les 16 de Basse-Pointe », son premier long-métrage sorti en salle en 2009. Dans la foulée, elle s'intéresse à l'histoire de l'Organisation de la Jeunesse Anticolonialiste de la Martinique et en fait le sujet de son deuxième film documentaire. En 2011, elle entame l'écriture du troisième volet de sa trilogie sur la mémoire politique et sociale de la Martinique contemporaine : « Chalvet, la conquête de la dignité » sorti en salle en 2014. À cette date, elle réintègre le CCA pour y reprendre son poste d'enseignant et d'encadrement des projets étudiants tout en développant, comme il est requis, sa démarche d'auteure-réalisatrice artistique personnelle.

Christophe Mert

Est un artiste peintre, professionnel depuis 1995. Il crée dans son atelier de l'Anse Figuier à Rivière-Pilote, son œuvre exprime la pluralité inscrite dans son identité culturelle, héritages amérindien et africain à la rencontre du Monde. « La Martinique pour racines, La Caraïbe comme tronc et le monde pour branches. »
Principales expositions : de nombreuses expositions individuelles et collectives en Martinique dans son pays natal (Atrium, Fondation Clément, Madiana…) — 2000 : Paris / SALON des artistes peintres et sculpteurs français d'outre-mer — 2004 : Paris-Vincennes Espace Daniel Sorano — 2006 : Trinidad-CARIFESTA — 2007 :

Afrique-DUTA / Brooklyn New-York, SAJE / Martinique Villa Chanteclerc — 2009 : PortoRico — 2013 : Miami-GLOBALART caraïbe — 2017 : Paris-Salon d'automne / Bordeaux-festival UZESTE MUSICAL — 2018 : Paris-Galerie l'atelier de Belleville — 2019 / 2020 : Martinique-TRAS 1 / TRAS 2 / TRAS 3 / PICTURAL fondation Clément — 2021 : Portugal, Italie : Biennale d'Architecture de Venise. Récompenses : 2012 : Prix de la création artistique Conseil Régional de la Martinique — 2007 : Prix du jury-Salon Printemps Créole de la ville de Grigny-Essonne — 1998 : Troisième concours des plasticiens Martiniquais — 2017 : fresque monumentale ville du Vauclin (Martinique) — 2011 : 34 totems monumentaux. Collection : CTM — 2005 : 5 totems lumineux. Collection : mairie de Rivière Pilote (Martinique). 2010 : Totems ville de Schœlcher

Alain Ozier

Né en 1959 à Fort-de-France (Martinique), il est plasticien et technicien polyvalent. Spécialisé dans des formations spécifiques reçues à Avignon & Paris, techniques de fonderie d'art à la cire perdue, moulage traditionnel et sur nature, soufflage de verre, verre et matériaux composites, il enseigne le volume et la pratique des matériaux de synthèse à l'IRAVM depuis 1997 aux étudiants de 2e, 3e, 4e et 5e années des options art & design. Investi dans la vie culturelle et associative, il est le Secrétaire général du collectif Raap Caraïbes (Réseau d'artistes & de plasticiens de la Caraïbe) à l'origine de nombreux projets comme Imaginez Maintenant. Et, dans le cadre de l'ingénierie culturelle, il a participé entre autres au montage et à l'installation de sculptures et œuvres monumentales conçues par Hervé Beuze à Fort- de-France ou Ernest Breleur à Rivière-Salée.

Cédric Petitjean Roget

Né en 1971, à Fort de France, il a passé le CESAIPE (Certificat d'études Supérieures en Architecture Intérieure et Produits d'Environnement) à l'École Camondo, Paris, en 1999. Diplôme de niveau II. Il est intervenant à la Fondation Cartier pour l'Art Contemporain, Paris, de 1995 à 1999. Designer chez Didier Gomez pour Cinna et Ligne Rozet, éditeurs de mobiliers, de 1999 à 2000. À partir de 2003 il crée sa propre collection exposée en octobre 2004 à la salle Félix Eboué-Préfecture de Martinique dans le cadre des Journées Nationales des Métiers d'Art. Conseiller artistique pour Henri Guédon autour du projet de sculpture en bronze « Les arbres de la Liberté » (place des Arawaks, Schoelcher) et pour Louis Laouchez pour la fresque « Mémwa / Mémoire » à l'Hôtel Territorial de Martinique, Plateau Fofo, Schoelcher. Enseignant en Arts Appliqués au Lycée La Jetée au François de 2008 à 2010 et au Lycée Petit Manoir au Lamentin de 2009 à 2010. Enseignant en Arts Plastiques au Collège des Terres Sainville en 2011. Enseignant en Design au Campus Caraïbéen des Arts, Fort de France en 2012 / 2013 et 2013 / 2014 et depuis 2018.

Ⓢ

Michel Pétris

Né en 1967 à Trinité (Martinique), diplômé en 1994 de l'école nationale supérieure d'art appliqué et des métiers d'art, « Métal », option Bijoux. Il a effectué plusieurs formations en Martinique et en France : stage de modélisation objet 3D, perfectionnement soudure aluminium inox, stage de tournage sur bois à la Maison du tournage à Montpellier et en 2009, à une formation sur l'art interactif au CRAS (Centre de recherches sur les arts sensitifs) à Paris. Il participe à des stages de scénographie dirigés par le scénographe Valéry Firsov au CDR (Centre Dramatique Régional) de Martinique. Il a réalisé la scénographie de plusieurs pièces de théâtre, fait l'étude et la fabrication de plusieurs sculptures monumentales en Martinique (entre autres le Chien Fè de Joby Bernabé, la Caravelle et l'Arche d'alliance de Victor Anicet). Il collabore à une dizaine d'expositions en Martinique, au Marché d'art contemporain du Marin et expose en 2004 à la Biennale internationale de design à Saint-Étienne, en France.

José René-Corail

Né en 1965 à Trois-Ilets (Martinique), graphiste, diplômé de l'IRAVM en 1990, enseigne au CCA depuis 1991 la sérigraphie, la PAO / mise en page sur Adobe In Design CC 2018. Il est coordinateur des ateliers depuis 2008. Il est responsable de l'impression numérique grand format. José René-Corail poursuit un travail de recherche sur les outils numériques et mène une réflexion sur leur articulation aux outils & médiums traditionnels. Il a réalisé plusieurs commandes dans la communication graphique dans le domaine institutionnel notamment des mairies et le service de la formation continue du rectorat de la Martinique. Lauréat en novembre 2017 de l'Examen professionnel de PEA (Professeurs d'enseignement artistique, arts plastiques).

Henri Tauliaut

Il se définit comme un artiste du bio-art, des arts numériques et de la performance. Depuis une quinzaine d'années, il développe une démarche autour du vivant et de l'artificiel. Le Projet organique, le projet de Dispositifs d'expérimentation Végétale, Animal et Humain, le projet Ecosystema et actuellement celui sur La Parade Nuptiale, ont tous, comme dénominateur commun, le lien qu'ils font entre l'art et la science. Docteur en Arts plastiques.

Tania Theleste

Titulaire du DNSEP de l'Institut Régional d'Arts Visuels de la Martinique, du DNSAP de l'École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris. Son médium de prédilection est la gravure interrogeant notamment le statut de cette technique en tant que pratique artistique contemporaine. Dans sa démarche plastique elle utilise divers médiums notamment dans une approche multiforme et

polyvalente de l'œuvre d'art. Sa source d'inspiration est « la scène martiniquaise ». Sa production interroge le quotidien, la règle morale, la règle sociale et les mœurs. Elle enseigne la gravure au Campus Caraïbéen des Arts.

Catherine Thiollier
Née en 1967, Professeur d'Enseignement Artistique (PEA) depuis 1994. Docteure en arts plastiques, elle s'est intéressée dans sa thèse à «L'image du corps dans les pratiques photographiques contemporaines en Martinique». Titulaire d'une maîtrise en Lettres modernes et arts de l'Université Montpellier III, elle a obtenu une bourse et un certificat en arts visuels délivrés par l'Université de Californie en 1991 puis un DESS Français langues étrangères de Paris III. Elle enseigne depuis 1996 en Martinique et anime le cycle de conférences et séminaire de professionnalisation.

Sonia Tourville
Née à Fort-de-France, elle fait des études orientées vers l'architecture d'intérieur et le design. Son parcours à Bordeaux puis à Paris, à l'école Camondo, lui a permis d'acquérir les connaissances nécessaires et d'accumuler des expériences. Elle choisit dans sa création, de se focaliser sur le mobilier et les bijoux, bien que l'architecture et ses problématiques diverses et mouvantes l'intéressent parallèlement. Depuis son retour en Martinique, l'enseignement en design objet à l'école d'art reste pour elle un challenge intéressant. La conjugaison de la méthodologie appliquée au design, la culture de l'objet, la notion de projet qui sert à fonder une vie, le dessin et la représentation des objets seront autant d'outils nécessaires pour construire un monde d'objets. Depuis les périodes post-esclavagistes et le passage à la départementalisation, le questionnement sur des besoins actuels (environnement, climat, goûts, habitat) mérite d'être abordé de l'intérieur même. Ce travail constitue un accompagnement et un soutien à son travail de thèse. Créatrice de mobilier, de bijoux, elle mène une recherche qui tente de manière singulière de conjuguer l'utile, la notion du beau et le symbolique.

Yannick Verrès.
Est Designer, plasticien, décorateur, scénographe et titulaire d'un DNSEP obtenu en 2010 à L'IRAVM. Il est engagé dans les activités créatrices et culturelles : formateur logiciel « Sketchup pro », Parallèle 14, Le Lamentin — 2016, Exposition collective « 30 ans, 30 artistes », Villa Chanteclerc ; F-de-F — 2015, Conférence, Campus Caraïbéen des Arts ; Fort-de-France —2015 Intervenant atelier Arts Plastiques, Centre Culturel ; Ducos — 2015, Exposition « Racines Carées », La Véranda / Atrium ; Fort-de-France — 2014, Exposant, Salon de l'habitat ; Dillon / Fort-de-France — 2014, Intervenant atelier Arts Plastiques, CAEFP ; Ducos —2014, Centre Action

Educative et Formation Professionnelle, intervenant atelier Arts Plastiques, AADPAS ; Fort-de-France —2013, Association pour l'Accompagnement le Développement et la Promotion de l'Action Sociale, Intervenant atelier Arts Plastiques, Collège Gérard Café ; Marin — 2012, Intervenant atelier Arts Plastiques, Centre Pénitentiaire ; Ducos — 2012. Il enseigne le dessin et assure le suivi des étudiants diplômables, il est le coordonnateur de l'option Art du CCA.

Madèle Vert-Pré
Titulaire d'une maîtrise de la langue espagnole de l'Université de Barcelone, d'une maîtrise de la langue allemande de l'école de traduction de Berlin et d'un Master I Langues étrangères appliquées à la Sorbonne Nouvelle et à l'école supérieure d'interprètes et de traducteurs à Paris. Elle est experte en traduction-interprétation près de la cour d'appel de Fort-de-France. Elle enseigne les langues étrangères (anglais & espagnol) et la communication spécifique à l'art de la première année aux 4e années des trois options au CCA.

RIRE

GE
RE
ME

PA
I
N

1e ANNÉE A

Samedi 12/02/22
Installation

Lundi 14/02/22
et mardi 15/02/22

Présidente du jury :
Géraldine Constant
Membres du jury :
Hélène Anglionin,
Florent Font,
Marc Marie-Joseph

1e ANNÉE B

Mercredi 16/02/22
Installation

Jeudi 17/02/22
et vendredi 18/02/22

Présidente du jury :
Géraldine Constant
Membres du jury :
Hélène Anglionin,
Florent Font,
Marc Marie-Joseph

2e ANNÉE
ART

Samedi 05/02/22
Installation

Lundi 07/02/22
et mardi 08/02/22

Président du jury :
Jean Philippe Breleur
Membres du jury :
Hervé Beuze,
Camille Mauduech,
Henri Tauliaut,
Cédric Petitjean Roget

2e ANNÉE
DESIGN GRAPHIQUE

Mercredi 09/02/22
Installation

Jeudi 10/02/22
et vendredi 11/02/22

Présidente du jury :
Stéphanie Hubert
Membres du jury :
Martial Bazabas,
Rémi Bouvet Loiseau,
Jean Philippe Breleur,
Catherine Thiollier

3e ANNÉE
ART

Jeudi 27/01/22
Installation

Vendredi 28/01/22
et lundi 31/01/22

Président du jury :
Marc Marie-Joseph
Membres du jury :
Hervé Beuze,
Sophie D'Ingianni,
David Donat,
David Gumbs,
Indiana Gustave

3e ANNÉE
DESIGN OBJET

Mercredi 26/01/22
Installation

Jeudi 27/01/22
(matin)

Président du jury :
Michel Pétris
Membres du jury :
David Donat,
Florent Font,
Paola Lavra,
Cédric Petitjean Roget,
Sonia Tourville

Ⓢ

3e ANNÉE
DESIGN GRAPHIQUE

Mardi 01/02/21
Installation

Mercredi 02/02/22,
jeudi 03/02/22
et vendredi 04/01/22

Président du jury :
Rémi Bouvet Loiseau
Membres du jury :
David Gumbs,
Stéphanie Hubert,
Camille Mauduech,
José René-Corail

4e ANNÉE
ART

Lundi 24/01/22
Installation
(après-midi)

Mardi 25/01/22
et mercredi 26/01/22

Présidente du jury :
Catherine Thiollier
Membres du jury :
Hélène Anglionin,
Géraldine Constant,
José René-Corail,
Sonia Tourville,
Yannick Verrès

5e ANNÉE
ART/DNSEP

Samedi 22/01/22
Installation

Lundi 24/01/22

Présidente du jury :
Sophie D'Ingianni
Membres du jury :
Martial Bazabas,
Paola Lavra,
Michel Pétris,
Henri Tauliaut,
Yannick Verrès

1e ANNÉE A

Samedi 11 / 06 / 22
Installation

Lundi 13 / 06 / 22
et mardi 14 / 06 / 22

Présidente du jury :
Géraldine Constant
Membres du jury :
Hélène Anglionin,
Florent Font,
Marc Marie-Joseph

1e ANNÉE B

Mercredi 15 / 06 / 22
Installation

Jeudi 16 / 06 / 22
et vendredi 17 / 06 / 22

Présidente du jury :
Géraldine Constant
Membres du jury :
Hélène Anglionin,
Florent Font,
Marc Marie-Joseph,
Michel Pétris

Mardi 24 / 05 / 22
Date de remise du
Document de synthèse
de 1e année

2e ANNÉE
ART

Samedi 18 / 06 / 22
Installation

Lundi 20 / 06 / 22
et mardi 21 / 06 / 22

Président du jury :
Jean Philippe Breleur
Membres du jury :
Hervé Beuze,
Sophie D'Ingianni,
Paola Lavra,
Camille Mauduech,
Henri Tauliaut,
Cédric Petitjean Roget

2e ANNÉE
DESIGN GRAPHIQUE

Mercredi 22 / 06 / 22
Installation

Jeudi 23 / 06 / 22
et vendredi 24 / 06 / 22

Présidente du jury :
Stéphanie Hubert
Membres du jury :
Martial Bazabas,
David Donat,
Rémi Bouvet Loiseau,
Jean Philippe Breleur,
Catherine Thiollier

3e ANNÉE
ART

Mercredi 01 / 06 / 22
Installation

Jeudi 02 / 06 / 22
et vendredi 03 / 06 / 22

Président du jury :
Marc Marie-Joseph
Membres du jury :
Hervé Beuze,
Sophie D'Ingianni,
David Gumbs,
Indiana Gustave,
Henri Tauliaut,
Yannick Verrès

3e ANNÉE
DESIGN OBJET

Lundi 30 / 05 / 22
Installation

Mardi 31 / 05 / 22

Président du jury :
Michel Pétris
Membres du jury :
David Donat,
Florent Font,
Paola Lavra,
Cédric Petitjean Roget,
Sonia Tourville

Ⓢ

3e ANNÉE
DESIGN GRAPHIQUE

Mardi 07 / 06 / 21
Installation

Mercredi 08 / 06 / 22,
Jeudi 09 / 06 / 22
et vendredi 10 / 06 / 22

Président du jury :
Rémi Bouvet Loiseau
Membres du jury :
Martial Bazabas,
David Gumbs,
Stéphanie Hubert,
Camille Mauduech,
José René-Corail

4e ANNÉE
ART

Lundi 23 / 06 / 22
Installation

Mardi 24 / 06 / 22
et mercredi 25 / 06 / 22

Présidente du jury :
Catherine Thiollier
Membres du jury :
Hélène Anglionin,
Géraldine Constant,
José René-Corail,
Sonia Tourville,
Yannick Verrès

DNA DG

Vendredi 20 / 05 / 22
Rendu des écritures

Samedi 25 / 06 / 22
Installation

Lundi 27, mardi 28
et mercredi 29 / 06 / 22
Diplôme

DNA OBJET

Vendredi 20 / 05 / 22
Rendu des écritures

Jeudi 30 / 06 / 22
Installation

Vendredi 01 / 07 / 22
Diplôme

DNA ART

Vendredi 20 / 05 / 22
Rendu des écritures

Samedi 02 / 07 / 22
Installation

Lundi 04 et
mardi 05 / 07 / 22
Diplôme

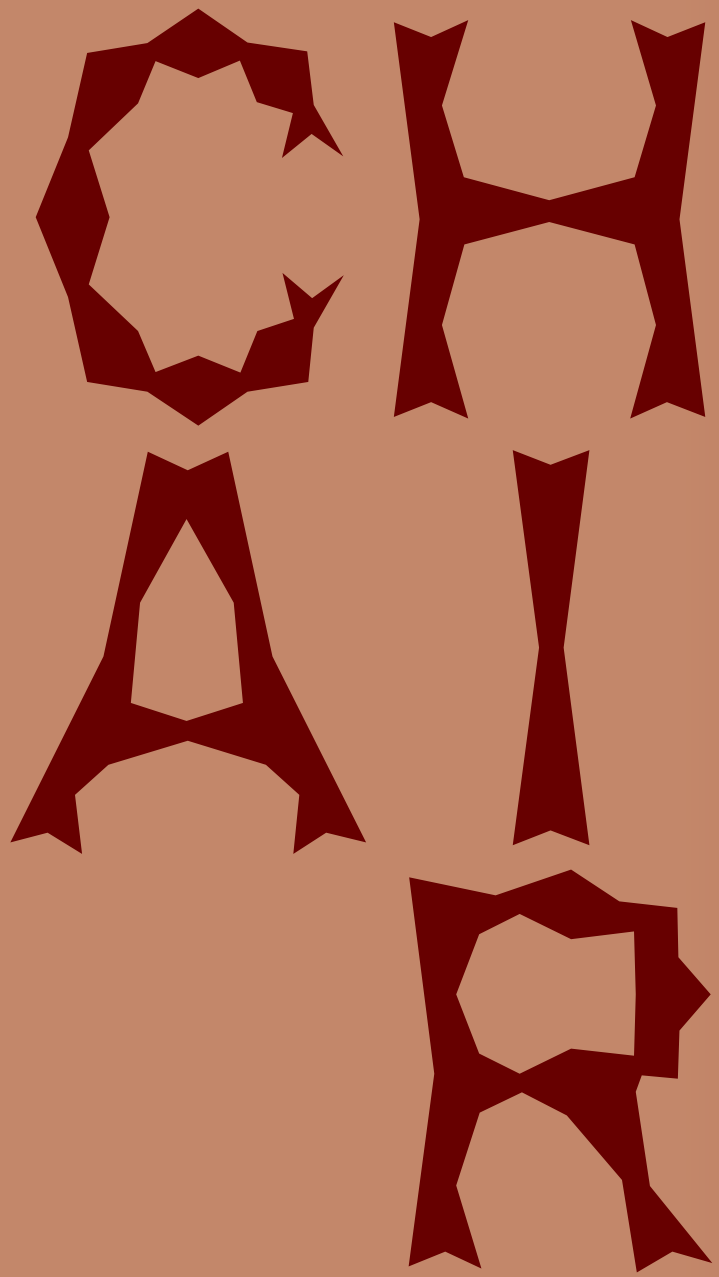
DNSEP

Lundi 07 / 03 / 22
Date de remise
du mémoire

Jeudi 07 / 04 / 22
Soutenance
du mémoire

Mercredi 06 / 07 / 22
Installation

Jeudi 07 / 07 / 22
Diplôme



CALENDRIER DE TRAVAIL

VOYAGE D'ÉTUDES

2e années Art et
Design graphique
07 — 16/05/22

JOURNÉES D'ÉTUDES

Écologie et
décolonialité,
les traces.
27/04 et 28/04/22

CONCOURS D'ENTRÉE

12/04 et 13/04/22

PORTES OUVERTES

22, 23/02/22

MINI PROJETS

Art-design objet
04/01/22 (après-midi)
Restitution :
19, 20, 21/01/22

Art-design graphique
01 — 04/02/22
(après-midi)

Design
02 — 04/05/22

MASTER CLASS
ESAAA
22 — 30/11/21

WORKSHOPS

Icinori
3e année Design
graphique
29/01 — 08/11/21

Nicolas Derné
4e année Art
10 — 19/01/22

Roxane Gataud
2e année Design
graphique
17 — 26/01/22

Bruno Peinado
3e année Art
09 — 18/03/22

Sasha Zaitseva
2e année Art
21 — 30/03/22

Grégoire Romanet
2e ou 3e années Design
graphique
04 — 13/04/22

Thomas Petit
2e année Art
25/04 — 03/05/22

Myriam Mihindou
1e année
09 — 18/05/22

Sheena Rose
2e année Art
17 — 26/05/22

Intervenant Institut
National du Patrimoine
Dates à confirmer

Franck Martin
3e années Design objet
et Art
Dates à confirmer

Vincent Niamien
3e années Design objet
et Art
Dates à confirmer

FÊTER

Reprise le lundi 3 janvier 2022

Carnaval

Du vendredi 25 février 2022 après les cours
au vendredi 4 mars 2022 inclus (reprise le 7 mars)

Pâques

Du jeudi 14 avril 2022 après les cours
au vendredi 22 avril 2022 inclus (reprise le lundi 25 avril)

Ascension

Du mercredi 25 mai 2022 après les cours
au vendredi 27 mai 2022 inclus (reprise le lundi 30 mai)

Pentecôte

Du vendredi 3 juin 2022 après les cours
au lundi 6 juin 2022 inclus (reprise le mardi 7 juin)

CONGÉS

Congés annuels

Du mercredi 13 juillet 2022 après les cours
au mercredi 3 septembre 2022 inclus
(Rentrée du personnel : le lundi 5 septembre)

Toussaint

Du Jeudi 27 octobre 2022 après les cours
au mercredi 2 novembre 2022 inclus
(reprise le jeudi 3 novembre 2022)

Noël et fêtes de fin d'année

Le vendredi 16 décembre 2022 après les cours
au 31 décembre 2022 inclus

Campus Caraïbéen des Arts

Rue des artistes - Ermitage
97200 Fort-de-France
05 96 60 65 29
www.cca-martinique.com
contact@cca-martinique.com

Secrétariat pédagogique
j.lagarde@cca-martinique.com

Service social
social@cca-martinique.com

Relations internationales
myrtha.mariejoseph@cca-martinique.com

Service communication
contact@cca-martinique.com

ILES

Coordination éditoriale :
Géraldine Constant,
Audry Liseron-Montfils,
Brice Larcher

Conception du livret,
graphisme et typographie :
Grégoire Romanet

Réalisation du fichier interactif :
Margaux Chataïgnier

Les « mots-images »
du livret ainsi que le poème
Millibars de l'orage ont été
empruntés à AIMÉ CÉSAIRE,
fondateur de l'école

Le personnage
en quatrième de couverture
est un dessin rupestre
de la roche de Montravail

AI

ME