

MO.CO.ESBA

LIVRET DES ENSEIGNEMENTS

2020/2021

SOMMAIRE

CYCLE LICENCE OU PHASE PROGRAMME	P. 3
Semestres 1 et 2 - Année 1	P. 3
Semestres 3 et 4 - Année 2	P. 14
Semestres 5 et 6 - Année 3	P. 26
CYCLE MASTER OU PHASE PROJET	P. 40
Semestres 7 et 8 - Année 4	P. 42
Semestre 9 et 10 - Année 5	P. 52
LA PREPARATION AU MEMOIRE	P. 62
LA TRANSVERSALITÉ	P. 65
EVALUATION : Critères de notation	P. 67

CYCLE LICENCE OU Phase programme

Semestres 1 et 2 - Année 1

◊ Modalités d'enseignement en Année 1

Le programme des semestres 1 et 2 et surtout le rythme pédagogique de cette première année sont envisagés de façon innovante afin de proposer un large panorama de pratiques et d'encourager la prise d'autonomie. Les programmes sont pensés pour encourager les étudiants à s'imprégner rapidement des enjeux de la création contemporaine et instaurer une bonne progressivité des enseignements.

Cette méthode pédagogique des deux premiers semestres est structurée par une alternance de trois temps.

- Des *sessions* de cours réunissent les étudiants, divisés en deux groupes, sous l'autorité d'un enseignant, artiste ou théoricien. Elles sont d'une durée d'une semaine et sont mises en place pour permettre une approche ambitieuse des différents médiums et des points de vue très diversifiés. Le travail est évalué par les enseignants responsables de chaque session.
- Les *modules* sont dédiés à des apprentissages pratique ou technique, encadrés par un enseignant et un technicien. Ils durent quatre jours et délivrent un accès aux ateliers techniques lors des phases d'autonomie.
- Enfin, les ateliers *autonomie*, d'une durée de dix jours, sont au nombre de deux par semestre. Les étudiants travaillent seuls autour d'une problématique donnée par les enseignants et les coordinateurs. Un cahier des charges et une méthode de travail sont exigés.

Ces trois temps, successivement module, session de cours et atelier autonomie, sont systématiquement suivis d'une présentation des recherches et des productions, ce qui génère un contrôle continu des connaissances et des apprentissages ainsi qu'une initiation à l'accrochage et à la prise de parole pour les étudiants. L'évaluation est faite par les enseignants, associées aux coordinateurs de l'année pour les fins de période d'autonomie.

Rajoutons que des séances de cours hebdomadaires d'histoire de l'art moderne complètent les sessions de cours d'histoire de l'art contemporain et de philosophie.

Enfin, un temps pédagogique est réservé en fin de second semestre pour la rédaction et la réalisation d'un dossier personnel de méthodologie et de synthèse, qui donne lieu à des crédits et qui est présenté par les étudiants lors des entretiens de fin d'année.

◊ Contenus d'enseignement en semestres 1 et 2

INITIATION AUX TECHNIQUES ET AUX PRATIQUES ARTISTIQUES

Pierre Joseph, Laetitia Delafontaine

Volume

Session : Evènement, Apparition, Performance

SEMESTRE 1

Cette session a pour objectif de prendre connaissance des potentiels liés au temps dans les pratiques artistiques. Seront mis en œuvre le corps, la durée, le direct, le live et son corolaire l'enregistrement, la captation, la trace.

Le travail s'élabore à partir de réflexions personnelles ou celles de petits groupes et le résultat est débattu en commun, en cours ou à la fin du projet.

Seront appréciés l'assiduité, l'originalité du projet et la qualité des réalisations et/ou des prestations

Michaël Viala

Volume

Richard Serra verb list

SEMESTRES 1

Objectif

Cet exercice permet de mettre en évidence et d'explorer le processus créateur, de ne pas se soucier de la part psychologique de la création ou de l'aspect qu'elle pourrait avoir. Mais il est aussi question de la problématique du choix : quel matériau spécifique, quelle matière, quel objet (composé d'un seul matériau), choisir pour conduire une opération de conception déterminée par des actions et des manières de faire.

Contenu et méthode d'enseignement

“En 1967 et en 1968, j'ai écrit une liste de verbes comme moyen d'appliquer des actions diverses à des matériaux quelconques. Rouler, plier, courber, raccourcir, raboter, déchirer, tailler, fendre, couper, trancher... Le langage structurait mes activités en relation avec des matériaux qui occupaient la même fonction que des verbes transitifs.”

Richard Serra.

Ce répertoire d'actions sculpturales est proposé aux étudiants ainsi qu'un choix de livres présentant le travail d'artistes issus des avant-gardes des années 60/70. (Art Minimal, Arte Povera, Sculpture Anglaise, Land Art, Anti Form, ...).

Le travail consiste à expérimenter un ou des gestes sur un ou plusieurs matériaux. Après analyse des différentes expérimentations, l'étudiant fait un choix pour la réalisation d'une proposition qui sera mise en espace. La suite du travail consiste à définir les enjeux plastiques de la proposition ainsi que ces relations avec des références artistiques contemporaines.

Evaluation

Les étudiants sont évalués en contrôle continu.

Critères d'évaluation :

- la participation au cours : expérimentations, travaux en ateliers
- la recherche plastique et la présentation des réalisations • la qualité des références théoriques.

Bibliographie

ROWELL (Margit), Qu'est-ce que la sculpture moderne ? Centre Georges Pompidou, Paris, 1986.

KRAUSS (Rosalind), Passages, une histoire de la sculpture de Rodin à Smithson, Macula, Paris, 1997.

LEMOINE (Serge), Art concret, RMN, Paris, 2000

Michaël Viala

Volume / espace

Machine-outil et relevé géométrique

SEMESTRE 1

Objectif

Présentation de l'atelier technique de production bois/fer.

Apprendre à mesurer un espace, un volume.

Représenter un espace, un volume selon les normes de représentation et de cotation du dessin technique.

Contenu et méthode d'enseignement

Module technique : Atelier technique bois et métal.

Présentation avec le chef d'atelier et les techniciens concernés de l'atelier technique bois / fer et des espaces de production : règles de sécurité, fonctionnement de l'atelier, démonstration des différentes machines-outils, essais de certaines machines fixes et électroportatives.

Dessin, présentation d'un projet.

Ce cours permet d'aborder les conventions du dessin technique et les bases du dessin d'architecture. Elles seront utiles pour les étudiants tout au long de leurs cursus, que ce soit pour communiquer sur leur projet, pour la conception et la réalisation d'une pièce en atelier technique, pour un accrochage, un bilan, un diplôme, ainsi que pour les projets d'expositions.

Apprendre à mesurer un espace, un volume, et le représenter selon les normes de représentation et de cotation du dessin technique.

L'étudiant apprend à utiliser des outils de mesure, des outils de dessin, la représentation orthogonale, la cotation des dessins d'architecture, les bases de la géométrie, le calcul de surface et de volume.

Evaluation

Participation et engagement

Bibliographie

Guide constructeur en bâtiment, Hachette technique, 1985.

Gilles Balmat

Dessin/Peinture

Exploration et pratique du dessin contemporain

SEMESTRES 1 ET 2

Objectif

L'objectif sera d'explorer le vaste champ du dessin contemporain. Prendre conscience de la richesse de ces pratiques actuelles et de leur constante évolution à travers l'histoire de l'art. Une liste importante d'artistes sera proposée et l'étudiant devra se documenter sur chacun afin d'évaluer quelle peut être sa famille esthétique ou conceptuelle, ou celle dans laquelle pourront se situer ses recherches pratiques. Il sera demandé un investissement important de la part de l'étudiant en termes de travail et de densité de la recherche au niveau des matériaux, des outils et des supports à explorer. L'étudiant devra prendre conscience de l'importance du choix de tous les éléments intervenants dans sa

pratique avec l'exploration de tous types d'outils de dessin ou de tracé, de papiers ou de supports. La méthodologie de la pratique artistique sera questionnée et ses différentes étapes mises en valeur afin d'organiser et de canaliser la pulsion créatrice de l'étudiant.

Contenu et méthode d'enseignement

Exploration avec l'aide de la bibliothèque d'un listing très importants d'artistes et appropriation de pratiques d'artistes proches des intentions de l'étudiant. Étude précise des matériaux employés par les artistes référents et de leur méthodologie dans leur pratique. Interrogations autour de chaque étape de réalisation des pièces. Nombreux tests techniques et essais de rapports traditionnels et non traditionnels avec les outils et les supports. Prise de conscience de l'uniformisation et du conditionnement induits par les matériaux industriels proposés par le commerce et tentative de personnalisation des outils de la pratique du dessin.

Evaluation

Suivis de l'avancée des productions et des projets et de la densité des recherches. Entretiens individuels, accrochages de groupe et présentations régulières de l'avancée des travaux.

Bibliographie

Nombreuses monographies d'artistes de la bibliothèque (Marc Bauer, Silvia Bächli, Brice Marden ...)

Cabinet d'art graphique du Centre Pompidou

Cabinet d'art graphique du Musée de Grenoble

Vitamin D1 et D2 de Phaidon

Donation Guerlain au Centre Pompidou

Collection de la revue Roven

Collection de la revue Collection

Ceci est un dessin suisse

Base de données autour de la foire Drawing Now

Base de données autour de la foire Drawing Room

Base de données autour de la foire Paréidolie

Laetitia Delafontaine

Volume

SEMESTRES 1 ET 2

Objectif

Approche du volume et de l'espace. Développement d'une méthode de travail, de questionnements et de recherches à partir d'une proposition posée. Se constituer un champ de références à partir de ses expérimentations et développer son sens critique et sa capacité d'analyse.

Contenu et méthode d'enseignement

L'étudiant doit réaliser un travail plastique qui vient questionner la proposition posée. Il s'agit d'explorer plastiquement la problématique posée, d'expérimenter, de confronter des techniques et des matériaux à son projet, et d'affirmer des choix. Une attention particulière est portée sur l'adéquation des savoir-faire et du médium utilisé avec le projet et la démarche. Un travail de documentation (photographique, dessins, prises de notes...) sur l'élaboration du projet ainsi que la constitution d'un champ de références sont requis. Une bibliographie appropriée aux recherches personnelles est fournie à chaque étudiant. Le suivi du travail se fait lors de rendez-vous individuels ainsi qu'en discussion collective à la fin de la session avec présentation à l'oral du projet devant l'ensemble du groupe.

Evaluation

Suivi en contrôle continu sur la session de travail. Evaluation sur le projet plastique montré et présenté à l'oral en fin de semaine.

Assiduité, implication, participation orale, méthodologie, capacité d'analyse.

Qualité plastique des réalisations.

Bibliographie

Une Bibliographie appropriée à la problématique choisie est fournie

COLLINS (Judith), *La Sculpture aujourd'hui*, Phaidon, 2008

In actu - de l'expérimental dans l'art, les presses du réel, 2009

KRAUSS (Rosalind), *Passages : une histoire de la sculpture de Rodin à Smithson*, Paris,

Macula, 1997.

Alain Lapierre

Dessin

Dessiner/structurer. Dessiner hors papier.

SEMESTRES 1 ET 2

Objectif

Aborder les systèmes de représentation du volume et de l'espace ; le dessin comme outil façonnant l'intention ou le projet.

Dessiner en vue d'analyser la structure d'un objet.

Expérimenter la mise en volume comme la trace d'une écriture dans l'espace : le dessin hors papier.

Initiation aux outils numériques : *Photoshop* et *InDesign*

Initiation à la soudure.

Contenu et méthode d'enseignement

L'approche du dessin se fera par le biais de séries d'exercices visant une expérimentation large des possibilités du médium. Les propositions exploreront la prise de note graphique, le dessin d'observation, le croquis de projet et le dessin technique, en vue d'appréhender le volume sous différentes facettes. Par la diversité des mises en situation, il s'agira d'aborder la décomposition analytique d'un objet, d'envisager ses déclinaisons et transformations possibles ou, autrement dit « comment épuiser une forme ? » par répétition, accumulation, modulation...

Expérimenter le dessin hors papier ou le volume comme dessin.

Evaluation

Suivi en contrôle continu. Assiduité, participation aux cours, capacité d'analyse. Qualités plastiques et techniques des réalisations.

Bibliographie

CONTE (Richard) (dir.), *Le dessin hors papier*, coll. Arts et monde contemporain, CERAP, Publication de la Sorbonne, Paris, 2009.

NANCY (Jean-Luc), PAGLIANO (Eric), RAMOND (Sylvie), *Le Plaisir au dessin*, Musée des Beaux -Arts de Lyon, Hazan, Paris, 2007.

Vitamine D, Nouvelles perspectives en dessin, éditions Phaidon, Paris, 2006

MICHAUD (Philippe-Alain), *Comme le rêve le dessin*, Musée du Louvre, Centre Georges Pompidou, Paris, 2005.

DERRIDA (Jacques), *Mémoires d'aveugle*, Réunion des Musées Nationaux, Paris, 1991

Roven, Revue critique sur le dessin contemporain, Roven éditions

Collection, une revue autour du dessin contemporain, éditions En Marge

The Drawer, Revue de dessin, édition The drawer

Christian Laune

Dessin Action

Travail en atelier

SEMESTRES 1 ET 2

Objectif

L'objectif est de favoriser l'émergence d'une méthode de travail personnelle. Le dessin action, c'est percevoir et expérimenter le dessin comme un outil qui ouvre un espace ludique et cognitif de perception, d'imagination, de décision et de manipulation, avec efficacité et économie de moyens.

Contenu et méthode d'enseignement

C'est une éducation des sens, les étudiants sont invités à se déplacer dans un environnement très ouvert où le dessin est le point d'appui d'une dynamique libérant la curiosité, la découverte, l'expérimentation.

Le processus de travail engagé par l'étudiant sollicite à la fois le sens de l'improvisation et de la rigueur ; dans la pratique puis dans la lecture et la perception des signes mis à jour. La réflexion porte sur ce que met en œuvre l'action de dessiner comme déplacement du regard et de la pensée, leur organisation.

Le cours est essentiellement pratique. Les exercices interpellent les représentations quotidiennes et l'iconographie médiatique, ce qui nous entoure, les « already made ». L'étudiant doit produire un ensemble de dessins issus d'une stratification d'actions et de décisions.

L'attention est portée sur la mise en œuvre d'un chantier personnel sollicitant d'une part, les fondamentaux du dessin (construction, composition, outils, supports, expression, observation, imagination) d'autre part, le rapport au collectif, à la culture de l'étudiant, à sa faculté d'engagement envers l'histoire de l'art et l'actualité.

Evaluation

Rendre visible, lisible, « intelligent », le processus conceptuel et graphique mis en œuvre lors du cours de dessin « Dessin action ».

L'ensemble des travaux réalisés (originaux des dessins, textes, documents, images, etc.) est (ré)organisé, puis relié en un ouvrage synthétique qui livre avec évidence le sens et la pertinence du projet développé par l'étudiant.

Michel Martin

Informatique

Initiation à la création et au traitement numérique des images

Exercices et travaux dirigés

SEMESTRES 1 ET 2

Objectif

Initiation à l'utilisation des outils numériques 2D : Photoshop, Dreamweaver

Comprendre et utiliser les méthodes et outils de base communs ou spécifiques à ces logiciels.

Initiation à l'utilisation des outils numériques 3D : Art of illusion

Appréhender la représentation dans l'espace, en plan et en perspective, à l'aide de logiciels.

Contenu et méthode d'enseignement

Découverte des principaux outils et méthodes de travail de logiciels 2D et 3D de création et de traitement d'image, en particulier à travers l'utilisation des logiciels Photoshop et «Art of illusion». Utilisation de logiciels non spécifiquement dédiés comme outils d'expérimentation et de recherche. Des exercices abordent les procédés les plus couramment utilisés dans ces logiciels, dans un ordre croissant de complexité.

Pour la 2D : scan, retouche et compression d'image, utilisation des outils de sélection, calques, création et réglages des textes, détermination et modification de la résolution, de la définition et de la taille des images, spécificité des images conçues pour le web, codage des couleurs, utilisation des images vectorielles et des images bitmap, création de gif animés.

Pour la 3D : Dessin puis élaboration d'une volumétrie tenant compte des questions abordées. Par exemple passage d'un espace à un autre, transitions, changement de point de vue, appréhension de l'espace global, successions des plans discontinus, recréation d'un espace continu par des points de vue multiples.

Evaluation

Contrôle continu. Assiduité, participation aux cours. Qualités plastiques, qualités techniques, originalité des réalisations. Qualité des recherches et ébauches réalisées, discernement de l'analyse critique, qualité et cohérence des travaux.

Yohann Gozard

Photographie

Penser l'image / Histoire de la photographie / La photographie médium de création / La photographie, outil au service de la création et support de diffusion de la création

SEMESTRES 1 ET 2

La première année est une année de découverte à partir d'un workshop d'introduction à l'image photographique.

Objectif

Réaliser les enjeux et contraintes techniques, expérimenter, faire des erreurs, les comprendre, les utiliser, avancer, ne pas sous-estimer la nécessité de maîtriser la technique, saisir les enjeux de la production d'image, les liens transversaux qui lient la photographie à la société, à l'art et l'histoire de l'art. Faire et penser les images sans appareils photos.

Contenu et méthode d'enseignement

S'appuyant sur un socle technique, pratique et théorique, relié également à d'autres champs de la création visuelle, cet enseignement propose de se concentrer sur les usages et applications les plus concrets au quotidien de l'outil photographique en fonction des besoins des étudiants. Garder en filigrane un fort attachement au sens donné à la conception et à l'usage des images. Nourrir et préserver une distance critique constante, faire preuve d'exigence technique et intellectuelle et comprendre les outils utilisés. Développer des relations entre les pratiques et connaissances et se forger une vision globale.

Les cours magistraux sont documentés d'une abondante iconographie vidéoprojetée, présentations "ping-pong" permettant les échanges sur tel ou tel aspect de la photographie. Les cours sont adaptés en fonction de l'actualité ou/et des expositions du moment ou/et des projets de groupes mis en place par l'école ou à plusieurs enseignants.

Workshop d'expérimentation de 5 jours :

1 à 2 jour(s) de présentation / échange en salle sur la photographie, son histoire, ses liens avec l'art, ses relations avec le contexte historique qui l'a vu apparaître, la photographie et l'art, et la photographie dans l'histoire de l'art puis la photographie en tant qu'art.

Aperçu des aspects techniques, historique des outils techniques de production et de diffusion.

Évaluation

Suivi en contrôle continu

(présence / ponctualité / respect des consignes et des échéances / communication, effort d'échange / curiosité / envie d'apprendre et d'expérimenter / efforts de dépassement, de déplacement par rapport à ses capacités / capacité à saisir les enjeux / exigence intellectuelle, formelle et technique / culture générale / désir d'enrichir ses connaissances (visites d'exposition, lectures, savoirs périphériques) / sens critique / singularité / qualité artistique et technique du travail / implication dans les projets et l'école / qualités relationnelles

Bibliographie

BAQUÉ, Dominique, *La photographie plasticienne : un art paradoxal*.

BAQUÉ, Dominique, *Photographie plasticienne, l'extrême contemporain*.

BARTHES, Roland, *La chambre claire : note sur la photographie*.

BRIGHT, Susan, *La photographie contemporaine*.

BERTHO, Rafaële, *La Mission photographique de la DATAR : un laboratoire du paysage contemporain*.
BERTHO, Raphaële et CONESA, Héloïse (dir.), *Paysages français : une aventure photographique*, 1984-2017.
CHÉROUX, Clément, *Fautographie : petite histoire de l'erreur photographique*.
DE MONDENARD, Anne, *La mission héliographique : Cinq photographes parcourent la France en 1851*.
MOULIN, Nicolas, *Vider Paris*.
MENNER, Simon. Top secret : Bilder aus den Archiven der Staatssicherheit ; images from the Stasi Archives.
SHORE, Stephen. *Leçon de photographie : la nature des photographies*.
TABUCHI, Éric, *Atlas of forms*.
TABUCHI, Éric, *FAT - A French American Trip*.
TABUCHI, Eric, *Life size*.
TAROOP ET GLABEL, *Aucune photo ne peut rendre la beauté de ce décor*.
TÉZENAS, Ambroise, *Tourisme de la désolation*.

Michaël Viala

Volume

Système / Contexte

SEMESTRE 2

Objectif

Développer une approche objective du volume et de l'espace. Apprendre à concevoir un projet et à trouver les moyens pour le mettre en œuvre. Acquérir les bases de présentation et de mise en espace d'un travail.

Contenu et méthode d'enseignement

La notion de perception, la matériologie, les rapports : forme / couleur / espace, les méthodes de construction et d'assemblage, la relation corps / volume / espace, sont les principaux aspects de cet enseignement. Pour atteindre les objectifs pédagogiques fixés, différents exercices sont mis en œuvre. Ils s'accompagnent d'une méthode de travail par étapes (recherches, croquis et repérages, expérimentations, tests, dessins, plans, etc.) de rendus réguliers, et d'un suivi individuel lors du travail d'atelier. Les projets se nourrissent de cours de dessin techniques ainsi que d'un travail de recherche théorique de références qui permettent à l'étudiant de se positionner.

Evaluation

Les étudiants sont évalués en contrôle continu.

Critères d'évaluation :

- la participation au cours : expérimentations, travaux en ateliers
- la recherche plastique et la présentation des réalisations • la qualité des références théoriques.

Bibliographie

ROWELL (Margit), *Qu'est-ce que la sculpture moderne ?* Centre Georges Pompidou, Paris, 1986. KRAUSS (Rosalind), *Passages, une histoire de la sculpture de Rodin à Smithson*, Macula, Paris, 1997. LEMOINE (Serge), *Art concret*, RMN, Paris, 200

Bibliographie

MC LUHAN (Marshall), *Pour comprendre les médias*, Points-Essais, Paris, 1968.

BUREAUD (Annick), MAGNAN (Nathalie), *Connexions art réseaux média*, Ensba, Paris, 2002.

WILDBUR & BURKE, *Le graphisme d'information*, Thames & Hudson, Paris, 2004.

VIRILIO (Paul), *La machine de vision*, Galilée, Paris, 1988.

ABBOTT (Edwin A.), *Flatland*, Denoël, Paris, 1998.

BALTRUSAITIS (Jurgis), *les perspectives dépravées*, tome 2 : anamorphoses, Flammarion, Paris, 1955.

CALVAT (Gérard), *perspectives coniques et axonométriques pas à pas*, Eyrolles, Paris, 2000.

COMAR (Philippe), *la perspective en jeu*, Gallimard, Paris, 1992.

HISTOIRE, THÉORIE DES ARTS, LANGUE ÉTRANGÈRE

Corine Girieud

Histoire de l'art

Histoire de l'art du XIXe siècle - Cours magistraux

SEMESTRE 1

Objectif

- Acquérir une base en histoire de l'art du XIXe siècle
- Savoir argumenter depuis une œuvre

- Utiliser l'histoire de l'art comme matériau pour la création plastique
- Acquérir des réflexes de recherche en bibliothèque
- Pratiquer l'écriture
- Devenir exigeant avec soi-même

Contenu et méthode d'enseignement

Cours magistraux chronologiques permettant de fixer une évolution des formes du XIXe siècle. Ces cours s'appuient sur une diversité de sources : lecture de témoignages, de lettres d'artistes, d'archives, de romans, de poésies, projections d'extraits de films documentaires et de fiction.

Evaluation

Les cours magistraux sont accompagnés de 2h de travaux dirigés qui, durant tout le semestre 1, permettront aux étudiants de s'initier à la recherche. Un rendu sera exigé à l'issue de chaque séance.

L'évaluation se fait également sur des modules, un par semestre.

Pour plus de détails, voir « Préparation au mémoire ». Les séances de TD et les modules mettent en évidence l'importance que doit prendre la recherche pour mener à bien tout projet plastique.

Bibliographie

La bibliographie est donnée et argumentée lors du premier cours, elle reste accessible sur un serveur en ligne. Elle se voit également précisée individuellement en fonction de l'évolution des recherches de chacun en travaux dirigés.

Patrick Perry

Histoire de l'art

Introduction à une histoire de l'art contemporain (1)

SEMESTRE 1

Objectif

Une approche de l'histoire de l'art contemporain

Contenu et méthode d'enseignement

Afin que les étudiants puissent vérifier vite la pertinence de l'orientation de leurs études, afin de les encourager à s'immerger rapidement dans le domaine de la création contemporaine et pour aiguïser leur curiosité, l'accent sera mis sur l'histoire de l'art récent. Le cours magistral, qui occupe une dense session d'une semaine entière, se veut comme un complément des autres enseignements d'histoire de l'art de la première année.

Le cours envisage de présenter quelques monographies d'artistes et des analyses comparatives, de susciter ainsi réflexions, débats et problèmes... L'organisation de visites d'exposition régulières prolonge les questions abordées.

Notons que chaque séance de cours débute par un *blind test*, basé sur série d'images d'œuvres, afin de s'échauffer, mais aussi de se constituer une certaine culture visuelle.

Evaluation

Dossiers écrits (notices d'œuvres...). Participation au cours

Caroline Boucher, Yann Mazéas et Carmelo Zagari

Le cinéma dans son contexte esthétique, politique et historique

SEMESTRES 1 ET 2

Objectif

Développer une méthode critique en analysant différentes postures de cinéastes. Ces postures seront envisagées comme autant de réponses à un contexte particulier, elles permettront de mesurer à chaque fois les exigences inhérentes à la pratique cinématographique d'une époque et ses répercussions dans le champ de l'art.

Contenu et méthode d'enseignement

Ce cours est articulé autour des questions liées au documentaire, à travers la diffusion d'œuvres singulières, tant par leurs contenus que par leurs formes. À partir de questions éthiques, politiques et contextuelles, il s'agit d'aborder l'analyse en s'attachant tant à la construction qu'à la dimension plastique des films, à ce qui en fait des objets particuliers à leur époque et aujourd'hui encore.

À partir de la relation centrale qui demeure celle du cinéma au réel et à travers les questions ouvertes par le documentaire, chaque session semestrielle suscite un nouveau champ de réflexion. À ce jour, les points suivants ont été abordés : le cinéma militant (le cinéma comme une arme), le cinéma et son lien à l'histoire (USA, Allemagne, Italie, Japon), L'île comme figure de la traversée, du récit et de la filiation, le néo réalisme, le cinéma d'anticipation, le voyage (sa réalité et aspirations), le cinéma ethnographique, le cinéma et la propagande.

Cours magistral, entretien collectif

Evaluation

Assiduité au cours, participation aux discussions et devoir sur table

Bibliographie/ filmographie

Guy GAUTHIER, *Le documentaire un autre cinéma*, Armand Colin cinéma, Paris, 2007

Georges SADOUL, *Histoire du cinéma mondial des origines à nos jours*, Flammarion, Paris, 1961

Robert FLAHERTY, *Nanook l'esquimau, L'homme d'Aran*
 Sergueï EISENSTEIN, *octobre, 1927*
 Roberto ROSSELLINI, *Rome ville ouverte, 1945, Païsa, 1946, Allemagne année zéro, 1948, Stromboli, 1950*
 Godard, Lelouch, Marker, Resnais, Varda, Ivens, Klein, *Loin du Vietnam, 1967*
 Robert KRAMER, *Route one USA*
 Frédérick WISEMAN, *Welfare, 1975*
 Michelangelo ANTONIONI, *La Chine,*
 Pier Paolo PASOLINI, *La Rabbia, 1963*
 Steeve MCQUEEN, *Hunger, 2008*
 Jia ZHANG KE, *Still life, 2007*
 Alexandre MEDVEDKINE, films
 Chris MARKER, *Sans soleil, Le bonheur, La jetée, Le fond de l'air est rouge*
 Jean ROUCH, *Les maîtres fous, Moi un noir*
 Lars VON TRIER, *Les idiots, 1998, Dogville*
 Nanni MORETTI, *Palombella Rossa, Il Caimano, Caro Diario*
 Rainer Werner FASSBINDER, *Mamma Kuster s'en va au ciel, 1975*
 D'autres pistes de travail : du cinéma art documentaire à une brève histoire du cinéma d'anticipation...
 Georges MELIES, *L'affaire Dreyfus*, divers courts métrages
 Fritz LANG, *Métropolis, M le maudit*
 Jean PAINLEVE, films

Miles Hall

Peinture / Processus / anglais
 SEMESTRES 1 ET 2

Objectif

L'acte de peindre implique une transformation physique des matériaux. Ce cours focalise sur le rôle central du processus et de l'expérimentation dans le développement d'une idée visuelle en peinture. Les étudiants sont encouragés à questionner la relation entre la forme et le contenu d'une œuvre en expérimentant le processus, l'échelle, le geste et la couleur. D'autres objectifs consistent à questionner le statut de la peinture par rapport aux technologies numériques et à sensibiliser les étudiants à la pertinence de la mise-en-espace et de la présentation des œuvres.

Ce cours se déroule en anglais et donne aux étudiants l'opportunité d'améliorer leur compréhension et expression d'une langue étrangère.

Contenu et méthode d'enseignement

En répondant à une problématique, les étudiants sont tenus de produire une série de pièces expérimentales et doivent examiner comment les éléments formels et matériels peuvent être exploités pour générer du sens. Les étudiants précisent le processus adapté à leurs intentions conceptuelles.

Pour enrichir et asseoir les connaissances artistiques liées à l'anglais, des séminaires audiovisuels présentent les pratiques d'artistes anglo-saxons. Les étudiants sont tenus de participer à des discussions après chaque présentation en anglais.

Evaluation

Assiduité, investissement et réactivité. Qualité et pertinence des réalisations. Evaluation individuelle sur les travaux produits à la fin des cours dont la présentation des pièces en anglais.

Bibliographie

- Contemporary Art Daily (<http://www.contemporaryartdaily.com>)
- Centre Pompidou (<https://www.centrepompidou.fr/en>)
- TATE research (<http://www.tate.org.uk/research>)
- San Francisco Museum of Modern Art SFMOMA (video interviews) (<http://www.sfmoma.org/explore/multimedia/videos>)
- You Tube stations – James Kalm, The Guardian, MOMA, TATE, ART 21
- Correspondances Art Contemporain, Centre Pompidou (éditions bilingues)
- ArtPress magazine & web site (english) <http://en.artpress.com/>
- Freize magazine & web site <http://www.frieze.com/magazine/>
- Foster, H. et al., *Art Since 1900: Modernism, Antimodernism, Postmodernism*, T&H, 2005.
- Dictionnaire bilingue Robert & Collins
- Global Intermediate Coursebook (Intermediate), Macmillan Press ISBN :978023003300

Corine Girieud

Histoire de l'art

Histoire de l'art du XXe siècle - Cours magistraux

SEMESTRE 2

Objectif

- Acquérir une base en histoire de l'art moderne et contemporain
- Savoir argumenter depuis une œuvre
- Utiliser l'histoire de l'art comme matériau pour la création plastique
- Acquérir des réflexes de recherche en bibliothèque
- Pratiquer l'écriture
- Devenir exigeant avec soi-même

Contenu et méthode d'enseignement

Cours magistraux chronologiques permettant de fixer une évolution des formes du XXe siècle. Ces cours s'appuient sur une diversité de sources : lecture de témoignages, de lettres d'artistes, d'archives, de romans, de poésies, projections d'extraits de films documentaires et de fiction.

Evaluation

Les cours magistraux sont accompagnés de 2h de travaux dirigés qui, tout au long du semestre 2, seront consacrées à des ateliers d'écriture.

L'évaluation se fait également sur des modules, un par semestre. Ce dernier permet aux étudiants de préparer leur dossier de fin d'année.

Bibliographie

La bibliographie est donnée et argumentée lors du premier cours, elle reste accessible sur un serveur en ligne. Elle se voit également précisée individuellement en fonction de l'évolution des recherches de chacun en travaux dirigés.

Patrick Perry

Histoire de l'art

Introduction à une histoire de l'art contemporain (2)

SEMESTRE 2

Objectif

Une approche de l'histoire de l'art contemporain

Contenu et méthode d'enseignement

Le cours est la suite de celui du semestre 1. L'accent est encore porté sur l'histoire de l'art récent. On abordera ainsi quelques problèmes de l'exposition à travers la question du commissariat, les notions de problématique et de thématique... Chaque étudiant est amené à rédiger le catalogue d'une exposition virtuelle dont il prend la responsabilité de commissaire. Il s'agit donc de trouver une problématique à cette exposition, lui trouver un titre, en présenter les œuvres. Celles-ci sont choisies parmi toute l'histoire de l'art, sans prendre en compte leurs dimensions, leur prix, leur emplacement...Le cours magistral, qui occupe une session d'une semaine entière, se veut comme un complément des autres enseignements d'histoire de l'art de la première année.

Enfin, comme pour chaque semestre, on tâchera, par l'organisation de visites ou de voyages d'études, de donner goût à la rencontre physique avec les œuvres afin que ces dernières n'abandonnent leur place à des images ou des traces fantasmées. Le cours se veut aussi une incitation à aller voir et interroger sur place.

Notons que chaque séance de cours débute par un *blind test*, basé sur série d'images d'œuvres, afin de s'échauffer –mais aussi de se constituer une certaine culture visuelle.

Evaluation

Dossiers écrits (commissariat d'une exposition virtuelle...). Participation au cours. Dossier méthodologie et synthèse de l'étudiant.

MODULES D'APPRENTISSAGE PRATIQUE ET TECHNIQUE

Alain Lapiere

Edition

Initiation au traitement numérique de l'édition

Exercices et travaux dirigés

SEMESTRE 1

Objectif

Initiation à l'utilisation des outils numériques 2D : *InDesign* et *Photoshop*

Comprendre et utiliser les méthodes et outils de base communs ou spécifiques à ces logiciels en vue de réaliser une édition.

Contenu et méthode d'enseignement

Après démonstration et explication des principes fondamentaux de l'utilisation des logiciels *Photoshop* et *InDesign*, les étudiants sont amenés à concevoir une édition.

Ce module est pensé en liaison avec le travail d'édition mené par Corine Girieud et Christian Laune avec les étudiants ou avec les projets de la revue *WYSIN*.

Evaluation

Suivi en contrôle continu. Qualités plastiques et techniques, originalité des réalisations. Capacité d'analyse critique et cohérence des travaux.

Gilles Balmet

Dessin / Peinture

Tout sur le noir et le blanc et ses techniques dans le dessin contemporain

SEMESTRES 1 ET 2

Objectif

Explorer les notions de ligne, de tracé, de contraste en expérimentant les différents types de dessins possibles avec de simples outils de tracé noir sur papier blanc ou sur d'autres supports. Apprendre à questionner son rapport au geste et au dessin, découvrir comment modifier ses mauvaises habitudes, ses tics de dessinateur et à dépasser ses limites. Inventer et explorer de nouvelles techniques en modifiant les attendus d'un outil et en détournant les usages courants de la matière. Commencer à percevoir comment insérer sa pratique dans le champ du dessin contemporain

Contenu et méthode d'enseignement

Exploration avec l'aide de la bibliothèque d'un listing très importants d'artistes et appropriation de pratiques d'artistes proche des intentions de l'étudiant. Étude précise des matériaux employés par les artistes référents et de leur méthodologie dans leur pratique. Interrogations autour de chaque étape de réalisation des pièces. Nombreux tests techniques et essais de rapports traditionnels et non traditionnels avec les outils et les supports. Prise de conscience de l'uniformisation et du conditionnement induits par les matériaux industriels proposés par le commerce et tentative de personnalisation des outils de la pratique du dessin.

Évaluation

Suivis de l'avancée des productions et des projets et de la densité des recherches en atelier.

Entretiens individuels, et bilan oral final de présentation des recherches entreprises.

Accrochages de groupe et présentation régulière de l'avancée des travaux.

Bibliographie

Nombreuses monographies d'artistes de la bibliothèque (Pierrette Bloch, Pierre Soulage, Brice Marden ...)

Cabinet d'art graphique du Centre Pompidou

Cabinet d'art graphique du Musée de Grenoble

Vitamin D 1 et D2 de Phaidon

Donation Guerlain au Centre Pompidou

Collection de la revue Roven

Collection de la revue Collection

Ceci est un dessin suisse

Base de données autour de la foire Drawing Now

Base de données autour de la foire Drawing Room

Base de données autour de la foire Paréïdolie

Miles Hall

Peinture

Penser l'espace et les formes

SEMESTRES 1 ET 2

Objectif

Pour développer l'observation et la compréhension de la forme dans l'espace, ce module est axé sur l'analyse visuelle du ton, de la ligne, de la couleur et de la composition. Les techniques fondamentales de la peinture telles que le mélange de couleurs, la préparation des supports et des méthodes classiques de la peinture sont abordés, ainsi qu'une discussion sur les nouveaux supports et matériaux qui sont disponibles aujourd'hui pour peindre.

Contenu et Méthode d'enseignement

Mise en scène et réalisation d'une nature morte en utilisant de la peinture acrylique. Ce projet est soutenu par le dessin d'observation et de perspective. Des exercices de couleur et de mélange de peintures sont ensuite approfondis par la réalisation d'une composition abstraite.

Evaluation

Qualité du travail rendu, participation au cours, assiduité.

Semestres 3 et 4 - Année 2

◊ Modalités d'enseignement en Année 2

Les semestres 3 et 4 sont naturellement considérés comme une transition entre la première année et l'amorce d'un travail personnel engagé pour l'examen du DNA. L'accent est ainsi mis sur les apprentissages et les fondamentaux (semestre 3) et sur un travail de synthèse et d'autonomie (semestre 4).

L'emploi du temps du semestre 3 connaît un rythme hebdomadaire. Les cours sont d'une durée d'une journée ou d'une demi-journée pendant 5 jours et se répètent au cours du semestre. Ils incluent naturellement des cours théoriques (histoire de l'art, philosophie, etc.) et des enseignements en atelier.

Au semestre 4, les cours hebdomadaires font place à des sessions réunissant les étudiants autour de l'autorité de plusieurs enseignants et d'une problématique de travail commune (un objet commun et/ou un médium commun). Comme en semestres 1 et 2, les sessions se poursuivent par un atelier "autonomie" qui prolonge la problématique proposée durant la session. Les sessions d'autonomie sont menées par chaque étudiant en vue de dégager une problématique et de commencer à définir un travail personnel qui amorce les enjeux de la 3ème année.

Les semestres 3 à 6 sont propices à des stages en milieu professionnel (voir partie 2.3 du dossier).

Par ailleurs, une expérience d'assistant auprès des 3èmes années effectuant leurs accrochages de DNA, permet aux étudiants en semestre 4 de se confronter à la question de la mise en espace des productions, aux réalités techniques de la préparation d'une exposition et à ses enjeux formels et intellectuels.

Un travail de restitution sous forme d'édition est mené tout au long de l'année en vue de réaliser un dossier de méthodologie et de synthèse ainsi qu'une chronique des événements artistiques (expositions, concerts, conférences etc...).

◊ Contenus d'enseignement en semestres 3 et 4

METHODOLOGIE, TECHNIQUES ET MISES EN OEUVRE

Gilles Balmet

Couleur / Peinture

Exploration de La peinture contemporaine

SEMESTRE 3

Objectif

L'objectif sera d'explorer le champ de ce que l'on peut qualifier la peinture contemporaine à partir d'une trentaine d'artistes allant de Bernard Frize, Gerhard Richter ou encore Pierre Soulages à Silvia Bächli, Katarina Grosse ou encore Marlène Dumas. La peinture en France sera aussi plus spécifiquement abordée avec une liste d'artistes.

Il s'agira de découvrir différentes approches, relations au médium pictural, méthodologies chez les artistes contemporain utilisant la peinture. Il s'agira ensuite pour l'étudiant de définir un champ qui lui serait plus proche et de préciser petit à petit quelle pourrait être sa pratique picturale ou du moins celle pour laquelle il éprouve le plus d'intérêt. Il pourra s'agir aussi d'établir une liste de critères d'appréciation de la peinture et de ses surfaces et donc de la facture de la peinture.

Contenu et méthode d'enseignement

Visionnage des documents vidéo du collège de France et discussions sur chaque artiste présenté. Mise en pratique plastiques et recherches personnelles en bibliothèque à partir de listings d'artistes français et internationaux. Visionnage de documents vidéo sur Gerhard Richter et Bernard Frize, Silvia Bächli ou encore Pierre Soulage et discussions sur leur travail.

Evaluation

Suivis de l'avancée des productions et des projets et de la densité des recherches. Entretiens individuels, accrochages de groupe et présentations régulières de l'avancée des travaux.

Bibliographie

Liste d'artistes établie par le professeur

Documents vidéo sur le site du collège de France. Conférences du colloque "La Fabrique de la peinture" organisé par Claudine Tiercelin, Thomas Lévy-Lasne et Mark Molk

Conférence d'Isabelle de Maison-rouge et Thomas Lévy-Lasne à la Villa Médicis sur la peinture en France

Film sur Gerhard Richter

Document vidéo sur Bernard Frize ; Silvia Bächli

Document vidéo de l'Atelier A Arte vidéo et l'ADAGP

Documents divers proposés en relations avec les travaux et productions des étudiants

Alain Lapierre et Michel Martin

Dessin / édition

Méthodes d'expérimentations

SEMESTRE 3

Objectif

Développer un travail de recherche et d'expérimentation autour d'une problématique.

Permettre à chaque étudiant d'élaborer un travail personnel et déterminer ses propres questionnements à partir d'un champ donné.

Contenu et méthode d'enseignement

Les étudiants devront réaliser une proposition plastique. Les notions et les formes seront les moteurs de réflexions et de démarches personnelles qui permettront l'élaboration des réalisations, des outils créatifs et critiques. L'accent sera mis principalement sur les méthodes et méthodologies de recherche, d'expérimentation et de réalisation ainsi que sur la compréhension des enjeux et des processus engagés.

Evaluation

Entretiens individuels. Suivi des recherches, des projets et des productions.

Assiduité, contrôle continu et bilan semestriel. Méthodologie, capacité de formulation, capacité d'analyse, qualité et pertinence du projet.

Bibliographie

Une bibliographie adaptée au projet sera fournie.

Sylvain Grout, Federico Vitali

Vidéo / photo

Initiation aux champs de l'image en mouvement

(histoire / grammaire / analyse / technique)

Cours magistral

SEMESTRE 3

Objectif

Connaissance de la grammaire cinématographique, initiation à l'histoire du cinéma et ses techniques. Initiation et maîtrise des logiciels inhérents à la post-production cinématographique, vidéographique et Animation : Adobe After Effects, Première Pro, Final Cut Pro, Photoshop, TVPaint Animation, ToonBoom Animation, DragonFrame Stop Motion...

Contenu et méthode d'enseignement

- Projections de films de courts et longs métrages, démontages et analyses de séquences choisies.
- Histoire choisie du cinéma et des images en mouvement (prise de vue réelle et animation).
- Histoire des dispositifs de captation et projection cinématographique / vidéographique. Mises en perspective des films avec l'histoire des idées, des découvertes techniques et scientifiques, des inventions liées au cinématographe (le son, la couleur, le noir et blanc, les optiques, les formats...) et leurs implications dans la mise en scène et la conception des films.
- Argentique et numérique
- Evolution du vocabulaire cinématographique et des codes induits.
- Etude et analyse du vocabulaire cinématographique au travers d'un choix de cinéastes et de leurs œuvres.
- Une histoire, volontairement non exhaustive, du cinéma est proposée aux étudiants. Des extraits de films, de documentaires et d'émissions TV leur sont projetés. Un travail d'analyse à partir des notions de séquence et de plans leur permet de préciser les principales notions d'un vocabulaire spécifiquement cinématographique : l'échelle des plans, le cadrage, le hors- champ, la profondeur de champ, la bande son, les rapports son-image... • La notion de récit (adaptation, littérature et cinéma, scénario et story- board) • La fiction et le documentaire. Le vocabulaire spécifique au cinéma d'animation.

En parallèle, il est demandé aux étudiants de développer un travail d'adaptation à partir d'un objet commun (de nature sonore, ou purement littéraire) de court format. Ils devront l'analyser, le découper et fournir un travail d'adaptation afin de réaliser un film court d'une minute environ. La constitution d'un corpus bien documenté étant mise en exergue lors de cette phase du travail.

La transposition vers l'image par le biais du story board et d'une série de repérages et de croquis d'études jusqu'à la constitution d'une équipe au sein de la promotion concernée.

Evaluation

Contrôle continu : débats et commentaires, qualité des décryptages et analyses des documents soumis aux étudiants. Appréciation de l'acuité et du discernement. Qualité des interventions et des questions. La capacité à assimiler les extraits et cas de figure projetés en cours dans l'élaboration de leurs projets est également validée. Recherche d'une logique adaptée au récit filmique. Le semestre doit se terminer par la production d'un story-board préfigurant leur projet vidéo.

Bibliographie

ODIN (Roger), *De la fiction*, De Boeck Université, Bruxelles, 2000. ODIN (Paul Emmanuel), *L'inversion temporelle du*

cinéma (tête à queue de l'univers). TAVERNIER (Bertrand), *Amis Américains*, Institut Lumière, Acte Sud, 2008. CHION (Michel), *Un art sonore, le cinéma*, Cahiers du Cinéma, Paris, 2003. DANÉY (Serge), *Devant la recrudescence des vols de sacs à main*. DELEUZE (Gilles), *Logique du Sens*, Minuit, Paris, 1969. DELEUZE (Gilles), *L'Image Mouvement*, Minuit, Paris, 1983. DELEUZE (Gilles), *L'image Temps*, Minuit, Paris, 1985. METZ (Christian), *Essais sur la signification au cinéma*, Klincksieck, Paris, 2003. TRUFFAUT (François), *Entretiens Hitchcock-Truffaut*, Gallimard, Paris, 2003. VIRILIO (Paul), *Logique de la perception*, Éditions de l'Étoile, Paris, 1984. AUMONT (Jacques), *Montage "la seule invention du cinéma"* Edition Vrin, 2015.

Filmographie type : Le champ-Contrechamp

After hours, SCORSESE, 1985. *Réservoir Dogs*, TARANTINO, 1992. *How they get there*, JONZE, 1997

Le plan séquence

Birdman, Iñárritu, 2014. *Elephant*, VAN SANT, 2003. *Manhattan*, ALLEN, 1979. *La Soif du mal*, WELLES, 1958. *Snake eyes*, DE PALMA, 1998. *Peeping Tom*, POWELS, 1960. *Rear Window*, HITCHCOCK, 1954. *Tango*, RYBCZYNSKI, 1981. *The Fly*, ROFUSZ, 1981. *Funny Games*, HANEKE, 1997. *The Goodfellas*, SCORSESE, 1990

Le travelling

Citizen Kane, WELLES, 1941. *JLG/JLG, JLG*, 1995. *Down by law*, JARMUSH, 1986. *Journal intime*, MORETTI, 1994. Documentaire de Chris MARKER sur TARKOVSKI tournant la dernière scène du sacrifice. *Frenzy*, HITCHCOCK, 1972. *The Shining*, KUBRICK, 1980. *High anxiety*, Mel BROOKS, 1977

Le gros plan

Paranoid Park, VAN SANT, 2007 *Pulp Fiction*, TARANTINO, 1994. *La passion de Jeanne d'Arc*, DREYER, 1927. *Gloria*, CASSAVETES, 1980. *Libera me*, CAVALIER, 1993. *Il était une fois dans l'Ouest*, LEONE, 1969. *Apocalypse now*, COPPOLA, 1979

Hitchcock

Entretien avec Hitchcock, A. S. LABARTHE

Les derniers secrets de Psychose, ARTE, 2018

Psycho, 1960. *L'ombre d'un doute*, 1943. *L'inconnu du Nord Express*, 1951. *Vertigo*, 1958. *Notorious*, 1946

Le ralenti

The Killer, WOO, 1991. *The Big Lebowski*, COEN, 1998. *La Horde sauvage*, PECKIMPAH, 1969.

Strange invaders, BARKER, 2002. *Bowling for Columbine*, MOORE, 2002. Retour sur le ralenti, GODARD parlant de Kubrick. *Ambition*, HARTLEY, 1991. *Pink panther strikes again*, EDWARDS, 1976.

Long-métrage

Living In Oblivion, Di CILLO, 1995. *La nuit du chasseur*, LAUGHTON, 1955. *Barton FINK*, J & E COEN, 1991. *Billy's baloon*, HERTZFELDT, 1998. *Big business*, LAUREL & HARDY, 1929. *One week*, KEATON, 1920.

Le montage/remontage

Rear Window timelapse, J. DESOM, 2012 *The Red Drum Getaway*, DEZALAY, 2015

La Classe américaine, HAZANAVICIUS, 1993 *Phoenix tapes - Bedrooms #5*, GIRARDET & MÜLLER

Fast Film, WIDRICH, 2003. *La rivière du hibou*, ENRICO, 1961. *Le bon, la brute et le truand*, LEONE, 1966.

Le remake

Blow up, ANTONIONI, 1966 *Blow out*, De PALMA, 1981. *L'homme qui en savait trop*, v. 1934, HITCHCOCK. *L'homme qui en savait trop*, v. 1955, HITCHCOCK. *Sorcerer*, FRIEDKIN, 1977. *Le Salaire de la peur*, CLOUZOT, 1953. *Alice*, SVANKMAJER, 1988. *La Jetée*, MARKER Chris, 1962.

Carmelo Zagari

Peinture /Espace

Travail en atelier et entretien individuel hebdomadaire

SEMESTRE 3 – Groupe 1

Révéler, rêver et transposer des surfaces réfléchissantes, sensibles et mémorielles comme une illumination. (Espaces de mémoire, charges subliminales visibles ou invisibles. Surfaces vibratoires.)

Il est question ici de tenter d'ouvrir des portes existantes fictives ou mémorielles, entre sensibilité et réalité froide ou chaude. Transposer des idées silencieuses ou criantes, des intuitions... L'essentiel étant de créer une ambiance de fond et de forme qui vous définisse dans le plausible ou l'impossible. Chercher l'autonomie. Droit à l'erreur, accepter et partager l'analyse esthétique c'est prendre place, c'est engager sa recherche personnelle comme une affirmation.

Objectif

Initier - faire - transposer - voir - percevoir... Faire de sa fragilité une force (et son contraire), un outil pour peindre bien en face. Désigner Art. Voir, est ici l'initiation du sensible vers le mot, percevoir. Apporter une dimension historique et contemporaine en provoquant les codes de l'usage de ce médium, sociologie basique, esthétique, idées reçues à questionner ...

Contenu et méthode d'enseignement

Atelier collectif. En acte pictural ou en Action-Peinture pour comprendre en admettant que l'outil premier est la posture de chacun (esthétique et sens) et que la notion d'engagement (ouverture-sens-contenu) peut permettre d'utiliser alors le médium au même titre qu'un autre. Un dépassement qui engage une démarche de recherche tout en se servant bien de la peinture. Faire un trio : Sens - Transposition - Peinture. Et établir le plus fortement possible la relation d'auto-

commande et de la relation à l'espace social, esthétique et idéal que leurs travaux peuvent questionner.

Évaluation

En fin de semestre, sur leur capacité d'ouverture lucide et de réactivité impliquée, de l'approche émotionnelle et esthétique de leurs travaux.

Bibliographie

Ann Hamilton, Pistoletto, Mario Merz, catalogues Musée d'art contemporain de Lyon.

MARTIN (Jean-Hubert), *Magiciens de la terre*, Centre Georges Pompidou, Paris, 1992.

Chambre d'amis, SMAK, Gand, 1986.

Actions-Performances / du moduler de Le Corbusier à Xénakis /

Photographie / Sculpture / Son / Vidéo / Architecture /

Le catalogue raisonné de la collection du Musée d'art contemporain, Lyon, coédition 5 continents, Milan, 2009

Robert Filliou, *Catalogue raisonné des éditions et multiples*, Les presses du réel, Dijon, 2003.

Granath Olle, Erik Dietman, Moderna Museet Stockholm, Atlantis, Stockholm, 1987.

Robert Morris, coll. Contemporains/ Monographies, Centre Georges Pompidou, Paris, 1995.

Rothko Mark, Cage John, Rosenthal Mark, Musée d'art moderne de la ville de Paris, Paris Musées, 1999.

Tillman Pierre, Robert Filliou, *Nationalité poète*, Les presses du réel, Dijon, 2007.

Caroline Boucher

Espace / volume / sculpture

Observer et décrire, faire sienne l'expérience de l'oeuvre

Travail théorique et expérimentation pratique

SEMESTRES 3 et 4

Objectif

Interroger des gestes et problèmes liés à un médium et les remettre en question dans la pratique.

Envisager l'écart entre le document et la situation réelle de l'exposition.

Contenu et méthode d'enseignement

Cours théorique et pratique, visites et restitutions d'expositions.

Passer du temps à chercher, ne pas savoir quoi faire, quoi dire, comment le dire et traduire ce que l'on voit, ce que l'on pense, ce que l'on comprend et à quoi ça se rattache, ce que l'on a en mémoire, ce que l'on envisage ou ce que l'on projette.

Une oeuvre résiste au temps de l'immédiateté, elle se conçoit dans un temps et se reçoit en d'autres, elle se donne à voir avec les moyens de son élaboration et tout à la fois se déplace dans les champs multiples qu'elle ouvre.

Dans un premier geste, ce cours propose de passer du temps à traduire patiemment au moyen de la langue des oeuvres d'artistes majeurs du début du 20ème siècle jusqu'à nos jours. La pratique de la sculpture s'est élaborée tout au long du siècle dernier par ses relations avec d'autres pratiques : la danse, le théâtre, le texte, la vidéo, le bricolage, l'architecture, le son... Il est impossible de la considérer seule tant ces relations en sont devenues constitutives. Il s'agira d'aborder la sculpture dans sa dimension historique en observant à travers les oeuvres, leur relation à un contexte politique, technique et esthétique et de voir comment cela se traduit par des solutions plastiques.

En partant du postulat que décrire c'est déconstruire et qu'en déconstruisant, on est capable de refaire et de mémoriser - que l'on apprend, en somme - les étudiants sont invités à observer, détailler, analyser et interpréter différents gestes et à formuler ce qui se voit au premier regard d'abord, puis en faisant le tour et en décortiquant la multiplicité des éléments que notre cerveau identifie. Les oeuvres sont volontairement choisies pour leur caractère protéiforme et leur capacité à questionner un médium. Elles sont liées à la pratique de la sculpture dans son champ élargi et interrogent les formes et les supports qu'elles empruntent.

En partant des problématiques repérées et selon cette méthode descriptive, les étudiants sont amenés dans un deuxième temps à se les approprier pour les mettre en oeuvre et les réinterroger dans des réalisations personnelles.

Évaluation

Contrôle continu

Un travail d'accrochage en fin de semestre clôture le cours par une prise en compte des questions de l'exposition.

Qualité des réalisations et richesse des propositions. Le premier semestre a lieu sous forme de cours réguliers, le second sous forme de stage de plusieurs jours.

Les étudiants sont invités à poursuivre le travail de description sur place à l'occasion de différentes expositions et ainsi de percevoir les oeuvres dans un contexte particulier.

Bibliographie

L'art de l'exposition, une documentation sur trente expositions exemplaires du XXème siècle, Bernd Kluser, 1998,

Éditions du regard

Passages, une histoire de la sculpture moderne de Rodin à Smithson, Rosalynd Krauss, Macula

Regarder, écouter, lire, Claude Lévi-Strauss, Plon

Dominique Gonzales-Foerster, Pierre Huyghe, Philippe Parreno, ARC, Musée d'art moderne de la ville de Paris, 1998

Pierre Huyghe, Éditions du centre Pompidou, 2013
Vito Hannibal Acconci, *Studio*, Éditions Presses du réel 2004
Ingrid Luche, *I got the, un, deux... quatre* Éditions, 2007
When attitudes become form, Berne 1969 et Venise 2013

Grégory Niel

Espace / Volume / Sculpture
SEMESTRES 3 ET 4

Objectif

Développer un projet plastique à partir de la mise en place d'une problématique : mise en place d'une méthodologie de questionnements, construction d'une problématique propre aux questions soulevées, conception et réalisation d'un projet plastique interrogeant la problématique posée, adéquation des médiums et savoir-faire avec la démarche.

Contenu et méthode d'enseignement

A partir de l'analyse d'une ou plusieurs œuvres de son choix, l'étudiant est amené à définir un champ de recherche et à mettre en place une problématique issue des questions soulevées. Le principe est d'explorer plastiquement la problématique posée. Une attention particulière est portée sur l'adéquation des savoir-faire et du médium utilisé avec le projet et la démarche. Par le développement de l'analyse et du point de vue critique de l'étudiant, il s'agit de favoriser l'élaboration d'une proposition plastique personnelle et construite. Le suivi du travail se fait lors de rendez-vous individuels réguliers, ainsi qu'en discussion collective lors de bilan étape avec présentation à l'oral du projet devant l'ensemble du groupe.

Evaluation

Contrôle continu, bilan semestriel.

Assiduité, implication, participation orale, méthodologie, capacité d'analyse.

Qualité plastique, qualités techniques, originalité des productions.

Bibliographie

ARDENNE (Paul), *Un art contextuel*, Flammarion, Paris, 2004.

COLLINS (Judith), *La Sculpture aujourd'hui*, Phaidon, 2008

In actu - de l'expérimental dans l'art, les presses du réel, 2009

KRAUSS (Rosalind), *Passages : une histoire de la sculpture de Rodin à Smithson*, Paris,

Macula, 1997

Joëlle Gay, Caroline Muheim

Volume / Dessin
Cours en atelier technique

Pister le sauvage

SEMESTRES 3 ET 4

Objectif spécifique à l'année : l'observation du vivant est ici au centre du questionnement. Le défi principal de ce cours est de voir ce qui est à la fois hors de nous et en nous par une attention singulière. Voir toutes choses selon un soi élargi*. L'approche pourrait être ici une invitation à observer selon un *état chamannique* *, à savoir, une attention flottante et aigüe à toutes les potentialités et ressources qui peuvent nous aider à accompagner une pièce dans son développement jusqu'à sa mise en forme finale.

Le travail final rendra compte de la relation établie avec des êtres vivants (animaux, insectes, plantes, arbres, champignons, bactéries) ou bien avec des entités vivantes (fleuve, rocher, montagne, nuage, rivière, torrent, terre..).

Objectif

Envisager le dessin et le volume à la fois dans leurs dimensions de projets et dans leurs dimensions spatiales et scénographiques.

Conforter les bases techniques du dessin et du volume acquises en 1° année.

Acquérir les champs lexicaux liés au dessin et à la sculpture.

Développer l'observation, l'attention, le sens critique l'endurance et l'autonomie.

Sensibiliser à l'installation et scénographie des pièces réalisées.

Produire une pièce plastique individuelle.

Le référent du cours est commun avec le cours d'histoire de l'art de Patrick Perry.

Contenu et méthode d'enseignement

"Essayer. Rater. Essayer encore. Rater encore. Rater mieux." Samuel Beckett

Cours d'initiation au vocabulaire primordial et historique de la sculpture et du dessin. Expérimentation des objets et des espaces. Il s'agit de proposer aux étudiants de traverser un ensemble d'expériences liées tant à la technique et à

l'analyse, qu'à l'observation du vivant et du mouvement. Le cours est bâti et conçu dans un rapport aux œuvres, aux visites et aux rencontres.

Déroulement d'une journée de travail :

1- *En matinée* : Séances d'observations, (ponctuellement avec modèle vivant). Le dessin et le volume sont abordés comme des épreuves à la fois singulières et collectives, qui engagent l'étudiant dans une relation physique à l'observation, comme autant d'expériences vécues. Chaque séance se conclut par un accrochage collectif et une discussion autour des réalisations et des techniques et supports utilisés.

2- *L'après-midi* : Les après-midis sont, dans un premier temps, consacrés à une série de rencontres avec des professionnels et de visites à l'extérieur de l'école : *Défixion* exposition Gaëlle Choisine au musée Lattara, jardin des plantes, zoo du Lunaret, observation du ciel, rencontre avec des géologues...

Le travail se poursuit ensuite par des séances en atelier pour explorer les différents champs d'expérimentations observés. Le dessin et le volume s'associent alors pour devenir restitution, posture, geste, projet, outil critique, expérience de l'espace et de la durée. Ils deviennent de véritables outils de singularité pour un mode de pensée critique et d'écriture personnelle.

Pour chacune des phases de travail, les expérimentations des supports, des techniques et des outils sont accompagnées d'analyses théoriques et iconographiques.

Suite aux premières expérimentations, les travaux de dessin, volume et scénographie seront mis en face à face afin de favoriser les échanges et les porosités entre les médiums.

Les va-et-vient entre ces médiums amènent ainsi naturellement à une dernière phase de recherche permettant d'aller jusqu'à la finalisation de projets lors d'un workshop lié à la performance et au son au semestre 4. Le travail se termine alors par un accrochage de l'ensemble des propositions, l'accrochage devenant un outil nouveau d'expérimentation et de réflexion.

Evaluation

Contrôle continu, bilan semestriel.

Présence, participation active et investissement.

Dossier retraçant les recherches engagées et la méthodologie du travail

Carnet de poche restituant par le dessin une appropriation d'un temps personnel.

Qualité et pertinence des réalisations.

Bibliographie

*Michaux, Henri. *Face à ce qui se dérobe*. Collection Blanche, Gallimard, 1976

Morizot, Baptiste. *Manières d'être vivants*. Nature Mondes sauvages. Actes Sud, 2020

Despret, Vinciane. *Habiter en oiseau*. Nature Mondes sauvages. Actes Sud, 2019

Latour Bruno. *Face à Gaïa*. Les empêcheurs de tourner en rond. 2015

Gilles Clement. *Le jardin en mouvement*, Pandora 1991

Emanuele Coccia. *La vie des plantes*, Payot et Rivages, 2016

Etre pierre, catalogue de l'exposition du musée Zadkine, septembre 2017

Jean-Christophe Bailly, Eric Poitevin, *le puits des oiseaux*, Seuil/ Fiction et compagnie

François Julien, *Vivre de paysage*. Bibliothèque des idées. Gallimard, 2014

Jean-Christophe Bailly, *Le parti pris des animaux*, Christian Bourgois, 2015

Baptiste Morizot, *Manières d'être vivants**

Pierre Vinclair, *agir non agir*, éditions corti *

VIDEOS

Baptiste Morizot. *Entretiens sur le sauvage*.

Valérie Cabanes : *donner une personnalité juridique aux forêts, à des fleuves, à des montagnes*.

Estelle Zhong Mengual : *La crise biologique comme crise de la sensibilité*

Jean Painlevé, films sur youtube

Yohann Gozard

Photographie

Histoire ancienne et contemporaine de la photographie dans la société et de ses liens avec l'art.

SEMESTRES 3 ET 4

La deuxième année est une année d'enseignement approfondi et de renforcement technique.

Objectif

Culture de l'image

Diffusion et média.

Acquisition technique

Savoir utiliser un appareil reflex numérique manuellement, acquérir les fondamentaux techniques.

S'initier à la photographie d'exposition et à la documentation des travaux pour en acquérir les rudiments

L'année est complétée par un workshop de travail libre autour de contraintes techniques.

Contenu et méthode d'enseignement

S'appuyant sur un socle technique, pratique et théorique, relié également à d'autres champs de la création visuelle, cet enseignement propose de se concentrer sur les usages et applications les plus concrets au quotidien de l'outil

photographique en fonction des besoins des étudiants. Garder en filigrane un fort attachement au sens donné à la conception et à l'usage des images. Nourrir et préserver une distance critique constante, faire preuve d'exigence technique et intellectuelle et comprendre les outils utilisés. Développer des relations entre les pratiques et connaissances et se forger une vision globale.

Les cours magistraux sont documentés d'une abondante iconographie vidéoprojetée, présentations "ping-pong" permettant les échanges sur tel ou tel aspect de la photographie. Les cours sont adaptés en fonction de l'actualité ou/et des expositions du moment ou/et des projets de groupes mis en place par l'école ou à plusieurs enseignants.

Plus globalement, qu'ils choisissent la photographie comme support de création ou non, l'ambition est d'apporter un bagage technique suffisant à tous les étudiants pour documenter leurs productions et penser l'image tout en comprenant comment elle est produite.

Workshop d'expérimentation de 5 jours :

1 jour de présentation / échange en salle.

3 jours de travail libre sur un sujet

1 jour de restitution

Évaluation

Suivi en contrôle continu

(présence / ponctualité / respect des consignes et des échéances / communication, effort d'échange / curiosité / envie d'apprendre et d'expérimenter / efforts de dépassement, de déplacement par rapport à ses capacités / capacité à saisir les enjeux / exigence intellectuelle, formelle et technique / culture générale / désir d'enrichir ses connaissances (visites d'exposition, lectures, savoirs périphériques) / sens critique / singularité / qualité artistique et technique du travail / implication dans les projets et l'école / qualités relationnelles)

Bibliographie

FLUSSER, Vilém. *Pour une philosophie de la photographie.*

FRIZOT, Michel (dir.). *Nouvelle histoire de la photographie.*

GIRARDIN, Daniel et PIRKER, Christian. *Controverses : une histoire juridique et éthique de la photographie.*

GUNTHER, André, POIVERT, Michel et BOULOUCH, Nathalie. *L'art de la photographie : des origines à nos jours.*

LACOSTE, Anne, BOULOUCH, Nathalie, LUGON, Olivier et SANDRIN, Carole. *Diapositive : histoire de la photographie projetée.*

LINGWOOD, James, BENCI, Jacopo, PELIZZARI, Maria Antonella et GHIRRI, Luigi. *Luigi Ghirri. Cartes et territoires.*

MONTEROSSO, Jean-Luc. *Une bibliothèque : Maison européenne de la photographie Paris.*

OLLIER, Christine (dir.). *Paysage cosa mentale : le renouvellement de la notion de paysage à travers la photographie contemporaine.*

PARCOLLET, Rémi, AUBART, François, DOUROUX, Xavier, LEGUILLON, Pierre, OSTENDE, Florence, PESTELLINI

LAPARELLI, Ippolito, POINSOT, Jean-Marc et POIVERT, Michel. *Photogénie de l'exposition.*

VIRILIO, Paul. *Paul Virilio : ce qui arrive.*

WARBURG, Aby, RECHT, Roland et ZILBERFARB, Sacha. *L'atlas Mnémosyne.*

Gilles Balmet

Couleur / Peinture

Les pépites de la culture pop des années 80-90. Le vidéo clip et ses images.

SEMESTRE 4

Objectif

L'industrie musicale et ses artistes ont engendré dans les années 80 et 90 quelques chefs d'oeuvres du vidéo clip qui ont eu une influence décisive sur de nombreux artistes et cinéastes. Il me semble intéressant que les étudiants soient confrontés à ces productions vidéo exceptionnelles, afin de mesurer ce que peut produire dans certaines conditions la culture mainstream dite pop et ses artistes. L'étudiant devra en outre proposer un concept complet de clip vidéo en utilisant le dessin et la peinture en réalisant une sorte de story-board et dans la mesure du possible en réalisant une ébauche vidéo avec les outils numériques à sa disposition

Contenu et méthode d'enseignement

Visionnage de documents vidéo et discussions sur chaque clip présentés. Exploration par le dessin et la peinture et extraction de certaines images iconiques des clips. Création par l'étudiant d'un cahier regroupant des études préparatoires pour la réalisation de son propre clip vidéo façon story-board. Exploration des making off de certains vidéo clips légendaires comme ceux de Michael Jackson, Bjork, David Bowie, Madonna ou Prince pour une prise de conscience et une mise à distance de l'objet de fascination que peut constituer la star et les éléments produits autour par l'industrie musicale. Réflexions autour des différentes esthétiques développées et leurs correspondances avec les chansons et les notions de marketing inhérentes à ce genre de productions.

Evaluation

Suivis de l'avancée des productions et des projets et de la densité des recherches des étudiants. Entretiens individuels, accrochages de groupe et présentations régulières de l'avancée des travaux.

Bibliographie

Documents vidéo divers sur les clips vidéo, leur histoire et exemples précis avec un choix de réalisateurs particuliers (Mark Romanek, Michel Gondry, Nick Brandt, Chris Cunningham ...)

Alain Lapierre

Dessin / édition

Microédition

SEMESTRE 4

Le terme de Microédition recouvre tout un champ d'expérimentations multimodales qui se joue des frontières artistiques et des déterminations théoriques. Il recouvre des pratiques éditoriales variées, définies par la légèreté des supports, la production hors système industriel, le nombre limité de tirages. Le livre d'artiste, le livre objet, le graphzine par exemples sont des microéditions.

Objectif

Acquisition des connaissances et des outils nécessaires pour développer un projet destiné à l'édition.

Contenu et méthode d'enseignement

Approche des logiciels de publication, de retouche d'image et de dessin assisté par ordinateur. Aborder les principes de mises en page. Comment considérer une microédition comme une pièce plastique à part entière ? Stage de développement des savoirs et des connaissances techniques : réalisation d'une microédition sur le principe des livres d'artistes.

Évaluation

Suivi en contrôle continu, investissement et réactivité. Qualité et pertinence des réalisations. Évaluation individuelle sur travaux en fin de semestre.

Bibliographie

MCEGLIN-DELCROIX (Anne), *Sur le livre d'artiste. Articles et écrits de circonstance (1981-2005)*, Collection Formes, Marseille, éditions Le mot et le reste, 2006

BENJAMIN (Walter), *L'œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique*, Paris, éditions Allia, 2003.

Collection n°2, une revue autour du dessin contemporain, éditions En Marge

Le site du Centre des livres d'artistes de Saint-Yrieix-la-Perche : <http://cdla.info/fr/>

Laetitia Delafontaine, Grégory Niel

Volume

Workshop « travailler ensemble »

SEMESTRE 4

Objectif

C'est une collaboration avec l'école nationale d'architecture de Montpellier (ENSAM) organisée avec Eric Watier (ENSAM). Il s'agit d'un workshop de 7 jours, proposé conjointement à une vingtaine d'étudiants de l'Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Montpellier et à une vingtaine d'étudiants de l'Ecole Supérieure des Beaux-Arts de Montpellier Agglomération.

Le workshop *Travailler ensemble* a pour objet la coopération entre de futurs auteurs aux moyens et aux buts différents, et même parfois contradictoires. Le workshop prend comme support une exposition que les étudiants des deux établissements doivent concevoir et réaliser ensemble. Il prend place, dans la galerie de l'école des beaux-arts.

Contenu et méthode d'enseignement

Les étudiants travaillent par groupe mixte de deux étudiants (ENSAM/MO.CO. ESBA). La constitution des groupes se fait selon la technique du "speed-dating".

Le workshop commence par une conférence qui pose les bases théoriques de la semaine d'atelier qui est le cœur même du workshop.

Les étudiants doivent partir des recherches actuelles sur l'espace qu'il soit sculptural ou architectural.

Le workshop se termine par le vernissage de l'exposition.

Une publication rend compte du travail et de ses différentes orientations.

Évaluation

Évaluation des projets par l'équipe enseignante : pertinence de la démarche artistique, qualités plastiques du projet.

Sylvain Grout, Federico Vitali

Vidéo / photo

Initiation aux champs de l'image en mouvement

(histoire / grammaire / analyse / technique)

Travail en atelier et suivi de projet

SEMESTRE 4

Pré-requis

Maîtrise des acquis du semestre 3 (Grammaire cinématographique, histoire du cinéma et ses techniques). Maîtrise des logiciels de post-production cinéma – vidéo- animation. Initiation et prise en main du matériel vidéo (caméra, pieds, optiques..)

Objectif

- Sensibilisation aux outils de réalisation.
- Mise en œuvre d'une production vidéo (composite ou en images tournées) à partir d'un objet non filmique (bande-son, texte, story board)
- Initiation et maîtrise des logiciels inhérents à la post-production cinématographique, vidéographique et Animation : Adobe After Effects, Première Pro, Final Cut Pro, Photoshop, TVPaint Animation, ToonBoom Animation, DragonFrame Stop Motion...

Contenu et méthode d'enseignement

Réalisation, mise en œuvre des projet vidéo à partir des notions de mise en scène abordées au semestre 3 et prétextes à la manipulation des différents outils (caméras HD, banc de montage virtuel, effets spéciaux dédiés, compositing, incrustations et animation, mixage son, étalonnage et conformation des films vidéo). Ils seront invités à utiliser un champ iconographique et iconoclaste le plus composite possible (mélanges des sources : scanner, appareil photo numérique, tournages, animations, etc.) afin d'expérimenter les outils de mise en œuvre adéquats. Il s'agira de confronter les étudiants à des champs d'images très différents les uns des autres et d'en assurer la cohérence, d'en maîtriser la logique dans un seul et même objet filmique.

Evaluation

Contrôle des connaissances au cours des réalisations :

Intégration et mise en pratique des outils et des connaissances du semestre précédent. Evaluation de la capacité à les utiliser ou à les détourner. Evaluation des méthodes de recherche et documentation. Qualités des montages. Capacité à produire du sens à partir du vocabulaire filmique. Projection finale.

Michel Martin

Dessin / édition

Hard et Soft

Exercices et travaux dirigés

SEMESTRE 4

Objectif

Acquisition des savoir-faire, méthodes et connaissances fondamentales nécessaires aux étudiants face à la l'informatique. L'objectif est de permettre à l'étudiant de commander à la machine en ayant connaissance des systèmes et logiques sous-jacentes.

Contenu et méthode d'enseignement

Hardware : l'environnement de développement Arduino et son microcontrôleur sont utilisés pour montrer par l'exemple, à travers une série d'exercices de complexité croissante ce qu'est un microprocesseur, en particulier comment il est architecturé, comment il peut être programmé et interfacé avec d'autres composants électroniques (capteurs, effecteurs). C'est une initiation à la programmation en général et une découverte des possibilités de création et de programmation de dispositifs électroniques et électriques à travers cette plateforme open source.

Software : après démonstration et explication des principes fondamentaux de l'utilisation de l'environnement de programmation «Processing», proche du standard «Java», les étudiants sont invités à explorer, modifier, détourner, enrichir à leur profit les exemples proposés par le logiciel afin de créer un projet plastique original.

A travers cette expérience, les étudiants sont amenés à concevoir un programme. C'est commencer à comprendre, explorer et maîtriser les mécanismes par lesquels fonctionnent l'ensemble des logiciels qu'ils utilisent par ailleurs.

En parallèle, la nécessité d'utiliser un large ensemble des logiciels habituellement utilisés dans l'école d'art (système d'exploitation, logiciel de retouche d'image, scan, etc.) motive l'apprentissage de ces outils.

Evaluation

Contrôle continu. Assiduité, participation aux cours. Qualités plastiques, qualités techniques, originalité des productions.

Bibliographie/Webographie

<http://www.arduino.cc>

<http://www.processing.org>

MAEDA (John), *design by numbers*, MIT Press, Cambridge, 1999.

Collectif, *Jouable art, jeu et interactivité*, Haute Ecole d'Arts Appliqués, Genève, 2004.

GIRARD (Jean-Yves), *la machine de Turing*, Seuil, Paris, 1995.

MANOVICH (Lev), *le langage des nouveaux médias*, Les presses du réel, Dijon, 2002.

BEY (Hakim), *TAZ : Zone autonome temporaire*, Eclat, Paris, 1997.

PARROCHIA (Daniel), *philosophie réseaux*, puf, Paris, 1993.

BARTMANN (Erik), *Le grand livre d'Arduino*, Eyrolles, Paris, 2015

Carmelo Zagari

Couleur / Peinture

Travail en atelier et entretiens individuels

Suivi de l'évolution du travail sur une semaine

SEMESTRE 4 – Groupe 2

La couleur jouant l'espace comme une contradiction formelle, le plaisir de peindre et de révéler ou de rêver une illumination.

(Espaces de mémoire, charges subliminales visibles ou invisibles. Surfaces vibratoires).

« Il est question ici de tenter d'ouvrir des portes existantes fictives ou mémorielles, entre sensibilité et réalité froide ou chaude. Transposer des idées silencieuses ou criantes, des intuitions... L'essentiel étant de créer une ambiance de fond et de forme qui vous définisse dans le plausible ou l'impossible. Chercher l'autonomie. Droit à l'erreur, accepter et partager l'analyse esthétique c'est prendre place, c'est engager sa recherche personnelle comme une affirmation. »

Objectif

Permettre la prise de conscience nette que tout geste pictural est également une prise de position et d'attitude. Assemblage-accrochage mise en place du rapport à l'espace social, esthétique... Autonomie des oeuvres.

Contenu et méthode d'enseignement

En atelier collectif, propositions de thèmes afin d'expérimenter diverses attitudes face à la peinture : la peinture comme exploration, comme univers, comme vision, comme constat, comme inventaire, comme rituel, comme revendication... Accompagner l'apprentissage de la peinture d'une pédagogie ouverte devant permettre aux étudiants de prendre conscience que tout geste de représentation est également le choix d'une position, d'une attitude "face". Semaine devant permettre à chacun de toucher à une écriture personnelle en vue de sa future orientation en semestre 5.

Évaluation

Évaluation de chaque étudiant en fin de semaine. Les critères d'évaluation reposeront sur l'originalité, la pertinence et la qualité des propositions.

Bibliographie

Catalogues collectifs : Abstractions provisoires, Musée d'Art Moderne de Saint-Etienne, Painting people, Thames & Hudson...

John Cage revue de l'esthétique N°13 14 15, Cunningham à Jean luc Mylayne, CAPC Bordeaux,

La couleur seule, édition MAC de Lyon.

Carmelo Zagari

Couleur / Peinture

STAGE Peinture

Transposition, formes, action-réaction, affirmation

Classe entière

SEMESTRE 4

Objectif

Ouvrir à l'autonomie et à l'inventivité

HISTOIRE, THEORIE DES ARTS ET LANGUE ÉTRANGÈRE

Corine Girieud

Histoire de l'art

Cours magistraux, visites

SEMESTRE 3

Objectif

- Approfondir la base acquise en histoire de l'art.
- Savoir argumenter depuis une œuvre.
- Utiliser l'histoire de l'art comme matériau pour la création plastique.
- Acquérir des réflexes de recherche en bibliothèque.
- Pratiquer l'écriture.
- Rester exigeant avec soi-même.

Contenu et méthode d'enseignement

Les cours magistraux, en 2e année, abordent deux thématiques différentes. La première propose de questionner les représentations du corps. La seconde porte une réflexion sur les liens entre l'art et les publics ; comment, aux XIXe et XXe siècles, artistes et acteurs culturels ont œuvré pour un rapprochement entre la création artistique et le peuple ?

Ces thèmes permettent une lecture transversale de l'histoire de l'art et devient l'occasion de comprendre comment un sujet devient une problématique en découvrant des méthodologies diverses d'exploration de la discipline à travers la pensée d'historiens, des expositions marquantes, le traitement fait par des médias, etc.

Certains cours sont accompagnés de visites et/ou de rencontres.

Evaluation

Ces cours sont suivis de 2h de travaux dirigés consacrés à la réalisation d'un magazine culturel collectif. Ces séances permettent l'évaluation des étudiants.

Bibliographie

La bibliographie sera précisée et argumentée pour chaque cours magistral et donnée également individuellement en fonction de l'évolution des recherches de chacun en travaux dirigés.

Patrick Perry

Histoire de l'art

Les époques, les modes, les morales, les passions... Dépasser l'événementiel.

SEMESTRE 3

Objectif

Percevoir et analyser la continuité des questions de l'art.

Contenu et méthode d'enseignement

Le cours est envisagé en deux temps.

Après les initiations des semestres 1 et 2 portant principalement sur l'art contemporain, il s'agira d'abord d'être attentif à l'acquisition de bases indispensables dans le domaine de la périodisation, dans un souci de mise à niveau de tous les étudiants et dans une perspective de vérification du savoir. Le principe de chronologie est évidemment central dans l'histoire de l'art envisagée comme science historique. Outre le savoir historique pur, une perception historicisée, généalogique, des œuvres et des faits fixe des repères pour chacun ; elle permet de situer et de se situer en référence à des œuvres clefs, d'évoluer ainsi en fonction d'un substrat stable, de rencontrer les modèles, afin même de s'en détacher.

Le second temps se veut, au contraire, une approche transversale de l'histoire de l'art : on partira de l'actualité artistique la plus récente pour envisager des problématiques généalogiques, selon une méthode « régressive », en remontant le cours de l'histoire : de l'art d'aujourd'hui aux Temps modernes, au Moyen Âge, à l'Antiquité... Pourront ainsi être abordées, par exemple, les questions de *ut pictura poesis*, de la théâtralité, de la narration, de la violence...

En parallèle, on sera également attentif à des questions d'historiographie et de réception de l'art. Des textes historiques et critiques seront lus et étudiés des *Vies* de Vasari aux textes critiques contemporains.

Notons que chaque séance de cours débute par un *blind test*, basé sur série d'images d'œuvres, afin de s'échauffer –mais aussi de se constituer une certaine culture visuelle.

Evaluation

Dossiers écrits. Participation au cours.

Nadia Lichtig

Mixed Media (expanding painting)

Cours en anglais

SEMESTRE 3 ET 4

Contenu et méthode d'enseignement

Pratiquement aucune autre stratégie artistique n'a façonné le système de valeurs de l'art du XXe siècle comme la répétition. Elle peut être identifiée comme un moment essentiel permettant de nouveaux modes de perception, de critiquer les formes de représentation et de produire un nouveau sens. Le cours entreprend une révision critique du phénomène pour l'art contemporain et ouvre — au moyen d'expérimentations de répétitions picturales, sculpturales, performatives, et curatoriales dans l'art, une perspective sur la répétition en tant que conception esthétique. Le premier semestre est consacré à la lecture de textes et leurs analyses ainsi qu'à l'expérimentation et réalisation d'un projet personnel. Pour créer un contexte favorable à l'avancée de chacun, les séances ne se font pas avec le groupe entier, mais sous forme de séances d'une heure et demie avec un quart de groupe. La répartition des groupes est décidée en début d'année. Au deuxième semestre a lieu un workshop, permettant de finaliser les recherches plastiques du premier semestre. Les cours se font en langue anglaise.

Objectif

Apprendre à concevoir un projet et à trouver les moyens pour le mettre en œuvre. Acquérir les bases de présentation et de mise en espace d'un travail.

Evaluation

Suivi de l'avancée des réflexions et des projets et de la densité des recherches. Entretiens individuels, présentations régulières de l'avancée des travaux.

Patrick Perry

Histoire de l'art

Le transitoire, le fugitif, le contingent...

SEMESTRE 4

Objectifs

Des questions de la modernité et de son actualité hypothétique

Contenus et méthodes d'enseignement

Nous envisageons une histoire de l'art du xxe siècle à travers les avant-gardes modernistes. Le cours tente d'adopter plusieurs points de vue, en parallèle avec des questions sociétales, culturelles, politiques ou philosophiques. Nous abordons les champs de l'architecture ou du design, de l'enseignement ou de la transmission, de l'artisanat ou des antimodernes, des cultures savantes et populaires. Le cours est également particulièrement attentif à l'histoire de la peinture, depuis le début du siècle jusqu'aux « crises » de la modernité, envisageant par exemple la question du « dernier tableau », du monochrome ou les textes de Clement Greenberg et Michael Fried... Les « derniers feux » de la modernité seront enfin interrogés (Beuys, l'art minimal et conceptuel...) pour tenter d'en cerner la pertinence et la définition même. Le cours s'attache ainsi – et peut-être surtout – à discuter de l'actualité possible de la modernité : le « désir d'avenir », la résurgence des utopies, la question du formalisme...

Comme lors des semestres précédents, chaque séance de cours débute par un *blind test*, basé sur série d'images d'œuvres, afin de s'échauffer –mais aussi de se constituer une certaine culture visuelle.

Evaluation

Dossiers écrits. Participation au cours.

Semestre 5 et 6 - Année 3

◊ Modalités d'enseignement en Année 3

L'année 3 (semestre 5 et 6) est une année de fondation de la démarche artistique et intellectuelle de l'étudiant, elle est validée par le Diplôme National d'Art, fin du cycle Licence.

L'année 3 est ainsi un point clé du parcours de l'étudiant : il commence véritablement à écrire, développer, mettre en place avec plus d'autonomie une problématique particulière, à délimiter un champ de recherche, élaborer une terminologie et préciser ses références théoriques et plastiques.

Le semestre 5 est organisé sur 2 pôles, ce qui implique pour l'étudiant qu'il devra se déterminer en choisissant l'un ou l'autre de ces pôles, en fonction des projets qui y sont développés par les enseignants-artistes et selon des médiums qui y sont abordés.

Ces projets peuvent faire l'objet d'une restitution, en fin de semestre ou en semestre 6, sous la forme d'un événement, d'une exposition ou d'une diffusion dans des lieux partenaires de l'école.

Le semestre 5 est en outre jalonné par des interventions régulières en histoire et théorie des arts menées par des personnalités invitées.

De plus, la spécificité du MO.CO. en tant qu'institution incluant l'Ecole des Beaux-Arts, la Panacée et l'Hotel des Collections engendre une quantité considérable d'événements, de conférences, d'expositions et de rencontres. La présence des étudiants lors des différents événements par le Mo.Co. y est obligatoire.

La validation du semestre 5 se fait par l'obtention de 30 ECTS.

Cette validation est la résultante d'un contrôle continu ainsi que d'un accrochage des travaux de l'étudiant, ce qui permet aux enseignants d'observer concrètement la constitution du langage plastique que l'étudiant amorce en vue du DNA.

En outre, un « Bilan-conférence » vient clore le semestre 5.

Il s'agit pour l'étudiant de faire une mise à plat de ses productions, de ses enjeux et de ses références au cours d'une mini conférence d'une dizaine de minutes devant les professeurs.

La particularité de cette mise à plat réside dans le fait qu'elle doit être réalisée sous la forme d'un sujet vidéo préparé en amont et non d'une prise de parole live. Une séance de discussion et de questions/réponses avec l'étudiant suit la projection de ce sujet vidéo.

Au semestre 6, la structure pédagogique est organisée autour du travail personnel de l'étudiant en vue du diplôme de fin d'année. Ce semestre est dédié à la mise en forme plastique et théorique d'un projet personnel et à la constitution du DNA. Quatre groupes d'enseignants sont constitués et prennent en charge le suivi d'un nombre restreint d'étudiants. Cette période se structure donc autour d'entretiens et de temps d'accrochage selon un calendrier précis.

Le filage, prévu en amont du DNA, est un moment de dialogue au cours duquel l'étudiant présente l'ensemble de ses travaux plastiques à des personnalités invitées. L'accrochage effectué dans des conditions professionnelles d'exposition permet à l'étudiant de finaliser l'organisation de son propos et de préparer son argumentation orale.

Les Cours théoriques viennent en complément des sessions théoriques organisées au semestre 5. Les étudiants assistent tout au long de l'année à des cours magistraux hebdomadaires d'histoire de l'art et de philosophie, aux conférences régulières destinées à l'ensemble des étudiants du MO.CO. ESBA, ainsi qu'aux cours d'actualité de l'art délivrés par des théoriciens invités pour le cycle master.

Le MO.CO. ESBA offre à ses étudiants un cadre méthodologique et scientifique visant à développer leurs capacités de création et à acquérir progressivement et durablement l'autonomie nécessaire pour leur devenir d'artiste ou de créateur.

◊ Contenus d'enseignement en semestres 5 et 6

MÉTHODOLOGIE, TECHNIQUES ET MISES EN ŒUVRE

Laetitia Delafontaine, Pierre Joseph, Grégory Niel

Reenactment/Réactivation

SEMESTRE 5

Objectif

Permettre à chaque étudiant de confronter son travail aux questions posées par une problématique contemporaine choisie, dans un principe de réalité que ce soit celui de la monstration, de l'exposition, du dialogue avec des interlocuteurs extérieurs à l'école, ou de la rencontre avec d'autres disciplines.

Consolidation des acquis fondamentaux (vocabulaire du champ spécifique du volume, de l'installation, et des outils conceptuels)

Contenu et méthode d'enseignement

Le principe mis en place est de travailler à partir d'une problématique contemporaine dont l'étudiant doit s'emparer pour élaborer un projet personnel, la problématique fonctionne comme un point d'entrée afin que l'étudiant développe une recherche propre et singulière et qu'il commence à identifier les problématiques qui constituent les bases de sa future démarche artistique. Les étudiants doivent élaborer une proposition plastique par les moyens de leur choix et la mettre en relation avec des œuvres artistiques interrogeant les notions posées, afin de développer des outils critiques et créatifs de conception.

Il s'agit ce trimestre de travailler avec les notions de reenactment et de réactivation.

Ces deux notions qui consistent à rejouer ou à faire revivre des actions, des performances, des gestes, des situations, des faits, des lieux, des personnages qui ont déjà existé par le passé s'inscrivent dans une histoire encore récente de l'art contemporain. Le choix du médium est libre. Le travail peut s'articuler en différent temps : en live ou différé, vivant ou documenté.

Le travail se fait en cours collectif sur un semestre. Il s'articule à partir d'une introduction théorique et référencée dans un atelier-cours collectif (des invitations spécifiques peuvent venir compléter l'apport théorique sur la question). Le travail en atelier est essentiel et s'axe sur la préparation et le suivi de la réalisation des projets individuels ou collectifs.

Evaluation

Assiduité, contrôle continu et bilan semestriel

Christian Laune

Travail en atelier et in situ, réalisation d'un événement collectif en espace public.

SEMESTRE 5

Objectif

En partenariat avec un espace institutionnels ou privé partant d'une thématique, l'étudiant devra faire « de la recherche » pour concevoir et réaliser un « objet » plastique qui sera présenté in situ ou bien adapté aux conditions d'un événement collectif.

Ce cours va permettre à l'étudiant de gagner en autonomie, de concevoir sa pratique comme l'anticipation d'un projet subordonné à la recherche, dans une perspective publique et collective.

Contenu et méthode d'enseignement

Constitution d'un dossier de recherche, puis d'un projet plastique, enfin d'une réalisation.

Dans le cadre du semestre 4, l'étudiant devra penser un projet complet, se positionner, trouver les ressources tant théoriques, plastiques que techniques pour le réaliser.

La nature du projet sera commune à tous les étudiants, en relation directe avec un sujet lié à l'histoire de l'art dans l'environnement public.

La densité temporelle et pédagogique de l'atelier dirigé par un groupe d'enseignants de compétences et de sensibilités différentes est nécessaire pour favoriser des réponses plastiques rapides, la recherche de solutions pertinentes, l'esprit critique.

La conception / réalisation collective d'un « événement » (exposition, édition, conférence...) inscrit dans un environnement professionnel et public clôturera la session.

Evaluation

Suivi en contrôle continu, corrections collectives régulières, accrochage des projets finalisés in situ. Analyse critique des options choisies pour l'exposition.

Sylvain Grout, Federico Vitali

SEMESTRE 5

Objectif

1

- Maîtrise des outils logiciels de montage, animation, compositing
- Méthodologies appliquées aux projets vidéo/animation
- Réalisation d'un film (possibilité de commandes extérieures)

2

- Conception et réalisation d'un document vidéo pour un bilan-conférence à propos de leurs engagements plastiques et méthodologiques en vue du DNA

- Prospectifs (projets en 4ème année)

Contenu et méthode d'enseignement

- Mise en place de propositions et de projets audiovisuels avec les étudiants.
- Détermination des axes de travail et des recoupements/croisements induits par leurs pratiques dans l'Ecole selon les cas.
- Choix des techniques à mettre en oeuvre et des modes de diffusion.
- Ateliers de travaux pratiques sur les outils logiciels requis pour le projet.
- Suivi des projets et méthodes de travail.
- Finalisation et diffusion.

Les étudiants se verront proposé un projet vidéo lié à une actualité artistique nationale et/ou internationale.

Ce projet pourra prendre une forme documentaire ou fictionnée selon le contexte. Il s'agira de contraindre les étudiants à un champ de codifications cinématographiques classiques afin de mieux les comprendre et les utiliser pour leurs propres recherches, mais aussi, d'éviter d'emblée, l'utilisation de prétextes expérimentaux par évitement des contraintes de base. Dans un second temps et en début de semestre, les étudiants participeront à un workshop pour réaliser un document vidéo sur leur travail en cours en vue du DNA et du bilan conférence inhérent au cours duquel ils devront aussi faire un de prospective en vue d'une 4ème année.

Evaluation

Validations étapes par étapes de la mise en oeuvre. Appréciations de la qualité des recherches, documentations et autres choix servant à étayer les projets. Validation des savoirs techniques via la réalisation/fabrication des films.

Références bibliographiques

AUMONT (Jacques), *Limites de la fiction*, Bayard, Paris, 2014

ODIN (Roger), *De la fiction*, DeBoeck Université, Bruxelles, 2000 ODIN (Paul Emmanuel), *L'inversion temporelle du cinéma (tête à queue de 'univers)*, Al Dante, 2014

BARTHES (Roland), *La Chambre claire*, Cahiers du cinéma, Paris, 1980.

TAVERNIER (Bertrand), *Amis Américains*, Institut Lumière, Acte Sud, 2008

BONITZER (Pascal), *Le Champ aveugle*, Cahiers du cinéma, Paris, 1999.

BOURDIEU (Pierre), *Sur la télévision*, Raison d'Agir, Paris, 2005. BRESSON (Robert), *Notes sur le cinématographe*, NRF, Paris, 1975. CHION (Michel), *La Toile trouée*, Cahiers du Cinéma, Paris, 1993. CHION (Michel), *Un art sonore, le cinéma*, Cahiers du Cinéma, Paris, 2003

DANEY (Serge), *Devant la recrudescence des vols de sacs à main*, Aléas, Lyon, 2002.

DANEY (Serge), *Le Salaire du zappeur*, P.O.L., Paris, 1993.

DELEUZE (Gilles), *Logique du Sens*, Minuit, Paris, 1969.

DELEUZE (Gilles), *L'Image Mouvement*, Minuit, Paris, 1983.

DELEUZE (Gilles), *L'Image Temps*, Minuit, Paris, 1985. GODARD-JOUSSE, *Entretiens avec Jean-Luc Godard*, CD Audio, Signature, 2005.

GODARD (Jean-Luc), *Godard par Godard*, Coll.Champs, Flammarion, Paris, 2007.

GODARD (Jean-Luc), *Histoire(s) du cinéma*, Séries de films de 1988 à 1998.

JOST (François), *Introduction à l'analyse de la télévision*, Ellipses, Paris, 2007.

METZ (Christian), *Essais sur la signification au cinéma*, Klincksieck, Paris, 2003.

NOGUEZ (Dominique), *Eloge du cinéma expérimental*, Centre Georges Pompidou, Paris, 1979.

TARKOVSKI (Andréï), *Le Temps scellé*, Cahiers du cinéma, Paris, 2004.

TRUFFAUT (François), *Entretiens Hitchcock-Truffaut*, Gallimard, Paris, 2003.

VILLAIN (Dominique), *L'œil à la caméra, le cadrage au cinéma*, Cahiers du cinéma, Paris, 2001.

VIRILIO (Paul), *Logique de la perception*, Éditions de l'Étoile, Paris, 1984.

VIRILIO (Paul), *La Machine de vision*, Galilée, Paris, 1988. AUMONT (Jacques), *Limites de la fiction*, Bayard, 2014.

AUMONT (Jacques), *Montage "la seule invention du cinéma"* Edition Vrin, 2015.

VIVIANI (Christian), *Le magique et le vrai "L'acteur de cinéma, sujet et objet"* Edition Rouge Profond, 2015.

Alain Lapiere / Michel Martin

48H

Travail en atelier, entretien individuel, suivi de projet, mise en place d'un évènement.

SEMESTRES 5 ET 6

Objectif

Permettre à chaque étudiant de confronter son travail personnel aux questions posées par la problématique choisie. Les étudiants seront amenés à penser, développer et mettre en place un évènement d'une durée de 48 heures. Confronter un espace à une durée sera l'axe principal de recherche.

Contenu et méthode d'enseignement

Le principe mis en place est de travailler à partir d'une question contemporaine dont l'étudiant doit s'emparer pour élaborer un projet personnel. Cette question fonctionne comme un point d'entrée afin que l'étudiant développe une recherche propre et singulière, qu'il commence à identifier les problématiques qui constituent les bases de sa future démarche artistique. Il s'agit également de confronter l'étudiant à des principes de réalité, que ce soit ceux de la monstration, de l'exposition, ou de la création d'un évènement. Les étudiants doivent élaborer une proposition plastique par les moyens de leur choix (peinture, sculpture, vidéo, installation, etc.). Ils développeront les notions proposées afin de mieux définir leurs outils critiques. Le travail se fait en cours collectif par séquences sur un semestre. Les étudiants participent à la conception et à la réalisation de l'évènement ainsi qu'à la mise en forme de la communication (carton, affiches, communiqué de presse) et si besoin à la médiation.

Evaluation

Assiduité, contrôle continu et bilan semestriel. Méthodologie, capacité de formulation, capacité d'analyse, qualité et pertinence du projet. Participation aux séances de travail collectives et à l'organisation d'un évènement

Bibliographie

Une bibliographie appropriée à la problématique choisie est fournie.

O'Doherty (Brian), *White Cube*, Presses du réel, 2009.

RANCIERE (Jacques), *Le spectateur émancipé*, La Fabrique, Paris, 2008.

Agamben (Giorgio) *qu'est ce qu'un dispositif*, 2007

ARDENNE (Paul), *Un art contextuel*, Flammarion, Paris, 2004.

In actu - de l'expérimental dans l'art, les presses du réel, 2009

Gilles Balmet

Dessin / Edition

La culture Japonaise et son influence sur l'art occidental

SEMESTRE 6

Objectif

Prendre conscience des différents aspects de l'art asiatique et plus spécifiquement du Japon, de ses spécificités esthétiques. Explorations de la peinture à l'encre et de notions tels que le Wabi Sabi. L'étudiant devra choisir un aspect ou une notion liés aux arts asiatiques et l'explorer de façon plastique afin de pouvoir en rendre compte aux autres en la restituant de par son utilisation dans ses productions.

Contenu et méthode d'enseignement

Visionnage de documents vidéo. Consultation de documents sur la peinture à l'encre sumi. Exploration de documents et catalogues sur les objets japonais, lecture de textes sur les notions de Wabi Sabi. Exploration d'archives photographiques et discussion autour des jardins japonais et de la culture shinto. Les pavillons de thé, la culture de la céramique etc ... En quoi peut-on retrouver aujourd'hui ces influences dans l'art occidental et comment s'en nourrir de nouveau aujourd'hui.

Evaluation

Suivis de l'avancée des productions et des projets et de la densité des recherches. Entretiens individuels, accrochages de groupe et présentations régulières de l'avancée des travaux.

Bibliographie

Bonnin Philipe, *vocabulaire de la spatialité japonaise*, CNRS éditions

Michaud David, *Japon vu de l'intérieur*, éditions de Tokyo

Vervoordt Axel, *esprit Wabi*, Flammarion

Sarzana Jean, *La tentation de Kyoto*, éditions Arléa

Okakura Kakuzô, *La livre du thé*

Tanizaki Junichirô, *éloge de l'ombre*

Brindeau Véronique, *louange des mousses*, éditions Philippe Picquier

Lectures et consultations de documents d'archives sur les arts asiatiques

DVD sur la pratique de la peinture japonaise à l'encre Sumi

DVD d'ARTE sur la céramique japonaise des Kakiemon

Laetitia Delafontaine

Atelier, suivi de projet, entretien individuel

SEMESTRE 6

Objectif

Préparation du DNA. Il s'agit d'accompagner le travail personnel de l'étudiant, de l'élaboration de l'idée à la production. Amener l'étudiant à approfondir ses axes de recherches. Choix et pertinence du propos et du médium, des dispositifs de présentation et des possibilités de développements. Aborder la relation au lieu et la mise en espace.

Contenu et méthode d'enseignement

Il s'agit d'organiser un suivi régulier des productions et recherches personnelles de l'étudiant basé sur une mise en questionnement du travail, ainsi qu'une mise en perspective du travail dans le champ artistique afin d'affiner la spécificité des projets. Le suivi se fait à partir de discussions en groupe des questions soulevées par les recherches de chacun (méthode, formulation, participation, regard critique), en entretien individuel et accrochage. Il s'agit d'accompagner les étudiants vers l'élaboration d'une autonomie de méthode, de recherche et de questionnement (vérifier le choix et la pertinence du propos et du médium). Enfin, Il s'agit d'approcher la relation au lieu et la mise en espace : les possibilités de monstration des œuvres en fonction des problématiques affirmées.

Évaluation

Présence, participation, exposé oral, accrochage

Implication dans les discussions, méthodologie et autonomie de la démarche, formulation de la méthodologie et de l'exposé oral de son projet, capacité d'analyse, qualité et pertinence du projet.

Bibliographie

Une bibliographie appropriée aux recherches personnelles est fournie à chaque étudiant

Pierre Joseph

Suivi en atelier

SEMESTRE 6

Entretien sous la forme de rendez-vous personnalisés : diversification et développement des modes d'analyse, de conception et de production artistique. Approfondissement des thématiques spécifiques liées aux travaux des étudiants. Acquisition d'informations de première main dans la perspective d'une production personnelle.

Développement du projet DNA de l'étudiant.

Bibliographie

Elaborée en interaction avec l'étudiant.

Alain Lapierre

Suivi des pratiques personnelles. Entretien individuel

SEMESTRES 6

Objectif

Dans la perspective du DNA, définir avec l'étudiant les différentes options d'accrochage, le choix de pièces et les références appropriées.

Poursuivre et améliorer sa formation technique en PAO / DAO.

Contenu et méthode d'enseignement

Apporter aux étudiants les éléments théoriques et techniques pouvant les aider à préciser les enjeux d'un travail plastique. Accompagner, évaluer, vérifier la pertinence et la faisabilité de la mise en espace pour le DNA.

Suivi des pratiques personnelles des projets numériques et d'éditions.

Evaluation

Suivi en contrôle continu, autonomie, engagement, qualité plastique, maturité de l'analyse critique.

Christian Laune

Suivi des pratiques personnelles

Entretien individuel

SEMESTRE 6

Objectif

Déterminer avec l'étudiant les différentes options d'accrochage, les références, choix de pièces et les modalités de présentation du travail dans la perspective du DNAP.

Contenu et méthode d'enseignement

Les étudiants sont invités à préciser et à détailler leur projet afin d'en vérifier la faisabilité et d'en maîtriser tous les

paramètres en vue de préparation au DNA. La pertinence du travail, l'engagement de l'étudiant, et la préparation de la soutenance orale sont traités régulièrement, individuellement et de façon collective.

Evaluation

Contrôle continu. Accrochages de la production et soutenance orale, capacité de l'étudiant à inscrire son questionnement dans la réalité de l'espace social et les problématiques actuelles.

Bibliographie

Art press special : Oublier l'exposition, n°21, Art press, Janvier 2000.

CAILLET (Elisabeth), PERRET (Catherine), *L'art contemporain et son exposition*, coll. Patrimoine et société, L'Harmattan, Paris, 2007.

Caroline Muheim

Suivi en atelier, préparation au DNA

SEMESTRE 6

Objectif

Encadrement et suivi des projets. Poursuite des questionnements sur les modes d'apprentissages du dessin.

Contenu et méthode d'enseignement

Comme pour les deux années précédentes, les étudiants participeront au semestre 6 à une exposition à l'espace culturel de la FDE, Fédération de l'Education. L'exposition permet aux étudiants de finaliser un projet qui pourra par la suite être présenté pour leur DNA. Les deux directrices du lieu, également chargées de cours en sciences de l'éducation, participent aux entretiens, à la sélection des pièces et à la préparation de l'exposition. Les étudiants participent quant à eux activement à la communication de l'exposition et à sa médiation auprès des publics scolaires et des professeurs stagiaires.

Pendant les entretiens individuels et en vue de préparer l'exposition, l'accent sera mis sur les méthodes de travail et de recherche. Il sera demandé à l'étudiant une analyse la plus précise et la plus rigoureuse possible des objets artistiques en présence dans le travail, ainsi que dans la construction de ses repères et de ses références : choix de réalisations et de mise en forme, choix des matériaux et des techniques d'assemblages, choix d'exposition et de mise en espace, références et constructions de ce qui constitue la pensée.

Évaluation

Évaluation collégiale. Accrochage en fin de semestre.

Bibliographie

Les revues d'actualité de l'art contemporain.

VASARI (Giorgio), *Vie des peintres, tomes 1 et 2*, les Belles Lettres, Paris, 2000

WINCKELMANN (Johann Joachim), *De la description*, Macula, 2006

Grégory Niel

Atelier, suivi de projet, entretien individuel

SEMESTRE 6

Objectif

Il est entièrement tourné vers la préparation du DNA. Il s'agit d'accompagner l'étudiant dans le développement de son travail personnel et de favoriser la mise en place de l'autonomie de sa démarche.

Contenu et méthode d'enseignement

Un suivi régulier des productions et recherches personnelles de l'étudiant est mis en place au moyen de débats en groupe autour des questions soulevées par les recherches de chacun (méthode, formulation, prise de parole, regard critique), d'entretien individuel et d'accrochage.

Une attention particulière sera portée à l'élaboration d'une autonomie de méthode et de questionnements afin d'interroger notamment le choix et la pertinence du propos et du médium utilisé, mais également à la délimitation d'un champ de recherche, à l'affirmation d'une problématique ainsi qu'à la mise en perspective de son travail dans le champ artistique afin de préciser ses références plastiques et la spécificité de ses projets.

Evaluation

Suivi en contrôle continu, présence, participation, exposé oral, accrochage

Implication dans les discussions, méthodologie et autonomie de la démarche, formulation de la méthodologie et de l'exposé oral de son projet, capacité d'analyse, qualité et pertinence du projet.

Bibliographie

Une bibliographie appropriée aux recherches personnelles est fournie à chaque étudiant

HISTOIRE, THEORIE DES ARTS ET LANGUE ETRANGERE

Miles Hall

Anglais / Peinture/Image / Couleur

Factuel/Actuel

SEMESTRE 5

Objectif

Questionner le rôle de la couleur dans la réalisation et l'interprétation d'une œuvre.

Le cours examine certains aspects philosophiques et théoriques de la couleur (factuel), associés aux activités pratiques directement liées aux projets individuels de chaque étudiant (actuel). Conçues pour aider ces derniers à approfondir leurs projets personnels en précisant la dimension portée par la couleur dans leur travail, ces sessions pratiques en atelier sont soutenues par des présentations audiovisuelles.

Contenu et méthode d'enseignement

Exercices pratiques destinés à élargir la compréhension de la couleur, à la fois sur des supports physiques (peinture) et numériques, ils permettent ainsi de comprendre la différence entre la synthèse des couleurs additive et soustractive. Au cours du semestre le cours évolue vers une structure plus autonome où les étudiants développent leurs propres projets individuels en précisant l'utilisation de la couleur par rapport aux enjeux de leur pratique. Des entretiens individuels et des discussions régulières de groupe aident les élèves à synthétiser et analyser leur travail. Les présentations audiovisuelles mettent en avant le travail des artistes qui travaillent largement autour des questions de couleur.

Evaluation

Assiduité, contrôle continu, qualité des réponses, participation aux présentations.

Bibliographie

- Itten, J. *The Elements of Colour: A Treatise on the Colour System.*
- Itten, J. *The Art of Colour*
- Albers, J. *The interaction of Color*
- Gage, J. *Colour in Art*
- Gage, J. *Colour and Meaning*

Histoire de l'Art

Patrick Perry

Dieu est mort, Marx est mort et moi-même je ne me sens pas très bien... (1)

Cours magistral, travaux dirigés

SEMESTRE 5

Objectif

Des questions de la postmodernité et de son héritage.

Contenu et méthode d'enseignement

Nous proposons dans un premier temps une tentative de définition théorique du territoire de la postmodernité. Le cours s'attache ensuite à traiter quelques problématiques emblématiques depuis leur origine dans les années 1960-1980, jusqu'à leurs héritiers dans l'art le plus contemporain : le fictionnalisme (de Broodthaers à Rodney Graham), la copie/la reprise (de Levine à Kenneth Goldsmith), les modernologues (de Xavier Veilhan à Martin Boyce), la chute, l'hyper-réalité...

Des entretiens oraux individuels autour de la pratique personnelle de chaque étudiant sont organisés à partir de ce semestre.

Miles Hall

Préparation au DNA

SEMESTRE 6

Objectif

Accompagner les étudiants dans le développement théorique et technique de leur travail. Maîtriser un vocabulaire spécifique lié à la pratique artistique et à la présentation (écrite, orale) de travaux en anglais. Enrichir et renforcer les connaissances artistiques liées au monde anglo-saxon.

Contenu et méthode d'enseignement

Entretiens individuels pour assister les étudiants à préciser les enjeux de leur travail personnel. Suivi de la réalisation plastique des pièces. Conversations individuelles et informelles pour renforcer leur confiance (en anglais) à exprimer et situer leur pratique.

Evaluation

Contrôle continu, assiduité, qualité du travail plastique, expression (orale et écrite) en anglais.

Patrick Perry

Dieu est mort, Marx est mort et moi-même je ne me sens pas très bien (2)

SEMESTRE 6

Objectif

Des questions de la postmodernité et de son héritage.

Contenu et méthode d'enseignement

Le cours est un prolongement de celui du semestre 5. De nouvelles problématiques seront abordées, depuis leurs origines autour des années 1960 jusqu'à des exemples dans l'art d'aujourd'hui. Il sera ainsi question entre-autre, du décoratif, des artistes historiens / archivistes / documentaristes, des applications dans le domaine de l'architecture...

Par ailleurs, en vue du Diplôme national d'art (DNA), nous proposons d'accompagner les étudiants à préciser et à nommer les formes, les caractères et les enjeux de leurs productions plastiques ; c'est-à-dire d'être conscient du positionnement du travail au sein des contextes et des territoires artistiques. Pour cela, nous demandons aux étudiants d'élaborer un schéma historique et généalogique d'histoire de l'art centré autour de leurs propres préoccupations. Les schémas de ce type déjà existants sont analysés : Alfred Barr, *Cubism and abstract art* ; El Lissitzky, *les Ismes de l'art* ; Herbert Read, *L'art moderne* ; Georges Maciunas, *Expanded arts diagram* ; Bernard Marcadé, *Cartographie subjective de la situation artistique française* ; les catalogues *Les réalismes*, *Tableaux abstraits*, etc...

Evaluation

Schéma généalogique d'histoire de l'art. Participation au cours.

RECHERCHES PERSONNELLES PLASTIQUES

Gilles Balmet

Les collections d'images et les collectionneurs

SEMESTRE 5

Objectif

Être confronté à la réalité de la figure du collectionneur, au fonctionnement et au développement d'une collection et à son importance dans l'histoire de l'art contemporain. Amorcer une réflexion sur ce que la notion de collection d'images peut amener à une pratique artistique.

Contenu et méthode d'enseignement

Visite de la collection Russe « Les non conformistes » au MO.CO. Hôtel des Collections

Projection du documentaire sur la collection Pierre Bergé et Yves Saint Laurent et discussions

Projection du documentaire sur Peggy Guggenheim et discussions

Projection du documentaire sur la genèse de l'exposition "Le Mur" à la Fondation Antoine de Galbert et du documentaire "Herb & Dorothy" sur le couple de collectionneurs VOGEL. Evocation de la Donation Guerlain au Centre Pompidou. Les étudiants seront amenés à constituer eux même une mini collection ou sorte de Musée personnel d'images de diverses provenances (art contemporain, images de presse, Internet et esthétique numérique etc...) pour servir de base à des productions plastiques dessinées ou peintes mettant en jeu l'idée de collection

Evaluation

Suivi de l'avancée des productions et des projets et de la densité des recherches. Entretiens individuels, accrochages de groupe et présentations régulières de l'avancée des travaux.

Bibliographie

"Voyage dans la collection" Documentaire de Alissa Verbizh sur l'exposition "Le mur" à la Fondation Antoine de Galbert
"Herb & Dorothy" Documentaire de Megumi Sasaki sur les collectionneurs Herb & Dorothy Vogel, collectionneurs américains d'art minimal et conceptuel dans les années 60.

Catalogue de la donation Guerlain, éditions du Centre Pompidou

Catalogue de l'exposition Passion partagée du Musée d'art Moderne de la Ville de Paris

Michaël Viala

Espace / volume / sculpture : Se mettre à l'œuvre

SEMESTRE 5

Objectif

Analyse et mise en œuvre du travail personnel.

Contenu et méthode d'enseignement

Se mettre à l'œuvre, ou comment à partir de l'amorce d'une production plastique, d'un ensemble de référence et d'expérience se crée des relations donnant naissance à un travail singulier. «C'est en faisant que des choses apparaissent». Le travail en atelier permet d'expérimenter, de découvrir, de se tromper, de douter, de réfléchir, de mettre en relations des travaux avec des données récoltées au fil des recherches.

Ces relations sont le constituant de la mise en place d'un projet plastique personnelle dans une perspective ouverte et dynamique.

Après un certain nombre d'expérimentation et de proposition plastique réalisées en atelier, les formes produites et les préoccupations de l'étudiant, qu'elles soient issues de la culture populaire, de la littérature, de la philosophie... ou d'autres champs artistiques, architecture, musique, cinéma... seront mises en relation avec le champ des arts visuelles (monographie, catalogues d'expositions, périodiques).

Après une analyse des relations qu'entretiennent les œuvres déjà existantes avec les différentes préoccupations de l'étudiant, l'idée est d'extraire et de définir : des gestes, des matériaux, des attitudes. Ce qui permettra la mise en place des moyens plastiques (formes, matériaux, médias) et des outils théoriques (références artistiques, littéraires, philosophiques, musicales ...) adéquats au projet personnel de l'étudiant.

Evaluation

Contrôle continu et accrochage des travaux.

Bibliographie

Spécifique à chaque étudiant

Carmelo Zagari

Espace des consciences esthétiques sensibles en mouvement, ouvrir à l'affirmation des gestes plastiques. Faire frontalité avec analyse, autonomie des œuvres réalisées.

Travail en stage atelier / visites individuelles en rendez-vous. Cours magistraux ponctuels collectifs.

SEMESTRE 5

Objectif

Stimuler l'étudiant à affirmer la charge émotionnelle, intellectuelle et esthétique de son travail. À l'engager en conscience dans sa position personnelle et artistique. À l'aider techniquement à son développement aux divers médiums / image-peinture et frontalité... Participer à l'éveil de son analyse critique/analytique. Notions d'espaces, sociologie et esthétique y sont inclus. L'accompagner vers son DNAP, en ouverture lucide.

Contenu et méthode d'enseignement

En atelier et en visite rendez-vous, c'est avant tout être à l'écoute et de garder le plus proche possible le cadre établi par l'étudiant. Puis en partager l'évolution en l'accompagnant en écho en lui évitant certains pièges formels (agir en rencontre-dialogue-réaction). Le but est qu'il développe son projet et qu'il puisse donner à voir à lui même et à nous un ensemble cohérent, qu'il établisse un travail de recherche constant en archivant et en développant ses notes et diverses approches plastiques. L'aider à dépasser le cadre institutionnel tout en le stabilisant avec l'apprentissage de son développement artistique. Faire un parallèle de situation avec l'évolution de la société contemporaine.

Relation au monde...

Évaluation

Sur l'évolution et l'amplitude que donne l'étudiant à sa recherche, sur son intuition et son geste artistique.

À la qualité plastique de ses travaux.

Bibliographie

Toutes directions confondues, de Jacques Rancière à Keisuke Kinoshita, de Joseph Beuys à Dan Graham, de Delvoye à Jimmie Durham

Graham Dan, Rock/Music Textes, Les Presses du réel, Dijon, 1999.

LAMARCHE-VADEL (Bernard), *Joseph Beuys. Is it about a bicycle ?* Marval, Paris, Galerie Beaubourg, Paris, Sarenco-Strazzer, Vérone, 1985.

MULVEY (Laura), *Jimmie Durham*, Phaidon, Londres, 1995.

Jimmie Durham, Musée d'Art Moderne de la ville de Paris, Paris Musées, 2009.

RANCIERE (Jacques), *L'inconscient esthétique*, La Fabrique, Paris, 2001.

RANCIERE (Jacques), *L'Espace des mots : de Mallarmé à Broodthaers*, Musée des beaux-arts de Nantes, 2005.

RANCIERE (Jacques), *Et tant pis pour les gens fatigués. Entretiens*, Amsterdam, 2009.

Clémence Agnez

Philosophie

Diffraction de l'auteur : mise en perspective historique et reformulations contemporaines

Cours magistraux et travaux dirigés

SEMESTRES 5 ET 6

Objectif

Offrir une première approximation aux enjeux théoriques et conceptuels de l'esthétique moderne et contemporaine.

Fournir des outils théoriques élémentaires de compréhension et problématisation.

Ouvrir un espace de débat et réflexion.

Introduire les enjeux de l'écriture théorique et critique.

Contenu et méthode d'enseignement

Qu'est-ce que l'invention au XIXème siècle des machines de vision que sont le musée et les techniques d'enregistrement ont intensivement fait à la figure de l'artiste en tant que sujet-auteur ? Quelle trajectoire pour ce sujet face et avec les différentes techniques et technologies disponibles (musée, photo, moulage, cinéma) ? Nous posons l'hypothèse qu'à partir du XXème siècle, un certain type de sujet-auteur va progressivement et délibérément jouer à s'exiler aux marges de ce qui à son époque est considéré comme requis pour faire signature. Ce qui nous intéresse dans cette trajectoire c'est le désir paradoxal chez ces artistes de donner la parole à d'autres formes de subjectivité - le point de vue du fou, de l'animal, de la machine, d'une pure altérité, d'un ensemble de sujets, du seul médium - alors même qu'il faut bien qu'il y ait un auteur ni fou ni animal ni machine pour rendre lisible et mettre en place le protocole de production de l'oeuvre ainsi qu'un désir, radicalement subjectif, de signature.

Ce paradoxe ne sera pas envisagé sous l'angle de ce qui fait difficulté mais plutôt de ce qui fait ferment : nous l'aborderons avec l'intérêt que suscite toute démarche spéculative, en tant qu'elle est productrice de formes neuves. Par ailleurs, nous essaierons de décrire les rapports que ces démarches artistiques entretiennent avec certains aspects de la philosophie contemporaine, lorsque, dans le même mouvement de désobjectivation fictionnelle, celle-ci joue à s'exiler hors du sujet-pensant, et à adopter de manière spéculative le point de vue d'un sujet qui n'est ni le sujet-philosophe qui le pense, ni même un sujet capable de répondre aux modalités de la rationalité humaine normée et unitaire de type cogito. Nous pensons en premier lieu à Deleuze et Guattari avec la schizo-analyse et le point de vue de l'animal, de la meute, etc, ainsi qu'au problème posé par Quentin Meillassoux dans *Après la finitude* lorsqu'il propose de voir dans l'existence de ce qu'il appelle l'archifossile un levier méthodologique imposant de sortir de la corrélation post-critique afin d'essayer de décrire ce que signifie un monde sans subjectivité pour l'interpréter - alors même qu'un sujet se dresse nécessairement pour proposer ce protocole. Nous examinerons pourquoi cette sortie délibérée du sujet est un enjeu crucial pour l'auteur : celle-ci se double d'une réaffirmation encore plus puissante de l'auteur. S'il parvient à « faire signature » à un endroit où elle n'est pas encore permise, il s'affirme alors comme un sur-auteur. Ou, pour aller plus loin : si la forme aujourd'hui n'a plus aucun rapport avec une norme (un canon), la seule voie légitimante qui permet de faire oeuvre (donc auteur) se situe précisément dans cette capacité à faire reconnaître une signature au-delà des bornes qui formalisent pour un moment précis l'espace de l'auteur. Sortir du champ de l'auteur, faire reconnaître sa signature au-delà de ces bornes et donc transformer cet espace, devient la condition requise pour devenir un auteur.

Cas pratique : afin de saisir les implications de ces questions directement dans la production artistique actuelle, nous nous pencherons sur le travail d'un jeune artiste, Arnaud Dezoteux, qui se situe à l'intersection de plusieurs de ces voies de désobjectivation, et en particulier au travers de son film en cours de réalisation autour du jeu de rôle grandeur nature.

Évaluation

Présence.

Réponse aux exercices proposés.

Participation et engagement dans les discussions collectives.

Rédaction d'un court travail d'écriture.

Bibliographie indicative

ADORNO Theodor W., *Prismes, critique de la culture et société*, Editions Payot, 1986

ADORNO Theodor W. et HORKEIMER Max, *La dialectique de la raison*, Gallimard 1974 BENJAMIN Walter, *Le Concept de critique esthétique dans le romantisme allemand*, Champs essais (n° 804) - Philosophie, Paru le 24/09/2008, texte de 1919.

CRARY Jonathan, *Techniques de l'observateur. Vision et modernité au XIXème siècle*. Éditions Dehors, 2016. DELEUZE Gilles,

GUATTARI Félix, *Milles plateaux*, Éditions de Minuit, 1980.

DELEUZE Gilles, GUATTARI Félix, *Kafka, pour une littérature mineure*, 1975.

DÉOTTE Jean-Louis, *L'époque des appareils*, Éditions Lignes et manifeste, 2004

FEUILLIE Nicolas (sous la direction de) *Fluxus Dixit, une anthologie*, Presses du Réel, 2002.

FOUCAULT Michel, *Dits et Écrits*, tome 1, Gallimard, Paris, 2001.

FOUCAULT Michel, *Qu'est-ce qu'un auteur ?* 1969.

FOUCAULT Michel, *La pensée du dehors*, Éditions Fata Morgana.

GARCIA Tristan, NORMAND Vincent, *Theater, Garden, Bestiary, A Materialist History of Exhibitions*, Sternberg Press, 2019.

HAMOU Philippe, *La mutation du visible, Essai sur la portée épistémologique des instruments d'optiques au XVIIème, vol.2, Microscopes et télescopes en Angleterre de Bacon à Hooke*, Presses universitaires du septentrion, 2001.

KANT Emmanuel, *Critique de la Faculté de Juger*, trad. Alexis Philonenko, Librairie Philosophique J.Vrin, 1993.

MEILLASSOUX Quentin, *Après la finitude*, Seuil, 2006.

QUATREMÈRE DE QUINCY Antoine Chrysostome, *Lettres à Miranda sur le déplacement des monuments de l'art de l'Italie*, Éditions Macula, 1989.

ROUBERT Paul-Louis, *L'image sans qualités. Les beaux-arts et la critique à l'épreuve de la photographie 1839-1859*, Monum / Éditions du patrimoine, Paris, 2006.

Développement et suivi du travail personnel

SEMESTRES 5 ET 6

Objectif

Concrétiser les recherches esquissées en fin de 2eme année et les confronter à une connaissance précise des enjeux qui s'y rattachent.

Dégager avec les étudiants les points d'intérêt qui deviendront le moteur de leur travail en vue du DNA et amener chacun à trouver la justesse dans l'élaboration des pièces.

Contenu et méthode d'enseignement

Semestre 5

Lors d'une série d'entretiens constitués de petits groupes et par la confrontation de différents points de vue, nous discutons autour des réalisations en cours des étudiants. Nous abordons ensuite diverses questions, étayant la discussion par des insertions (voire des confrontations) d'oeuvres, de textes, d'expositions et de pratiques artistiques à même d'inscrire les interrogations des étudiants et d'aider à l'élaboration d'une méthodologie de mise en oeuvre des projets.

Lors de ces rencontres est proposée une relecture des questions de mise en forme plastique et nous débattons avec les étudiants des questions complexes qui naissent de leurs réalisations et desquelles vont découler leurs positions et leurs implications dans le contexte actuel de l'art.

Semestre 6

Les pièces sont abordées à la lumière des possibilités offertes par l'accrochage et des pistes de travail futures jusqu'au DNA et après.

Entretiens, débats et suivi de projet

Contenu et méthode d'évaluation

Accrochage des travaux et suivi régulier de l'évolution des projets, qualité de la production, de sa présentation et de l'analyse critique.

Bibliographie

Une liste de textes critiques, de textes d'artistes et d'oeuvres appropriés aux recherches personnelles de chaque étudiant. Mise en commun du savoir et des questions.

Quand l'oeuvre a lieu, l'art exposé et ses récits autorisés, coll. MAMCO, les presses du réel, Dijon 1999

Hors limites, l'art et la vie, centre Pompidou

Inside the White Cube, l'espace de la galerie et son idéologie, Brian O'doherty, JP Ringier, 2008

Joëlle Gay / Yann Mazéas

Des temps d'exposition « Les commissaires »

Suivi de projets de mise en oeuvre de commissariat d'exposition.

SEMESTRES 5 ET 6

Objectif

Permettre aux étudiants de trois, quatre et cinquième années d'avoir un plateau d'échange et de réflexion par la mise en oeuvre d'exposition de pièces mises en commun.

Bien qu'encadré, l'idée est de donner une autonomie de décisions aux commissaires/étudiants qui effectuent un choix de pièces parmi la production des différentes années.

Donner une ambition aux monstrations des pièces, envisager l'exposition comme une forme innovante et performante.

Renforcer l'autonomie de l'étudiant tant dans sa pratique, sa recherche que dans sa mise en lien avec le monde professionnel (stages, groupe de recherche...).

Favoriser l'implication dans l'actualité des pratiques émergentes.

Contenu et méthode d'enseignement

Rencontres régulières, débats collectifs avec les commissaires/étudiants des trois années qui gèrent l'exposition afin de les encadrer et valider l'organisation de la manifestation.

Interroger la notion d'accrochage, la place du spectateur ainsi que l'ensemble des paramètres nécessaires à la mise en forme d'une exposition.

Organiser des débats autour de l'exposition tant dans sa mise en oeuvre générale que sur la pertinence des pièces proposées.

Evaluation

Contrôle continu et bilan semestriel

Qualité des propositions, cohérence entre intention et réalisation, qualité des accrochages, prises de risques, qualité des questionnements. Capacité à gérer la forme collective du travail. Capacité à rendre pertinente la notion de collectif.

Yohann Gozard

Suivi des projets. Entretiens individuels

SEMESTRES 5 ET 6

Le suivi personnalisé par RDV individuels est engagé dès la 3ème année qui est également l'année de mise en œuvre, d'approfondissement et d'ajustement des bagages techniques transmis en deuxième année.

Objectif

Singulariser le travail, sélectionner des sources et pistes pertinentes, travailler la présentation des recherches, affiner les pistes et peaufiner la technique si le travail est lié à l'image.

Réfléchir sur la documentation et la diffusion du travail.

Approfondir les connaissances techniques de l'image (photographie / préparation des images pour les supports de diffusion)

Approfondir la culture de l'image, l'histoire de la photographie, ses aspects théoriques.

Se positionner par rapport à l'usage des images

Inciter à l'expérimentation des outils de production d'images, argentiques et numériques.

Préparer le diplôme

Préparer l'orientation après DNA.

Contenu et méthode d'enseignement

Suivi régulier des recherches personnelles théoriques et pratiques de l'étudiant.

Méthodologie.

Évaluation

Suivi en contrôle continu

Autonomie, engagement, sens critique, exigence intellectuelle, régularité du travail, richesse des expérimentations, curiosité, culture, singularité, qualité artistique et technique du travail, sens pratique, qualités orales, implication dans les projets et l'école.

Bibliographie

Une bibliographie spécifique au travail de chaque étudiant commence à être demandée.

Sont également proposés

ALLOA, Emmanuel (dir.). *Penser l'image*.

ALLOA, Emmanuel (dir.). *Penser l'image. 2 : Anthropologies du visuel*.

ALLOA, Emmanuel (dir.). *Penser l'image. 3 : Comment lire les images ?*

BESHTY, Walead (dir.). *Picture Industry. A Provisional History of the Technical Image*.

CHÉROUX, Clément. *Vernaculaires : essais d'histoire de la photographie*.

DIBBETS, Jan. *La boîte de Pandore : une autre photographie* par Jan Dibbets.

JOHANSSON, Kaj, LUNDBERG, Peter et RYBERT, Robert. *La chaîne graphique : prépresse, impression, finition*.

PARCOLLET, Remi, MOLE, Aurélien et LEMAÎTRE, Christophe. *Postdocument : 1-7, 8*.

PARR, Martin et BADGER, Gerry. *Le livre de photographies : Une histoire*. Londres : Phaidon, 2006.

PARR, Martin et BADGER, Gerry. *Le livre de photographies : Une histoire*. Volume III. Londres; Paris : Phaidon, 2014.

PARR, Martin, BADGER, Gerry, BOUCHER, Alice et SEGUIN, Laurence. *Le livre de photographies : Une histoire*. Volume II. Londres : Phaidon, 2007.

Michel Martin

Suivi des pratiques personnelles. Entretien individuel.

SEMESTRES 5 ET 6

Objectif

Définition avec l'étudiant des différentes options d'accrochage, du choix de pièces et des références appropriées.

Prolongement et approfondissement de la formation technique et conceptuelle de l'étudiant concernant les outils numériques. L'approche s'individualise au fur et à mesure de la constitution du projet artistique personnel de l'étudiant.

Contenu et méthode d'enseignement

Suivi des pratiques personnelles et des projets numériques.

Apporter aux étudiants les éléments théoriques et techniques pouvant les aider à préciser les enjeux de leur travail plastique.

Vérifier la pertinence et la faisabilité des projets.

Accompagnement des réalisations et de leur mise en œuvre.

Evaluation

Assiduité, autonomie, engagement, qualité plastique, maturité de l'analyse critique.

Joëlle Gay

Préparation aux DNA

SEMESTRE 6

Objectif

Concrétisation des expériences menées en vue du diplôme.

Préciser les dispositifs de présentation avec l'ensemble des pièces réalisées.

Favoriser l'implication dans l'actualité des pratiques émergentes.

Renforcer leurs exigences dans les diverses réalisations.

Contenu et méthode d'enseignement

Ici, c'est essentiellement les entretiens individuels ou en petits groupes d'enseignants qui constituent les méthodes d'enseignement. C'est la dimension d'échange, de partage, qui construit le regard critique et qui active et précise la production jusqu'au diplôme.

Les accrochages sont des outils majeurs, l'aller-retour entre atelier et espace de monstration est nécessairement activé au deuxième semestre.

Evaluation

Engagement dans sa pratique

Cohérence et qualité de la recherche et de ses développements

Contrôle continu et bilan semestriel

Michaël Viala

Préparation au DNA

SEMESTRE 6

Objectif

Analyse et mise en œuvre du travail personnel.

Contenu et méthode d'enseignement

Mettre en espace un diplôme, c'est déterminer l'emplacement physique et la présentation des oeuvres. Cette tâche incombe à l'étudiant diplômable et ne doit en aucun cas être sous-estimée, car l'acte de relier une oeuvre à un lieu et une oeuvre à une autre oeuvre est l'un des moments clés préparant la rencontre entre l'oeuvre et le public. C'est aussi la première fois où l'étudiant voit l'ensemble de son travail. Appeler cet acte « accrochage » le réduit souvent à une opération matérielle simple, alors que son enjeu peut atteindre parfois la pure création.

- Exercice d'accrochage en atelier et dans des salles d'accrochages.

L'étudiant est amené à tester des accrochages réguliers et à expérimenter des dispositifs de monstration, afin d'envisager les possibilités de mise en espace des oeuvres en fonction des problématiques affirmées.

Ce moment de travail peut être individuelle ou collectif. Il permet de s'exercer à présenter oralement son travail, à articuler une présentation formelle et critique.

Evaluation

Suivi en contrôle continu, qualité des productions de l'analyse critique et des références.

Bibliographie

Spécifique à chaque étudiant

Carmelo Zagari

Désigner et se désigner dans l'espace esthétique d'une démarche personnelle, s'affirmer, prendre le risque de s'exposer en sérénité dans une société contemporaine

Suivi pédagogique en relation avec le semestre 5, visite individuelle sur rendez-vous, cours magistraux ponctuels collectifs.

SEMESTRE 6

Objectif

Garder en charge et à niveau les intentions émises par l'étudiant, continuer à l'aider à son développement structurel, dans tous les sens. Accélérer l'épanouissement et la transposition de son concept aussi bien formel qu'intellectuel.

L'amener à une affirmation esthétique possible.

Contenu et méthode d'enseignement

En atelier et en visite rendez-vous, suivi pédagogique en relation avec le semestre 5. Accompagner, partager, écouter en dialogue l'évolution d'un étudiant - artiste pour l'amener à trouver et à développer jusqu'à son autonomie ses propres recherches plastiques. Poser la question de sa lucidité face aux autres, c'est aussi se la poser à soi-même. Percevoir, c'est prendre le risque de s'exposer. C'est une méthode qui peut permettre de responsabiliser "l'autre". L'accompagnement est ici partagé en complicité lucide.

Évaluation

Sur sa notion de responsabilité de chercheur, sur la qualité des pièces en cours, de son analyse critique, de sa démarche.

Bibliographie

Toutes directions confondues, de Brian O'Doherty (The white cube) à Platon, de Benjamin à Goya, de Calle à David Hammons. Les journaux, la presse et l'information actuelle.

Le cycle Master ou phase projet

Correspond aux 4 semestres de la formation sanctionnée par le DNSEP. L'accès en semestre 7 est un engagement dans un projet de recherche, se développant au cours des semestres suivants. Les étudiants sont suivis plus particulièrement par des professeurs et artistes référents, qui peuvent être différents entre la 4ème et la 5ème année.

En **Master 1**, l'étudiant se destine à une phase de recherche, de mobilité et de confrontation au monde de l'art et au milieu professionnel. Au cours du semestre 8, l'étudiant a la possibilité d'effectuer un stage en milieu professionnel d'une durée d'un à trois mois ou à défaut, de réaliser une mobilité dans l'un de nos établissements partenaires (Erasmus). Dans ce dernier cas, le système de transfert de crédits européens facilite l'évaluation de ces expériences.

L'enseignement, encadré par des professeurs et artistes référents, s'articule autour du développement de la problématique personnelle de l'étudiant et de l'acquisition des méthodologies de la recherche, en particulier à travers la mise en place de la rédaction du mémoire de fin d'études, la participation aux ARC et aux moments de diffusion, d'expositions ou de séminaires proposés par les programmes de recherche.

Tous les 15 jours, les étudiants dans le cadre de sessions « Montrer/Débattre » présentent leurs travaux, ces accrochages font l'objet de discussions critiques.

Le **Master 2** se développe autour des projets personnels des étudiants qui sont suivis en entretiens individuels par des professeurs et artistes référents, d'une part, pour la rédaction de leur mémoire suivie par les docteurs et théoriciens de MO.CO. ESBA, et d'autre part, pour la réalisation et la production de leurs œuvres plastiques suivie par des artistes enseignants et des professionnels invités. Une série d'accrochages, d'expositions et de conférences les préparent tout au long de l'année à l'épreuve du DNSEP. Les étudiants travaillent également au développement et à la valorisation de leur travail auprès des acteurs du monde de l'art.

Après le cursus en phase projet, les titulaires du DNSEP disposent d'un socle méthodologique leur permettant de continuer leurs études vers un doctorat ou un post-diplôme en école d'art.

Articulation entre la 4ème (Master 1) et la 5ème année (Master 2)

Le cycle Master marque un tournant décisif pour l'étudiant : celui de son affirmation et de sa professionnalisation au sein du monde de la création. La phase projet doit impérativement être synonyme d'exigence et d'excellence pour l'étudiant qui commence à tutoyer une situation artistique, une recherche et à manifester un engagement véritable qui dépasse celui de la simple orientation. Au cours des deux années du Master, l'étudiant quitte progressivement son statut d'enseigné pour acquérir un réel statut d'autonomie que lui confèrent ses propres pratiques plastiques ainsi que l'expérience de la recherche. Les objets et problématiques qu'il manipule lui appartiennent en propre et lui permettent de dégager un langage dont il est responsable.

Pendant ces deux ans, le suivi de l'étudiant est assuré particulièrement par les coordinateurs des 4ème et 5ème années, les professeurs référents qu'il a choisis en début d'année et le tuteur présent lors de l'épreuve de présentation des recherches et travaux plastiques du DNSEP. Ce suivi se fait sous forme d'entretiens individuels portant sur les recherches et le projet personnel de l'étudiant, et d'autre part, dans le cadre d'ateliers de pratique liés aux médiums spécifiques utilisés par l'étudiant.

◇ Modalité enseignements en années 4 et 5

Les semestres 7, 8, 9 et 10 sont pensés comme une phase de progressivité étendue sur 2 ans, durant lesquelles se met en place un suivi individualisé de l'étudiant. A chacune de ces années correspond une temporalité particulière avec des pratiques et des méthodologies distinctes qui s'articulent autour de plusieurs modules pédagogiques, auxquels s'ajoutent des stages professionnels ou des mobilités à l'international, ainsi qu'une série de dispositifs permettant d'ouvrir progressivement les étudiants à la recherche.

Les différents **modules pédagogiques** se répartissent comme suit :

Un programme hebdomadaire sur l'année : [SEP]• Le cours représente un enseignement délivré par un enseignant à un auditoire ; il peut prendre une forme magistrale, particulièrement pour les enseignements théoriques, mais aussi des formes expérimentales davantage adaptées aux enseignements techniques et pratiques. [SEP]• Les travaux dirigés permettent d'appliquer les connaissances acquises pendant les cours théoriques et pratiques, ou d'introduire de nouvelles notions. Le travail se fait individuellement ou en groupe d'étudiants sous la responsabilité d'un enseignant.

Des dispositifs additionnels permanents s'y ajoutent :

- L'entretien individuel qui est un moment de rencontre et de débat critique entre un enseignant (notamment historiens de l'art/curators invités : Géraldine Gourbe, Vincent Pécoil et Charlotte Cosson & Emmanuelle Luciani en 2020-21) et un étudiant autour de son travail personnel.
- L'atelier désigne un temps d'application et d'expérimentation, lié à une pratique plastique (atelier «territoire») ou à un temps de réalisation (ateliers techniques), encadrés par un ou plusieurs enseignants.

- Le workshop est un temps pédagogique réservé à une formation spécifique autour d'une problématique proposée par un artiste-intervenant invité par l'école. Il a pour objectif d'aborder de nouveaux champs de pratiques et de théories et d'activer d'autres méthodologies de travail que celles des programmes internes.
- Le séminaire de recherche implique la réunion régulière d'un groupe d'étudiants, qui travaillent en commun avec plusieurs enseignants, enseignants chercheurs et/ou des chercheurs invités, à l'interface de la pratique plastique et de l'élaboration théorique dans un programme de recherche.

Stages et mobilités

Ces modules pédagogiques sont complétés par des périodes complémentaires d'apprentissage, d'ouverture, de rencontres lors des stages en milieu professionnel et de mobilités à l'international, en particulier en semestre 8.

Etudiants Commissaires

Permettre aux étudiants de trois, quatre et cinquième années d'avoir un plateau d'échange et de réflexion par la mise en œuvre d'exposition de pièces mises en commun.

Favoriser l'implication dans l'actualité des pratiques émergentes.

Renforcer leur capacité d'analyse critique.

Donner une ambition aux monstrations des pièces, envisager l'exposition comme une forme innovante et performante.

La Préparation au mémoire

Le mémoire que les étudiants rédigent en vue de l'obtention du DNSEP ne peut être un exercice bénéfique pour eux que s'il est envisagé sur le long terme, de manière globale, comme une réflexion portée sur la production plastique dans son ensemble et cela dès le début des études aux Beaux-Arts. Cette réflexion a bien sûr toujours été présente dans le cursus, mais avec l'arrivée des mémoires, elle se voit encadrée plus précisément et se doit d'être portée par une méthodologie qui est mise en place dès la 1e année.

Au MO.CO. Esba, le mémoire a tout de suite été pensé comme un écrit qui ne porterait pas sur le travail des étudiants mais sur un questionnement soulevé par celui-là. Les étudiants ont néanmoins toute latitude dans le choix de leur mémoire pourvu qu'il s'agisse d'une étude et donc qu'il y ait une approche qui se démarque de leur pratique plastique tout en lui restant parallèle. La forme choisie est celle d'un article de fond faisant une vingtaine de pages tel que l'on peut en lire dans des revues spécialisées ou dans des actes de colloque – ce qui n'exclut pas, bien au contraire, des formes comme la fiction, la poésie, l'analyse graphique, la traduction, le rapport, le catalogage, etc. Ce choix présente pour nous plusieurs avantages : les étudiants sont confrontés à une étude de type universitaire avec ses exigences de démonstrations, de recherche de sources fiables, de méthodologie, etc. De plus, le format relativement court permet un véritable travail pédagogique avec chacun. Enfin, certains étudiants prennent goût à la recherche, il paraît important de leur permettre de réaliser un travail qualitatif intégrant les impératifs de la recherche universitaire - argumentation selon un plan, notes de bas de page, bibliographie, annexes, visuels légendés.

Pour l'équipe enseignante, le grand intérêt du mémoire se trouve dans la possibilité d'un repositionnement de l'enseignement qui convoque tant les plasticiens que les théoriciens, chacun ayant une pierre à apporter afin de ne pas déconnecter l'exercice du mémoire du reste de la production. Cependant, nous restons confrontés à un réel problème de temps dont ne doit pas pâtir le travail plastique. Les solutions envisagées - qui portent leurs fruits - ont été d'une part de compter sur les périodes d'été entre les semestres 6 et 7 et entre les semestres 8 et 9 pour, respectivement, poser la problématique puis rédiger le mémoire. D'autre part d'introduire dès la 1e année un rapport à la recherche et à l'écriture argumentative.

Deux objectifs sous-tendent la préparation au mémoire dès le 1er cycle des études ; il s'agit autant de démystifier le mémoire, que de donner aux étudiants les outils pratiques pour le mener à bien. Les étudiants envisageaient, en effet, l'exercice du mémoire avec appréhension au semestre 7, si ce n'est avec dépit. Pourtant, on constate que très peu restent dans ce rapport-là dès qu'ils se rendent compte de ce que ce travail a fait bouger dans leur pratique personnelle. Aussi, depuis que les exigences méthodologiques se sont mises en place tôt dans le cursus, on introduit une habitude et une dynamique de la recherche qui s'épanouit pleinement en Master.

Ces exigences méthodologiques portent autant sur la précision des sources (écrits, films, témoignages, archives, conférences, etc.) que sur la manière de les exploiter. Les étudiants tirent parti de cette richesse d'analyse, renforcent leur aptitude à défendre une position, tout en se cultivant de manière durable car ce qu'ils découvrent alors concernent directement leurs productions. Ainsi, le programme pédagogique que nous détaillons ci-dessous cherche à permettre à ce que ces jeunes gens puissent :

- acquérir puis approfondir la base acquise en histoire de l'art moderne et contemporain
- argumenter à partir d'une œuvre ou d'un document
- utiliser l'histoire de l'art comme matériau pour la création plastique
- acquérir des réflexes de recherche en bibliothèque
- pratiquer l'écriture et trouver une forme singulière de le faire
- devenir puis rester exigeant avec soi-même

Enfin, les étudiants du Master 1 et 2 participent à un **cycle de rencontres** avec des professionnels du monde de l'art. Dans le cadre de l'activité et de l'actualité du MO.CO., des artistes, critiques d'art, commissaires d'exposition ou

galeristes sont invités par l'école pour permettre aux étudiants de définir et de concevoir les attentes du milieu professionnel auquel ils se destinent.

Semestres 7 et 8 - Année 4

Le Master 1 est une année qui permet ainsi à l'étudiant de faire le point sur la démarche engagée jusqu'à présent, sur ses acquis. N'étant pas assujettie à un diplôme, elle offre les conditions propices au développement d'un travail d'écriture en vue de la réalisation du mémoire et d'un début de professionnalisation effectuée notamment lors de stages en entreprises ou de mobilité à l'international.

SEMESTRE 7

Le mémoire

L'élaboration du mémoire est une recherche personnelle qui s'effectue sur la durée. La progression de cette recherche, structurée sur 3 semestres, débute au semestre 7.

- Le cours « Où il est question d'entamer ses recherches », permet d'acquérir une méthodologie de la recherche et de renforcer les acquis des étudiants. Il s'agit d'offrir aux étudiants les outils permettant de préciser une problématique, de déduire un sujet de mémoire.

Des ateliers d'écriture sont organisés et les recherches en bibliothèque sont orientées. Une formalisation écrite des progrès de la recherche est demandée par les enseignants concernés aux étudiants, à intervalles réguliers, permettant ainsi le suivi sous forme d'entretiens individuels. En fin de semestre, le sujet du mémoire doit être défini par l'étudiant, sous la forme d'un énoncé et d'un court texte de présentation du propos.

L'ensemble de ce travail est suivi par les directeurs de mémoire Corine Girieud et Clémence Agnez.

Mises en situations professionnelles

Le semestre 7 se caractérise par une exigence accrue d'entretiens individuels au sein de l'école avec les enseignants, mais aussi par des sollicitations et des rencontres extérieures en direction des artistes et des professionnels de l'art. Il s'agit d'un semestre qui se donne pour objectif de préparer l'autonomie ultérieure de l'étudiant.

Construction du stage à venir

Au semestre 7, l'étudiant doit construire le stage et/ou la mobilité à l'étranger qu'il effectuera au semestre 8. Il est accompagné, dans ses démarches, par les enseignants qui le conseillent et l'orientent dans ses choix.

Bilan semestriel

Le semestre 7 se termine par des bilans individuels organisés autour de la présentation des productions des étudiants. Lors de ces bilans, les enseignants évaluent le parcours, la pertinence, la singularité, la qualité de présentation du travail, l'engagement personnel, la richesse et la structuration de l'expression orale. Conçus aussi comme un acte pédagogique, les bilans participent à la progression individuelle de chaque étudiant.

SEMESTRE 8

Poursuite du mémoire

La problématique et le sujet du mémoire ayant été fixés au semestre 7, il s'agit, au début du semestre 8, de dégager un plan. Ce point de méthodologie est au centre du cours « Où il est question de trouver son plan et d'établir sa bibliographie » qui fait suite au cours « Où il est question d'entamer ses recherches » (semestre 7). Le travail de rédaction du mémoire peut alors commencer. Il s'effectue en partie sous forme de travaux dirigés :

- Des tours de tables s'effectuent entre étudiants lors des travaux dirigés afin que chacun énonce ses difficultés et avancées et profite (et fasse profiter) des expériences et interrogations de tous.
- Des oraux mensuels devant un collège d'enseignants (théoriciens et artistes enseignants du Master) de l'école se mettent en place pour que chaque étudiant présente l'avancée de ses recherches.
- Les recherches en bibliothèque sont intensifiées et orientées. La bibliographie se précise.
- En parallèle, un accompagnement individuel se met en place.

L'ensemble de ce travail est dirigé par les directeurs de mémoire Corine Girieud et Clémence Agnez qui suivent chacun un petit groupe d'étudiants en fonction des sujets choisis.

Stage en milieu professionnel / Mobilité à l'international

Ce semestre se caractérise en priorité par la concrétisation du stage, effectué de préférence à l'étranger, sur une durée de 1 à 3 mois. Le stage de 4ème année est une étape décisive dans la professionnalisation de l'étudiant.

L'alternative à ce stage prend la forme d'une mobilité étudiante effectuée à l'international, dans le cadre des partenariats noués au sein du programme ERASMUS + (durée de 3 mois au moins), ou d'autres partenariats à l'étranger.

Professionnalisation

Ce semestre marque une étape importante dans la professionnalisation de l'étudiant. Il s'agit de consolider des

relations privilégiées avec des artistes et d'encourager l'étudiant à clarifier ses propres pratiques en le confrontant à des champs de savoir, à des réflexions et des applications extérieures, en prises directes avec la réalité du milieu professionnel. Cet objectif est notamment favorisé par le stage professionnel ou la mobilité, mais aussi par la présence régulière de professionnels invités (conférences, workshops, programmes de recherche) que les étudiants sont amenés à rencontrer individuellement autour de leurs pratiques.

◊ **Contenus d'enseignement en semestres 7 et 8**

PROJET PLASTIQUE / PROSPECTIVE, METHODOLOGIE, PRODUCTION

Carmelo Zagari

Travail des consciences analytiques et de l'engagement artistique, faire en développant en polyvalence la qualité de sa démarche esthétique.

Travail d'ateliers / visites individuelles / cours magistraux ponctuels collectifs.

Placement dans l'espace conceptuel / narratif / émotionnel et autres, d'une œuvre et de son ensemble.

SEMESTRE 7

Objectif

Donner à l'étudiant une nouvelle conscience de la place qu'il a acquis. C'est le vrai début de la responsabilité de son engagement artistique. Il doit prendre en charge sa recherche personnelle et la développer le plus loin possible vers sa position d'artiste. Il doit aussi dépasser le cadre de l'institution pour se servir de l'école comme d'un immense atelier de recherche et générer ensemble un cadre de confiance plus fort afin de profiter de cette année. Parler de l'entre deux, visible-invisible, charges émotionnelles ou colorées ... Dire en discrétion ou en force, le sens. Conscience contemporaine / rapport au monde esthétique.

Contenu et méthode d'enseignement

En visite d'atelier. Dialoguer-voir-percevoir et agir, en actionnant le déplacement des êtres, des idées et des formes structurelles afin de leur donner un statut, Art. Poser la question du temps et faire corps de choses difformes pour mieux en faire voir la beauté ou les enjeux. Épurer un regard déjà éduquer en le rendant encore plus responsable de la nouvelle mémoire qu'il est en train de créer. Laisser entendre, admettre que l'emplacement, le lieu, l'espace idéal et autres doivent se créer ou s'inventer sans cesse. Pousser l'inventivité et la singularité unique que dégage chaque étudiant en analyse critique/analytique/formelle, est de notre responsabilité ... Instruire en perception l'étudiant-artiste en l'accompagnant en témoin responsable, avec rigueur.

Évaluation

En fin de semestre, sur le fond, l'amplitude de la démarche, l'éveil en progression de la conscience des contenus et des formes proposées.

Bibliographie

De Samuel Beckett à Buster Keaton *Le film à "4'33 "* de John Cage / de Kippenberger à Broodtaers/de Bernard Lamarche- Vadel au regard...Kant

Marcel Broodthaers - Moule, Muse, Méduse, Les Presses du réel, Dijon, 2008.

DELEUZE (Gilles), *La philosophie critique de Kant*, coll. Quadrige, PUF, Paris, 2004.

Face à Lamarche-Vadel, *Inculce*, Paris, 2009.

Les journaux, la presse, et l'information en générale.

Laetitia Delafontaine

Entretien individuel et collectif, suivi de projet

SEMESTRES 7 ET 8

Objectif

Accompagner l'étudiant dans l'expérimentation du champ artistique qu'il a investi. Affiner l'analyse critique et aider l'étudiant à préciser ses propres méthodes ou protocoles de travail. Suivi des projets. Approfondissement des axes de recherches. Travail sur l'autonomie d'analyse et d'argumentation de l'étudiant. Choix et pertinence du propos et du médium, des dispositifs de présentation.

Contenu et méthode d'enseignement

Il s'agit d'organiser un suivi régulier des productions et recherches personnelles de l'étudiant basé sur une mise en questionnement, ainsi qu'une mise en perspective du travail dans le contexte artistique, afin d'affiner la spécificité de la démarche artistique de l'étudiant et la construction de ses repères et références. Ce sont les capacités d'expérimentation par l'étudiant des axes de recherche et du champ artistique qu'il a investi qui sont au cœur des questionnements posés afin d'affirmer son engagement et sa démarche.

Le suivi se fait à partir de discussions en groupe des questions soulevées par les recherches de chacun (méthode, formulation, participation, regard critique), en entretien individuel et accrochage.

Évaluation

Suivi en contrôle continu, présence, participation, exposé oral, accrochage. Implication dans les discussions, méthodologie et autonomie de la démarche, formulation de la méthodologie et de l'exposé oral de son projet, capacité d'analyse, qualité et pertinence du projet.

Bibliographie

Une bibliographie appropriée aux recherches personnelles sera fournie à chaque étudiant.

Sylvain Grout, Federico Vitali

SEMESTRES 7 ET 8

Objectif

-Professionnalisation des méthodes et mises en oeuvre. -Collaborations externes artistiques, scientifiques, techniques (professionnelles et/ou institutionnelles).

-Connaissance des pratiques expérimentales (cinéma et vidéo)

Contenu et méthode d'enseignement

-Assistance spécifique aux projets vidéo/animation d'étudiants. (bilans conférences en année 4)

-Participation d'intervenants extérieurs (artistes, professionnels, chercheurs)

-Réalizations des projets en collaboration avec des entreprises ou organismes externes (prestations techniques, collaborations artistiques ou scientifiques, commandes publiques et institutionnelles etc...)

Evaluation (méthode et critères)

-Suivi des projets durant les phases de réalisation. -Conformation aux cahiers des charges et exigences techniques imposées s'il y a lieu (commandes extérieures)

-Evaluations qualitatives du médium et de la cohérence du travail (qualité des rendus, des contenus et de la diffusion)

Joëlle Gay, Caroline Muheim et professeurs invités

Entretiens individuels et tables rondes. Accrochages

Espace critique – Montrer/Débattre

SEMESTRES 7 ET 8

Objectif

Encadrement et suivi des projets.

Suivi des mémoires

Après le DNA, le travail de l'étudiant se dépose et doit éprouver sa véritable envergure, le travail consiste alors à cheminer avec l'étudiant par un dialogue actif, à « requestionner » ensemble les fondements, les pertes et les nouveaux désirs du travail.

C'est un passage décisif vers l'autonomie et vers l'affirmation de l'engagement artistique.

Cela est rendu possible par la mise en place sur la durée d'une relation de confiance, d'exigence qu'offre la forme privilégiée des rencontres avec trois enseignants autour de leurs productions mais aussi celle de la traversée d'expériences pédagogiques communes (montage d'exposition, projets extérieurs...).

Contenu et méthode d'enseignement

- *Espaces critiques* : tables rondes en atelier regroupant deux fois par mois tous les étudiants de la 4e année, les coordinateurs et un ou deux enseignants invités, pour débattre des réalisations en cours, des projets, de l'avancée des recherches, des mémoires.

- *Montrer/débattre* : Accrochage tous les 15 jours par groupes de 4 ou 5 étudiants. L'accent est mis sur l'analyse la plus précise et la plus rigoureuse possible des objets artistiques en présence dans le travail de l'étudiant, ainsi que dans la construction de ses repères et des références en jeu pour le mémoire : choix de réalisations et de mise en forme, choix des matériaux et des techniques d'assemblages, choix d'exposition et de mise en espace, références et construction de ce qui constitue la pensée.

Evaluation

Évaluation collégiale. Accrochage général en fin de semestre.

Bilan semestriel, autonomie, prise de risque, engagement, maturité intellectuelle, qualité plastique

Pierre Joseph

SEMESTRES 7 ET 8

Entretiens individuels. Perception des réalités sociales et économiques de l'art.

Mise en place d'affinités et de choix collatéraux. Définition du projet artistique. Poursuite de la mise en place de mode de production spécifique dans la perspective d'une économie personnelle. Au besoin, rencontres téléphoniques ou échange avec différents acteurs du monde de l'art en fonction du projet. Constitution d'un carnet d'adresse.

Joëlle Gay / Yann Mazéas

Commissariat de l'œuvre « Les commissaires »

Entretiens individuels, débats collectifs, suivi de projets de mise en œuvre de commissariat d'exposition.

4 heures tous les quinze jours

SEMESTRES 7 ET 8

Objectif

Mettre en place un cadre pédagogique souple et structuré permettant à l'étudiant de favoriser la consolidation d'une recherche singulière et engagée.

Permettre aux étudiants de trois, quatre et cinquième années d'avoir un plateau d'échange et de réflexion par la mise en œuvre d'exposition de pièces mises en commun.

Renforcer l'autonomie de l'étudiant tant dans sa pratique, sa recherche que dans sa mise en lien avec le monde professionnel (stages, groupe de recherche, commissariat...).

Favoriser l'implication dans l'actualité des pratiques émergentes.

Donner une ambition aux monstrations des pièces, envisager l'exposition comme une forme innovante et performante.

Contenu et méthode d'enseignement

Entretiens individuels :

Après le DNA, le travail de l'étudiant se dépose et doit éprouver sa véritable envergure, le travail consiste alors à cheminer avec l'étudiant par un dialogue actif, à questionner ensemble les fondements, les pertes et les nouveaux désirs du travail.

C'est un passage décisif vers l'autonomie et vers l'affirmation de l'engagement artistique.

Cela est rendu possible par la mise en place sur la durée d'une relation de confiance, d'exigence qu'offre la forme privilégiée des entretiens individuels mais aussi celle de la traversée d'expériences pédagogiques communes (montage d'exposition, projets extérieurs...).

Il s'agit d'encourager l'étudiant à utiliser intelligemment la dynamique de l'école, à faire des choix, à investir les rencontres, les ateliers, les débats, les groupes de recherche, les partenariats proposés en 4 et 5ème année et ce afin de se tourner activement vers l'extérieur.

Commissariat d'étudiants :

Rencontres régulières, débats collectifs avec les commissaires/étudiants des trois années qui gèrent l'exposition afin de les encadrer et de valider ensemble l'organisation de la manifestation.

Interroger la notion d'accrochage, la place du spectateur ainsi que l'ensemble des paramètres de la mise en œuvre d'une exposition collective.

Organiser des débats autour de l'exposition tant dans sa mise en œuvre générale que sur la pertinence des pièces proposées.

Evaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Qualité des propositions, cohérence entre intention et réalisation, qualité des accrochages, prises de risques, qualité des questionnements, capacité à rendre pertinente la notion de collectif.

Yohann Gozard

Entretiens individuels

SEMESTRES 7 ET 8

Objectif

Singulariser le travail, sélectionner des sources et affiner les pistes pertinentes, travailler la présentation des recherches, peaufiner la technique si le travail est lié à l'image.

Inciter à l'expérimentation des outils de production d'images, argentiques et numériques

Travailler la documentation et la diffusion du travail.

Préparer / rechercher le stage

Préparer le diplôme

Préparer la professionnalisation, constituer des réseaux.

Soutenir et encourager l'autonomie de l'étudiant.

Contenu et méthode d'enseignement

Suivi régulier des recherches personnelles théoriques et pratiques de l'étudiant.

Méthodologie.

Évaluation

Suivi en contrôle continu

(autonomie / engagement / sens critique / exigence intellectuelle / régularité du travail / richesse des expérimentations / curiosité / capacité de recherche et d'acquisition des savoirs / capacité d'évaluation des sources / culture / singularité / qualité artistique et technique du travail / sens pratique / qualités orales)

Bibliographie

Une bibliographie spécifique au travail de chaque étudiant est débattue. Les propositions viennent indifféremment de l'étudiant ou de l'enseignant, le but étant la progression et la singularisation du travail, la connaissance de l'existant, passé et présent sur le sujet qu'il s'est choisi, et la prise en compte des enjeux et débats liés à ses pistes de recherches. Sont privilégiés la pertinence, le sens critique et la singularité des sources.

Christian Laune

Entretiens

Travail en atelier et entretien individuel

SEMESTRES 7 ET 8

Objectif

Approche et compréhension des mécanismes de production et de diffusion des pratiques plastiques contemporaines, « des milieux » professionnels qui s'y rattachent. C'est l'autonomie de l'étudiant qui est recherchée tant dans sa pratique que dans sa capacité à questionner sa recherche, dans une approche réaliste et « décomplexée ».

Contenu et méthode d'enseignement

Ce n'est pas un cours d'information générale, il s'agit d'un accompagnement personnalisé pour chaque étudiant, qui lui permet de mesurer son engagement, ses envies, ses compétences ; puis d'analyser et définir un programme, des moyens particuliers à mettre en œuvre pour développer un projet personnel dans des perspectives extra scolaires. Les entretiens amènent l'étudiant à apprécier ce qu'il recherche et revendiquer ce qu'il est, de quoi il veut parler, enfin de définir un cadre, une méthode pour mettre en œuvre son projet. Selon l'état de chacun des projets, il sera envisagé de réaliser un accrochage, une édition, un projet de voyage, en relation avec le stage. Rendez-vous par groupes de trois étudiants et individuels, hors atelier.

Evaluation

Aptitude à réinterroger ses procédures Bonne maîtrise du sujet, bonne analyse des différentes hypothèses d'impact que le projet aurait sur l'environnement professionnel et social.

Bibliographie

O'DOHERTY (Brian), *Inside the white Cube, L'espace de la galerie et son idéologie*, JRP Ringier, Zurich, 2008

MOULIN (Raymonde), *Le Marché de l'art. Mondialisation et nouvelles technologies*, coll. Champs, Flammarion, Paris, 2003.

GLICENSTEIN (Jérôme), *L'art : une histoire d'expositions*, Presses universitaires de France, Lignes d'art, Paris, 2009.

MEAD EARLE (Edward), *Les Maîtres de la stratégie*, 2 tomes, Champs, Flammarion, Paris 1987.

MOULTON (Joseph), *Sois artiste*, Aubier, Paris, 1994.

CLAIR (Jean), *Sur Marcel Duchamp et la fin de l'art*, Art et Artistes, Gallimard, Paris, 2000.

PESSIN (Alain) (sous la dir.), « L'un et le multiple. Le contrôle de la rareté artistique » in *L'art du terrain, Mélanges offerts à Howard S. Becker*, L'Harmattan, Paris, 2004.

SAGOT-DUVAUROUX (Dominique), MOUREAU (Nathalie), *Le marché de l'art contemporain*, Collection Repères, La Découverte, Paris, 2006.

Michel Martin

Suivi des pratiques personnelles. Entretien individuel.

SEMESTRES 7 ET 8

Objectif

Définition avec l'étudiant des différentes options d'accrochage, du choix de pièces et des références appropriées. Prolongement et approfondissement de la formation technique et conceptuelle de l'étudiant concernant les outils numériques. L'approche s'individualise au fur et à mesure de la constitution du projet artistique personnel de l'étudiant.

Contenu et méthode d'enseignement

Suivi des pratiques personnelles et des projets numériques.

Apporter aux étudiants les éléments théoriques et techniques pouvant les aider à préciser les enjeux de leur travail plastique.

Vérifier la pertinence et la faisabilité des projets.

Accompagnement des réalisations et de leur mise en œuvre.

Evaluation

Assiduité, autonomie, engagement, qualité plastique, maturité de l'analyse critique.

Grégory Niel

Entretien individuel, suivi de projet

SEMESTRES 7 ET 8

Objectif

Accompagnement du travail personnel et suivi de projets.

Favoriser l'émergence d'une recherche personnelle. Aider l'étudiant à préciser ses axes de recherche et à développer ses propres méthodes et protocoles de travail. Analyser avec lui la pertinence de ses propositions, l'adéquation propos, médium, dispositifs de présentation.

Contenu et méthode d'enseignement

La phase projet est le temps de la mise en place des bases du projet personnel qui structurera le projet de DNSEP de l'étudiant. Il s'agit de l'accompagner par un suivi régulier de ses productions et recherches personnelles et de l'encourager à expérimenter le champ de recherche qu'il a investi afin d'affirmer son engagement et sa démarche. Par une mise en questionnement et en perspective de son travail dans le contexte artistique, favoriser l'analyse critique de l'étudiant, sa capacité à affiner sa démarche artistique et à construire sa carte de repères et de références.

Le suivi se fait à partir de discussions en groupe des questions soulevées par les recherches de chacun (méthode, formulation, participation, regard critique), en entretien individuel et accrochage.

Evaluation

Contrôle continu, bilan semestriel.

Présence, participation, exposé oral, accrochage

Implication dans les discussions, méthodologie et autonomie de la démarche, formulation de la méthodologie et de l'exposé oral de son projet, capacité d'analyse, qualité et pertinence du projet et des réalisations.

Bibliographie

Une bibliographie appropriée aux recherches personnelles sera fournie à chaque étudiant

Carmelo Zagari

Placement-confirmation-transposition / Posture-mémoire / Singularité /tenter agir en pensant ART.

Visite d'atelier rendez-vous / travail en ateliers

SEMESTRE 8

Objectif

Faire accroître l'amplitude du travail en cours en lui donnant une souplesse de langage et de sens. Chercher avec lui son autonomie. Arriver si possible si ce n'est déjà là, à lui faire percevoir la dualité constructive entre ce qui est et ce qui est désigné, le démontrer. Confirmer l'action esthétique et sa charge formelle, sensible.

Constituer un ensemble cohérent des recherches, prises de vues des ensembles, accrochages divers, et conscience des mémoires à garder ou à développer en préparation au DNSEP. Élaborer des écritures d'accompagnements et des éditions. Savoir posséder un mur et son espace environnant. Entrevoir le possible. "Faire œuvre".

Contenu et méthode d'enseignement

Visite atelier rendez-vous, sous forme de proposition en situation-contexte, lui donner à voir ou à transposer en projection formelle (maquette, dessin, couleur...) ou en dialogue analytique devant les œuvres de l'étudiant, donner un point de vue et bâtir des questions, des constatations. En intelligence et en intuition partager. L'étudiant prenant ou pas, se détermine ainsi.

Évaluation

Sur la lucidité et les limites que l'étudiant a de ses formes plastiques, sur la qualité de ses propositions, sur la beauté intrinsèque de ses formes. Sur le fond et la forme de ce qu'il cherche à obtenir et à donner.

Bibliographie

Toutes, en charge et en besoin :

Pistoletto / Sol Lewitt / Mario Mertz / Catalogue Documenta de Jan Hoet / Biennales Lyon / Palais de Tokyo...

Des actionistes viennois à Jean-Luc Nancy, de Gilles Deleuze à Carmelo Bene.

Michelangelo Pistoletto, Continenti di tempo, Réunion des musées nationaux, Paris, 2000.

BOUTANG (Pierre-André), *L'Abécédaire de Gilles Deleuze*, entretiens avec Claire Parnet, Montparnasse, Paris, 2004.

INITIATION A LA RECHERCHE, PHILOSOPHIE, HISTOIRE DES ARTS, SUIVI DU MEMOIRE

Corine Girieud

Direction des mémoires

Suivi individuel

SEMESTRE 7

Objectifs

Acquérir une méthodologie de la recherche et renforcer ses acquis.

Trouver un sujet de mémoire, en déduire une problématique et un plan.

Contenu et méthode

La méthodologie de la recherche est au centre de cette année : cerner son sujet, entamer des recherches en bibliothèque, travailler la bibliographie, connaître et discerner les outils valables pour sa recherche, etc. Accompagnement individuel et mise au point avec la classe entière.

Evaluation

L'évaluation se fait d'abord sur le travail à rendre le jour de la rentrée en 4e année, puis, de manière plus générale, sur l'engagement de l'étudiant-e et l'avancée des recherches visibles lors des entretiens individuels et d'écrits qui doivent être rendus avec une certaine régularité.

Enfin, la présentation en bilan conférence du sujet du mémoire, des pistes de recherche, et l'argumentation de la problématique devant enseignant-e-s et étudiant-e-s, est déterminante.

Bibliographie

Pour l'avancée du mémoire, la bibliographie est propre à chaque étudiant-e mais une attention portée à l'actualité culturelle est demandée à tou-te-s.

Patrick Perry

Histoires et géographies

SEMESTRE 7

Contenu et méthode d'enseignement

Après six semestres de cours d'histoire de l'art réguliers et suivis, les séances de semestre 7 sont plus ponctuelles, envisagées en contrepoint des cours des intervenants extérieurs en histoire et théorie de l'art.

Pensées davantage comme des conférences donc, elles *retourneront* à des problématiques plus historiques, permettant des points de vue inédits jusqu'à lors. Nous pourrons ainsi aborder l'humanisme médiéval, le classicisme et le pouvoir, William Hogarth et l'Analyse de la beauté...

D'autres problématiques se voudront, au contraire, plus professionnelles, impliquant les étudiants dans une réflexion sur la vie et l'engagement de l'artiste au sein de la société, la connaissance du milieu artistique et de ses contraintes. Pourront être envisagées les questions de l'atelier, de l'espace public, du désœuvrement...

Les entretiens oraux individuels autour de la pratique personnelle de chaque étudiant sont réguliers

Evaluation

Entretiens oraux, engagement de l'étudiant, bilan des productions plastiques

Clémence AGNEZ

Philosophie

Diffraction de l'auteur : mise en perspective historique et reformulations contemporaines

Cours magistraux et travaux dirigés

SEMESTRES 7 ET 8

Objectif

Offrir une première approximation aux enjeux théoriques et conceptuels de l'esthétique moderne et contemporaine.

Fournir des outils théoriques élémentaires de compréhension et problématisation.

Ouvrir un espace de débat et réflexion.

Introduire les enjeux de l'écriture théorique et critique.

Contenu et méthode d'enseignement

Qu'est-ce que l'invention au XIXème siècle des machines de vision que sont le musée et les techniques d'enregistrement ont intensivement fait à la figure de l'artiste en tant que sujet-auteur ? Quelle trajectoire pour ce sujet face et avec les différentes techniques et technologies disponibles (musée, photo, moulage, cinéma) ? Nous posons l'hypothèse qu'à partir du XXème siècle, un certain type de sujet-auteur va progressivement et délibérément jouer à s'exiler aux marges de ce qui à son époque est considéré comme requis pour faire signature. Ce qui nous intéresse dans cette trajectoire c'est le désir paradoxal chez ces artistes de donner la parole à d'autres formes de subjectivité - le point de vue du fou, de l'animal, de la machine, d'une pure altérité, d'un ensemble de sujets, du seul médium - alors même qu'il faut bien qu'il y ait un auteur ni fou ni animal ni machine pour rendre lisible et mettre en place le protocole de production de l'oeuvre ainsi qu'un désir, radicalement subjectif, de signature.

Ce paradoxe ne sera pas envisagé sous l'angle de ce qui fait difficulté mais plutôt de ce qui fait ferment : nous l'aborderons avec l'intérêt que suscite toute démarche spéculative, en tant qu'elle est productrice de formes neuves. Par ailleurs, nous essaierons de décrire les rapports que ces démarches artistiques entretiennent avec certains aspects de la philosophie contemporaine, lorsque, dans le même mouvement de désobjectivation fictionnelle, celle-ci joue à s'exiler hors du sujet-pensant, et à adopter de manière spéculative le point de vue d'un sujet qui n'est ni le sujet-philosophe qui le pense, ni même un sujet capable de répondre aux modalités de la rationalité humaine normée et unitaire de type cogito. Nous pensons en premier lieu à Deleuze et Guattari avec la schizo-analyse et le point de vue de l'animal, de la meute, etc, ainsi qu'au problème posé par Quentin Meillassoux dans *Après la finitude* lorsqu'il propose de voir dans l'existence de ce qu'il appelle l'archifossile un levier méthodologique imposant de sortir de la corrélation

post-critique afin d'essayer de décrire ce que signifie un monde sans subjectivité pour l'interpréter - alors même qu'un sujet se dresse nécessairement pour proposer ce protocole. Nous examinerons pourquoi cette sortie délibérée du sujet est un enjeu crucial pour l'auteur : celle-ci se double d'une réaffirmation encore plus puissante de l'auteur. S'il parvient à « faire signature » à un endroit où elle n'est pas encore permise, il s'affirme alors comme un sur-auteur. Ou, pour aller plus loin : si la forme aujourd'hui n'a plus aucun rapport avec une norme (un canon), la seule voie légitimante qui permet de faire oeuvre (donc auteur) se situe précisément dans cette capacité à faire reconnaître une signature au-delà des bornes qui formalisent pour un moment précis l'espace de l'auteur. Sortir du champ de l'auteur, faire reconnaître sa signature au-delà de ces bornes et donc transformer cet espace, devient la condition requise pour devenir un auteur.

Cas pratique : afin de saisir les implications de ces questions directement dans la production artistique actuelle, nous nous pencherons sur le travail d'un jeune artiste, Arnaud Dezoteux, qui se situe à l'intersection de plusieurs de ces voies de désobjectivation, et en particulier au travers de son film en cours de réalisation autour du jeu de rôle grandeur nature.

Évaluation

Présence.

Réponse aux exercices proposés.

Participation et engagement dans les discussions collectives.

Rédaction d'un court travail d'écriture.

Bibliographie indicative

ADORNO Theodor W., *Prismes, critique de la culture et société*, Editions Payot, 1986

ADORNO Theodor W. et HORKEIMER Max, *La dialectique de la raison*, Gallimard 1974 **BENJAMIN Walter**, *Le Concept de critique esthétique dans le romantisme allemand*, Champs essais (n° 804) - Philosophie, Paru le 24/09/2008, texte de 1919.

CRARY Jonathan, *Techniques de l'observateur. Vision et modernité au XIXème siècle*. Éditions Dehors, 2016. **DELEUZE Gilles**,

GUATTARI Félix, *Milles plateaux*, Éditions de Minuit, 1980.

DELEUZE Gilles, GUATTARI Félix, *Kafka, pour une littérature mineure*, 1975.

DÉOTTE Jean-Louis, *L'époque des appareils*, Éditions Lignes et manifeste, 2004

FEUILLIE Nicolas (sous la direction de) *Fluxus Dixit, une anthologie*, Presses du Réel, 2002.

FOUCAULT Michel, *Dits et Écrits*, tome 1, Gallimard, Paris, 2001.

FOUCAULT Michel, *Qu'est-ce qu'un auteur ?* 1969.

FOUCAULT Michel, *La pensée du dehors*, Éditions Fata Morgana.

GARCIA Tristan, NORMAND Vincent, *Theater, Garden, Bestiary, A Materialist History of Exhibitions*, Sternberg Press, 2019.

HAMOU Philippe, *La mutation du visible, Essai sur la portée épistémologique des instruments d'optiques au XVIIème, vol.2, Microscopes et télescopes en Angleterre de Bacon à Hooke*, Presses universitaires du septentrion, 2001.

KANT Emmanuel, *Critique de la Faculté de Juger*, trad. Alexis Philonenko, Librairie Philosophique J.Vrin, 1993.

MEILLASSOUX Quentin, *Après la finitude*, Seuil, 2006.

QUATREMÈRE DE QUINCY Antoine Chrysostome, *Lettres à Miranda sur le déplacement des monuments de l'art de l'Italie*, Éditions Macula, 1989.

ROUBERT Paul-Louis, *L'image sans qualités. Les beaux-arts et la critique à l'épreuve de la photographie 1839-1859*, Monum / Éditions du patrimoine, Paris, 2006.

LANGUE ETRANGÈRE

Miles Hall

Anglais

Rendez-vous Individuels

SEMESTRES 7 ET 8

Objectif

Accompagner le travail personnel de chaque étudiant au travers de la réévaluation et affirmation des pistes de recherche. Préciser les procédés et techniques utilisés en fonction des intentions conceptuelles. Sensibiliser les étudiants aux possibilités d'échanges ERASMUS ainsi qu'aux opportunités de stage à l'étranger. Cibler un niveau B2 en anglais.

Contenu et méthode d'enseignement

Suivi régulier en atelier des productions plastiques. Entretiens individuels afin d'éclaircir la démarche conceptuelle et matérielle des réalisations. Accompagner les étudiants dans leurs démarches administratives et relationnelles concernant les stages professionnels et échanges ERASMUS. Conversations en anglais pour renforcer l'aptitude à discuter de ses travaux dans une langue étrangère.

Evaluation

Suivi en contrôle continu, assiduité, qualité d'analyse et production plastique, utilisation et compréhension effective de l'anglais.

Nadia Lichtig

Mixed media (expanded painting) Cours en anglais

Reading group

SEMESTRES 7 ET 8

Objectif

L'objectif est de se familiariser à la théorie de l'art au travers des écrits d'artistes et scientifiques, d'interviews et d'articles de presse. L'objectif est également de s'exprimer et d'écrire sur son propre travail, et de le partager avec les autres étudiants. L'échange, la lecture et l'écriture se fait en langue anglaise.

Contenu et méthode d'enseignement

Les groupes de lecture sont courants dans le monde de l'art contemporain. Leur héritage provient de formats auto-organisés et non hiérarchisés tels que les groupes d'étude marxistes des années 1960 et les groupes féministes de la deuxième vague. Ces groupes expérimentent la lecture en tant que médium en soi, n'exigeant pas des participants qu'ils préparent les lectures à l'avance, il s'agit avant tout de lire à voix haute ensemble. Le groupe de lecture aura lieu chaque semaine. Nous déciderons ensemble qu'est-ce que sera lu. Pour créer un contexte favorable à l'avancée de chacun, les séances ne se font pas avec le groupe entier, mais sous forme de séances d'une heure et demie avec un quart de groupe. La répartition des groupes est décidée en début d'année. Les cours se font en langue anglaise.

Evaluation

Suivi de l'avancée des réflexions et des projets et de la densité des recherches. Entretiens individuels, présentations régulières de l'avancée des travaux.

Vincent Pécoil

Histoire de l'art

Actualité de l'art et considérations inactuelles

SEMESTRES 7 ET 8

Objectif

Mise en perspective de l'actualité artistique.

Contenu et méthode d'enseignement

Cours magistraux, iconographie et textes commentés.

Evaluation

Présence / assiduité.

Bibliographie

Selon les sujets abordés

Corine Girieud

Direction des mémoires

Suivi individuel

SEMESTRE 8

Objectifs

Acquérir une méthodologie de la recherche et renforcer ses acquis.

Rédiger le mémoire.

Contenu et méthode

L'accompagnement individuel doit pouvoir se poursuivre malgré les périodes de stages, obligeant les étudiant·e·s à maintenir un lien avec leur tutrice.

Evaluation

L'évaluation se fait sur l'engagement de l'étudiant·e et l'avancée des recherches visibles lors des entretiens individuels et des envois de courriels durant les stages, notamment l'envoi de parties écrites.

Enfin, le rendu du mémoire rédigé (sans forcément être mis en page), en fin de semestre, est déterminant pour le passage en 5e année.

Bibliographie

Pour l'avancée du mémoire, la bibliographie est propre à chaque étudiant·e mais une attention portée à l'actualité culturelle est demandée à tou·te·s.

Charlotte Cosson & Emmanuelle Luciani

Histoire de l'art

Significations socio-politiques des formes et des modes de production

SEMESTRE 8

Objectif

Comprendre l'évolution des formes dans l'Histoire de l'art, leur retour, et leurs significations vis à vis du système en place.

Contenu et méthode d'enseignement

Cours d'histoire de l'art qui met en lien les œuvres du passé avec les problématiques contemporaines

Evaluation

Pas d'évaluation mais des entretiens individuels.

Bibliographie

Walter Benjamin *sur le concept d'Histoire*

Henrich Wölfflin *Principes fondamentaux d'Histoire de l'Art*

Henri Focillon *La vie des formes*

Semestres 9 et 10 - Année 5

Le master 2 est dépendant d'une temporalité et d'exigences particulières. Il s'agit d'une année d'intense production au cours de laquelle l'étudiant doit également finaliser son mémoire en vue du DNSEP. Cette année réclame également un investissement particulier de l'étudiant qui s'affranchit peu à peu de ce statut. La relation d'enseignant à élève se modifie : une dimension professionnelle est attendue de la part de ce jeune artiste en devenir, tout comme l'exigence et la conscience de son travail. Au cours de cette année l'étudiant fonde ses repères économiques et professionnels. Il s'agit d'un moment où s'échafaude la suite d'un parcours aux croisements des différentes personnalités et structures rencontrées.

SEMESTRE 9

Finalisation du mémoire

Le semestre 9 se caractérise par la mise en forme finale du mémoire, commencé au semestre 7.

Le cours de méthodologie de la recherche « Où il est question de rédiger son mémoire et de le soutenir » poursuit ceux des semestres 7 et 8 en mettant l'accent sur l'écriture du mémoire et la préparation de la soutenance. L'accompagnement des étudiants se fait individuellement avec leur directeur de mémoire et en petits groupes lors de séances de relecture et de corrections communes.

Le mémoire doit être abouti en milieu de semestre 9, pour laisser la fin du semestre à sa mise en forme qui doit être réfléchie et travaillée comme un projet d'édition.

L'ensemble de ce travail est dirigé par les directeurs de mémoire Corine Girieud et Clémence Agnez accompagnés en binôme d'enseignants artistes du master, le regard final étant naturellement laissé aux docteurs.

Réalisation du projet plastique de l'étudiant

Le semestre 9 est également marqué par la mise en œuvre plastique. L'étudiant travaille dans l'atelier de 5ème année, dans les ateliers techniques et/ou les différents espaces numériques. Lors de productions complexes, il est accompagné par les enseignants et techniciens des différents ateliers qui l'aident à analyser la faisabilité et la méthodologie des projets à engager en définissant avec lui un calendrier de production.

Dans la perspective du diplôme, l'étudiant présente régulièrement son travail à un collège de professeurs (théoriciens et artistes) du Master 2 sous la forme d'un accrochage d'une ou plusieurs pièces en cours suivi d'un débat. Ces ateliers intitulés « Montrer/Débattre » sont accompagnés par des entretiens individuels avec chaque enseignant du master 2. Ce suivi régulier permet à l'étudiant de questionner et mettre en perspective son travail dans le contexte artistique afin d'affiner la spécificité de sa démarche et la construction de ses repères et références. Choix et pertinence du propos, du médium et des dispositifs de présentation sont ainsi interrogés, permettant à l'étudiant d'acquérir un recul critique sur son travail, une autonomie d'analyse et d'argumentation.

Réseau professionnel

En parallèle de la réalisation de ses productions et de l'approfondissement de ses recherches, l'étudiant travaille au développement et à la valorisation de son travail auprès des acteurs du monde de l'art. Il concrétise et renforce les relations intellectuelles et artistiques tissées à l'extérieur depuis le Master 1.

Au semestre 9, les étudiants du Master participent à un cycle de rencontres avec des professionnels du monde de l'art, qui s'appuie tout particulièrement sur des rencontres régulières organisées avec les artistes et professionnels invités du MO.CO.. Artistes, critiques d'art, commissaires d'exposition, galeristes sont invités par l'école pour leur permettre de définir et de concevoir les attentes du milieu professionnel auquel ils se destinent. Ce cycle s'organise en deux volets :

- La première demi-journée est consacrée à une présentation, sous forme de conférence, des différentes facettes inhérentes à la fonction qu'occupe la personnalité invitée.

- La journée suivante est entièrement dédiée à la rencontre individualisée entre la personnalité invitée et l'étudiant.

Sans prétendre donner une méthode aux étudiants, ce cycle leur permet néanmoins de se familiariser avec les « règles » professionnelles du monde de l'art, de découvrir ses problématiques et ses enjeux. Il entend ainsi de leur donner des clefs de compréhensions qui faciliteront leur insertion professionnelle.

Ce cycle de rencontres est obligatoire en 4ème et 5ème années.

Projet d'exposition curatoriale post-diplôme

Un commissaire est invité à travailler avec les étudiants de cinquième année afin d'organiser un projet d'exposition curatoriale. Cette exposition pourra s'apparenter à une exposition post-diplôme, bien que sa mise en œuvre ait été imaginée tout au long de l'année universitaire. Elle sera avant tout le lieu de présentation des productions des étudiants de 5ème année, qui pourront néanmoins être accompagnées d'autres œuvres selon le choix du commissaire. Celui-ci intervient une quinzaine de jours, organisés en plusieurs sessions, selon ses souhaits et recherches, en accord avec le programme pédagogique et la coordination. Un groupe d'enseignants travaille avec le commissaire, ils assureront le suivi et l'avancée des productions dans les périodes où le commissaire ne sera pas dans l'école. La coordination générale sera supervisée par les coordinateurs de cinquième année.

Bilan semestriel

Le semestre 9 se termine par un bilan. Il réunit l'ensemble des enseignants du Master 2 autour du travail de l'étudiant, présenté sous forme de conférence. Cette présentation orale, d'une durée de 30 minutes, est conçue comme un acte pédagogique d'aide à la progression de l'étudiant et de préparation à la soutenance du mémoire et à la présentation critique des travaux plastiques du DNSEP qui se font au semestre 10. L'étudiant fait état de ses recherches. Il les structure en fonction de la cohérence qui lie ses réalisations les unes aux autres. Il doit être en mesure de positionner son travail dans les contextes historique, théorique, critique.

SEMESTRE 10

Productions artistiques et préparation à leur présentation pour le DNSEP

L'étudiant poursuit son travail de production. Les oeuvres pensées et produites au semestre 9 doivent trouver leur forme « finale » et être testées en amont du diplôme. Au cours de ce semestre, l'étudiant est donc amené à rencontrer l'ensemble de l'équipe enseignante du Master, à qui il présente régulièrement les travaux réalisés dans l'espace d'exposition dédié aux étudiants (salle des Ephémères). Ces moments pédagogiques sont conçus comme une préparation spécifique à la présentation des recherches et travaux plastiques pour le DNSEP. Ils permettent à l'étudiant d'appréhender la globalité de son travail, de définir ses prises de position, de lire et de structurer les enjeux véritables de son travail pour construire les bases de son argumentation orale. Il s'agit d'un moment où les œuvres sont testées et réajustées, d'un moment d'échange privilégié avec les enseignants et les intervenants invités.

Filage

Cette préparation se fait également par le biais d'une mise en espace et d'une répétition générale organisées un mois avant le véritable diplôme. Il s'agit d'une étape cruciale dans le parcours de l'étudiant qui présente son travail à un collège de personnalités qualifiées, invitées par l'école. Ce filage permet ainsi à l'étudiant d'apprécier la diversité des compétences requises pour le diplôme et pour son orientation future. Il remplace le bilan semestriel mais ne donne pas lieu à attribution de crédits qui, au semestre 10, sont donnés par le jury du DNSEP.

Professionnalisation

À ce stade de son cursus, l'étudiant est amené à réfléchir et inventer très rapidement une économie de travail et assumer sa responsabilité individuelle d'artiste. Il doit être en mesure de faire face aux épreuves que rencontre un artiste en train de se constituer.

Dans cette période charnière, l'établissement organise des journées d'informations sur la vie professionnelle après l'école, autour de la venue de représentants de la DRAC, de la Maison des Artistes, de l'AGESSA, du CNAP et de représentants de structures professionnelles.

◇ Contenus d'enseignement en semestres 9 et 10

METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE (dont suivi du mémoire)

Clémence AGNEZ

Avant Demain, philosophie contemporaine et cultural studies

Atelier de lecture

SEMESTRES 9 et 10

Objectifs

Ouvrir un espace de débat et réflexion.

Conduire une discussion en équilibre entre écoute de l'autre et prise de parole.

Choisir des textes pertinents en lien avec son propre travail et la direction générale de l'atelier.

Développer une réflexion personnelle autour de grands enjeux contemporains.

Organiser un corpus, cibler les sources, choisir quel segment cadrer dans un texte, l'extraire et l'expliquer.

Contenu

A partir de textes philosophiques en résonance avec les faisceaux de forces qui animent le monde contemporain, il va s'agir de conduire collectivement des lectures choisies et des discussions en vue de l'élaboration d'un discours argumenté qui problématise à nouveaux frais les grands enjeux actuels. Au croisement de l'esthétique et du politique, la méthode adoptée consistera en l'agrégation et la mise en commun par les étudiants d'extraits de texte ou d'articles qui irriguent leur propre travail et résonnent avec le corpus fourni dans le cadre du séminaire.

Évaluation

Présence.

Pertinence des textes proposés

Participation et engagement dans les discussions collectives

Capacité à articuler un discours arrimé aux sources mobilisées

Bibliographie indicative

Virginie Despentes, King Kong Theorie, Grasset, 2006

Vinciane Despret, Habiter en oiseau, Actes Sud, 2019

Diedrich Diederichsen, De la plus-value dans l'art, Edition Entremonde, 2019
Sylvia Federici, le Capitalisme Patriarcal, la Fabrique, 2018
Mark Fisher, Le réalisme capitaliste, Edition Entremonde, 2018
Tristan Garcia, Nous, Grasset, 2016
David Graeber, Les Pirates des Lumières : ou la véritable histoire de Libertalia, 2019
Donna Harraway, le Manifeste Cyborg, Editions Exils, 2007
Fredric Jameson, La totalité comme complot, Les Prairies Ordinaires, 2007
Latoria Cuboniks, Manifeste Xeno-feministe, Entremonde, 2019
Catherine Malabou, Avant demain, épigénèse et rationalité, PUF, 2014
Quentin Meillassoux, Après la finitude, essai sur la nécessité de la contingence, Seuil, 2006
Paul B. Preciado, Testo Junkie, Grasset, 2008

Laetitia Delafontaine, Grégory Niel (coordinateurs de 5A) et le collège de professeurs du Master 2

Montrer /Débattre

Débats collectifs réguliers et suivi des projets

SEMESTRE 9

Objectif

Créer un temps régulier de monstration et de discussion collégiale regroupant étudiants et professeurs à partir du travail des étudiants.

Renforcer l'autonomie de l'étudiant tant dans sa pratique artistique que dans sa réflexion critique, et l'approfondissement de sa recherche.

Questionner et mettre en perspective le travail de l'étudiant dans le contexte artistique afin d'affiner la spécificité de sa démarche et la construction de ses repères et références.

Permettre à l'étudiant d'acquérir un recul critique sur son travail, une autonomie d'analyse et d'argumentation.

Choix et pertinence du propos, du médium et des dispositifs de présentation

Contenu et méthode d'enseignement

Débat collégial étudiants / professeurs à partir du travail présenté par chaque étudiant. Le débat a lieu toutes les semaines avec les deux coordinateurs de l'année accompagnée par un groupe de 2 à 3 professeurs de master 2 conviés alternativement parmi l'équipe enseignante en master 2. En fonction du nombre d'étudiants 2 ou 3 groupes de travail sont instaurés. Chaque groupe d'étudiants montre et débat tous les 2 à 3 semaines. Les étudiants sont amenés à montrer à chaque séance une production et à en débattre avec son groupe de travail et le collégial de professeurs.

Evaluation

Contrôle continu et bilan semestriel. Présence et investissement. Qualité et pertinence du projet et des réalisations. Autonomie. Analyse critique.

Bibliographie

Une bibliographie appropriée aux recherches personnelles est fournie à chaque étudiant.

Miles Hall

Anglais

Image/anglais : rendez-vous individuels

Suivi des projets personnels et préparation au DNSEP

SEMESTRES 9 ET 10

Objectif

Accompagner le projet personnel de l'étudiant en assurant la résolution plastique et la cohérence conceptuelle du travail. Assister à la planification du diplôme pour la sélection d'œuvres, leur corrélation et installation dans l'espace. Approfondissement de l'utilisation de la langue anglaise (oral et écrit) pour présenter et discuter des travaux.

Contenu et méthode d'enseignement

Entretiens individuels en atelier autour des réalisations plastiques afin de questionner leur pertinence et leur finalité. Planification du diplôme via une approche théorique et pragmatique. Conversations en anglais pour développer une aisance lors de la présentation personnelle des travaux. Accompagnement des étudiants pour la rédaction de textes de présentations sur leur pratique et CV ; dans le but d'initier des opportunités internationales post diplôme.

Evaluation

Suivi en contrôle continu, assiduité, qualité d'analyse et production plastique, utilisation et compréhension effective de l'anglais.

Nadia Lichtig

Mixed media (expanded painting) Cours en anglais

Reading group

SEMESTRES 7 ET 8

Objectif

L'objectif est de se familiariser à la théorie de l'art au travers des écrits d'artistes et scientifiques, d'interviews et d'articles de presse. L'objectif est également de s'exprimer et d'écrire sur son propre travail, et de le partager avec les autres étudiants. L'échange, la lecture et l'écriture se fait en langue anglaise.

Contenu et méthode d'enseignement

Les groupes de lecture sont courants dans le monde de l'art contemporain. Leur héritage provient de formats auto-organisés et non hiérarchisés tels que les groupes d'étude marxistes des années 1960 et les groupes féministes de la deuxième vague. Ces groupes expérimentent la lecture en tant que médium en soi, n'exigeant pas des participants qu'ils préparent les lectures à l'avance, il s'agit avant tout de lire à voix haute ensemble. Le groupe de lecture aura lieu chaque semaine. Nous déciderons ensemble qu'est-ce que sera lu. Pour créer un contexte favorable à l'avancée de chacun, les séances ne se font pas avec le groupe entier, mais sous forme de séances d'une heure et demie avec un quart de groupe. La répartition des groupes est décidée en début d'année. Les cours se font en langue anglaise.

Evaluation

Suivi de l'avancée des réflexions et des projets et de la densité des recherches. Entretiens individuels, présentations régulières de l'avancée des travaux.

Vincent Pécoil

Histoire de l'art

Actualité de l'art et considérations inactuelles

SEMESTRES 9 ET 10

Objectif

Mise en perspective de l'actualité artistique.

Contenu et méthode d'enseignement

Cours magistraux, iconographie et textes commentés.

Evaluation

Présence / assiduité.

Bibliographie

Selon les sujets abordés

Charlotte Cosson & Emmanuelle Luciani

Histoire de l'art

Significations socio-politiques des formes et des modes de production

SEMESTRE 10

Objectif

Comprendre l'évolution des formes dans l'Histoire de l'art, leur retour, et leurs significations vis à vis du système en place.

Contenu et méthode d'enseignement

Cours d'histoire de l'art qui met en lien les œuvres du passé avec les problématiques contemporaines

Evaluation

Pas d'évaluation mais des entretiens individuels.

Bibliographie

Walter Benjamin *sur le concept d'Histoire*

Henrich Wölfflin *Principes fondamentaux d'Histoire de l'Art*

Henri Focillon *La vie des formes*

MISE EN FORME DU PROJET PERSONNEL

Carmelo Zagari

Voir & Percevoir / S'exposer / Affirmer / Fabriquer son espace vital de création / Vivre ART en affinant sa relation esthétique et son analyse critique.

Visite d'atelier rendez-vous / travail en ateliers / cours magistraux ponctuels

SEMESTRE 9

Objectif

Prendre position dans le monde contemporain, actionner un regard et un geste artistique lucide.

Préserver et soutenir une singularité. Mettre en avant un contenu et des formes plastiques les plus justes.

Contenu et méthode d'enseignement

Visite atelier rendez-vous, prendre cause du travail spécifique de l'étudiant tout en gardant une objectivité, le renvoyer constamment sur le champ de son projet personnel au bon niveau, en lui proposant toujours la marge et le choix de son action, préserver ainsi la singularité de sa recherche et de son monde esthétique. L'alerter s'il le faut sur une situation d'impossibilité et de faisabilité afin qu'il ne perde pas de temps. L'informer de toutes situations, l'erreur faisant partie de sa recherche. Garder comme base plusieurs points ... Penser-rêver, faire-inventer, voir-percevoir, accepter-s'exposer... Porter à égalité un regard en échange de point de vue. En faire en accord, un curieux de tout.

Évaluation

Sur la démarche, sur la qualité des travaux, la connaissance générale, l'analyse critique.

Bibliographie

Toutes, en charge et en besoin du chercheur - étudiant

Le rire de Bergson, Henri Michaud

L'accrochage d'une œuvre Larry Bell, Dan Flavin, Kosuth, Lewitt...

Regards à Alain Renais, Robert Bresson (Mouchette et l'argent)...

BERGSON (Henri), *Essai sur la signification du comique*, PUF, Paris, 2002.

MICHAUX (Henri), *Oeuvres complètes*, tome I, Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, Paris, 1998.

Catalogues monographiques, MAC Lyon de Larry Bell, Flavin, Kosuth, Lewitt, Ann Hamilton.

Catalogue raisonné du Musée Art Contemporain, Lyon, coédition 5 continents / Milan, 2009.

Caroline Boucher

Suivi des pratiques personnelles

Entretiens individuels et suivi de projets

SEMESTRES 9 ET 10

Objectif

Induire dans les réalisations, la perspective de trouver leur mode d'exposition commun et comprendre comment l'espace d'exposition quel qu'il soit (White cube, site web, publications...) est la destination de ce qui s'est construit à l'atelier, pour ainsi devenir un espace d'écriture à pratiquer.

Contenu et méthode d'enseignement

Au cours d'entretiens individuels, il s'agira de faire comprendre et d'interroger la cohérence qui lie les réalisations de l'étudiant entre elles, et qui doit pouvoir prendre la forme d'un rapport commun à l'exposition pour qu'il puisse penser les rapports des pièces les unes avec les autres.

Bibliographie

Sélection de textes et documents en fonction du travail et des intérêts de chaque étudiant.

Laetitia Delafontaine

Suivi de projet, entretien individuel

SEMESTRES 9 ET 10

Objectif

Dans la perspective du diplôme, affiner l'analyse critique et aider l'étudiant à finaliser son travail personnel. Suivi des projets. Approfondissement des axes de recherches. Travail sur l'autonomie d'analyse et d'argumentation de l'étudiant. Choix et pertinence du propos et du médium, des dispositifs de présentation.

Contenu et méthode d'enseignement

Il s'agit d'organiser un suivi régulier des productions et recherches personnelles de l'étudiant basé sur une mise en questionnement du travail, ainsi qu'une mise en perspective du travail dans le contexte artistique afin d'affiner la spécificité de la démarche artistique de l'étudiant et la construction de ses repères et références. Le suivi se fait à partir de discussions en groupe des questions soulevées par les recherches de chacun (méthode, formulation, participation, regard critique), en entretien individuel et accrochage.

Sont au cœur des questionnements : le choix et la pertinence de la mise en forme, du médium, des matériaux, des dispositifs de présentation, de mise en espace et d'exposition en fonction des problématiques affirmées. Penser la cohérence et les relations des propositions entre elles et avec le mode d'exposition.

Évaluation

Présence et investissement. Qualité et pertinence du projet et des réalisations. Analyse critique.

Bibliographie

Une bibliographie appropriée aux recherches personnelles est fournie à chaque étudiant.

Commissaire invité(e), Laetitia Delafontaine, Grégory Niel (coordinateurs de 5A) et deux enseignants du Master 2

Exposition curatoriale de fin d'année
SEMESTRES 9 ET 10

Objectif

Un commissaire est invité à travailler avec les étudiants de cinquième année afin d'organiser un projet d'exposition curatoriale. Cette exposition pourra s'apparenter à une exposition post-diplôme, bien que sa mise en œuvre ait été imaginée tout au long de l'année universitaire.

Elle sera avant tout le lieu de présentation des productions des étudiants de 5ème année, qui pourront néanmoins être accompagnées d'autres œuvres selon le choix du commissaire.

Contenu et méthode d'enseignement

Débat collégial étudiants / commissaire afin de mettre en place un projet d'exposition collective.

Le (la) commissaire intervient une quinzaine de jours, organisés en plusieurs sessions, selon ses souhaits et recherches, en accord avec le programme pédagogique et la coordination. Un groupe d'enseignants travaille avec le commissaire, ils assureront le suivi et l'avancée des productions dans les périodes où le commissaire ne sera pas dans l'école. La coordination générale sera supervisée par les coordinateurs de cinquième année.

Bibliographie

Une bibliographie appropriée au projet peut être fournie aux étudiants.

Yohann Gozard

Entretiens individuels

SEMESTRES 9 ET 10

Objectif

Singulariser le travail, sélectionner des sources et affiner les pistes pertinentes, travailler la présentation des recherches, peaufiner la technique si le travail est lié à l'image.

Inciter à l'expérimentation des outils de production d'images, argentiques et numériques

Travailler la documentation et la diffusion du travail.

Préparer le diplôme

Préparer la professionnalisation et l'après diplôme.

Soutenir et encourager l'autonomie de l'étudiant.

Contenu et méthode d'enseignement

Suivi régulier des recherches personnelles théoriques et pratiques de l'étudiant.

Méthodologie.

Évaluation

Suivi en contrôle continu

(autonomie / engagement / sens critique / exigence intellectuelle / régularité du travail / richesse des expérimentations / curiosité / culture / singularité / qualité artistique et technique du travail / sens pratique / qualités orales)

Bibliographie

Une bibliographie spécifique au travail de chaque étudiant est débattue. Les propositions viennent indifféremment de l'étudiant ou de l'enseignant, le but étant la progression et la singularisation du travail, la connaissance de l'existant, passé et présent sur le sujet qu'il s'est choisi, et la prise en compte des enjeux et débats liés à ses pistes de recherches.

Sont privilégiés la pertinence, le sens critique et la singularité des sources.

Pierre Joseph

Entretiens individuels

SEMESTRES 10

Suivi et accompagnement de l'étudiant vers le diplôme et sa suite. Rendez-vous individuels, avec comme perspective l'après diplôme qui doit être compris par l'étudiant comme une formalité et non comme un horizon.

Michel Martin

Suivi des pratiques personnelles. Entretien individuel.

SEMESTRES 7 ET 8

Objectif

Définition avec l'étudiant des différentes options d'accrochage, du choix de pièces et des références appropriées. Prolongement et approfondissement de la formation technique et conceptuelle de l'étudiant concernant les outils numériques. L'approche s'individualise au fur et à mesure de la constitution du projet artistique personnel de l'étudiant.

Contenu et méthode d'enseignement

Suivi des pratiques personnelles et des projets numériques.

Apporter aux étudiants les éléments théoriques et techniques pouvant les aider à préciser les enjeux de leur travail plastique.

Vérifier la pertinence et la faisabilité des projets.

Accompagnement des réalisations et de leur mise en oeuvre.

Evaluation

Assiduité, autonomie, engagement, qualité plastique, maturité de l'analyse critique.

Grégory Niel**Suivi de projet, entretien individuel**

SEMESTRES 9 ET 10

Objectif

Accompagner l'étudiant dans la finalisation de son projet plastique pour le DNSEP.

Approfondissement des axes de recherches, autonomie d'analyse et d'argumentation, pertinence de ses propositions (adéquation propos, médium, dispositifs de présentation, exposition).

Contenu et méthode d'enseignement

Il s'agit d'accompagner l'étudiant par un suivi régulier de ses productions et recherches personnelles dans l'affirmation de son engagement et de sa démarche artistique. Par une mise en questionnement et en perspective de son travail dans le contexte artistique, affiner l'analyse critique de l'étudiant, sa capacité à préciser ses problématiques de travail et à approfondir sa carte de repères et de références.

Il s'agit également de l'aider dans la prise de conscience de la cohérence de ses propositions, à penser et interroger les relations entre ses différentes réalisations et leurs modes d'exposition et de mises en espace dans la finalité d'un projet commun d'exposition.

Le suivi se fait à partir d'entretiens individuels et d'accrochages.

Evaluation

Suivi en contrôle continu, Présence et investissement. Qualité et pertinence du projet et des réalisations. Analyse critique.

Bibliographie

Une bibliographie appropriée aux recherches personnelles est fournie à chaque étudiant.

Joëlle Gay / Yann Mazéas**Commissariat à l'oeuvre**

Entretiens individuels, débats collectifs, suivi de projets de mise en oeuvre de commissariat d'exposition.

4 heures tous les quinze jours

SEMESTRES 9 ET 10

Objectif

Mettre en place un cadre pédagogique souple et structuré permettant à l'étudiant de favoriser la consolidation d'une recherche singulière et engagée.

Permettre aux étudiants de trois, quatre et cinquième années d'avoir un plateau d'échange et de réflexion par la mise en oeuvre d'exposition de pièces mises en commun.

Renforcer l'autonomie de l'étudiant tant dans sa pratique, sa recherche que dans sa mise en lien avec le monde professionnel (stages, groupe de recherche, commissariat...).

Favoriser l'implication dans l'actualité des pratiques émergentes.

Donner une ambition aux monstrations des pièces, envisager l'exposition comme une forme innovante et performante.

Contenu et méthode d'enseignement

Entretiens individuels :

Après le DNA, le travail de l'étudiant se dépose et doit éprouver sa véritable envergure, le travail consiste alors à cheminer avec l'étudiant par un dialogue actif, à requestionner ensemble les fondements, les pertes et les nouveaux désirs du travail.

C'est un passage décisif vers l'autonomie et vers l'affirmation de l'engagement artistique.

Cela est rendu possible par la mise en place sur la durée d'une relation de confiance, d'exigence qu'offre la forme privilégiée des entretiens individuels mais aussi celle de la traversée d'expériences pédagogiques communes (montage d'exposition, projets extérieurs...).

Il s'agit d'encourager l'étudiant à utiliser intelligemment la dynamique de l'école, à faire des choix, à investir les rencontres, les ateliers, les débats, les groupes de recherche, les partenariats proposés en 4 et 5ème année et ce afin de se tourner activement vers l'extérieur.

Commissariat d'étudiants :

Rencontres régulières, débats collectifs avec les commissaires/étudiants des trois années qui gèrent l'exposition, afin de les encadrer et de valider ensemble l'organisation de la manifestation.

Interroger la notion d'accrochage, la place du spectateur ainsi que l'ensemble des paramètres de la mise en œuvre d'une exposition collective.

Organiser des débats autour de l'exposition tant dans sa mise en œuvre générale que sur la pertinence des pièces proposées.

Evaluation

Contrôle continu et bilan semestriel.

Qualité des propositions, cohérence entre intention et réalisation, qualité des accrochages, prises de risques, qualité des questionnements, capacité à rendre pertinente la notion de collectif.

Yohann Gozard et Alain Lapierre

Suivi élaboration Portfolios

SEMESTRES 9 ET 10

Objectif

Réfléchir sur les différents supports de diffusion (Internet, support papier)

Réfléchir sur la synthèse des travaux et recherches effectués durant les 5 années d'études

Valoriser le travail

Réaliser un outil professionnel cohérent et efficace

Contenu et méthode d'enseignement

Suivi régulier de l'élaboration des portfolios

Support technique et critique

Évaluation

Suivi en contrôle continu

(Cohérence de la mise en forme / Rigueur technique / Exigence formelle / Singularité)

Bibliographie

JOHANSSON, Kaj, LUNDBERG, Peter et RYBERT, Robert. *La chaîne graphique : prépresse, impression, finition.*

Sylvain Grout, Federico Vitali

Vidéo : Travail en atelier, entretien individuel, suivi de projet

SEMESTRES 9 ET 10

Objectif

- Professionnalisation des méthodes et mises en œuvre.

- Collaborations externes artistiques, scientifiques, techniques (professionnelles et/ou institutionnelles).^{[1][2]}_[SEP]

- Connaissance des pratiques expérimentales (cinéma et vidéo)

Contenu et méthode d'enseignement

- Assistance spécifique aux projets vidéo/animation d'étudiants. (bilans conférences en année 4)^{[1][2]}_[SEP]

- Participation d'intervenants extérieurs (artistes, professionnels, chercheurs)

- Réalisations des projets en collaboration avec des entreprises ou organismes externes (prestations techniques, collaborations artistiques ou scientifiques, commandes publiques et institutionnelles etc...)

Evaluation

- Suivi des projets durant les phases de réalisation.

- Conformation aux cahiers des charges et exigences techniques imposées s'il y a lieu (commandes extérieures)^{[1][2]}_[SEP]

- Evaluations qualitatives du médium et de la cohérence du travail (qualité des rendus, des contenus et de la diffusion)

Références bibliographiques

Voir bibliographie du cours Initiation aux champs de l'image en mouvement

(histoire / grammaire / analyse / technique) semestre 3

Alain Lapierre

Suivi de projets d'éditions

Travail en atelier, entretien individuel, suivi de projet

SEMESTRES 9 ET 10

Objectif

Accompagnement du projet personnel avec une orientation liée à l'édition. Développement des connaissances et des pratiques nécessaires à l'élaboration de publications.

Contenu et méthode d'enseignement

De façon spécifique, le suivi portera sur les projets d'éditions et les connaissances indispensables pour la mise en forme et la présentation du travail : mise en page des mémoires, conception de books et dossiers ou de site... Concevoir des outils de communications adaptés aux besoins. Plus largement, l'accompagnement se fera en entretiens individuels, au cours desquels il s'agira, en regard des différents enjeux du travail plastique, d'explorer les axes de recherches orientés vers des questionnements d'éditions numériques ou papiers.

Évaluation

Suivi en contrôle continu, présence et investissement. Qualité et pertinence du projet et des réalisations.

Bibliographie

Une bibliographie adaptée aux projets sera fournie à chaque étudiant.

Michaël Viala

SEMESTRES 9 ET 10

Objectif

Accompagner et guider la recherche de l'étudiant en veillant à la cohérence entre les enjeux conceptuels et les recherches plastiques.

Permettre à l'étudiant d'être autonome dans la production ainsi que dans la mise en espace du travail.

Développer une analyse critique permettant un positionnement du travail dans le champ de la création contemporaine.

Contenu et méthode d'enseignement

Des entretiens sont menés face aux productions, en atelier ou en espace d'accrochage. A plusieurs, associant étudiants et enseignants, pour soumettre les travaux à des points de vue contradictoires incitant les étudiants à prendre position.

Suivi régulier des productions et des recherches personnelles de l'étudiant.

Evaluation

Contrôle continu.

Bibliographie

Spécifique à chaque étudiant

Joëlle Gay

Suivi de projets et entretiens individuels

SEMESTRE 10

Objectif

Il s'agit d'encourager l'étudiant à utiliser intelligemment la dynamique de l'école, à faire des choix, à investir les rencontres, les ateliers, les débats, les groupes de recherche, les partenariats proposés en 5ème année afin de se tourner activement vers l'extérieur

Établir un suivi des projets personnels. Approfondir les axes de recherche. Il s'agit d'évaluer ensemble la justesse des paramètres liés à la production des pièces, à leurs cohérences les unes par rapport aux autres avec le propos engagé. D'accéder ainsi à une maturité du regard née de l'expérience et d'une pratique réitérée et incessante. D'instaurer ensemble par la confiance établie, une distance critique permettant à l'étudiant de percevoir la pertinence de l'ensemble de son travail et de son ancrage dans le champ de l'art.

Contenu et méthode d'enseignement

Entretien individuel et expérience pédagogique collective : accrochage (exposition, commande publique) C'est par un véritable travail d'aller retour entre l'espace de l'atelier et celui de l'exposition que l'on valide peu à peu une démarche structurée et nourrie.

Évaluation

Bilan semestriel, autonomie, prise de risque, engagement, maturité intellectuelle, qualité plastique

Carmelo Zagari

Champs libres, autonomie de l'étudiant artiste. Démarche personnelle unique, voir singulière.

Accompagnement esthétique et analytique des espaces de l'étudiant artiste

Visite d'atelier rendez-vous /ateliers transversaux /cours magistraux ponctuels

SEMESTRE 10

Objectif

Suivre en force et en sensibilité lucide, un parcours. Suivre en partage la vision, la charge émotionnelle et la position d'un artiste en devenir. Afin de l'aider dans l'amplitude et les moyens à mettre en action. Pour qu'il arrive au plus juste de ce que doit désigner son travail artistique. Réalisation de son projet artistique.

Contenu et méthode d'enseignement

Le contenu, ainsi que la méthodologie est ici l'ensemble logique de tous les contenus énoncés par les 9 semestres. Le résumer serait, angoisse, doute, faire face, inventer, bâtir, avancer en lucidité. Prendre en responsabilité d'une nouvelle mémoire contemporaine, la sienne.

Évaluation

Démarche, qualité des travaux, culture générale, analyse critique, singularité. DNSEP

Bibliographie

Toutes en charge de sens et de mémoire constante de l'artiste impliqué, étudiant-chercheur.

LA PREPARATION AU MEMOIRE

Le mémoire que les étudiants rédigent en vue de l'obtention du DNSEP ne peut être un exercice bénéfique pour eux que s'il est envisagé sur le long terme, de manière globale, comme une réflexion portée sur la production plastique dans son ensemble et cela dès le début des études aux Beaux-Arts. Cette réflexion a bien sûr toujours été présente dans le cursus, mais avec l'arrivée des mémoires, elle se voit encadrée plus précisément et se doit d'être portée par une méthodologie qui est mise en place dès la 1e année.

Etat des lieux

Au MO.CO. Esba, le mémoire a tout de suite été pensé comme un écrit qui ne porterait pas sur le travail des étudiants mais sur un questionnement soulevé par celui-là. Les étudiants ont néanmoins toute latitude dans le choix de leur mémoire pourvu qu'il s'agisse d'une étude et donc qu'il y ait une approche qui se démarque de leur pratique plastique tout en lui restant parallèle. La forme choisie est celle d'un article de fond faisant une vingtaine de pages tel que l'on peut en lire dans des revues spécialisées ou dans des actes de colloque – ce qui n'exclut pas, bien au contraire, des formes comme la fiction, la poésie, l'analyse graphique, la traduction, le rapport, le catalogage, etc. Ce choix présente pour nous plusieurs avantages : les étudiants sont confrontés à une étude de type universitaire avec ses exigences de démonstrations, de recherche de sources fiables, de méthodologie, etc. De plus, le format relativement court permet un véritable travail pédagogique avec chacun. Enfin, certains étudiants prennent goût à la recherche, il paraît important de leur permettre de réaliser un travail qualitatif intégrant les impératifs de la recherche universitaire - argumentation selon un plan, notes de bas de page, bibliographie, annexes, visuels légendés.

Pour l'équipe enseignante, le grand intérêt du mémoire se trouve dans la possibilité d'un repositionnement de l'enseignement qui convoque tant les plasticiens que les théoriciens, chacun ayant une pierre à apporter afin de ne pas déconnecter l'exercice du mémoire du reste de la production. Cependant, nous restons confrontés à un réel problème de temps dont ne doit pas pâtir le travail plastique. Les solutions envisagées - qui portent leurs fruits - ont été d'une part de compter sur les périodes d'été entre les semestres 6 et 7 et entre les semestres 8 et 9 pour, respectivement, poser la problématique puis corriger le mémoire. D'autre part d'introduire dès la 1e année un rapport à la recherche et à l'écriture argumentative.

Objectifs

Deux objectifs sous-tendent la préparation au mémoire dès le 1er cycle des études ; il s'agit autant de démystifier le mémoire, que de donner aux étudiants les outils pratiques pour le mener à bien. Les étudiants envisageaient, en effet, l'exercice du mémoire avec appréhension au semestre 7, si ce n'est avec dépit. Pourtant, on constate que très peu restent dans ce rapport-là dès qu'ils se rendent compte de ce que ce travail a fait bouger dans leur pratique personnelle. Aussi, depuis que les exigences méthodologiques se sont mises en place tôt dans le cursus, on introduit une habitude et une dynamique de la recherche qui s'épanouit pleinement en Master.

Ces exigences méthodologiques portent autant sur la précision des sources (écrits, films, témoignages, archives, conférences, etc.) que sur la manière de les exploiter. Les étudiants tirent parti de cette richesse d'analyse, renforcent leur aptitude à défendre une position, tout en se cultivant de manière durable car ce qu'ils découvrent alors concernent directement leurs productions. Ainsi, le programme pédagogique que nous détaillons ci-dessous cherche à permettre à ce que ces jeunes gens puissent :

- acquérir puis approfondir la base acquise en histoire de l'art
- argumenter à partir d'une œuvre ou d'un document
- utiliser l'histoire de l'art comme matériau pour la création plastique
- acquérir des réflexes de recherche en bibliothèque
- pratiquer l'écriture et trouver une forme singulière de le faire
- devenir puis rester exigeant avec soi-même

Le programme pédagogique ci-dessous ne présente que ce qui est mis en place spécifiquement en vue du mémoire. Il est cependant important de noter que l'ensemble des enseignements, tant théoriques que plastiques, contribue largement à développer chez l'étudiant sa propre culture et ses capacités à l'argumentation.

Programme pédagogique

Corine Girieud

Initiation à la recherche – Travaux dirigés

SEMESTRE 1

Module de recherche – 12h

La première année comprend un module de recherche en bibliothèques en lien avec les collections du musée Fabre en vue d'analyser des œuvres et des documents afin de mener une réflexion sur un thème choisi. Une première séance a lieu au musée Fabre dont les étudiants parcourent la collection permanente avec un livret à remplir. A l'issue de la visite, ils choisissent une œuvre par groupe - afin de favoriser les échanges - et surtout en interroge un aspect qui les intéresse particulièrement. C'est ce point qu'ils devront travailler et développer ; ils doivent ainsi prendre position. Ce module les introduit dans la manipulation des outils d'une bibliothèque (son classement, ses référencements, l'accès aux différentes ressources), ainsi que dans la mise en pratique d'un premier travail de recherche théorique.

Travaux dirigés – 2h par semaine

Les séances de travaux dirigés préparent puis poursuivent le module notamment grâce à un dossier à télécharger par les étudiants sur un serveur mis à leur disposition. Sur ce dernier, ils trouvent également des fiches pratiques pour rédiger, argumenter, gérer leurs sources. Il s'agit d'insister sur la méthodologie mais aussi sur la qualité de présentation des différents rendus. Les dossiers, à compléter par petits groupes, et à rendre à chaque séance, permettent aux étudiants de savoir un peu mieux comment chercher ce dont ils ont besoin, tout en gardant un rythme régulier et une exigence de rendu pour faire avancer leur projet. Un calendrier avec les différentes étapes de la recherche leur est en effet imposé, et la correction, argumentée, suit ce même rythme.

Evaluation

L'évaluation se fait sur la qualité des recherches et l'investissement de l'étudiant, ainsi que sur la ponctualité et le soin apporté aux différents rendus qui auront tenu compte des recommandations données. L'implication dans la recherche menée en commun est également déterminante.

Initiation à la recherche – Travaux dirigés

SEMESTRE 2

Travaux dirigés – 2h par semaine

Afin de préparer les étudiants au travail de rédaction, les séances de travaux dirigés sont en grande partie basées sur des ateliers d'écriture qui visent à décomplexer son rapport à l'écrit puis à préciser son style, son vocabulaire, sa syntaxe et aiguïser son esprit critique. A cela s'ajoute, en lien avec l'enseignement de philosophie, un travail fait sur deux à trois essais lus dans l'année sur les conseils des enseignants, en fonction des centres d'intérêt de l'étudiant, ou choisis par l'étudiant parmi la liste donnée par les enseignants. La lecture de ces essais doit être visible dans le dossier, au mieux en étant distillée dans le corps du dossier en fonction des argumentations, sinon, en rédigeant un texte sur chacun d'eux. C'est également l'occasion de proposer une rapide formation au logiciel de traitement de texte, Word, et d'initier une réflexion sur la mise en page.

Evaluation

L'évaluation se fait sur l'investissement de l'étudiant et la qualité de l'écriture (le style, l'orthographe, la ponctuation, etc.), ainsi que sur la ponctualité et le soin apporté aux différents rendus qui auront tenu compte des recommandations données. L'implication dans les ateliers d'écriture est également déterminante.

Module en vue de rédiger le dossier de synthèse de l'année – 16 h

A la fin de l'année, les étudiants doivent réaliser leur dossier de synthèse. Il exige de faire le point sur l'ensemble des productions plastiques réalisées durant l'année afin d'en dégager de grandes thématiques récurrentes. Ce bilan personnel est guidé par un rendez-vous individuel qui leur permet de clarifier leur propos ; propos qui a déjà été préparé par le travail personnel fait en travaux dirigés.

La réflexion sur la mise en pages est suivie par l'enseignant en charge des apprentissages graphiques ; placer les visuels, insérer des légendes et des références à clairement différencier de leurs propres travaux, etc.

Ce dossier est ensuite soutenu devant un jury d'enseignants.

Rédaction du dossier de synthèse de l'année

SEMESTRE 4

A la fin de l'année, les étudiants doivent réaliser leur dossier de synthèse. Il exige de faire le point sur l'ensemble des productions plastiques réalisées durant l'année et de voir les liens qui ont pu se tisser avec les travaux de l'année précédente.

Vient ensuite le temps de la rédaction sur les pistes de réflexion développée plastiquement, et de la mise en pages avec des visuels, des légendes, des références à clairement différencier de leurs propres travaux, et à commenter.

Ce dossier est ensuite évalué durant le bilan.

Travail personnel en vue de la préparation du semestre 6

SEMESTRE 5

Ce travail a pour objectif d'aider les étudiants dans la réalisation de leurs pièces. Il s'agit d'un guide méthodologique qui les oriente dans leurs recherches personnelles ; recherche de sources, précision de la description, analyse et mise en lien de sources multiples.

Il n'est pas évalué.

Travail personnel en vue de la préparation de diplôme

SEMESTRE 6

Ce travail a pour objectif d'aider à l'élaboration de la table de recherche en clarifiant les grandes thématiques du travail plastique. Pour cela, l'étudiant doit apprendre à les décrire avec précision et concision et à établir des liens avec des références en partant à la recherche de sources diversifiées.

Il n'est pas évalué.

Travail à rendre à la commission en vue du passage en 4e année

La note d'intention du mémoire à rédiger en fin de 3e année, si elle a un objectif de sélection des étudiants, a surtout clairement été pensée pour faire avancer l'étudiant dans sa réflexion sur le mémoire. Elle est en lien direct avec le travail personnel de recherche proposé durant les deux semestres. Elle permet de faire le point sur un sujet que l'étudiant veut prioritairement travailler durant les années projet, de justifier ce choix et de rédiger une argumentation précise et concise étayée de sources.

Travail à réaliser entre les semestres 6 et 7 et à remettre à la rentrée de la 4e année

Dans la continuité des différents exercices précédents, chaque étudiant doit proposer une sélection de deux textes théoriques et d'une œuvre pour alimenter sa réflexion sur la problématique qu'il met en place pour le mémoire. Ces trois sources doivent alors être justifiées, argumentées puis mises en lien avec d'autres sources qui pourraient constituer des développements possibles du mémoire.

Suivi individuel

SEMESTRE 7

Objectif

Acquérir une méthodologie de la recherche et renforcer ses acquis.

Trouver un sujet de mémoire, en déduire une problématique et un plan.

Contenu et méthode d'enseignement

La méthodologie de la recherche est au centre de cette année : cerner son sujet, entamer des recherches en bibliothèque, travailler la bibliographie, connaître et discerner les outils valables pour sa recherche, etc.

Accompagnement individuel et mise au point avec la classe entière.

Evaluation

L'évaluation se fait d'abord sur le travail à rendre le jour de la rentrée en 4e année, puis, de manière plus générale, sur l'engagement de l'étudiant et l'avancée des recherches visibles lors des entretiens individuels et d'écrits qui doivent être rendus avec une certaine régularité.

Enfin, la présentation en bilan conférence du sujet du mémoire, des pistes de recherche, et l'argumentation de la problématique devant enseignants et étudiants, est déterminante.

Bibliographie

Pour l'avancée du mémoire, la bibliographie est propre à chaque étudiant mais une attention portée à l'actualité culturelle est demandée à tous.

Suivi individuel

SEMESTRE 8

Objectif

Acquérir une méthodologie de la recherche et renforcer ses acquis.

Rédiger le mémoire.

Contenu et méthode d'enseignement

L'accompagnement individuel doit pouvoir se poursuivre malgré les périodes de stages, obligeant les étudiants à maintenir un lien avec les enseignants.

Evaluation

L'évaluation se fait sur l'engagement de l'étudiant et l'avancée des recherches visibles lors des entretiens individuels et des envois de courriels durant les stages, notamment l'envoi de parties écrites.

Enfin, le rendu du mémoire rédigé (sans forcément être mis en page), en fin de semestre, est déterminant pour le passage en 5e année.

Bibliographie

Pour l'avancée du mémoire, la bibliographie est propre à chaque étudiant mais une attention portée à l'actualité culturelle est demandée à tous.

Suivi individuel

SEMESTRE 9

Objectif

Achever la mise en page et l'édition du mémoire et en préparer la soutenance.

Contenu et méthode d'enseignement

Accompagnement individuel, relectures et corrections.

Evaluation

L'évaluation se fait sur la qualité de la recherche, de l'argumentation, de l'écriture, de la mise en pages ainsi que sur la tenue des délais. L'originalité de la recherche et de sa mise en forme est un critère important.

Bibliographie

La bibliographie est propre à chaque étudiant mais une attention portée à l'actualité culturelle est demandée à tous.

LA TRANSVERSALITÉ

MO.CO. Esba met en place des rencontres, workshops et visites d'ateliers organisés avec artistes, curators et critiques, jusqu'aux stages effectués au sein des services des expositions, de la médiation, de la régie ou de la communication, en passant par un riche programme de conférences, tables rondes et projections.

Joëlle Gay, Caroline Muheim, Michel Martin, Grégory Niel, De Lafontaine Laetitia

Les champs du vivant

SELESTRES 5 A 10

Objectif

Le principal objectif de la création de cet atelier de recherche est de donner corps à une fascination pour la vie en regardant avec attention et sérieux le vivant.

De permettre de métaboliser les savoirs actuels les plus pointus et les plus ouverts sur ce qu'est la biodiversité.

Construire "des chemins de sensibilité" en favorisant des expériences concrètes de notre filiation à ces paysages, à ces écosystèmes, à "ces vies entrelacées."

Et ainsi, "pressentir les possibilités diplomatiques d'un monde vivant partagé." * (Baptiste Morizot, *Manières d'être vivants*)

Contenu et méthode d'enseignement

Ce groupe de travail s'adresse aux étudiants de 3e, 4e et 5e années, il est constitué en Atelier de Recherche et de Création autour de la question du « vivant » Cette préoccupation fait partie intégrante des réflexions et des problématiques soulevées par le MO.CO. Panacée quant à l'anthropocène et ses développements, fait écho à un premier workshop début 2020 avec l'artiste Suzanne Husky sur l'année scolaire 2020/21.

Les enseignants concernés par ce projet sont, par leurs pratiques et leurs choix de vie, d'ores et déjà engagés activement dans des réflexions autour de l'anthropocène, ils travailleront avec une quinzaine d'étudiants, en réseau avec les équipes du MO.CO. ainsi que les professionnels et les scientifiques et universitaires montpelliérains reconnus dans les domaines de la bioagriculture, permaculture et agroécologie.

"Je demande à tout homme qui pense de me montrer ce qui subsiste de la vie" écrivait Baudelaire dans "fusées". Il faut répondre. Comme lui, nous nous sentons perdus dans ce vilain monde" ; comme lui, nous voulons "dater notre colère ". Mais nous voulons aussi affirmer que dans nos ruines prolifèrent de nouveaux mondes incertains, de nouvelles pratiques, de nouvelles alliances où cohabitent toutes sortes de vivants et d'histoires très embrouillées.

Nous voulons aussi prendre acte de ce qui se tente et parfois se libère dans ce monde abîmé.

Philippe Roger - Critique n° 860-86 : *"Vivre dans un monde abîmé" ?* Les Editions de Minuit

La biodiversité est une préoccupation centrale de notre actualité. Ignorants des différentes datas qui explicitent la mise en danger de celle-ci, les marqueurs alarmants fortement médiatisés participent à un sentiment de panique silencieuse et sourde mais aussi d'impuissance. Pourtant quand nous allons plus loin dans la prospection de ce qui est échangé, édité ou expérimenté, un champ dynamique, fertile et innovant de chercheurs, d'agriculteurs, de penseurs est opérant. Lorsque l'on écoute, lit, regarde les différents supports qui abordent ce sujet, l'évidence, c'est qu'il ne peut être l'affaire que d'un seul groupe de spécialistes. La réflexion sur la biodiversité nécessite un exercice transdisciplinaire faisant intervenir l'écologie, l'économie, l'anthropologie, la sociologie, la psychologie, la biophysique, la biogéographie, l'agriculture, la démographie, la politique, la géopolitique, l'archéologie, l'histoire, la futurologie, la santé, le droit et l'art.

Forts de ce constat, nous souhaitons établir cette même mixité de réflexion des savoirs au sein du groupe que nous pourrions mettre en œuvre.

L'idée serait un de proposer un espace concret de mise en oeuvre et d'observation du vivant par la création d'un jardin potager en permaculture dans l'enceinte de l'école, et dans le même temps de favoriser un espace de réflexion par des invitations, rencontres, débats, vidéos conférences de personnalités actives dans ces différents domaines mais aussi des déplacements sur des sites spécifiques. Et ainsi de favoriser un terrain d'échange sur comment ces questions viennent nourrir ou interroger la pratique plastique de chacun.

Bibliographie

Morizot, Baptiste. *Manières d'être vivants*. Nature Mondes sauvages. Actes Sud, 2020

Despret, Vinciane. *Habiter en oiseau*. Nature Mondes sauvages. Actes Sud, 2019

Latour, Bruno. *Face à Gaïa*. Les empêcheurs de tourner en rond, 2015

Cauquelin, Anne. *Petit traité de jardin ordinaire*. Rivages poche, 2003

Cauquelin Anne, *l'invention du paysage*. Plon. 1989. Rééd P.U.F, 2000

Fabre, Jean-Henri. *Le scorpion Languedocien*. Atelier du gué, 1993

Jullien, François, *Vivre de paysage*. Bibliothèque des idées. Gallimard, 2014

Les écologistes de l'Euzières, *Les salades sauvages*. Les écologistes de l'Euzières, 2003

Leroy-Ladurie Emmanuel, *les paysans du Languedoc*. Flammarion, 1993
Jean-Christophe Bailly, *Le parti pris des animaux*, Christian Bourgois, 2015
Eric Poitevin, *Le puits des oiseaux*, Editions du Seuil, 2016
Vinciane Despret, *Que diraient les animaux, si... on leur posait les bonnes questions ?* La découverte, 2012
Eduardo Kohn, *Comment pensent les forêts*. Vers une anthropologie au-delà de l'humain, trad. Gregory Delaplace, Zones sensibles, 2017
Henri Michaux, *Chemins cherchés, chemins perdus, transgressions*, Gallimard, 1982
Baptiste Morizot, *Les diplomates*. Cohabiter avec les loups sur une autre carte du vivant, Wildproject, 2016
Claire Simon, *le bois dont les rêves sont faits*, film documentaire, France, 2015
Anna Tsing, *Le champignon de la fin du monde*. Sur la possibilité de vie dans les ruines du capitalisme, trad. Philippe Pignarre, La découverte, 2017.
Jacques Rancière, *le temps du paysage*
Pierre Vinclair, *agir non agir*, éditions corti
Descola Philippe, *Par-delà nature et culture*, édition Gallimard, 2005
Descola Philippe, *l'écologie des autres*, édition Quae, 2016
Descola Philippe, *Les natures en question*, Colloque de rentrée desu collègue de France, édition Odile Jacob, 2018
Critique n 860-86 : *Vivre dans un monde abimé*"
La Hulotte, édition Boulton-aux-bois

Conférences

Estelle Zhong Mengual, Colloque biodiversité et culturodiversité. La crise écologique comme crise de la sensibilité.
Valérie Cabanes, Il faut sortir de cette fiction que l'homme peut dominer le vivant
Interview Jean-Marc Jancovici, *Il est temps* - ARTE- 03/08/2020
Les chemins-de-la-philosophie : *la vie des plantes* par Emanuele Coccia
Aurélien Barrau : les défis du 21 ème siecle
Voies nues : Gilles Clement : *S'insérer dans le flux du vivant*
Claire Simon pour le bois dont les rêves sont faits

Articles

Anna Tsing, *Fabriquer des mondes n'est pas réservé aux humains, les histoires entre espèces sont entremêlées*.
Hervé Le Treut, Fonte des glaciers : "On est en train de perdre la bataille"
Emanuele Coccia : "Nous sommes tous une seule et même"
Baptiste Morizot "Il faut politiser l'émerveillement" Penseurs du nouveau monde
Philippe Descola, Tim Ingold, *Etre au monde, Quelle expérience commune ?*
Thibault de Meyer, Lyon presses universitaires de Lyon, coll. "grans débats : mode d'emploi", 2014, 75p
Reporterre : Gilles Clement,
Jardiner c'est résister
L'amnésie environnementale, clé ignorée de la destruction du monde
Zone à défendre/ Notre Dame Des landes

WYSIN

Alain Lapierre et Michel Martin

<http://www.wysin.net> : revue en ligne sur le web
SEMESTRES 5 à 10

Objectif

Créer une publication périodique sur le web.
Dialoguer et travailler en relation avec des artistes invités autour de pratiques liées au numérique.
Concevoir et mener à bien un travail collectif lié à la réalisation et la rédaction d'une revue.
Apprendre à utiliser les outils numériques pour la création d'un site web.

Contenu et méthode d'enseignement

Les principes directeurs de la revue sont élaborés en commun par les étudiants et les enseignants.
La revue est un espace de diffusion et de rencontre (entre les étudiants, entre des pratiques disciplinaires diverses, entre étudiants et invités extérieurs, artistes ou experts).
Les réflexions sont plus particulièrement axées sur les spécificités de la création numérique sur internet.
La revue est constituée de rubriques et de pièces conçues spécifiquement.
Les étudiants élaborent le contenu de la revue et sa forme générale, sous la conduite de leurs enseignants.
Divers outils spécialisés (*Photoshop, Illustrator, Dreamweaver, Processing, Flash, Premiere*, etc.) sont utilisés en fonction des besoins. L'utilisation des outils numériques dans ce projet artistique permet une approche particulièrement transversale, entre art et informatique.

Evaluation

Contrôle continu.

Webographie

Collectif, Poptronics L'agenda des cultures électroniques, depuis 2007, <http://www.poptronics.fr>

Collectif, MCD Magazine des cultures digitales, depuis 2003, <http://www.digitalmcd.com>
Collectif, Rhizome Contemporary art and technology, depuis 1996, <http://rhizome.org>
Collectif, Makery L'actualité des bricoleurs, depuis 2014, <http://www.makery.info>
Collectif, Ars Electronica Festival, depuis 1979, <http://www.aec.at>
Collectif, Free Art Bureau fondation pour la promotion des cultures ouvertes, depuis 2012

Recyclab

Alain Lapierre et Michel Martin

SEMESTRES 5 à 10

Objectif

L'objectif est de permettre d'aborder différents aspects de la création par le biais du recyclage.

Développer une formation de base concernant :

- l'électronique, à travers des cartes arduino et leur programmation
- l'impression 3D avec la création de volumes en imagerie 3D.
- la mise en œuvre d'un projet, de sa conception à l'assemblage des divers éléments et composants.

Contenu et méthode d'enseignement

L'atelier "recyclab" est un espace de transformation de matières plastiques, d'appareils électriques et électroniques usagés. Ces matériaux servent à la fabrication de pièces incluant des dispositifs mécaniques, électroniques et numériques.

Il s'agira d'aborder la notion d'objet et de leur recyclage, d'envisager leurs déclinaisons et transformations possibles après usage.

Une chaîne de recyclage sera mise en place avec la participation des étudiants : broyage des chutes de plastique, fabrication des filaments pour l'imprimante 3D, récupération de capteurs et moteurs, d'éléments mécaniques afin d'assembler et programmer les divers projets.

Un accès à l'espace de travail permet d'approfondir les connaissances et de travailler sur des propositions personnelles ou collectives.

Evaluation

Contrôle continu.

Journées professionnelles

ANNÉES 2 À 5

Ces journées spécifiques d'information et de débats sont majoritairement destinées aux étudiants de 3ème, 4ème et 5ème année.

De nombreux invités (institutions, artistes, diffuseurs, la critique, presse, etc.) placent ces journées sous le signe du passage dans la vie active (aides, programmes, concours, commandes publiques, résidences d'artistes, post-diplômes..., abordées sous l'angle « L'artiste et son administration », « la création face aux institutions », « Artistes, mode d'existence », « réseaux et diffusion », etc.

L'Évaluation

Les critères d'évaluation de l'étudiant s'articulent autour de six points :

- La présence
- L'investissement (communication avec l'équipe enseignante, participation)
- Les pratiques plastiques réalisées (qualité, quantité, expérimentation)
- La méthodologie employée dans le travail (contextualisation/références ; recherche théorique ; analyse critique ; travail en bibliothèque)
- La progression /acquisition
- La présentation / restitution