

ésban

École supérieure
des beaux-arts de Nîmes

Calendrier de l'année

page 2

Cycle 1. Phase Programme

page 6

Année 1

page 9

Année 2

page 23

Année 3

page 37

Cycle 2. Phase Projet

page 45

Année 4

page 49

Année 5

page 53

Ateliers Recherche Création

page 59

Formations complémentaires

page 68

Professionalisation

page 71

La Recherche

page 73

Suivi de projets personnels

page 77

Calendrier de l'année 2016-2017

ASSISTANTS	JOURS DE PRÉSENCE
Nicolas Grosmaire – Infographie Frédéric Gleyze – Vidéo	Lundi (PM) / Jeudi et vendredi Mardi (PM) / Jeudi et vendredi
TECHNICIENS	sauf vendredi PM
Michel Serron – Photo Audrey Jamme – Édition Recrutement en cours – Construction	
BIBLIOTHÉCAIRE	
Margaux Fioux	Lundi au vendredi

Semestre 1		
septembre 2016		
1	J	
2	V	
3	S	
4	D	
5	L	
6	M	
7	M	
8	J	
9	V	
10	S	
11	D	
12	L	
13	M	
14	M	
15	J	
16	V	
17	S	
18	D	
19	L	
20	M	
21	M	Journées d'intégration 1
22	J	Journée pédagogique + Bilans 2 et 4
23	V	Pré-rentree
24	S	
25	D	
26	L	Rentrée
27	M	
28	M	
29	J	
30	V	

Semestre 1												
octobre 2016				novembre 2016					décembre 2016			
1	1	S		Vacances	1	M	École fermée	9	1	J		
	2	D			2	M			2	V		
2	3	L	Rattrapage		3	J		3	S			
	4	M	S4, S8		4	V		4	D			
	5	M			5	S		5	L			
	6	J			6	D		6	M			
3	7	V		7	L		7	M				
	8	S		8	M		8	J				
	9	D		9	M		9	V				
	10	L		10	J		10	S				
	11	M		11	V		11	D				
	12	M		12	S		12	L				
4	13	J		13	D		13	M				
	14	V		14	L		14	M				
	15	S		15	M		15	J				
	16	D		16	M		16	V				
5	17	L		17	J		17	S				
	18	M		18	V		18	D				
	19	M		19	S		19	L	École fermée			
	20	J		20	D		20	M				
	21	V		21	L		21	M				
	22	S		22	M		22	J				
	23	D		23	M		23	V				
24	L		24	J		24	S					
25	M		25	V		25	D					
6	26	M		26	S		26	L				
	27	J		27	D		27	M				
	28	V		28	L		28	M				
	29	S		29	M		29	J				
	30	D		30	M		30	V				
	31	L	École fermée	31	M		31	S				

Semestre 1			Semestre 2					
janvier 2016			février 2017			mars 2017		
1	D		1	M		1	M	
2	L		2	J		2	J	
3	M		3	V		3	V	Journée Portes Ouvertes
4	M	Bilan 2	4	S		4	S	
5	J	Réunion 1 et 2	5	D		5	D	
6	V		6	L	École fermée	6	L	Session 2-5 Volume Espace
7	S		7	M		7	M	
8	D		8	M		8	M	
9	L	Session 2-1 Vidéo	9	J		9	J	
10	M		10	V		10	V	
11	M	Bilan 4	11	S		11	S	
12	J	Réunion 4	12	D		12	D	
13	V		13	L	École ouverte Session 1A Édition	13	L	Session 2-6 Volume/Archi
14	S		14	M		14	M	Soutenance blanche
15	D		15	M		15	M	
16	L	Session 2-2 Édition	16	J		16	J	
17	M		17	V		17	V	
18	M	Bilan 3	18	S		18	S	
19	J	Réunion 3	19	D		19	D	
20	V		20	L	Session 2-3 Dessin/peinture	20	L	Session 2-6 Volume/Archi
21	S		21	M	Bilan 5	21	M	
22	D		22	M		22	M	
23	L	Workshops 1 2 3 4	23	J	Rattrapage	23	J	
24	M		24	V	S1 S3 S5 S7	24	V	
25	M	Journée pédagogique	25	S		25	S	
26	J	Workshops 1 2 3 4	26	D		26	D	
27	V		27	L		27	L	Workshop
28	S		28	M	Session 2-4 Son	28	M	Concours Admissions
29	D		29	M		29	M	
30	L	Début semestre 2 - Rendu mémoire 5				30	J	
31	M	Session 2-3 Dessin/peinture				31	V	

Semestre 2									
avril 2017			mai 2017			juin 2017			
1	S		1	L		1	J		
2	D		2	M	Session 2-8 Photos	2	V		
3	L	École ouverte Session 1A Édition	3	M	Bilan 3	3	S		
4	M		4	J		4	D		
5	M		5	V		5	L	Pentecôte	
6	J		6	S	6	M	Journée pédagogique		
7	V		7	D	7	M			
8	S		8	L		8	J		
9	D		9	M	Session 2-8 Photos	9	V		
10	L	École fermée	10	M		10	S		
11	M		11	J		11	D		
12	M		12	V		12	L	DNAP	
13	J		13	S		13	M		
14	V		14	D		14	M		
15	S	15	L	Bilan 4	15	J			
16	D	16	M		16	V			
17	L	Lundi de Pâques	17		M	17	S		
18	M	Session 2-7 Accrochage	18		J	18	D		
19	M		19		V	19	L		
20	J		20	S		20	M		
21	V		21	D		21	M		
22	S		22	L		22	J		
23	D		23	M		23	V		
24	L		24	M		24	S		
25	M	Session 2-7 Accrochage	25	J	Pont de l'Ascension	25	D		
26	M		26	V		26	L		
27	J		27	S		27	M	DNSEP	
28	V		28	D		28	M		
29	S		29	L		29	J		
30	D		30	M	Bilan 1 et 2	30	V		
			31	M					

Cycle

1

Cycle 1

Phase Programme

La phase Programme – Semestre 1 à 6

La phase Programme (de Licence 1 à Licence 3) comprend 6 semestres et se caractérise par un apprentissage de nombreuses disciplines selon un emploi du temps hebdomadaire et l'émergence progressive d'un travail personnel.

Au cours des quatre premiers semestres, l'enseignement est construit à partir de cours fondamentaux et s'équilibre entre initiation aux techniques et aux pratiques artistiques (TECH et PRAT) et cours théoriques (THEO).

En semestre 1 et 2, l'initiation à la recherche (RECH) est abordée dès la 1re année, et se divise en deux temps : l'initiation au projet personnel et l'initiation à la recherche documentaire. L'accent est mis sur la découverte des outils et des moyens d'expression : dessin, photographie, volume, peinture, vidéo, pratiques éditoriales, infographie... auxquels se joignent les bases d'un enseignement théorique : histoire de l'art, art contemporain, culture générale et anglais. Deux semaines durant l'année sont consacrées à des workshops peinture sous la conduite d'artistes invités.

Un dossier de travaux est constitué tout au long de l'année encadré par l'enseignant de dessin, servant notamment à candidater dans d'autres écoles à l'issue du semestre 2.

Les semestres 3 et 4 s'inscrivent pour partie dans la continuité de la 1ère année. Ainsi en est-il de l'apprentissage des médiums et des concepts qui se poursuit à travers des cours hebdomadaires. L'année 2 fait également l'objet de nouvelles formes pédagogiques : la pratique d'atelier et l'émergence d'un projet personnel dans le cadre des sessions-workshops dirigés par chacun des enseignants. Ces semaines d'immersion dans une pratique singulière ou transdisciplinaire aboutissent à des réalisations plastiques et permettent la découverte en profondeur de chacune des disciplines comme de l'initiation à la conduite de projet. La pratique de l'atelier bénéficie de plusieurs plages horaires hebdomadaires qui offrent la possibilité à l'étudiant d'acquérir progressivement son autonomie et de poser les bases de sa démarche individuelle pour la troisième année.

Enfin, la connaissance du milieu professionnel est favorisée à travers la programmation de rencontres professionnelles dont le suivi permet à l'étudiant de se positionner peu à peu sur sa poursuite d'études. Dans cette même optique, un stage en milieu professionnel est obligatoire

durant l'année encadré par l'enseignant coordinateur d'année et le Bureau d'Insertion Professionnelle.

Des visites d'expositions et de lieux de diffusion sont programmées au semestre 4 avec les enseignants en théorie.

Il est également possible de demander un séjour Erasmus pour le semestre 4.

Les semestres 5 et 6 sont consacrés à la pratique d'atelier et au développement de la démarche personnelle de l'étudiant grâce au suivi de projet effectué par les enseignants. Une offre conséquente d'ARC est également programmée: les Ateliers Recherche Création sont proposés et menés par une équipe d'enseignants autour d'une thématique commune.

Ils comprennent l'organisation de workshops auprès d'artistes invités, des conférences, des ateliers techniques, des déplacements à l'extérieur... Il est possible de changer d'ARC d'une année sur l'autre, dans la limite des places disponibles et avec l'accord de l'enseignant responsable.

À l'issue du DNAP/DNA, l'étudiant peut candidater au Master de l'Esban ainsi qu'à ceux des autres écoles d'art, poursuivre ses études dans d'autres établissements selon leurs conditions d'admission, ou encore entreprendre une activité professionnelle si l'étudiant, durant son parcours, a fait le choix de se spécialiser dans certains champs.

L'organisation et la réglementation des études sont décrites dans le guide de l'étudiant.

Les enseignements transversaux concernent les années 1 à 5 et sont au cœur de la pédagogie développée par l'Esban. Ils prennent plusieurs formes: conférences d'artistes invités, conférences d'histoire de l'art, visites d'expositions, rencontres avec des artistes et des professionnels du milieu de l'art, voyages d'étude, workshops.

Les Ateliers de Recherche et Création réunissent un groupe d'enseignants et d'étudiants pour travailler autour d'une problématique. Un dispositif pédagogique transversal incluant théorie et pratique y est mis en place en relation avec les projets développés. Les ARC permettent d'introduire une singularité par rapport au tronc commun des enseignements et préfigurent les enjeux développés par l'unité de recherches.

Les workshops sont des temps pédagogiques réservés à une formation spécifique autour d'une problématique proposée par un artiste-intervenant à l'invitation d'un enseignant de l'Esban, souvent en partenariat avec une structure autre que l'école: **Musée du Vieux-Nîmes, FRAC Languedoc-Roussillon, Archives Départementales du Gard...** Ils concernent principalement les étudiants des semestres 5 à 10.

Les conférences s'inscrivent généralement dans le cadre d'un workshop donné par l'artiste et constitue un temps consacré à sa pratique. Elles peuvent également émaner d'un partenariat comme celui avec **Carré d'art-Musée d'Art Contemporain**. Au titre de la pédagogie, chaque exposition donne lieu à des rencontres croisées, au sein de l'École ou au sein du Musée. Ces rencontres concernent l'ensemble des étudiants. Certaines actions s'inscrivent dans la recherche (séminaire 4e et 5e années), d'autres concernent **la professionnalisation des étudiants en matière d'exposition et de la transmission**, ou encore de workshops. Ils peuvent concerner plusieurs domaines simultanément.

Enfin, **les visites d'expositions et voyages d'études** constituent des temps à part entière de l'enseignement de l'Esban. La question de l'exposition est ici abordée dans son lieu même.

1

Année 1 – Semestre 1 et 2

Coordinateur : Albert Raniéri

Semestre 1	Enseignants	Volume horaire	ECTS
UE INITIATION AUX TECHNIQUES ET AUX PRATIQUES ARTISTIQUES			18
PRATIQUES ARTISTIQUES			
Dessin - Constitution du Dossier S1-UE1 Prat.	A. Pineau	48h	3
Peinture S1-UE1 Prat.	I. Simonou-Viallat	24h	2
Performance/Son S1-UE1 Prat.	J.C. Gagnieux	24h	2
Photo S1-UE1 Prat.	B. Bauer	48h	3
Pratiques éditoriales S1-UE1 Prat.	C. Mélois	24h	2
Volume S1-UE1 Prat.	D. Endeweld	48h	3
TECHNIQUES ARTISTIQUES			
Dessin/Peinture S1-UE1 Tech.	V. Fabre / I. Simonou-Viallat	12h	1
Images numériques S1-UE1 Tech.	N. Grosmaire / J.M. Cerino	12h	1
Vidéo S1-UE1 Tech.	F. Gleyze / M. Fortuné	12h	1
UE HISTOIRE, THÉORIE DES ARTS ET LANGUE ÉTRANGÈRE			10
Anglais S1-UE2 Théo.	A. Thorpe	18h	2
Art contemporain S1-UE2 Théo.	N. Pugnet	24h	2
Histoire de l'art S1-UE2 Théo.	A. Raniéri	48h	3
Sur la question de l'image S1-UE2 Théo.	J.M. Cerino	24h	2
Initiation à la recherche documentaire S1-UE2 Théo.	M. Fieux / N. Pugnet	24h	1
BILAN DU TRAVAIL PLASTIQUE ET THÉORIQUE	Jury de bilan		2

Semestre 2	Enseignants	Volume horaire	ECTS
UE INITIATION AUX TECHNIQUES ET AUX PRATIQUES ARTISTIQUES			16
PRATIQUES ARTISTIQUES			
Dessin - Constitution du dossier S2-UE1 Prat.	A. Pineau	48h	2
Performance/Son S2-UE1 Prat.	J.C. Gagnieux	24h	2
Vidéo S2-UE1 Prat.	M. Fortuné	24h	2
Pratiques éditoriales S2-UE1 Prat.	C. Mélois	24h	2
Volume S2-UE1 Prat.	A. Vasseux	48h	3
TECHNIQUES ARTISTIQUES			
Dessin/Peinture S2-UE1 Tech.	V. Fabre / I. Simonou-Viallat	12h	1
Images numériques S2-UE1 Tech.	N. Grosmaire / J.M. Cerino	12h	1
Vidéo S2-UE1 Tech.	F. Gleyze / M. Fortuné	12h	1
Workshop Peinture	Artiste invité / I. Simonou-Viallat	35h	2
UE HISTOIRE, THÉORIE DES ARTS ET LANGUE ÉTRANGÈRE			10
Anglais S2-UE2 Théo.	A. Thorpe	18h	2
Culture générale S2-UE2 Théo.	A. Bertoni	24h	2
Histoire de l'art S2-UE2 Théo.	A. Raniéri	48h	3
Images et ouvert du monde S2-UE2 Théo.	J.M. Cerino	24h	2
Initiation à la recherche documentaire S2-UE3	M. Fieux / A. Bertoni	24h	1
BILAN DU TRAVAIL PLASTIQUE ET THÉORIQUE	Jury de bilan		4

Emploi du temps – Semestre 1

16-18h	Horaires	Professeur	Salle	Horaires	Professeur	Salle	
Lundi	9-13h	PRAT A. Pineau Dessin / Constitution du dossier Bilan Alternance B. Bauer Photo	B13	16h30- 17h45 et 17h45-19h	THEO A. Thorpe* Anglais	A16	
Mardi	9-13h	PRAT D. Endeweld Volume	Espace Création	14-18h Sem imp	PRAT J.C. Gagnieux Performance/son	A12 ou salle expos	
				14-18h Sem paire	RECH Atelier Recherche documentaire*	Bibliothèque	
Mercredi	9-13h	THEO A. Raniéri Histoire de l'Art	Salle de conférences	14-15h30	A. Thorpe* Anglais	A16	
				16-18h	N. Pugnet Histoire de l'art contemporain	Salle de conférences	
Jeudi	9-13h 1/2 gr. alter	PRAT C. Mélois Pratiques éditoriales	Espace Création	14-16h	PRAT N.Grosmaire Travaux salle infos		
	9-13h 1/2 gr. alter	PRAT I. Simonou-Viallat Dessin / Peinture	B13				
Vendredi	9-13h	TECH	Atelier*	14-17h 1 vendredi sur 2	J.M. Cerino Images	Salle de conférences	
			Peinture et technique				B13
			Image numérique				A21/A26
			Vidéo				A24/A25

* Voir le détail des dates pour chaque groupe

SEMAINE WORKSHOPS

Semaine du 23 janvier 2017

Peinture: Carole Manaranche

Emploi du temps – Semestre 2

Date	Horaires	Professeur	Salle	Horaires	Professeur	Salle	
Lundi	9-13h	PRAT A. Pineau Dessin / Constitution du dossier Bilan Alternance B. Bauer Photo	B13	14-15h30	THEO A. Thorpe* Anglais	A16	
Mardi	9h30-11h00	A. Thorpe Anglais		14-18h Sem imp	PRAT J.C. Gagnieux Performance	A12 ou salle expos	
	11-13h	THEO A. Bertoni Culture générale	Salle de conférences	14-18h Sem paire	RECH Atelier Recherche documentaire	Bibliothèque	
Mercredi	9-13h	THEO A. Raniéri Histoire de l'Art	A24	14-15h30		A. Thorpe Anglais	A16
				15h30-19h	PRAT M. Fortuné Vidéo	Salle vidéo / Salle de conférences	
Jeudi	9-13h 1/2 gr. alter	PRAT C. Mélois Pratiques éditoriales	Espace Création	14-18h		C. Mélois Édition	Espace création
	10-13h 1/2 gr. alter						
Vendredi	9-13h	TECH	Atelier*	14-17h 1 vendredi sur 2	RECH J.M. Cerino Images	Salle de conférences	
			Peinture et technique				B13
			Image numérique				A21/A26
			Vidéo				A24/A25

* Voir le détail des dates pour chaque groupe: 1A, 1B, 1C.

SEMAINE WORKSHOPS

Semaine du 27 mars 2017

Peinture: Carole Manaranche

UE : Initiation aux techniques et pratiques artistiques

Pratiques artistiques

Peinture et analyse

Isabelle Simonou-Viallat

Objectifs

Acquérir les fondamentaux dans la compréhension et la manipulation de la peinture, comprendre les mécanismes de la couleur et l'amplitude des outils picturaux possibles. Développer le goût de la curiosité, de l'expérimentation, de la critique, de l'autocritique et une connaissance et compréhension des gestes de la peinture, de leur sens, de leur histoire. Se constituer un regard

Contenu

Comprendre, analyser et expérimenter et observer les différents constituants de la peinture : couleur matière support sujet afin de se constituer le regard et la main. Séances collectives et individuelles régulières, autour des productions des étudiants qui feront l'objet d'une analyse formelle et technique et de discussions afin de dégager de nouvelles pistes de possibles et d'expérimentations et de créer des passerelles avec les productions contemporaines et historiques.

Les gestes techniques seront analysés et abordés au regard de la question du sens et mis en relation avec l'histoire de la peinture.

Critères et modalités d'évaluation

Qualité des réalisations. Engagement. Assiduité. Participation active.

Indications bibliographiques, filmographiques, webographiques

Albers Joseph, *L'interaction des couleurs*, Éditions Hazan, 2008
Arasse Daniel, *Histoires de peintures*, *Essais*, Folio, Paris, 2006.
Gombrich Ernst, *Histoire de l'art*, Phaidon, 2001.

Itten Johannes, *Art de la couleur*, Dessain et Tolra, Paris, 1961.
Collectif, *Kirkeby Per*, Éditions Bai, 2012
Collectif, *Vitamin P, New perspectives in painting*, Éditions Phaidon, 2002.
Pastoreau Michel, Simonet Dominique, *Le petit livre des couleurs*, Éditions du Panama, 2005.
Zuppiroli Libero, Bussac Marie-Noëlle, *Traité des couleurs*, Nouvelle, Presses polytechniques Romandes, 2011.

Performance et Son

Enjeux et intérêts du champ performatif 1 (praxis)

Jean-Claude Gagnieux

Objectifs

Saisir par tuilage les enjeux de la voix, du geste, du son, de l'écrit et de l'objet-instrument. Faire en sorte que l'action s'impose avec intérêt et pertinence, via des ateliers d'écriture, de phonation, de technique d'accrochage sonore, de gesticulations maîtrisées et de construction. Permettre d'avoir une vision de l'histoire et des enjeux divers de la musique, du son et de la performance.

Contenu

Visionnage, écoute et lecture des expériences de plasticiens, mais aussi de chorégraphes, musiciens, chercheurs en anthropologie, ethnologie, musicologie, poésie et contes.

Au travers d'exercices protéiformes, chacun a le choix du moyen (et ruse) plastique et doit répondre à des sujets ou thèmes de travail.

Critères et modalités d'évaluation

Évaluation des réponses, adaptations, aménagements et mises en œuvres particulières de l'étudiant ; tenue d'un carnet sonore et de recherche, liens créés avec les autres disciplines. L'étudiant devra par l'ambition mesurée de ses recherches faire montre d'assez d'élan pour continuer son investissement. Travail collectif. Contrôle continu. Bilan écrit et oral.

Indications bibliographiques, filmographiques, webographiques

S1 :
Goldberg RosLee, *Performances: L'Art en action*, Thames & Hudson, Londres, 1999.
Goldberg RoseLee, *La Performance, du futurisme à nos jours*, Thames & Hudson, Londres, 2001.
Lista Giovanni, *La Scène moderne*, Actes Sud, Arles, 1987.
Lohisse Jean, *La Communication tribale*, Éditions universitaires, Paris, 1974.
Pluchart François, *L'Art corporel*, Limage 2, Paris, 1983.
S2 :
Beckett Samuel, *La Dernière bande*, Minuit, Paris, 1992.
Brisset Jean-Pierre, *La Grande nouvelle*, Mille et une nuits, Paris, 2004.
Demarcq Jacques, *Les Zozios*, Nous, Caen, 2008.
Heidsieck Bernard, Bobillot Jean-Pierre, *Poésie action*, J. M. Place, Paris, 1996.
Adolfo Bioy Casares, *L'invention de Morel*, 10/18, 1992

Sonothèque

De Guillaume de Machaut
(Charles Ives, Éric Satie,
Spike Jones, Olivier Messiaen)
à Charlemagne Palestine,
Don Cherry, Ivor Cutler, Charlie Parker,
Laurie Anderson, Velvet Underground,
Thelonious Monk, Pierre Bastien,
Pierre Boulez, Brian Eno, John Cage,
Sun Ra, Claude Debussy, Francisco Lopez,
Ghédalia Tazartès, Galas Diamandas,
Frédéric Le Junter, Panhuysen Paul...

Histoire de la photographie, pratique de la photographie

Brigitte Bauer

Objectifs

Acquisition d'une connaissance générale des grands mouvements et thématiques en photographie et de leur place dans le contexte artistique de leur époque. Développement des capacités de compréhension, d'analyse et de synthèse, à travers l'étude de textes théoriques. Acquisition d'un savoir faire pratique : apprendre à connaître les outils et prendre conscience des interactions entre technique et esthétique – l'évolution des techniques conditionnant toujours le regard.

Contenu

De la Camera Obscura à la photographie contemporaine, une approche chronologique en alternance avec la présentation des thématiques qui parcourent toute l'histoire du médium : portrait et autoportrait, paysage et territoire, temps et mouvement, nature morte et objets, représentation du corps. Quelques noms : Louis Daguerre, William Henry Fox Talbot, Hippolyte Bayard, Eadweard Muybridge, Eugène Atget, Alfred Stieglitz, Moholy Nagy, Man Ray, Weegee, August Sander, Walker Evans, Robert Frank, William Eggleston, Lee Friedlander, Bernd et Hilla Becher, Larry Clark, Nan Goldin, Cindy Sherman, Jeff Wall, Hiroshi Sugimoto, Valérie Belin, Roni Horn, Patrick Tosani, Philip Lorca Di Corcia, Joan Fontcuberta. Les sujets proposés sont prétexte à l'exploitation des possibilités offertes par le médium photographie : cadrage, angle, distance, profondeur de champ, vitesse...

Critères et modalités d'évaluation

Participation active, assiduité, qualité des travaux réalisés et de leur présentation écrite.
Contrôle continu et rendu de travaux pratiques accompagnés d'un texte de présentation.

Indications bibliographiques, filmographiques, webographiques
Barthes Roland, *La Chambre claire, note sur la photographie*, Gallimard, Paris, 1989.
Cotton Charlotte, *La Photographie dans l'art contemporain*, Thames & Hudson, Paris 2005.

Frizot Michel (dir.), *Nouvelle Histoire de la Photographie*, Bordas, Paris, 1994.
Lipkin Jonathan, *Révolution numérique – une nouvelle photographie*, La Martinière, Paris, 2003.
Lugon Olivier, *Le Style documentaire*, Macula, Paris, 2001.

Pratiques éditoriales. Sérigraphie

Clémentine Mélois

Objectifs

Maîtrise des techniques de la sérigraphie et de la gravure en taille-douce, assimilation des enjeux d'une œuvre imprimée, des notions de multiple, de diffusion, d'original reproductible dans l'histoire de l'art. L'étudiant devra finaliser au S2 un travail d'édition abouti en sérigraphie polychrome, en regard de ses interrogations artistiques, le suivi technique étant accompagné d'une relation critique sur le rapport aux autres médias.

Contenu

Séances d'initiation aux techniques afin que l'étudiant acquiert les bases nécessaires pour développer son projet de façon autonome. Entretiens individuels et collectifs sur le suivi des projets. Cours théoriques sur l'histoire des pratiques éditoriales, de la typographie et du livre d'artiste, sur les notions de multiple et de diffusion des œuvres imprimées.

Critères et modalités d'évaluation

Pertinence et qualité des réalisations, assiduité et engagement.
Contrôle continu, rendu de projets et examen écrit.

Sculpture/ Espace

Du plan au volume, du volume à l'espace

Dror Endeweld

Objectifs

Acquérir des compétences dans le domaine de la manipulation des matériaux, carton, bois, métal; apprendre à coller, couper, scier, clouer et souder ainsi qu'acquérir des connaissances dans l'histoire de la sculpture moderne et son évolution au début du XXe siècle.

Contenu

Les expériences des avant-gardes russes – constructivisme, suprématisme – dans le domaine du collage, photomontage, sculpture, et les liens qu'elles entretiennent avec la peinture et la photographie de la même époque seront étudiés, de même que les connexions entre les avant-gardes russes et leurs équivalents en Allemagne, aux Pays-Bas et en France.

À partir de cours et d'exercices précis, les étudiants sont appelés à réaliser des collages, des montages, maquettes et reliefs. En parallèle, il leur est demandé d'effectuer des dossiers sur ces sujets.

Le réel et la représentation dans la sculpture moderne. L'analyse des expériences des avant-gardes, constructiviste, suprématiste, les Architectones de K. Malevitch, le Bauhaus, l'Unisme, plus particulièrement les œuvres de K. Kobra, J. Arp, C. Brancusi, K. Schwitters, A. Calder dans le domaine de la sculpture et expériences spatiales.

Utiliser le savoir technique acquis pour réaliser des volumes. Articuler les différents composants plastiques de la sculpture :

la sculpture et son socle, la matière, le plein et le vide, le négatif et le positif, la symétrie et l'équilibre asymétrique, la composition spatiale. Expérimenter l'accrochage au mur et la disposition dans un espace donné.

Critères et modalités d'évaluation

Qualité des réalisations et des dossiers théoriques.

Contrôle continu, accrochage de fin de semestre et dossier écrit.

Indications bibliographiques, filmographiques, webographiques

Bailly Jean-Christophe, *Kurt Schwitters*, Hazan, Paris, 1993.
Collectif, *El Lissitzky 1890-1941, architecte, peintre, photographe, typographe*, Paris-Musées, Paris, 1991.
Collectif, *Paris-Moscou, 1900-1930*, Centre Georges Pompidou, Gallimard, Paris, 1991.
Conio Gérard, *Le Constructivisme russe, t. I: Les Arts Plastiques*, L'Âge d'Homme, Lausanne, 2003.
Hulten Pontus, Dumitresco Natalia, Istrati Alexandre, *Brancusi*, Flammarion, Paris, 1986.

Khan-Magomedov Selim Omarovitch, *Alexandre Rodtchenko: Œuvre Complet*, Philippe Sers, Paris, 1987.
Malévitch Kazimir, *Écrits sur l'art*, t. I, II, III, IV, L'Âge d'Homme, Lausanne, 1993.
Marcadé Jean-Claude, *Malévitch*, Casterman, Paris, 1990.
Martin Jean Hubert, *Malevitch: Architectones*, Peintures et Dessins, Centre Georges Pompidou, Paris, 1980.
Rowell Margit, *Qu'est-ce que la sculpture moderne ?*, Centre Georges Pompidou, Paris, 1986.
Strzeminski Wladyslaw, *L'Espace uniste*, coll. L'Âge d'Homme, Lausanne, 1977.

Le dessin et l'objet – le dessin et l'espace

Augustin Pineau

Objectifs

Développer la diversité des moyens graphiques dans une perspective contemporaine de la pratique du dessin.

Contenu

Le dessin et l'objet / le dessin et l'espace.

Autour de ces deux axes les étudiants expérimentent :

- le dessin et ses relations avec le réel, l'observation, la notation...
- le dessin et ses relations avec l'architecture, le volume, la lumière et la notion d'échelle.

Présentation théorique, historique et critique du sujet par l'enseignant

Chaque semaine, les étudiants réalisent sur place et à l'extérieur deux exercices.

Ces deux exercices complémentaires leur permettent de se confronter à des temporalités différentes dans la prise en charge de leurs réalisations.

Critères et modalités d'évaluation

Bilans collectifs hebdomadaires, analyse critique autour de l'ensemble des travaux, constats, intentions, hypothèses. Mise en évidence des prolongements possibles à partir de l'expérience de l'étudiant vers des perspectives inédites.

L'étudiant doit effectuer un choix pertinent dans l'ensemble de ses travaux pour un accrochage collectif de fin d'année.

Indications bibliographiques, filmographiques, webographiques

Ouvrages généraux

Hoptman Laura, *Drawing now*, moma, New York, 2002.
Kovats Tania, *The drawing book*, Black Dog, Londres, 2007.

Le dessin et l'objet

Aragon Louis, *Les collages*, Hermann, Paris, 1993.
Cachin-Nora Françoise, Raoul Haussmann, *Autour de l'esprit de notre temps*, Musée national d'art moderne, Paris, 1974.
Semin Didier, Dabin Véronique, *Martial Rayssé*, Carré d'art, Nîmes, Galerie Nationale du Jeu de Paume, Paris, 1993.
Hausmann Raoul, Musée de Saint-Étienne, Saint-Étienne, 1994.
Izquierdo Brichs Victoria, *Mestres Del Collage, de Picasso a Rauschenberg*, Fondation Joan Miró, Barcelone, 2005.
Kolar Jiri, *Objets et collages*, Museo National Centro de Arte Reina Sofia, Madrid, 1996.

Le dessin et l'espace

Alvard Julien, *Jean Dupuy, en 4e vitesse*, Sémiose, Paris, 2008.
Barral J., *Dessin, Dessain, Design*, Presse universitaire de Saint-Etienne, 2007.
Brion Marcel, *L'Art fantastique*, Albin Michel, Paris, 1989.
collectif, *Dessins de sculpteur 1*, L'Échelle de Jacob, Dijon, 2008.
Gille Vincent, *Trajectoire du rêve, du romantisme au surréalisme*, Paris-musées, Paris, 2003.
Kasper Ulrike, *Écrire sur l'eau, l'esthétique de John Cage*, Hermann, Paris, 2005.
Stoichita V. I., *Brève histoire de l'ombre*, Droz, Paris, 2000.
Tapié Alain et Zwingenberger Jeanette, *L'Homme-paysage, visions artistiques du paysage anthropomorphe entre le XVIe et le XXIe siècle*, Catalogue d'exposition au Palais des Beaux-arts de Lille, Somogy, Paris, 2006.
Dessins de sculpteurs, 1850-1950, rmn, Paris, 1994.
Matta, dessins 1937-1989, Carré d'art, Nîmes, 1990.

Dossier artistique – préparation au bilan

Objectifs

Réalisation d'un dossier sur le travail de l'étudiant.

Ce dossier sera présenté sous forme de Powerpoint vidéoprojeté, lors du bilan de fin d'année.

Acquisition des notions de bases concernant la mise en forme d'un dossier artistique et l'écriture de courts textes sur son travail.

Réflexion, analyse critique et documentation à partir des productions réalisées lors des différents enseignements.

Contenu

Réflexion sur les formes d'un dossier artistique.

Réflexion à partir d'écrits d'artistes.

Documentation photographique de la production de l'étudiant.

Travail en relation avec Nicolas Grosmaire pour l'acquisition des outils informatiques nécessaires: Photoshop, Indesign, Word...

Critères d'évaluation

Capacité de structuration et analyse critique de ses travaux par l'étudiant, travail hebdomadaire

Modalités d'évaluation

Contrôle continu et bilan de fin semestre

Indications bibliographiques, filmographiques, webographiques

Didier Arnaudet, *Des écrits, des artistes*
– *Une anthologie*, Éditions Le bleu du ciel, 2006.

Une bibliographie concernant les écrits d'artistes sera fournie en début de semestre.

Vidéo

Maïder Fortuné

Objectifs

L'objectif est, d'une part, de faire découvrir à des néophytes des types d'écriture filmique singuliers et, d'autre part de leur faire réaliser un film individuel.

Contenu

Cet atelier initiation film et vidéo présente aux étudiants des extraits de films et de vidéos divers, du cinéma expérimental au documentaire d'artiste, à des œuvres d'installation. Les visionnages s'accompagnent de discussions qui mettent en évidence les partis pris d'écriture spécifique à chaque film. Muni de ce bagage, l'étudiant va réaliser un film court autour l'un des deux sujets proposés (le portrait/ le lieu) avec une durée de 10 minutes maximum. Par l'intermédiaire de cette réalisation il se familiarise avec le matériel (prise de vue et montage) afin d'en avoir un usage autonome. Chacun est aussi amené à articuler des questions de sens aux choix techniques qu'il utilise. La présentation de son travail devant les autres étudiants l'amène aussi à formaliser oralement son approche.

Critères et modalités d'évaluation

Assiduité. Engagement et participation. Qualité des réalisations et de leur présentation critique. Contrôle continu et réalisation du film.

Indications bibliographiques, filmographiques, webographiques

Filmographie

Le portrait

Andy Warhol *Screen Tests*; Jonas Mekas *Lost lost lost*, Walden; Alain Della Negra *Neighborhood*; Valérie Mréjen; Albert et David Mayles *Grey Garden*; Alain Cavalier *Portraits*; Douglas Gordon, Philippe Parreno *Zidane*; Antoine Boutet *Le plein pays*; Clarisse Hahn *Kurdish lover*; Abbas Kiarostami *Ten*; Gus Van Sant *Last Days*; Jean Rouch *Moi un noir*.

Le lieu

Gus Van Sant *Gerry*; Sharunas Bartas *Corridor*; Claire Simon *Récréations*; Chantal Ackerman *Letters from New York*, *Hotel Monterey*; Guy Maddin *My Winnipeg*; Dominique Gonzales-Foerster *Parc Central*; Jean Daniel Pollet *Bassae*.

Bibliographie sélective

Bazin André, *Qu'est-ce que le cinéma?*, coll. 7e art, Cerf, Paris, 2006.
Bellour Raymond, *L'Entre-images*, coll. Essais, *La Différence*, Paris, 2002.
Collectif, « Qu'est-ce que le cinéma? », in *Trafic*, n° 50, P.O.L., été 2004.
Diebold Christian, Martin Rush Michel, *Les Nouveaux média dans l'art*, coll. L'univers de l'art, Thames & Hudson, Londres, 2005.
Parfait Françoise, *La Vidéo, un art contemporain*, Éditions du Regard, Paris, 2007.

S1 : Sur la question de l'image

S2 : Images et ouvert du monde

Jean-Marc Cerino

Objectifs

Depuis l'apparition de la photographie l'image est devenue une source de documentation à part entière dans grand nombre de démarches artistiques. Par des exercices sur papier, commencer à en éprouver les relations.

Contenu

S1 : Se servir de photographies comme documents de référence pour des peintures – et non le réel immédiat – c'est utiliser la photographie comme objet de perte : avoir conscience qu'elle n'est pas la réalité mais une représentation, et accepter néanmoins qu'elle vienne s'intercaler entre soi et le réel. Dans le contexte iconographique dominant, le « regard culturel » de l'époque, où l'image photographique tant à devenir ce que l'homme moderne voit, utiliser la photographie comme point de départ à un travail pictural en serait le premier paradoxe.

S2 : Chaque étudiant devra élaborer un ensemble de travaux en relation avec des documents photographiques ; enseignement devant générer des questions tant formelles que de sens, comme fondation essentielle de la pensée.

Critères et modalités d'évaluation

Contrôle continu en atelier collectif et évaluation de chaque étudiant en fin de semestre. Travail personnel et débats collectifs.

Suivi de l'évolution du travail sur le semestre. Outre l'assiduité les critères reposeront sur la compréhension des enjeux proposés au S1 et l'originalité, la pertinence et la qualité des propositions au S2.

Indications bibliographiques, filmographiques, webographiques

Walter Benjamin, *L'œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique*, Allia, 2003.

Roland Barthes, *La Chambre claire : Note sur la photographie*, Gallimard, 1980.

Regis Debray, *L'œil naïf*, Seuil, 1994.

Deleuze, *Logique de la sensation*, Seuil, 2002.

Rosalind E. Krauss, *Le Photographique, pour une théorie des écarts*, Macula, 1990.

Recherches documentaires

Margaux Fieux, Natacha Pugnet et Annalisa Bertoni

Objectifs

S1 : Connaître les différentes bibliothèques de Nîmes, savoir chercher dans leurs catalogues pour trouver les documents. Savoir extraire les informations intéressantes et utiles d'un document en vue de leur réutilisation. Savoir lire une bibliographie de cours. Savoir rédiger une fiche de lecture.

S2 : Savoir utiliser les outils de recherche. Savoir élaborer une courte bibliographie sur un sujet donné. Comprendre la complémentarité et la spécificité des différents types de documents. Savoir choisir les documents les plus pertinents en relation avec le sujet. Savoir analyser un texte (thèmes principaux, lecture critique et personnelle).

Contenu

S1 : Présentation des différentes bibliothèques nîmoises.

Présentation des principaux catalogues de bibliothèque.

Ateliers de recherche en salle informatique et en bibliothèque.

Distribution de fiches pratiques. Exercices écrits et oraux servant à mettre en pratique leur utilisation.

S2 : Trois séances en bibliothèque pour la présentation et le suivi du travail à faire. Trois séances pour les exposés oraux.

Critères et modalités d'évaluation

S1 : Respect des consignes, exactitude des réponses. Assiduité, participation. Mise en relation des exercices avec les autres cours concernés. Notes et fiches de lecture rédigées à propos des textes lus pendant le semestre en liaison avec le cours d'art contemporain. Des exercices intermédiaires permettent de vérifier que les outils de recherche sont connus.

S2 : Respect des consignes. Pertinence des documents sélectionnés et de l'explication fournie. Variété des documents.

Deux notes seront attribuées : une pour l'écrit (bibliographie à rendre en fin de semestre) et une pour l'oral (analyse de texte).

Initiation à la recherche plastique : l'objet

Arnaud Vasseux

Objectifs

S'approprier une proposition pour affirmer ses choix et développer sa capacité d'analyse. Découvrir des moyens d'intervenir sur et avec un matériau. Être attentif à ses gestes autant dans la technique apprise que la technique trouvée. Faire l'expérience de présentations collectives qui vise à le confronter à un espace critique. Apprendre à s'exprimer sur ce qui est fait et vu. Élargir son champ de référence esthétique à partir de ses expérimentations.

Contenu

En tant que le produit d'une activité humaine, l'objet se confronte d'emblée à ce que font les artistes : Il peut transformer notre comportement, notre pensée et notre perception du monde. On apprend à considérer l'objet dans toutes ses dimensions (culturelles, sociales, esthétiques, économiques, techniques). Dans la réalisation on distingue, on choisit son ou ses matériaux.

L'échange pendant les séances permettra de réinterroger et de découvrir le sens de ses décisions et de ses gestes. L'atelier encourage la manipulation d'une variété de matériaux et d'états de la matière (dur/mou, stable/instable) ou de matériaux récupérés ou inhabituels (matériaux organiques et périssables).

En début de séance, on présentera une série de documents sur les pratiques actuelles (sculpture et champs voisins).

Critères et modalités d'évaluation

Participation active. Qualité et évolution des travaux réalisés. Présentation des travaux : documents d'élaboration, accrochage et disposition dans l'espace.

Qualité du dossier qui rend compte et commente les expériences et les réalisations du semestre.

Indications bibliographiques, filmographiques, webographiques

Charthes Roland, *Mythologies*, Seuil, Paris, 1957.
Baudrillard Jean, *Le Système des objets*, coll. Les Essais, Gallimard, Paris, 1968.
Danto Arthur, *La Transfiguration du banal*, Seuil, Paris, 1989.

Poirier Jean, « L'homme, l'objet et la chose » in *Histoire des mœurs*, coll. Folio Histoire, Gallimard, 2002.
Restany Pierre, *Les objets plus*, La Différence, Paris, 1990.
Pérec Georges, *Les choses*, Pocket, Paris, 2006.
Ponge Francis, *Le parti-pris des choses*, coll. Poésie, Gallimard, Paris, 1999.

Techniques artistiques

Peinture et technique

Véronique Fabre, assistante d'enseignement

Objectifs

Cet enseignement passe par un apprentissage de la technique complexe de la peinture à l'huile. L'initiation à cette pratique permettra aux étudiants de mieux appréhender, et donc « voir », ce que furent les enjeux de la peinture classique jusqu'à ceux des « transgressions » de la modernité. Permettre aux étudiants de disposer d'un autre regard sur la peinture par le fait de pratiquer.

Contenu

Regard sur la peinture à l'huile (étude de documents) et apprentissage des bases de cette peinture.

Étude des fondamentaux des techniques picturales : la couleur, la matière, le geste, la composition, l'espace bi et tri-dimensionnel, l'impression de temporalité...

Critères et modalités d'évaluation

L'assiduité, l'implication, et l'application « objective » sont les critères d'évaluation de cet apprentissage de la technique picturale.

Contrôle continu.

Indications bibliographiques

Goethe (von) Johann Wolfgang, *Traité des couleurs*, Triades éditions, 2000.
Vasari Giorgio, *Les Vies des meilleurs peintres, sculpteurs et architectes*, 2 tomes, Actes sud, Arles, 2005.

Pratique de la vidéo

Frédéric Gleyze, assistant d'enseignement

Objectifs

Acquérir les bases nécessaires à la pratique de la vidéo : prise de vue (principe d'utilisation du caméscope et conception du cadre), prise de son, gestion des éclairages, postproduction (montage virtuel et étalonnage), diffusion (encodage en fonction des différents supports). Des modules spécifiques peuvent être abordés à la demande de certains enseignants : film d'animation (dessin), diaporama vidéo (photographie), captation régie multi-caméras (performance)...

Contenu

Utilisation du caméscope : principe de fonctionnement (généralités, compressions), réglages des menus (mise au point, exposition, balance des blancs), le point de vue (la focale, la profondeur de champ, plongée et contre plongée, plan objectif et subjectif), les règles de composition (échelles de plans, équilibre dans l'image, mouvement, hors champ), prise de vue optimisée pour le montage (continuité visuelle et narrative, plan de coupe, champ-contrechamp).

Découverte des logiciels de traitement de l'image et du son : méthodologie et pratique (Adobe Première, DVD Studio Pro...).
Découverte des interfaces, création et configuration d'un projet, utilisation des différentes sources, montage cut, gestion des effets spéciaux et transitions, étalonnage et mixage.

Critères et modalités d'évaluation

La méthode et les critères d'évaluation sont définis avec le responsable pédagogique référent.

Certification - Outils informatique / Multimédia

Nicolas Grosmaire, assistant d'enseignement

Objectifs

Les modules de formation contenus dans le principe de « certification » sont destinés à rendre autonome les étudiants dans l'utilisation et la pratique de base des médiums de type multimédia. Ces acquisitions peuvent permettre d'avoir un profil type d'étudiant diplômable ouvrant à plus de compétences, de réflexions et de constances.

Contenu

Méthodologie générale basée sur l'utilisation de l'outil informatique, des outils réseaux, des principes de sauvegarde de transport et de sécurisation des données.

Méthodologie rédactionnelle permettant de répondre aux demandes pédagogiques.

Suivant le contenu défini en semestre I, un complément de « compétences fondamentales » se fera par :

- l'initiation à l'image numérique – méthodologie et pratique,
- l'initiation au dessin vectoriel – méthodologie et pratique,
- l'initiation à la typographie – méthodologie et pratique.

Critères et modalités d'évaluation

La méthode et les critères d'évaluation sont définis suivant le contenu en concertation avec la pédagogie générale. Contrôle continu et examen de fin de semestre.

Indications bibliographiques, filmographiques, webographiques

Florio Emmanuel, *Guide de la couleur imprimée*, Atelier Perrousseau, Reillane, 2001.
Frutiger Adrian, *Des signes et des Hommes*, Delta et Spes, Lausanne, 1983.
Gautier Damien, *Typographie guide pratique*, Pyramyd, Paris, 2001.
Itten Johannes, *L'art de la couleur*, Dessain et Tolra, Paris, 2004.
Lendrevie Jacques et Baynast Arnaud, *Publicitor, Théorie et pratique de la communication*, Dalloz, Paris, 2005.

Lexique des règles typographiques en usage à l'imprimerie nationale, Imprimerie nationale, Paris, 1993.
Maeda John, *maeda@media*, Thames & Hudson, Londres, 2004.
Newark Quentin, *Guide complet du design graphique*, coll. Bloc Notes Publishing, Pyramyd, Paris, 2003.
Nietmetzky Gérard, *Gestion de la couleur « calibration profils ICC »*, Eyrolles, Paris, 2004.
Perrousseau Yves, *Manuel de la typographie française élémentaire*, Atelier Perrousseau, Reillane, 1998.
Wildbur Peter, Burke Michael, *Le Graphisme d'information*, Thames & Hudson, Londres, 2000.

Workshop Peinture

Couleur, Techniques. Analyse et contextualisation.

Artiste : Carole Manaranche

Ce workshop incitera les étudiants à sortir de l'école afin de découvrir d'expérimenter 'le dehors' et d'en retranscrire d'un point de vue pictural leurs impressions.

Le workshop s'articulera en deux grandes étapes :

D'une part une expérience de la déambulation, de l'observation du paysage. Des prises de vue photographique, des collectes de matériaux, des dessins appuieront cette recherche. Ensuite, nous travaillerons la couleur à partir de ces matériaux divers et variés. À travers les transformations plastiques que nous allons opérer sur eux, dans l'atelier, nous nous interrogerons sur des préoccupations d'ordre pictural. Une restitution des travaux, sous la forme d'un accrochage collectif est envisagé.

Le workshop se déroulant sur deux temps : la phase préparatoire, de recherche et une partie de la réalisation des travaux, auront lieu durant le mois de Janvier, l'autre partie de la phase de réalisation et d'accrochage auront lieu en Mars.

– Phase préparatoire : Explication du projet aux étudiants.

– Phase de recherche : Déambulation + récupération de matériaux.

Des informations relatives à la couleur, sont collectées dans le territoire visité, afin de tenir un carnet de bord, pour une réalisation finale.

Qu'est ce qui peut être ramené de l'extérieur, pour aborder la peinture à l'atelier ?

– Phase de réalisation : Possibilité d'utiliser les ateliers bois :

Les étudiants peuvent scier, coller, assembler, accumuler, peindre, penser à des nouveaux agencements, et trouver des solutions pour créer « la forme » colorée souhaitée. Recherche et création autour de la transformation de l'objet en un nouveau statut d'ordre pictural.

Faire des croquis, afin de mieux appréhender sa réalisation :

Travailler sur la forme, à travers des procédures et des matériaux différents, essayer de trouver des rapports subtils, avec des moyens volontairement réduits.

Réfléchir sur l'hybridation du ready-made et de la peinture.

La dissolution de l'objet, la déconstruction du rebut doivent être réinjectées dans ce travail personnel, pour faire œuvre avec la peinture.

Il est possible également de travailler en groupe, ou en binôme...

– Phase d'exposition : L'accrochage à l'issue du workshop permet de restituer le travail réalisé pendant ce laps de temps, c'est aussi un moyen de montrer les dispositifs mis en place en proposant des images, des photos, des récits, retraçant cet évènement.

L'accrochage est important pour la mise en espace des réalisations, interrogeant ainsi les rapports esthétiques des différents travaux entre eux.

Références

Marcher, créer, Thierry Davila,

Édition du regard

Les peintres du Bauhaus (Itten et Albers);

Le groupe Support/surface; Ellsworth

Kelly; John Armleder; Phyllida Barlow;

Carlos Kusnir; Rachel Harrison

UE : Histoire, théorie des arts et langue étrangère

Anglais

Adam Thorpe

Objectifs

Améliorer le niveau de la langue anglaise orale et écrite de chaque étudiant. Ouverture vers la culture anglo-saxonne, notamment à travers l'étude de l'art britannique.

Contenu

Acquisition et développement du vocabulaire, des structures verbales, syntaxiques et idiomatiques de la langue, orale et écrite, de la prononciation. Travail en relation avec des jeux de rôle, des textes choisis sur l'art, des ateliers d'écriture (poèmes et dialogues).

Analyse et réflexion sur des exemples de l'art britannique : étude du vocabulaire spécialisé (ex. *background, brushstroke, blocks of colour*).

Critères et modalités d'évaluation

Participation active, travail écrit par niveau.

Indications bibliographiques, filmographiques, webographiques

Banksy, *Banksy, Wall and Piece*, Rider, Londres, 2007.
Lack Jessica, Wilson Simon, *The Tate Guide to Modern Art Terms*, Londres, 2008.
Paolozzi Eduardo, *Lost Magic Kingdoms*, Londres, 1985.

Spalding Frances, *British Art Since 1900*, Londres, 1988.

Tate Etc., [revue], Tate Modern / Tate Britain, Londres.

Wilton Andrew, *Five Centuries of British Painting*, Londres, 2001.

Art contemporain

Méthodologie d'analyse des œuvres et des démarches

Natacha Pugnet

Objectifs

Familiariser les étudiants avec les diverses formes d'art. Leur apprendre à regarder et à voir. Interroger les enjeux historiques, théoriques et symboliques dont l'œuvre est porteuse. Leur donner les outils nécessaires afin de produire une analyse claire et construite.

Contenu

De l'iconique au plastique, de la *mimesis* à l'abstraction.

De la surdétermination du processus de production au ready-made.

Référence/ citation/ appropriation. Dispositif photographique/ photographie performative. Les œuvres seront pour l'essentiel choisies dans le champ de l'art contemporain (depuis les années 1960) et sans exclusive de tendance, de médium ou de style. Les cours sont dialogués.

Critères et modalités d'évaluation

Pertinence, rigueur de la démonstration, clarté de l'exposé et qualité de l'expression écrite. Caractère personnel de l'analyse. Capacité à faire des recherches afin de compléter les connaissances acquises en cours.

Assiduité et participation.

Examen de fin de semestre. Chaque étudiant devra produire une analyse d'œuvre écrite, en temps limité, mais préparée par des recherches.

Indications bibliographiques, filmographiques, webographiques

Aumont Jacques, *L'Image*, Paris, Armand Colin, 2011.
Didi-Huberman Georges (sous la direction de), *L'Empreinte*, Paris, Éditions du Centre Pompidou, 1997.
Duchamp Marcel, *Duchamp du signe. Écrits*, Paris, Flammarion, 1975.

Duchamp Marcel, *Entretiens avec Pierre Cabanne*, Paris, Somogy éditions d'art, 1995.
Frechuret Maurice, *Le Mou et ses formes. Essai sur quelques catégories de la sculpture au XXe siècle*, Paris, École nationale supérieure des Beaux-Arts, 1993.
Heinich Nathalie, *Être artiste. Les transformations du statut des peintres et des sculpteurs*, Paris, Klincksieck, 1996.

Comment dire ce que l'on voit ?

Analyse et commentaire de textes

Annalisa Bertoni

Objectifs

Interroger le rapport du langage à l'œuvre d'art dans l'écriture critique et littéraire. Apprendre à identifier les genres et les registres, se familiariser avec la diversité des champs de la connaissance, des approches et des interprétations. Acquérir les outils nécessaires à une analyse cohérente et argumentée des textes et des œuvres, en continuité avec le cours de Méthodologie d'analyse des œuvres et des démarches (N. Pugnet, Si).

Contenu

Comment dire ce que l'on voit ? Quels types de discours et de récits génère l'observation d'une œuvre d'art ? Quelles stratégies textuelles permettent de déployer une interprétation ? Notre analyse portera sur une sélection d'ouvrages critiques et littéraires consacrés aux Ménéines de Velázquez. Par cette étude croisée, il s'agira d'examiner les formes d'écriture que convoquent les différentes approches de l'œuvre et les enjeux esthétiques, historiques et idéologiques qu'elles sous-tendent.

Critères et modalités d'évaluation

Pertinence et rigueur de l'analyse, clarté de l'exposé et qualité de l'expression écrite. Capacité à adopter un point de vue personnel, distancié et critique. Assiduité et participation. Examen écrit de fin de semestre : analyse de textes.

Indications bibliographiques, filmographiques, webographiques

Arasse Daniel, « L'Œil du maître », *On n'y voit rien. Descriptions*, Paris, Folio Essais, 2000.
Brunon Bernard, « L'autoportrait ou Où est le JE ? », dans *Autoportraits contemporains*, Espace Lyonnais d'art Contemporain, 1993.

Foucault Michel, *Les mots et les choses* (1966), chap. 1 « Les suivantes », Paris, Gallimard, 1990.
Pasolini Pier Paolo, *Calderón*, Actes Sud, Arles, 1990.
Tabacchi Antonio, *Le jeu de l'envers*, Gallimard, Paris, 2006.

Histoire de l'art

Histoire et théorie de l'art en Italie de la Renaissance au Baroque

Histoire et théorie de l'art en Europe au XIXe siècle

Albert Raniéri

Objectifs

Sensibilisation à l'analyse des œuvres et du contexte. Analyser les œuvres dans leur contexte, articuler et hiérarchiser des savoirs, argumentation et sens critique.

Contenu

L'art en Italie. Pré-Renaissance, Renaissance, Maniérisme, Baroque. Peinture, sculpture, architecture et scénographie. Cours magistral, commentaires d'œuvres et de textes significatifs. Le contexte français, pour des raisons de temps et d'importance historique, sera privilégié. L'art au XIXe siècle : peinture, architecture, muséologie. Aspect de la critique d'art et évolution des goûts. Peinture, architecture, muséologie. De Winckelmann à Benjamin, de David à l'impressionnisme, du Musée Napoléon au Crystal Palace.

Critères et modalités d'évaluation

Assiduité. Une approche personnelle, quant au choix de l'étudiant, sera privilégiée. Devoir sur table. Dossier, iconographie et textes, en relation avec le contenu du cours. Participation au bilan final sur le travail plastique.

Indications bibliographiques

S1 :
Arasse Daniel, *La Renaissance maniériste*, Gallimard, Paris, 1997.
Arasse Daniel, *Le Détail*, Flammarion, Paris, 2005.
Chastel André, *Fables, formes, figures*, 2 vol., coll. Champs Flammarion, Paris, 1991.
Didi-Huberman Georges, *Fra Angelico*, Flammarion, Paris, 2009.
Marin Louis, *Opacité de la peinture*, Flammarion, Paris, 2008.
Pommier Édouard, *Comment l'art devient l'art dans l'Italie de la Renaissance*, Gallimard, Paris, 2007.
Pontorno, (dossier), *Macula*, Paris, 1984.
Vasari Giorgio, *La Vie des meilleurs peintres, sculpteurs et architectes*, 2 vol., Actes Sud, Arles, 2005.
Warburg Aby, *Essais Florentins*, Klincksieck, Paris, 1990.
Wittkower Rudolf et Margot, *Les Enfants de Saturne, psychologie et comportement des artistes de l'Antiquité à la révolution française*, Macula, Paris, 2000.

S2 :

Belting Hans, *Le Chef-d'œuvre invisible*, Jacqueline Chambon, Paris, 2003.
Foucault Michel, *La Peinture de Manet*, Seuil, Paris, 2004.
Fried Michael, *La Place du spectateur. Esthétique et origines de la peinture moderne*, Gallimard, Paris, 1990.
Fried Michael, *Le Réalisme de Courbet, Esthétique et origines de la peinture moderne, II*, Gallimard, Paris, 1993.
Lebensztein Jean-Claude, *L'Art de la tache*, Éditions du Limon, Paris, 1990.
Roque Georges, *Art et science de la couleur, Chevreul et les peintres de Delacroix à l'abstraction*, Gallimard, Paris, 2009.
Schapiro Meyer, *Style, artiste et société*, Gallimard, Paris, 1982.
Starobinski Jean, *Les Emblèmes de la raison*, Flammarion, Paris, 1979.

2

Année 2 – Semestre 3 et 4

Coordinateur : Augustin Pineau

Semestre 3	Enseignants	Volume horaire	ECTS
UE MÉTHODOLOGIE, TECHNIQUES ET MISES EN ŒUVRE			16
PRATIQUES ET TECHNIQUES ARTISTIQUES			
Cours Dessin et Volume S ₃ -UE ₁ Prat	A. Pineau / D. Endeweld	48h	4
Cours Performance et son S ₃ -UE ₁ Prat	J.C. Gagnieux	24h	4
Cours Photographie S ₃ -UE ₁ Prat	B. Bauer	48h	4
Cours Initiation au milieu de l'art S ₃ -UE ₁ Prat	J.M. Cerino / H. Duprat	24h	4
UE HISTOIRE, THÉORIE DES ARTS ET LANGUE ÉTRANGÈRE			8
Anglais S ₃ -UE ₂ Théo.	A. Thorpe	18h	2
Culture générale S ₃ -UE ₂ Théo.	A. Bertoni	24h	3
Histoire de l'art S ₃ -UE ₂ Théo.	A. Raniéri	48h	3
UE RECHERCHE ET EXPÉRIMENTATIONS PERSONNELLES			2
Initiation à la recherche plastique S ₃ -UE ₃ Prat.	A. Vasseux	48h	2
BILAN	Jury de bilan		4

Semestre 4	Enseignants	Volume horaire	ECTS
UE MÉTHODOLOGIE, TECHNIQUES ET MISES EN ŒUVRE			14
PRATIQUES ET TECHNIQUES ARTISTIQUES			
Session Vidéo S ₄ -UE ₁ Prat.	M. Fortuné	35h	2
Session Édition S ₄ -UE ₁ Prat.	C. Mélois	35h	2
Session Dessin et Peinture S ₄ -UE ₁ Prat.	A. Pineau / I. Simonou-Viallat	70h	2
Session Son S ₄ -UE ₁ Prat.	J.C. Gagnieux	35h	2
Session Volume-Archi S ₄ -UE ₁ Prat.	D. Endeweld	70h	2
Session Photographie S ₄ -UE ₁ Prat.	B. Bauer	70h	2
TECHNIQUES ARTISTIQUES			
Workshop Peinture	Artiste invité	35h	2
UE HISTOIRE, THÉORIE DES ARTS ET LANGUE ÉTRANGÈRE			8
Anglais S ₄ -UE ₂ Théo.	A. Thorpe	18h	2
Art contemporain S ₄ -UE ₂ Théo.	N. Pugnet	24h	3
Histoire de l'art S ₄ -UE ₂ Théo.	A. Raniéri	48h	3
UE RECHERCHE ET EXPÉRIMENTATIONS PERSONNELLES			4
Session Initiation à la recherche plastique S ₄ -UE ₃ Prat.	A. Vasseux	35h	2
Session Accrochage S ₄ -UE ₃ Prat.	J.M. Cerino / H. Duprat	70h	2
BILAN	Jury de bilan		4

Emploi du temps – Semestre 3

Date	Horaires		Professeur	Salle	Horaires		Professeur	Salle
Lundi					14-18h	COURS	B. Bauer Photos	
Mardi	11-12h30		A.Thorpe Anglais	A16	14-18h	COURS	A. Pineau D. Endeweld Dessin/Volume	Plateau 2
Mercredi	11-13 h	COURS	A. Bertoni Culture générale	A24	14-18h	COURS	J.C. Gagnieux Son	Plateau 2
Jeudi	9-13h	COURS	A. Vasseux Volume	Espace Création	14-16h	COURS	A. Raniéri Histoire de l'art	Salle de conférences
					16h-17h30	COURS	A. Thorpe Anglais	A16
Vendredi					14-18h		N. Grosmaire Outils infos F. Gleyze Atelier vidéo	Salle infos

SEMAINE WORKSHOPS

Semaine du 23 janvier 2017

Peinture: Hans Seghers

Emploi du temps – Semestre 4

Date	Horaires		Professeur	Salle	Horaires		Professeur	Salle
Mardi	11-12h30		A.Thorpe Anglais	A16				
Mercredi	11-13h	COURS	N. Pugnet Art contemporain	Salle de conférences	17-18h30	COURS	A. Thorpe Anglais	A16
Jeudi (visites d'expos)	9-11h	COURS	A. Raniéri Histoire de l'art	Salle de conférences	14-15h30	COURS	A. Thorpe Anglais	A16
Vendredi	9-13h				14-18h 1 vendredi sur 2	COURS	N. Grosmaire Outils infos	Salle infos

SEMAINE WORKSHOPS

Semaine du 27 mars 2017

Peinture: Hans Seghers

SESSIONS

2-1 : M. Fortuné *Vidéo* / C. Mélois *Édition*

2-2 : M. Fortuné *Vidéo* / C. Mélois *Édition*

2-3 : A.Pineau et I. Simonou-Viallat

2-4 : J.C. Gagnieux

2-5 : A. Vasseux

2-6 : D. Endeweld

2-7 : J.M. Cérino et H.Duprat

2-8 : B. Bauer

Durant les sessions, les cours théoriques et techniques sont maintenus:

- Histoire de l'art
- Art contemporain
- Anglais
- Atelier infographie
- Atelier vidéo

UE : Méthodologie, techniques et mises en œuvre

Non Nova, sed nove ?

Cours Citations, détournements et appropriations, le rapport à l'histoire

Dessin et volume

Augustin Pineau et Dror Endeweld

Objectifs

Développer un regard critique et une pratique en relation avec l'histoire de l'art moderne et contemporain et l'histoire des idées.

Positionner la pratique plastique de chacun dans un contexte culturel et artistique contemporain.

Contenu

À partir d'une analyse critique d'œuvres modernes et contemporaines, les étudiants devront en choisir une et développer, vis-à-vis d'elle, une série de travaux qui met en évidence les notions de citation, détournement, parodie, simulacre, hommage.

Cette thématique ouverte permet aux étudiants de développer leurs intérêts pour une approche historiciste de l'art, de mieux appréhender les œuvres fortes qui constitue le socle de notre culture contemporaine et de se positionner face à elles à travers une pratique précise.

Critères et modalités d'évaluation

Prise de parole individuelle des étudiants.

Pertinence de la relation entre les réponses plastiques de l'étudiant, le corpus d'œuvres choisies par lui dans les musées et les notions de citation et détournement.

Confrontation des expérimentations plastiques individuelles au sein du groupe afin de favoriser la circulation des idées et la différenciation du travail de chaque étudiant.

Contrôle continu.

Indications bibliographiques, filmographiques, webographiques

Buchloh Benjamin H.D. *Formalisme et historicité - Autoritarisme et régression: Deux essais sur la production artistique dans l'Europe contemporaine*. s.l.: Éditions Territoires, 1982.

Collectif, *Ceci est une icône, du chef d'œuvre à la culture populaire*, 5 continents, Paris, 2014

Collectif, *Artstudio n°11: La peinture américaine des années 80*.

Debord Guy-Ernest, Wolman Gil J, « Mode d'emploi du détournement » dans *Les Lèvres nues*, n° 8, mai 1956, Allia, Paris, 1998.

Huyghe Pierre, Emma Lavigne - catalogue d'exposition, centre pompidou 2013

Lista Giovanni, Dada, libertins et libertaires,

L'insolite, 2005.

Meyer-Buser Susanne, Orchard Karin, *Merz, In the beginning was Merz: from Kurt Schwitters to the present day*, Hatje Cantz, 2000.

Naumann Francis M., *Marcel Duchamp, l'art à l'ère de la reproduction mécanisée*,

Hazan, Paris, 1999.

Taylor Brandon, *Collage, l'invention des avant-gardes*, Hazan, Paris, 2005.

Replay Christian Marclay - RP/Ringier 2007

Starling Simon, *Thereherethere*, 2010 - Mac/Val

Performance et son

Cours et session Enjeux et intérêts du champ performatif 2

Jean-Claude Gagnieux

Objectifs

Saisir par tuilage les enjeux de la voix, du geste, du son, de l'écrit et de l'objet-instrument. Faire en sorte que l'action s'impose avec intérêt et pertinence, via des ateliers d'écritures, de phonation, de technique d'accrochage sonore, de gestulations maîtrisées et de construction. Permettre d'avoir une vision de l'histoire et des enjeux divers de la musique, du son et de la performance

Contenu

Par le visionnage, l'écoute et la lecture des expériences de plasticiens, mais aussi de chorégraphes, musiciens, chercheurs en anthropologie, ethnologie, musicologie, poésie et contes. Au travers d'exercices protéiformes, chacun a le choix du moyen (et ruse) plastique et doit répondre à des sujets ou thèmes de travail. Travail individuel.

Critères et modalités d'évaluation

Contrôle continu et bilan écrit et oral.

Sur les réponses, adaptations, aménagements et mise en œuvres particulières de l'étudiant ; tenue d'un carnet sonore et de recherche, liens créés avec les autres disciplines. L'étudiant devra par l'ambition mesurée de ses recherches faire montre d'assez d'élan pour continuer son investissement

Session

Convoquer, Exposer/Diffuser le Son, et écrire une histoire.

Initiation à la prise de son, au logiciel de traitement et à l'écoute.

Indications bibliographiques

Beckett Samuel, *La Dernière bande*, Minuit, Paris, 1992.

Bioy Casares Adolfo, *L'Invention de Morel*, 10/18, Paris, 1992.

Brisset Jean-Pierre, *La Grande nouvelle*, Mille et une nuits, Paris, 2004.

Demarcq Jacques, *Les Zozios*, Nous, Caen, 2008.

Heidsieck Bernard, Bobillot Jean-Pierre, *Poésie action*, J. M. Place, Paris, 1996.

Sonothèque voix

De Guillaume de Machaut (Charles Ives, Eric Satie, Spike Jones, Olivier Messien) à Charlemagne Palestine, Don Cherry, Ivor Cutler, Charlie Parker, Laurie Anderson, Velvet Underground, Thelonious Monk, Pierre Bastien, Pierre Boulez, Brian Eno, John Cage, Sun Ra, Claude Debussy, Francisco Lopez, Ghédalia Tazartès, Galas Diamandas, Frédéric Le Junter, Panhuysen Paul...

Cours et session Séries et séquences : le livre photographique

Brigitte Bauer

Objectifs

Développer une photographie pensée et construite, à l'opposé des démarches basées exclusivement sur l'exploration du réel et les capacités d'enregistrement du médium.

Trouver son terrain de travail. Multiplier les expérimentations tout en élargissant le champ des connaissances. Affirmer et argumenter ses choix.

Contenu

Concevoir, mettre en œuvre et développer un projet photographique sous forme de série ou séquence, sur la durée du semestre. Expérimenter différents outils et techniques, affirmer des choix. Sélectionner, trier, refaire, pour aboutir à un ensemble cohérent d'images accompagnées de textes et/ou de légendes.

Conception, mise en page et réalisation d'un premier livre photographique, en s'appuyant sur des sites web spécifiques (Blurb, Newspaper Club...).

Tout au long du semestre, l'évolution de ces projets individuels est accompagnée d'étude d'ouvrages d'artistes historiques et contemporains, avec un accent particulier sur les pratiques récentes d'autoédition.

Débats collectifs et présentations mutuelles des travaux de chacun.

Critères et modalités d'évaluation

Participation active, qualité des projets, assiduité et engagement, qualité des travaux réalisés. Contrôle continu suivi d'une présentation orale de chaque livre réalisé.

Indications bibliographiques, filmographiques, webographiques
Frank Robert, *Les Américains*, Delpire, Paris, 2007.
Parr Martin, *Le Livre de photographies, une histoire. Volume 1*, Phaidon, Paris, 2005.

Parr Martin, *Le Livre de photographies, une histoire. Volume 2*, Phaidon, Paris, 2007.
Parr Martin, *Le Livre de photographies, une histoire. Volume 3*, Phaidon, Paris, 2013.
Rowell Margit, *Ed Ruscha, photographe*, Steidl, Göttingen, 2006.

Initiation au milieu de l'art

Jean-Marc Cerino et Hubert Duprat

Objectifs

Favoriser dès la deuxième année une initiation au fonctionnement du milieu de l'art.

Contenu

Sous forme de cours, par des exemples, visites, rencontres et discussions, mise en place d'une initiation au fonctionnement du milieu de l'art.

Critères et modalités d'évaluation

Contrôle continu et bilan oral.

Les critères reposent sur l'investissement et la participation.

Indications bibliographiques, filmographiques, webographiques

Afin de rester en phase avec chaque projet, une bibliographie individuelle est proposée aux étudiants.

Vidéo

Session Filmer l'objet, filmer les objets

Maïder Fortuné

Objectifs

L'objectif de la session est, d'une part, de réaliser un film à partir d'un objet (choisi individuellement) et, d'autre part, de présenter ce film dans une installation.

Contenu

Cet atelier souhaite explorer en deux temps les rapports de l'objet à son image filmique.

Il est proposé de croiser les pratiques de la sculpture et de la vidéo pour explorer les potentialités de narration induites par la concentration sur un objet isolé. La session débutera par la présentation de nombreux extraits de films et vidéos abordant l'objet ou la chose, à chaque fois de manière différente. Puis viendra un temps de tournage de projets individuels et enfin leur mise en espace dans une proposition d'installation.

Critères et modalités d'évaluation

Assiduité. Engagement et participation. Qualité des réalisations et des présentations. Contrôle continu et rendu en fin de session.

Filmographie

Cinéma/ Vidéos :

Robert Bresson, *L'Argent*.

Jean-Daniel Pollet, *Dieu sait quoi*.

Andrei Tarkovski, *Le Miroir*.

Jean-Marie Straub & Danielle Huillet, *America*.

Jean-Luc Godard, *Deux ou trois choses que je sais d'elle*. (5') (la revue).

Bibliographie sélective

Barthes Roland, *Mythologies* (les jouets)

Perec Georges, *Les choses + Un homme qui dort* (20')

Ponge Francis, *Le Parti pris des choses* (le savon).

Quintane Nathalie. *Chaussures*, P.O.L., 1997.

Sartre Jean-Paul, *La Nausée* (la racine, les bretelles).

Session Pratiques éditoriales 2

Clémentine Mélois

Objectifs

S3: Maîtrise des techniques d'impression, assimilation des enjeux d'une œuvre imprimée, des notions de multiple, de diffusion, d'original reproductible dans l'histoire de l'art.

S4: L'étudiant devra finaliser un travail d'édition abouti en s'appuyant sur ses acquis techniques, en regard de ses interrogations artistiques, le suivi technique étant accompagné d'une relation critique sur le rapport aux autres médias.

Contenu

Séances d'initiation aux techniques afin que l'étudiant acquiert les bases nécessaires pour développer son projet de façon autonome; entretiens individuels et collectifs sur le suivi des projets; cours théoriques sur l'histoire des pratiques éditoriales, de la typographie et du livre d'artiste, sur les notions de multiple et de diffusion des œuvres imprimées.

Critères et modalités d'évaluation

Pertinence et qualité des réalisations, assiduité et engagement. Contrôle continu, rendu de projets et examen écrit.

Dessin, peinture

Session L'ombre, du matériel à l'immatériel

Augustin Pineau et Isabelle Simonou-Viallat

Objectifs

La proposition de travail part de l'analyse d'œuvres modernes et contemporaines mettant en jeu la question de l'ombre. Les étudiants devront travailler par groupe de deux ou trois et utiliser plusieurs media autour du dessin et de la peinture. Conquérir de nouveaux supports et de nouveaux espaces plastiques et théoriques. Travailler à plusieurs et de façon transversale.

Contenu

Le travail devra mettre en évidence la question de l'ombre. Un texte d'intention sera présenté par chaque groupe d'étudiant (deux ou trois) en début de session et un texte d'analyse du travail à posteriori servira à la présentation de l'accrochage des travaux lors de la rencontre critique prévue en fin de session avec tout le groupe. Ce projet permet une réflexion sur le dépassement des limites habituelles des formes de l'art vers des formulations mettant en jeu la question de l'immatérialité.

Critères et modalités d'évaluation

Prise de parole individuelle des étudiants. Textes accompagnant les projets (intentions et analyse). Analyse de la cohérence entre la mise en œuvre et la mise en espace des travaux réalisés. Confrontation des expérimentations plastiques individuelles au sein du groupe afin de favoriser la circulation des idées et la différenciation du travail de chaque étudiant. Bilan collectif sous forme de rencontre critique avec le groupe à la fin de la session de travail.

Indications bibliographiques

Balekan Henri, *Des lumières et des ombres*, Édition du Collectionneur, 1998.
Gombrich Ernst, *Ombres portées. Leur représentation dans l'art occidental*, Gallimard, 1996.
Collectif, *Le signe incarné: ombres et reflets dans l'art contemporain*, Mauryon, Hazan, 2001.
Minazzoli Agnes, *La première ombre, Réflexion sur le miroir et la pensée*, Minuit, 1991.
Von Chamisso Aldebert, *L'étrange histoire de Peter Schlemihl*, Le livre de poche, 1995.

Monographies: consulter les

monographies concernant les artistes ci-dessous (liste non exhaustive):
Christian Boltanski, Lourdes Castro, Giorgio de Chirico, Joseph Cornell, Marcel Duchamp, Lucio Fontana, Alain Fleisher, Mona Hatoum, Raoul Hausmann, Colette Hyvrard, Jasper Johns, Fritz Lang, Laszlo Moholy-Nagy, Giorgio Morandi, Yannick Gonzales, Raymond Hains, Henri Rivière, Henri de Toulouse Lautrec, Hans Richter, Michel Verjux, Kara Walker...

Sculpture, volume, espace

Session Objets spécifiques, sites spécifiques

Dror Endeweld

Objectifs

Concevoir et réaliser des volumes autonomes à caractère perceptuel et de dimension physique, comprendre le rapport qu'entretient l'espace intérieur du volume avec l'espace extérieur. Réaliser des installations, des œuvres « in situ ».

Comprendre l'opposition fondamentale entre une conception autonome de l'œuvre et une conception d'interdépendance de l'œuvre dans un contexte.

Contenu

Le Minimal art (l'objet, ni peinture ni sculpture), son idéologie générale liée à la phénoménologie et les différentes conceptions des artistes, D. Judd, C. Andre, D. Flavin, S. Lewitt. Relier ces approches à leurs références historiques et démontrer l'évolution contradictoire vers l'art conceptuel.

L'œuvre « in situ » depuis ses origines, l'Art total, l'œuvre dans l'atelier des artistes, C. Brancusi, K. Schwitters, jusqu'aux travaux dans l'espace urbain de D. Buren et ses interventions éphémères dans les musées.

À partir de cours magistraux, de conférences et selon des thématiques précises, les étudiants sont appelés à réaliser des installations.

En parallèle, il leur est demandé d'effectuer des recherches personnelles sur ces sujets, d'analyser et de s'appropriier les textes et références liés à ces problématiques.

Critères et modalités d'évaluation

Qualité des réalisations et des dossiers théoriques.

Contrôle continu, accrochage de fin de semestre et dossier écrit.

Indications bibliographiques

Asher Michael, *Writings 1973-1983 on Works 1969-1979*, écrit avec l'historien de l'art Berger Maurice, *Labyrinths, Robert Morris, Minimalism and the Sixties*, Harper & Row, New York, 1989.

Gintz Claude, *Regards sur l'art américain des années soixante*, Territoires, Paris, 1979.
Judd Donald, *Écrits 1963-1990*, Daniel Lelong éditeur, Paris, 1991.
Mollet-Viéville Ghislain, *Art minimal et conceptuel*, Genève, Skira, 1995.

Workshop peinture

Artiste : Hans Seghers

L'espace comme objet – L'objet comme espace

«...évoquer des choses massives qu'entoure une surface.»

Léonard De Vinci

Le contenu du workshop sera suspendu à ce jeu subtil qu'est «L'illusion», aspect principal de la «peinture» et au «Tableau» comme à la fois «objet peint» et support d'une «image peinte». Le tableau, cet objet plat qui devient «espace», fenêtre ou ouverture, et cet «espace peint» dans lequel toute réalité peut prendre forme et toute forme peut devenir réalité. Une surface sur laquelle se pose des choses.

Le rôle que joue «l'Objet» réel ou représenté est lié à cette recherche sur l'image peinte car sans support matériel ou même mental l'image ne peut pas se matérialiser.

Dans ce workshop on interroge différents chemins pour parvenir à s'approprier et à régénérer cette illusion d'une réalité en combinant un «Champ de Couleur» et un «Regard Vertical», «...lien direct entre ces deux réalités que nous avons sous nos pieds et au dessus de notre tête...» Philippe Dubois

Hans Seghers

2016

Repères utiles mais non exhaustifs :

«L'art et l'illusion», Psychologie de la représentation picturale. E. Gombrich
«Traité de la peinture», Léonard De Vinci
«Point et ligne sur plan», Contribution à l'analyse des éléments de la peinture, Wassily Kandinsky
«Le regard Vertical», Philippe Dubois (Essai apparu dans «Les paysages du cinéma» de Jean Mottet Éd. Champ Vallon 1999)
«Théorie du Nuage», Pour une histoire de la peinture, Hubert Damisch Chapitre 4.2 Le ciel et la terre, Chapitre 5; 5.1.1. Le service des nuages
«A new Method for Assisting the Invention in the Composition of Landscape», Alexander Cozens

À voir aussi :

Marcel Duchamp – Kasimir Malevitch
– Joseph Kosuth – Giovanni Anselmo – Anish Kapoor – Wolfgang Laib – Robert Ryman – Yves Klein – Helmut Federle – Paolo Uccello – Piet Mondriaan – Blinky Palermo – Giovanni Piranesi – Jaques-Louis David – Lawrens Weiner – Gunther Förg – Art & Language – Marthe Wery – Gerhart Richter – Raoul De Keyser – etc.

Pratique de la vidéo

Frédéric Gleyze, assistant d'enseignement

Objectifs

Accompagnement sur la réalisation de plusieurs films vidéo avec des thématiques imposées par le professeur référent. Exemples : «le remake», «l'objet», «l'utilisation d'images d'archives», «la vidéo performance»... Un travail qui permet de suivre toutes les étapes de l'élaboration d'un film, depuis la phase projet jusqu'à sa diffusion et qui s'inscrit dans une dynamique collective.

Contenu

Apprendre à développer un projet en prenant en considération les contraintes de faisabilité (durée, mise en œuvre, choix esthétique et technique...).

Écriture d'un synopsis, d'un scénario, repérage, organisation du tournage et tournage, gestion des sources, montage et diffusion. Formation spécifique en fonction des besoins : mise à niveau Final Cut Pro, éclairage studio, utilisation d'une carte Atem TV studio pour la captation directe en vidéo performance...

Critères et modalités d'évaluation

La méthode et les critères d'évaluation sont définis avec le responsable pédagogique référent dans le cadre de la session vidéo et se concrétise par une présentation (projection ou accrochage).

S3 : Certification : Outils informatiques/multimédia**S4 : Formation Multimédia / PAO****(Travail en atelier, suivi technique de projet)**

Nicolas Grosmaire

Objectifs

Les modules de formation contenus dans le principe de « certification », sont destinés à rendre autonome les étudiants dans l'utilisation et la pratique de base des médiums de type multimédia.

Ces acquisitions peuvent permettre d'avoir un profil type d'étudiant diplômable ouvrant à plus de compétences, de réflexions et de constances.

Le semestre 4 sera essentiellement basé sur des ateliers spécifiques professionnalisant permettant de connaître, apprivoiser voire détourner l'outil informatique, ses périphériques et ses logiciels au service d'un projet. L'acquisition de « compétences fondamentales » par la formation, la réalisation et la réflexion se fera à partir d'exercices transversaux entre les pôles dessin/édition et photographie/vidéo.

Contenu

Suivant le contenu défini en semestre 1 et 2, un complément de « compétences fondamentales » se fera par :

- la découverte de la pratique et de la conception informatisée,
- la découverte des logiciels professionnels du print et de la PAO,
- la découverte des principes de publication et diffusion.

Dans la continuité du semestre 3, les formations permettront de s'orienter davantage vers une pratique personnelle ou professionnelle, suivant les axes des semaines pédagogiques et des workshops.

Les pratiques et découvertes antérieures amèneront les étudiants à se confronter aux problématiques de production et de diffusion.

Critères et modalités d'évaluation

La méthode et les critères d'évaluation sont définis avec le responsable pédagogique référent suivant le type de travail ou de formation organisés durant le semestre.

Contrôle continu et/ou examen de fin de semestre (défini avec l'enseignant responsable).

UE : Histoire, théorie des arts et langue étrangère

Anglais

Adam Thorpe

Objectifs

Améliorer le niveau de la langue anglaise orale et écrite, de chaque étudiant. Ouverture vers la culture anglo-saxonne, surtout à travers l'art britannique, mais aussi la littérature, la musique...

Contenu

Encouragement et approfondissement de l'oral. Acquisition et développement du vocabulaire, des structures verbales, syntaxiques et idiomatiques de la langue, orale et écrite et de la prononciation, en relation avec des jeux de rôle, des séances de conversation, des textes choisis sur l'art, des ateliers d'écriture (poèmes et dialogues). Cours magistraux sur l'histoire de l'art britannique. Débats informels autour de l'art contemporain et de l'histoire de l'art. Projet : travail sur l'édition d'un recueil de poèmes écrits par les élèves (en anglais), illustré par des références aux artistes britanniques étudiés.

Critères et modalités d'évaluation

Participation active, travail écrit par niveau.

Indications bibliographiques, filmographiques, webographiques

Arnheim Rudolf, *Visual Thinking*, University of California Press, 1969.
Bell Susan, *The Artful Edit*, W. W. Norton, New York, 2007.
Daniels Alfred, *Art of the Garden: The Garden in British Art, 1800 to the Present Day*, Tate Publishing, 2004.
Leech Geoffrey, *A Linguistic Guide to English Poetry*, Longman, 1988.
Mathieson Eleanor, Tapiés Xavier, *Street Art and the War on Terror*, Kerero Books, Londres, 2007.

Rosenthal Michael, *Constable*, Thames & Hudson, Londres, 1987.
Vaughan William, *British Painting: the Golden Age*, Thames & Hudson, Londres, 1999.
The Norton Anthology of Modern Poetry, Ellmann/O'Clair, New York, 1973.
Des catalogues/guides d'expositions divers (ex : *Sensation*, *William Blake*, *J. M. Waterhouse*, etc.).
Articles du jour des journaux anglais (ex : *The Guardian*).

Culture générale

Hors-champ. Littérature et cinéma

Annalisa Bertoni

Objectifs

Interroger le rapport entre médiums et s'ouvrir à l'interdisciplinarité pour élargir le champ des connaissances et développer des compétences transversales. Produire une analyse cohérente et argumentée des textes et des œuvres.

Contenu

La rencontre entre littérature et cinéma a donné lieu à des échanges riches et diversifiés qui dépassent largement l'adaptation cinématographique d'œuvres littéraires ou l'emprunt d'effets cinématographiques en littérature. Nous prendrons en examen les recherches d'écrivains et de cinéastes et les collaborations entre eux qui ont conduit à l'expérimentation de nouveaux langages et à la création d'œuvres hybrides comme les ciné-romans, les novellisations, ou les ciné-poèmes.

Critères et modalités d'évaluation

Pertinence et rigueur de l'analyse, clarté de l'exposé et qualité de l'expression écrite. Capacité à adopter un point de vue personnel, distancié et critique. Assiduité et participation. Examen écrit de fin de semestre : analyse de textes et d'œuvres.

Indications bibliographiques, filmographiques, webographiques
Alferi Pierre, *Cinépôèmes et Films parlants*, Les Laboratoires d'Aubervilliers, 2003.
Cléder Jean, *Entre littérature et cinéma. Les affinités électives. Échanges, conversions, hybridations*, Armand Colin, Paris, 2012.
Critique n° 795-796 : « Cinélittérature », août-septembre 2013.

Duras Marguerite, *Hiroshima mon amour; scénario et dialogues*, Gallimard, Paris, 1960.
Resnais Alain, *Hiroshima mon amour*, 1959.
Robbe-Grillet Alain, *L'Année dernière à Marienbad, ciné-roman*, Les Éditions de Minuit, Paris, 1961.

Histoire de l'art

S3 :

Aspects des avant-gardes européennes, 1900-1930

S4 :

1. Figurations et abstractions

2. Espèces d'espaces

Albert Raniéri

Objectifs

Mise en perspective du travail de l'étudiant en relation avec les pratiques historiques et modernes. Élaborer une argumentation critique relative aux pratiques étudiées en cours.

Contenu

Tous les «ismes» et le Bauhaus. Arts plastiques, architecture, scénographie, esthétique industrielle, nouvelle typographie.

Critères et modalités d'évaluation

Un écrit sur table. Remise d'un dossier critique privilégiant une technique ou une thématique traitée transversalement, en relation avec le cours. L'étudiant peut choisir des œuvres et (ou) des écrits. Suivi du dossier de méthodologie et synthèse qui accompagne les recherches et le travail personnel de l'étudiant. Pertinence des écrits personnels, de l'iconographie et de la bibliographie retenue.

Indications bibliographiques

S3 :

Conio Gérard, *Le Constructivisme russe*,

L'Âge d'Homme, Lausanne, 1987.

Lemoine Serge, *Kurt Schwitters*, Paris,

Centre Georges Pompidou, MNAM, Paris, 1994.

Lista Giovanni, *Futurisme: manifestes, documents, proclamations*,

L'Âge d'Homme, Lausanne, 1973.

Marcadé Jean-Claude, *L'Avant-garde russe*, Flammarion, Paris, 1995.

Richard Lionel, *Comprendre le Bauhaus, un enseignement d'avant-garde sous la république de Weimar*, Infolio, Paris, 2009.

S4 :

Arasse Daniel, *Anselm Kiefer*, Éditions du Regard, 2001

Belting Hans, *La vraie image, croire aux images ?* Gallimard, 2007

Deleuze Gilles, *Francis Bacon, logique de la sensation*, La Différence, 1981

Fréchuret Maurice, *Le mou et ses formes*,

ENSBA, Paris, 1993

Guilbaut Serge, *Comment New-York vola l'idée d'art moderne*, Jacqueline Chambon, Nîmes, 1988

Millet Catherine, *L'art contemporain en France*, Flammarion, 1987

Sandler Irving, *Le triomphe de l'art américain*, 3 tomes, Carré, 1990

Catalogues d'exposition.

Ouvrages collectifs

Paris-Moscou, 1900-1930, Gallimard,

Centre Georges Pompidou, Paris, 1991.

Paris-New York, 1908-1998, Gallimard,

Centre Georges Pompidou, Paris, 1991.

Paris-Paris, 1937-1957, Gallimard,

Centre Georges Pompidou, Paris, 1992.

Paris-Berlin, 1900-1933, Gallimard,

Centre Georges Pompidou, Paris, 1992.

Le Futurisme à Paris: une avant-garde explosive, Centre Georges Pompidou,

Paris, 2008.

Art contemporain

Réflexion sur les pratiques contemporaines

Natacha Pugnet

Objectifs

À partir de thématiques communes, appréhender la diversité des démarches et des formes plastiques.

Mettre en relation la démarche de l'artiste avec la pensée de l'époque, telle qu'elle apparaît dans différents champs du savoir. Être capable d'utiliser les connaissances de manière rigoureuse et nuancée.

Contenu

Les démarches analysées seront choisies en fonction de thématiques transversales (animalité, féminin/masculin) envisagées historiquement et articulées à des questionnements sociétaux.

Les œuvres s'inscrivent principalement dans le champ de l'art contemporain, mais non exclusivement. Le cours est dialogué.

Critères et modalités d'évaluation

Chaque étudiant devra produire une dissertation préparée par un travail de recherche lié à l'une des questions étudiées en cours.

Pertinence de l'analyse, capacité à porter un regard critique, rigueur et clarté de l'exposé, étendue des références. Assiduité et participation aux cours.

Indications bibliographiques, filmographiques, webographiques

Animalité

Lestel Dominique, *L'Animalité*, L'Herne, Paris, 2007.

Zoos humains - De la Vénus hottentote aux reality-shows (collectif), Paris, La Découverte, 2002

Féminin/masculin

Detrez Christine, *La Construction sociale du corps*, Seuil, coll. Points, Paris, 2002.

Féminin/masculin. Le sexe de l'art, cat. d'exposition, Paris, Gallimard/Centre Georges Pompidou, 1995

Gonnard Catherine, Lebovici Elisabeth, *Femmes artistes/artistes femmes*, Flammarion, Paris, 2007.

UE : Recherches et expérimentations personnelles

Initiation à la Recherche plastique :

Qu'est-ce qu'un lieu ?

Arnaud Vasseux

Objectifs

Appréhender une autre échelle dans la réalisation en relation à un espace. Intervenir en dehors de l'atelier ou de l'école et confronter sa réalisation à d'autres types d'espaces. Améliorer son discernement et son sens de l'analyse de ses travaux comme de ceux des autres. Identifier un champ de références en regard de ses réalisations et de sa réflexion. Diversifier les supports d'approches : maquettes, dessins, photomontages...

Contenu

La question du lieu et de l'espace est abordée en considérant toutes les pratiques. Elle permet d'appréhender d'autres termes et types d'espaces : site, terrain, territoire, milieu et paysage. Mais aussi, comment appréhender un espace spécifique ? Le cours vise à interroger le monde qui nous entoure à partir de la perception que nous avons de l'espace et, notamment, à partir des espaces dont nous avons une connaissance particulière. Il s'agit donc d'être le plus attentif possible à sa perception dans notre environnement en cherchant les moyens plastiques pour « ramener » du lieu, du dehors dans une pratique tridimensionnelle. Comment révéler un point de vue et une manière de comprendre un lieu à travers la manipulation de formes, d'objets et/ou de matériaux ? Comment rendre compte de la singularité d'une expérience ? Comment élaborer son propre langage plastique à partir de l'espace qui nous entoure ?

Critères et modalités d'évaluation

Assiduité pendant le cours. Engagement dans le projet et la ou les réalisations (production). Pertinence des lieux choisis. Qualité des réalisations et de leur présentation. Qualité des documents d'approche (esquisses, documents et notes) et du cheminement par la présentation d'un dossier articulant textes et documents. Présentation orale et écrite des réalisations au terme du cours. Contrôle continu (réalisations et participation) et rendu d'un dossier de synthèse en fin de semestre.

Indications bibliographiques, filmographiques, webographiques

Augé Marc, *Lieux et non-lieux*, Seuil, Paris, 1992.
Davila Thierry, *Marcher, créer*, Éditions du Regard, Paris, 2002.
Dean Tacita, Millar Jeremy, *Lieu*, coll. Question d'art, Thames & Hudson, Paris, 2005.

Perec Georges, *Espèces d'espaces*, Galilée, Paris, 2000.
Tiberghien Gilles, *Nature, art, paysage*, Actes Sud, Arles, 2001.
Tuan Yi-Fu, Perez Céline, *Espace et lieu : la perspective de l'expérience*, Infolio, Paris, 2006.

Session Accrochage

Jean-Marc Cérino et Hubert Duprat

Objectifs

Proposer dès la deuxième année une initiation au projet personnel afin de favoriser une bonne progression vers la troisième année.

Contenu

Sous forme de sessions et par des projets collectifs de mises en espaces et en expositions, comme par des entretiens individuels, chaque étudiant est amené à développer les amorces d'un projet personnel. Expériences devant favoriser l'appréciation de la justesse des propositions plastiques, leur dialogue, comme la capacité à parfois les infléchir ou les faire évoluer. Lors d'une présentation orale, l'énonciation du projet personnel, l'analyse qui l'accompagne et la capacité critique de chacun seront convoquées.

Critères et modalités d'évaluation

Les critères d'évaluation reposent sur la capacité à développer et à présenter son projet. Contrôle continu et bilan oral

Indications bibliographiques, filmographiques, webographiques

Afin de rester en phase avec chaque projet, une bibliographie individuelle est proposée aux étudiants.

3

Année 3 – Semestre 5 et 6

Coordinatrices : Maïder Fortuné et Annalisa Bertonni

Semestre 5	Enseignants	Volume horaire	ECTS
UE MÉTHODOLOGIE, TECHNIQUES ET MISES EN ŒUVRE			12
ARC S5-UE1 Prat.		2 ARC au choix = 96h	5 5
Rencontres critiques S5-UE1 Prat	Isabelle-Simonou-Viallat / A. Pineau		2
UE HISTOIRE, THÉORIE DES ARTS ET LANGUE ÉTRANGÈRE			8
Anglais S5-UE2 Théo.	A. Thorpe	24h	2
Art contemporain S5-UE2 Théo.	N. Pugnet	48h	4
Histoire de l'art S5-UE2 Théo.	A. Raniéri	24h	2
UE RECHERCHES PERSONNELLES PLASTIQUES			6
Suivi de projet S5-UE3	Professeur référent Professeur référent Coordinateur		2 2 2
S5-BILAN	Jury de bilan		4

Semestre 6	Enseignants	Volume horaire	ECTS
UE MÉTHODOLOGIE, TECHNIQUES ET MISES EN ŒUVRE			4
ARC S6-UE1 Prat.		2 ARC au choix = 96h	2 2
UE HISTOIRE, THÉORIE DES ARTS ET LANGUE ÉTRANGÈRE			5
Anglais S6-UE2 Théo.	A. Thorpe	24h	1
Culture générale S6-UE2 Théo.	A. Bertonni	24h	2
Histoire de l'art S6-UE2 Théo.	A. Raniéri	24h	2
UE RECHERCHES PERSONNELLES PLASTIQUES			4
Suivi de projet S6-UE3	Professeur référent Professeur référent Coordinateur		1 1 1
ARC Pratiques de l'exposition	Enseignant responsable – bilan	1 projet au choix	1
STAGE			2
S6-DIPLÔME	Jury de diplôme		15

Emploi du temps – Semestre 5 et 6

Date	Horaires		Professeur	Salle
Lundi	9-13h	ARC	D. Endeweld Art/architecture	Ateliers / A27
	14-18h30	RENCONTRES CRITIQUES	I. Simonou-Viallat / A. Pineau	A04
		COURS	A. Thorpe Anglais (S5)	A16
Mardi	9-13h	ARC	M. Fortuné / A. Bertoni / F. Gleyze Écrire/Filmer	Plateau vidéo / A21
			I. Simonou-Viallat / A. Pineau Peinture	B13
			J.C. Gagnieux Performance/son	
		RENCONTRES CRITIQUES	I. Simonou-Viallat / A. Pineau	A04
	14-16h	COURS	A. Bertoni Culture générale (S6)	Salle de conférences
Mercredi	14-18h	ARC	B. Bauer Photographie	
			C. Mélois Édition	Espace Création
			J.C. Gagnieux Performance/son	
	14-16h30	COURS	A. Thorpe Anglais (S6)	A16
Jeudi	9-11h	COURS	N. Pugnet Art contemporain (S5)	Salle de conférences
	11-13h		A. Raniéri Histoire de l'art	

* Tous les cours sont obligatoires, 2 ARC et 1 projet Pratiques de l'exposition

Projets Pratique de l'exposition :

Tout au long de l'année

- Le Papillon
- Art, histoire et objets
- Exposition et entretien Joëlle Tuerlinckx
- Partage des mondes
- Anthropologie de la montre 2
- Être et avoir

UE Histoire, théorie des arts et langue étrangère

Anglais

Adam Thorpe

Objectifs

Améliorer la langue anglaise orale, selon le niveau de chaque étudiant.

Contenu

Entretien individuel dans l'atelier de chaque étudiant. Travail sur la prononciation et vocabulaire spécialisé, dans le but de faire parler les étudiants de leur travail artistique en anglais, sans complexe. Trace du vocabulaire utilisé fournie par le professeur après chaque entretien.

Critères et modalités d'évaluation

Assiduité; un rapport écrit de l'entretien sera rendu.

Indications bibliographiques, filmographiques, webographiques
Arnheim Rudolf, *Towards a Psychology of Art: Collected essays*, London, 2010.
Boullata Kamal, *Belonging and Globalisation: Critical Essays in Contemporary Art and Culture*, London, 2008.

Greenberg Clement, *Art and Culture: Critical Essays*, Boston, 2002.
Sylvester David, *About Modern Art: Critical Essays 1948-2000*, London, 2002.

Art contemporain

Questions d'art contemporain

Natacha Pugnet

Objectifs

Conduire les étudiants à s'interroger sur certains enjeux majeurs des pratiques contemporaines. Favoriser la prise de distance critique par l'ouverture à une réflexion personnelle. Apprendre à articuler les notions et les démarches.

Contenu

Deux questions seront traitées, éclairées et nourries par des pensées appartenant à d'autres champs de la culture et mises en relation avec des textes.

- Reprise, citation, appropriation : quels enjeux ?
- Existe-t-il un mauvais goût ?

Critères et modalités d'évaluation

Capacité à mettre les démarches en relation avec des notions théoriques. Pertinence de l'approche critique et ouverture du champ de recherche. Assiduité et participation. Examen écrit de fin de semestre. Chaque étudiant devra produire une dissertation fondée sur l'analyse d'un corpus d'œuvres, étayé par des lectures relatives à la question traitée en cours.

Indications bibliographiques, filmographiques, webographiques
Barthes Roland, « La mort de l'auteur » [1967], dans *Le bruissement de la langue. Essais critiques IV*, Seuil, coll. « Essais », Paris, 1984.
Borges (1899-1986), *Pierre Menard, auteur du Quichotte* [1939], dans *Fictions* [1956-1960], Folio, Paris, 1983.

Collectif, *André Raffray ou la peinture recommencée*, La Différence, Paris, 2005.
Michaud Yves, *Critères esthétiques et jugement de goût*, Nîmes, Jacqueline Chambon, 1999.
Roux Frédéric, *Éloge du mauvais goût*, éd. du Rocher, 2011.
Moles Abraham, *Le kitsch*, Tours, Mame, 1971.

Culture générale

Que reste-t-il ? Ruines et décombres

Annalisa Bertoni

Objectifs

Développer la capacité d'analyse dans une perspective historique et contemporaine, à travers une approche interdisciplinaire. Apporter des outils méthodologiques et des éléments critiques au projet personnel en cours d'élaboration.

Contenu

Depuis la Renaissance, les ruines inspirent la création de peintres, écrivains et architectes et sollicitent la réflexion politique et la méditation métaphysique. À l'époque des Lumières, la ruine devient la métaphore de la fragilité de l'œuvre humaine et de l'incertitude de l'homme lui-même. Est-ce encore vrai aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'une ruine dans le monde contemporain ? Quelle différence entre ruines et décombres ? En retraçant l'origine et les transformations de cet objet esthétique, il s'agira de repérer la permanence du topos ruiniste et d'interroger ses fonctions critiques à l'époque contemporaine.

Critères et modalités d'évaluation

Engagement dans la recherche, pertinence et étendue des références. Rigueur et originalité de la réflexion critique. Assiduité et participation. Examen écrit de fin de semestre : dossier de recherches sur un corpus d'œuvres et de textes sélectionnés par l'étudiant en accord avec l'enseignante.

Indications bibliographiques, filmographiques, webographiques

Augé Marc, *Le Temps en ruines*, Galilée, Paris, 2003.
Habib André, *L'Attrait de la ruine*, Yellow Now, Crisnée, Belgique, 2011.
Lacroix Sophie, *Ce que nous disent les ruines. La fonction critique des ruines*, L'Harmattan, Paris, 2007.

Makarius, Michel, *Ruines*, Paris, Flammarion, 2004.
Protée, « Imaginaires des ruines », sous la dir. de Richard Bégin, Bertrand Gervais et André Habib, vol. 35, n° 2, automne 2007.

Histoire de l'art

Art et Architecture

L'idée de nature dans l'art

Albert Raniéri

Objectifs

Mise en application des acquis précédents. Autonomie des projets plastiques. Capacité à écrire et à argumenter. Références culturelles, esthétiques, plastiques. Capacité à s'approprier des connaissances et à les articuler à une problématique.

Approfondissement des recherches et des orientations personnelles en relation avec l'analyse critique de l'étudiant sur sa propre pratique théorique et plastique.

Contenu

La ville des artistes, la ville des architectes. Réalité et utopie. L'idée de la ville dans l'art et l'architecture. De la Renaissance aux utopies contemporaines. Arts plastiques, architecture, commandes publiques. L'artiste et la nature. De la Renaissance au Land Art et à l'Arte Povera.

Critères et modalités d'évaluation

S5. Un écrit sur table. Visites d'atelier. Accompagnement théorique. Dossier méthodologie et synthèse en relation avec le travail plastique de l'étudiant. Capacité à argumenter, ouverture d'esprit, pertinence des choix plastiques et théoriques, orientations bibliographiques. S6. Un écrit sur table relatif au cours. Visites d'atelier. Accompagnement théorique. Finalisation du dossier méthodologie et synthèse demandé au semestre 5, articulé à la démarche plastique de l'étudiant.

Indications bibliographiques

S5 :
Ardenne Paul, *Un art contextuel*, Flammarion, Paris, 2002.
Benevolo Leonardo, *Histoire de la ville*, Parenthèses, Marseille, 1995.
Benjamin Walter, *Paris, capitale du XIXe siècle*, Allia, Paris, 2003.
Calvino Italo, *Les Villes invisibles*, Seuil, Paris, 1996.
Choay Françoise, *Le Sens de la ville*, Seuil, Paris, 1972.
Choay Françoise, *Pour une anthropologie de l'espace*, Seuil, Paris, 2006.
Davis Mike, *City of quartz : Los Angeles, capitale du futur*, La Découverte, Paris, 2006.
Foucault Michel, *Surveiller et punir*, Gallimard, Paris, 1991.
Lyotard Jean-François, *La Condition post-moderne*, Minuit, Paris, 1979.
Ragon Michel, *L'Homme et les villes*, Albin Michel, Paris, 2000.
Sansot Pierre, *Poétique de la ville*, Payot, Paris, 2004.

S6 :

Brun Jean-Paul, *Nature, art contemporain et société*, L'Harmattan, Paris, 2007.
Cauquelin Anne, *L'Invention du paysage*, Plon, Paris, 1983.
Celant Germano, *Arte Povera*, ArtÉdition, Villeurbanne, 1989.
Clément Gilles, *Le Jardin planétaire*, Albin Michel, Paris, 1999.
Garaut Colette, *L'idée de nature dans l'art contemporain*, Flammarion, Paris, 1993.
Kastner Jeffrey, *Land Art et art environnemental*, Phaidon, Londres, 2004.
Lista Giovanni, *Arte Povera*, Art Édition, Villeurbanne, 1989.
Penders Anne Françoise, *En chemin le land-Art, vol. 1 : Partir, vol. 2 : Revenir*, Tiberghien Gilles. A, *Nature, Art, Paysage*, Actes Sud, Arles, 2001.

Catalogues d'expositions

Qu'est-ce que la sculpture moderne ?, Centre Georges Pompidou, MNAM, Paris, 1986.

Cycle

2

Cycle 2

Phase Projet

La phase Projet – Semestre 7 à 10

Pour la phase Projet, composée de 4 semestres, l'enseignement s'articule autour du développement de la problématique personnelle de l'étudiant et de la rédaction du mémoire de fin d'études.

Le travail personnel s'enrichit et se confronte à des contributions extérieures : ARC, workshops, séminaires de recherche, colloques, voyages d'études sont programmés par les enseignants et viennent alimenter le travail d'écriture du mémoire de fin d'études.

L'emploi du temps se répartit entre des cours théoriques obligatoires pour tous et plusieurs modules d'enseignement au choix : le suivi d'un ARC et un projet en M₁ et un projet en M₂ permettent une spécialisation progressive. Le pôle Pratiques de l'exposition est suivi par tous les étudiants. Il se compose de projets d'expositions menés par les enseignants, il est possible de changer d'ARC d'une année sur l'autre, dans la limite de places disponibles et avec l'accord de l'enseignant responsable.

Par ailleurs, l'étudiant doit choisir 3 professeurs référents pour son suivi de projet, parmi lesquels son directeur de mémoire. Il n'est pas possible de changer de professeurs référents en cours d'année. Il est en revanche autorisé de choisir des enseignants référents différents entre le Master 1 et le Master 2, sauf le directeur de mémoire.

Organisation du Master Pratiques de l'exposition

En Cycle 2, l'étudiant a le choix entre deux parcours, défini lors de sa demande d'admission en 4e année :

- le parcours Pratiques de l'exposition
- le parcours Écritures

Parcours Pratiques de l'exposition

Ce parcours vise à appréhender, par une approche critique, les différentes pratiques de l'exposition comme la présentation, par l'artiste, de son travail, mais aussi celles du commissariat et de l'accompagnement des expositions. Loin d'être cantonné aux questions de muséologie, aux « écritures » de l'exposition et à ses formats, ce parcours aborde aussi la notion d'exposition par des attitudes et des paradigmes : mise en scène de l'artiste, temporalité de l'œuvre, archivage.

Ce parcours propose une initiation à la recherche, théorique et artistique, autour des relations entre art et exposition. Les cours, séminaires et workshops sont dispensés par les enseignants de l'école avec la collaboration d'intervenants extérieurs : artistes, commissaires, critiques et autres professionnels du champ de l'art et de l'exposition.

Parcours Écritures

Cette formation vise à appréhender la pratique de l'écriture dans ses différentes formes et articulations avec les arts et à développer une réflexion critique sur ses apports à la fabrique de l'œuvre. L'écriture y est abordée à la fois comme médium à part entière, dans le cadre d'ateliers d'écriture créative, et comme pivot de productions expérimentales au croisement entre littérature, performance et arts plastiques. Ce parcours propose une initiation à la recherche, théorique et artistique, autour des relations entre écriture textuelle et filmique. Les cours, séminaires et workshops sont dispensés par les enseignants de l'école avec la collaboration d'intervenants extérieurs : artistes, écrivains, cinéastes et autres professionnels du champ de l'art et de l'édition.

4e année – Master 1	
Parcours Pratiques de l'exposition	Parcours Écrire / Filmer
1. Théorie	
Histoire de l'art: Histoire des expositions Methodologie Mémoire Anglais	
Séminaire <i>Display – Faire étalage</i>	Séminaire <i>La Flamme et le Papillon</i>
2. Pratiques	
a. ARC	
ARC Spécialisé: 1 au choix (sauf Écrire/Filmer)	ARC Spécialisé: Écrire / Filmer
ARC Pratiques de l'exposition: 1 projet au choix	ARC Pratiques de l'exposition: 1 projet au choix
b. Projet personnel	
Atelier	Atelier
3. Stage	
4 semaines de stage à minima	

5e année – Master 2	
Parcours Pratiques de l'exposition	Parcours Écrire / Filmer
1. Théorie	
Mémoire	
Séminaire <i>Display – Faire étalage</i>	Séminaire <i>La Flamme et le Papillon</i>
2. Pratiques	
Projet personnel	Projet personnel
Atelier	Atelier

4

Année 4 – Semestre 7 et 8

Coordinatrices : Clémentine Mélois et Isabelle Simonou-Viallat

Coordinatrices mémoire : Annalisa Bertoni et Natacha Pugnet

Semestre 7	Enseignants	Volume horaire	ECTS
UE INITIATION À LA RECHERCHE. SUIVI DU MÉMOIRE, PHILOSOPHIE, HISTOIRE DES ARTS			9
Histoire de l'exposition S7-UE1 Théo.	A. Raniéri	24h	2
Séminaire Méthodologie de la Recherche S7-UE1 Théo.	N. Pugnet / A. Bertoni	48h	3
Séminaire 1 S7-UE1 Théo			4
Séminaire <i>Display</i> OU Séminaire <i>La Flamme et le papillon</i>			
UE PROJET PLASTIQUE. PROSPECTIVE, MÉTHODOLOGIE, PRODUCTION			20
ARC: 1 ARC au choix			5
Bilan	Collégial		5
Pratique de l'atelier / Suivi de projet S7-UE2 Prat.	Professeur référent Professeur référent Coordinateur		4 4 2
UE LANGUE ÉTRANGÈRE			1
Anglais S7-UE3 Théo.	A. Thorpe		1

Semestre 8	Enseignants	Volume horaire	ECTS
UE INITIATION À LA RECHERCHE. SUIVI DU MÉMOIRE, PHILOSOPHIE, HISTOIRE DES ARTS			9
Séminaire Méthodologie de la Recherche	N. Pugnet / A. Bertoni	48h	2
Suivi du mémoire S8-UE1 Théo.	Directeur de mémoire	48h	3
Séminaire 1 S8-UE1 Théo.			4
Séminaire <i>Display</i> OU Séminaire <i>La Flamme et le papillon</i>			
UE PROJET PLASTIQUE. PROSPECTIVE, MÉTHODOLOGIE, PRODUCTION			20
ARC: 1 ARC au choix			5
1 Projet au choix			
Pôle Pratiques de l'exposition	Enseignant responsable		1
Bilan	Collégial		4
Pratique de l'atelier / Suivi de projet S8-UE2 Prat.	Professeur référent Professeur référent Coordinateur		3 3 2
Professionalisation + Stages	Tuteur de stages		2
UE LANGUE ÉTRANGÈRE			1
Anglais S8-UE3 Théo.	A. Thorpe		1

Emploi du temps – Semestre 7 et 8

Date	Horaires		Professeur	Salle
Lundi	9-13h	ARC	D. Endeweld Art / architecture	Ateliers / A27
	16-18h	COURS	A. Thorpe Anglais (S8)	A16
Mardi	9-13h	ARC	M. Fortuné / A. Bertoni / F. Gleyze Écrire/Filmer	Plateau vidéo / A21
			I. Simonou-Viallat / A. Pineau Peinture	B13
			J.C. Gagnieux Performance/Son	
	14-18h	SÉMINAIRE	La Flamme et le Papillon	A24
	9-13h et 14-18h	PROG de RECHERCHE	La Machine Pollet	A24
Mercredi	9-11h	COURS	N. Pugnet / A. Bertoni Méthodologie du mémoire	A21
	14-18h	ARC	B. Bauer Photographie	
			J.C. Gagnieux Performance/Son	
			C. Mélois Édition	Espace Création
Jeudi	11-16h	SÉMINAIRE	Display – Faire étalage	A24

* Tous les cours sont obligatoires, 1 séminaire à choisir, 1 ARC et 1 projet Pratiques de l'exposition

Projets Pratique de l'exposition :

Tout au long de l'année

- Le Papillon
- Art, histoire et objets
- Exposition et entretien Joëlle Tuerlinckx
- Partage des mondes
- Anthropologie de la montre 2
- Être et avoir

5

Année 5 – Semestre 9 et 10

Coordinateurs : Natacha Pugnet et Arnaud Vasseux

Coordinatrices mémoire : Annalisa Bertoni et Natacha Pugnet

Semestre 9	Enseignants	Volume horaire	ECTS
UE INITIATION À LA RECHERCHE. SUIVI DU MÉMOIRE, PHILOSOPHIE, HISTOIRE DES ARTS			20
Séminaire <i>La Flamme et le Papillon</i> OU Séminaire <i>Faire étalage (art contemporain et display)</i>		48h	10
Suivi de mémoire S ₉ -UE ₂ Prat.		48h	10
UE PROJET PLASTIQUE. PROSPECTIVE, MÉTHODOLOGIE, PRODUCTION			10
Suivi de projet individuel S ₉ -UE ₂ Prat.	Professeur référent		2
	Professeur référent		2
	Coordinateur		2
Bilan S ₉ -UE ₂ Prat.	Collégial		4
Programme de recherche <i>La Machine Pollet</i>	Annalisa Bertoni et Maïder Fortuné		A/R
Semestre 10	Enseignants	Volume horaire	ECTS
ÉPREUVES DU DIPLÔME			30
Mémoire	Jury de mémoire		5
Travail plastique	Jury de DNSEP		25

Emploi du temps – Semestre 9

Date	Horaires	Professeur		Salle
Mardi	9-13h et 14-18h	SÉMINAIRE	La Flamme et le Papillon	A21
		PROG de RECHERCHE	La Machine Pollet	A21
Mercredi	11-16h	SÉMINAIRE	Display – Faire étalage	A21

i séminaire au choix

UE Initiation à la recherche. Suivi du mémoire, philosophie, histoire des arts

---

L'art de l'exposition I et II

Albert Raniéri

Objectifs

Contribution critique de la part de l'étudiant et réflexion documentée. Inciter l'étudiant à argumenter autour d'une pratique singulière et consolider une méthode de travail autonome. Rédaction du mémoire: problématique et argumentation.

Contenu

À travers un parcours évoquant quelques-unes des expositions ayant marqué l'histoire de l'art au XXe siècle, et une actualité plus récente, nous nous interrogerons sur les dispositifs impliqués, les fonctions accomplies et l'évolution de cette pratique. Un rappel historique sera fait.

Critères et modalités d'évaluation

Assiduité et participation, contrôle continu lors des entretiens et des visites d'atelier. Suivi régulier dans l'élaboration du mémoire, suivi des dossiers iconographiques et théoriques. Capacité à réinvestir des acquis théoriques et plastiques et à les formuler avec pertinence en relation avec leur travail et leurs écrits personnels.

Indications bibliographiques

Déotte Jean-Louis, *Le Musée, l'origine de l'esthétique*, L'Harmattan, Paris, 1993.
Didi-Huberman Georges, *L'Image survivante*, Minuit, Paris, 2002.
Glicenstein Jérôme, *L'Art, une histoire d'expositions*, PUF, Paris, 2009.
Hamon Philippe, *Expositions*, José Corti, Paris, 1989.
Harrison Charles, *Wood Paul, Art en théorie, une anthologie*, Hazan, Paris, 1997.
Millet Catherine, *Le Critique d'art s'expose*, Jacqueline Chambon, Nîmes, 1993.

Pomian Krzysztof, *Collectionneurs, amateurs et curieux, Paris Venise XVIe - XVIIIe siècles*, Gallimard, Paris, 1987.
Szeemann Harald, *Écrire les expositions*, La Lettre volée, Bruxelles, 1996.
Szeemann Harald, *Méthodologie individuelle*, JRP Ringier, Zürich, 2007.

Catalogues d'expositions

Les Magiciens de la Terre, Centre Georges Pompidou, MNAM, Paris, 1989.

Méthodologie et encadrement du mémoire

Séminaire

Annalisa Bertoni et Natacha Pugnet

Suivi de mémoire individuel

Directeur de mémoire

Objectifs

S7: apprendre à dégager une problématique à partir de sa pratique, à sélectionner et mettre en relation les notions et les œuvres de manière pertinente et personnelle. Conduire les étudiants à produire un mémoire dans lequel la réflexion personnelle, la dimension analytique et les connaissances viendront étayer de manière rigoureuse et créative leur propre démarche. Les exercer à nuancer leur pensée tout en affirmant leur singularité.

S8: apprendre à dégager des lectures et des œuvres les notions qui seront analysées dans le mémoire. S'exercer à formuler clairement. S'ouvrir à l'expérimentation dans l'articulation et la présentation des résultats de ses recherches.

Contenu

S7: les étudiants seront conduits à dégager une problématique, à partir de l'examen de leur propre pratique. Ils seront aussi amenés à réfléchir à des formes expérimentales d'élaboration et de présentation du mémoire. Le cours est un dialogue critique qui se construit à partir des propositions de l'étudiant. Il vise à faire préciser le questionnement, à sélectionner les ouvrages et démarches pertinents, puis à les organiser de manière rigoureuse et créative afin d'envisager la forme du mémoire et d'en élaborer le plan.

S8: les cours se dérouleront sous forme d'exposés, soumis à la discussion collective et à la critique constructive. Chaque étudiant devra rendre compte oralement d'une recherche mettant en relation un texte et une œuvre, une démarche ou un ensemble d'œuvres.

Critères et modalités d'évaluation

Pertinence et originalité de la problématique. Rigueur du plan et étendue des références.

S7: assiduité et participation. Rendu d'un plan, d'une bibliographie et filmographie au moment du premier bilan.

S8: rendu d'un plan très détaillé, d'une bibliographie, filmographie et de documents attestant l'avancée de la recherche au moment du deuxième bilan.

Anglais

Adam Thorpe

Objectifs

Améliorer la langue anglaise orale, selon le niveau de chaque étudiant, en leur donnant plus de confiance en eux.

Contenu

Entretien individuel d'une demi-heure dans l'atelier de l'étudiant concerné. Travail sur la prononciation et le vocabulaire spécialisé, dans le but de faire parler les étudiants de leur travail artistique en anglais, sans complexe. Trace du vocabulaire utilisé fournie par le professeur après chaque entretien.

Critères et modalités d'évaluation

Assiduité notée; un rapport écrit de l'entretien sera rendu.

Indications bibliographiques

Arnheim Rudolf, *Towards a Psychology of Art: Collected essays*, University of California Press, 2010.

Boullata Kamal, *Belonging and Globalisation: Critical Essays in Contemporary Art and Culture*, Saqi Books, Londres, 2008.

Greenberg Clement, *Art and Culture: Critical Essays*, Beacon Press, Boston, 1971.
Sylvester David, *About Modern Art: Critical Essays 1948-2000*, Pimlico, Londres, 2002.

Séminaires de recherche

Séminaire Parcours Pratiques de l'exposition Faire étalage (Art contemporain et display)

Natacha Pugnet et Arnaud Vasseux

Artistes chercheurs invités: Guillaume Bijl,
Guillaume Constantin et Joëlle Tuerlinckx

Objectifs

Analyser les analogies que présentent certains modes de monstration avec les champs anthropologique, muséal et commercial afin d'en dégager les enjeux (artistiques et sociaux-historiques) par l'entretien avec les artistes invités. Mettre en partage autant les prémisses que les résultats de ces réflexions. Interroger et expérimenter la notion de display par la pratique de l'exposition accompagnée par des artistes invités et nourrie par leur approche singulière.

Contenu

D'une part, seront analysés les parallèles existant entre certains modes d'exposition contemporains et des « formes » anthropologiques de monstration telles que l'étalage au sol, le tas, la juxtaposition, la suspension; d'autre part, les analogies qui existent avec des modes de présentation empruntés aux champs commercial ou muséal et à l'univers domestique (la table, l'étagère, la vitrine). La notion de display offrira matière à réflexion sur les interpénétrations du majeur et du mineur, de l'artistique et du commercial, du privé et du public. Des entretiens approfondis avec les artistes invités permettront une approche critique des displays contemporains.

Modalités et critères d'évaluation

Au semestre 1, les étudiants produisent un écrit et un exposé analysant une notion, une démarche ou une exposition relatives au display. Au semestre 2, ils s'engagent dans l'élaboration et le montage de l'exposition *La recherche s'expose #2*, et/ou d'entretiens avec les intervenants. Pertinence de l'approche critique, investissement dans le travail de recherche. Assiduité et participation.

Indications bibliographiques, filmographiques, webographiques

Les Cahiers du Musée national d'art moderne, n° 17-18, *L'œuvre et son accrochage*, 1986
Elisabeth Caillet et Catherine Perret, *L'art contemporain et son exposition (1 et 2)*, Paris, l'Harmattan, 2003 et 2007
Guillaume Bijl, *L'archéologie de notre « Civilisation »*, éditions Guy Pieters, 2011
Itzhak Goldberg, *Installations*, cnrs éditions, 2014

James Putman, *Le musée à l'œuvre*, Thames & Hudson, 2002
Joëlle Tuerlinckx, *Lexique – inventaire des noms pour Matières/Matériaux d'exposition*, Wiels, 2013
<http://histoiredesexpos.hypotheses.org/>
<http://c-e-a.asso.fr/>
<http://www.labex-arts-hzh.fr/histoire-des-expositions-au-xxeme-153.html>

Séminaire Parcours Écriture

La flamme et le papillon

Annalisa Bertoni, Maïder Fortuné

Objectifs

S'initier à la recherche. Contribuer à penser/élaborer de méthodes spécifiques à la recherche en art par la création de formes artistiques et théoriques singulières, susceptibles de nourrir une pensée critique sur les échanges entre écriture littéraire et filmique.

Contenu

Ce séminaire propose de questionner les différentes manières de concevoir et créer suscitées par la rencontre entre littérature et cinéma, sans nier l'écart qui les sépare. Il s'agira donc de réfléchir à la porosité entre des formes procédant de moyens propres d'expression, d'analyser les enjeux de leur mise en rapport, de poser l'opacité et le déplacement comme sources de recherche dans les champs théorique et artistique. Que se révèle-t-il de l'écriture et du film lorsqu'on passe de l'un à l'autre? Quelles ouvertures et quels écarts nouveaux génèrent leur mise en tension? Quels modes de pensée critique provoquent ce déplacement des limites entre les œuvres? Les étudiants seront amenés à définir, individuellement ou en groupes, un terrain d'expérimentation artistique et à en dégager un questionnement théorique.

Modalités et Critères d'évaluation

Participation active au séminaire. Initiative dans la recherche et contribution à sa dimension collective. Qualité des réalisations et des présentations.

Contrôle continu et rendu en fin de semestre: présentation d'une synthèse de la recherche

**Indications bibliographiques,
filmographiques, webographiques**
Bouleau Annick (dir.), *Passage du cinéma*, 499p, Ansedonia, 2013.
« Ce que le cinéma fait à la littérature (et réciproquement) », LHT, n°2, 2006, Dossier coordonné par Margaret Flinn et Jean-Louis Jeannelle, [en ligne] www.fabula.org/lht/sommaire189.html
Deleuze Gilles, *Cinéma 1. L'image-mouvement*, Paris, Minuit, 1983; *Cinéma 2. L'image-temps*, Paris, Minuit, 1985.
Duras/Godard, *Dialogues*, Post-éditions, 2014.
Leurat Jean-Louis (dir.), *Cinéma et Littérature. Le grand jeu 1 et 2*, Le Havre, De l'incidence éditeur, 2011.

Filmographie

Gomez Miguel, *Les mille et une nuits*, 2015.
Grandrieux Philippe, *Un lac*, 2008.
Pollet Jean-Daniel, *Dieu sait quoi*, 1994, Méditerranée, 1963.
Serra Albert, *L'honneur de la Cavaleira*, 2006; *Histoire de ma mort*, 2013
Straub Jean-Maire et Huillet Danielle, *Toute révolution est un coup de dés*, 1977, *Une visite au Louvre*, 2004, *Les yeux ne veulent pas en tout temps se fermer ou peut-être qu'un jour Rome se permettra de choisir à son tour*, 1970.

Ateliers Recherche Création

Années 3, 4 et 5

1. Ateliers Recherche Création Pratiques de l'exposition

Projets

Afin d'offrir des expériences articulées à l'activité de recherche de l'École, diverses actions sont proposées dans ce pôle spécifique à l'Esban. Il s'agit, par la production personnelle, la pratique de l'exposition, du commissariat et de l'accompagnement d'exposition, de conduire les étudiants à s'interroger sur ses enjeux, aujourd'hui.

Des projets curatoriaux à partir de leur propre production et/ou d'œuvres de collections publiques permettront aux étudiants de se confronter à l'accrochage et à la présentation de leurs travaux personnels dans des conditions d'exigence professionnelle.

---

1. Le Papillon

Enseignant: Arnaud Vasseux

Contenus

Le Papillon et une petite surface d'exposition nomade conçue comme un projet pédagogique.

Expérimenter et interroger les formes de la présentation et de l'exposition à partir d'un dispositif donné. Organiser et concevoir des propositions d'expositions en les confrontant à des lieux d'apparitions hétérogènes autant par leur usage que par leur statut. Il s'agit, autrement que par sa production individuelle, de reposer la question de l'adresse et de se confronter à d'autres publics en concevant tous les outils périphériques à l'exposition. Entraîner à l'élaboration de projet collectif entre étudiants et professionnels du monde artistique.

Diffusion

En tant qu'espace d'exposition, il interroge les formes de l'exposition et les contextes dans lequel il est situé. Ses dimensions modestes, sa matérialité, sa légèreté, son principe d'économie incitent à envisager l'exposition autrement. Les présentations publiques du Papillon sont ponctuelles et éphémères. Le Papillon peut être investi par un(e) étudiant(e), par un(e) artiste invité(e), par un(e) commissaire invité(e). Les lieux de présentation peuvent varier en fonction du contenu de l'exposition et des intervenants.

Indications bibliographiques, filmographiques, webographiques

Collectif, *Les expositions à l'ère de leur reproductibilité*, *Art Press* 2 n°36, 2015
Collectif, *L'Art contemporain et son exposition 1 et 2*, L'Harmattan, Paris, 2002.
Copeland Mathieu, *Chorégraphier l'exposition*, Presses du Réel, 2013

O'Doherty Brian, *Inside the White Cube, l'espace de la galerie et son idéologie*, JRP Ringier, Zürich, 2008.
Szeemann, Harald, *Les grands entretiens d'Art Press*, 2013
Tuerlinckx, Joëlle, *World(k) in progress*, éd. Wiels, 2012

---

2. Art, histoire et objets

Enseignant : Arnaud Vasseux

Contenus

Par la conception et la réalisation d'expositions au sein du musée d'art et d'histoire de la ville, il s'agit d'interroger le rapport à l'objet patrimonial à partir d'éléments extraits de sa collection. Dans un cadre et des conditions professionnelles on expérimente plusieurs formes d'expositions qui envisagent les potentialités de récits et de lectures par le rapprochement d'objets hétérogènes et anachroniques.

Plusieurs thèmes et formats sont proposés afin de favoriser l'exploration et la richesse des collections. Les étudiants inscrits à ce projet sont conviés à intervenir en produisant un travail plastique et en choisissant chacun un ou plusieurs objets issus de la collection. La conception de tous ce qu'il implique une exposition s'élabore collectivement lors de rendez-vous réguliers. On explore également un choix de textes fondateurs sur l'écriture des expositions afin de mieux appréhender son histoire.

Années 3-4

15 étudiants max

Indications bibliographiques, filmographiques, webographiques

Collectif, *L'Art contemporain et son exposition 1 et 2*, L'Harmattan, Paris, 2002.
Copeland Mathieu, *Chorégrapheur l'exposition*, Presses du Réel, 2013

Glicenstein Jérôme, *L'Art : une histoire d'expositions*, PUF, Paris, 2009
Ostende, Florence, Moulène, Jean-Luc. *Rolling Club*, Le plateau, Rhône-Alpes, 2015
Szeemann, Harald, *Écrire les expositions*, La lettre volée. 1996

---

3. Exposition et entretien Joëlle Tuerlinx

Enseignant : Natacha Pugnet et Arnaud Vasseux

Contenus

Fort des analogies mises au jour durant le séminaire Anthropologie de la montre, ce projet est conçu comme son prolongement naturel. Il analysera les manières dont les artistes contemporains perpétuent (sciemment ou non), détournent ou intègrent certaines pratiques anthropologiques en matière de collection ou de collecte, de classement et de leur mise en exposition. Il se fondera sur des études de cas, qui constitueront la matière d'une réflexion sur les interpénétrations du majeur et du mineur, de l'artistique et du commercial, du privé et du public.

En retour, au sein de ce projet, on pourra inventorier les étalages de certains magasins ayant visiblement emprunté à l'art contemporain certains modes de présentation des objets.

Années 3, 4, 5

10 étudiants max

---

4. Partage des mondes (entretiens d'artistes)

Enseignante : Natacha Pugnet

Contenus

Ce projet a pour ambition

- de former les étudiants à l'entretien avec des artistes.
- dans certains cas, d'inventer des formes d'entretiens inédites – écrit, enregistrement audio ou filmique, montage d'images et de textes, etc. – en correspondance avec la démarche de l'artiste invité.

Il s'agit d'élaborer un entretien, et d'en inventer la forme. L'entretien peut s'effectuer dans le cadre d'un workshop ou d'un séminaire articulés aux différents ARC Exposition – ou être en prise avec les expositions du Carré d'art. Musée d'art contemporain ou du FRAC Languedoc-Roussillon. Ils seront le fruit d'un travail de collaboration avec l'artiste. La méthode est fondée sur l'étude préalable de la démarche de l'artiste, pour que puisse s'inventer la mise en pratique appropriée à l'esprit de l'œuvre.

Indications bibliographiques, filmographiques, webographiques

Marina Abramovic, *The artist is present*, Pretty pictures, 2013
Jeff Cornelis/ Yves Aupetitallot, *Documenta 5*, Paris, bdv; JRP Ringier, 2012
Jérôme Dupeyrat et Mathieu Harel Vivier (dir.), *Les entretiens d'artistes. De l'énonciation à la publication*, Presses Universitaires de Rennes, 2013

Irmeline Lebeer, *L'art ? C'est une meilleure idée!*, Entretiens 1972-1984, Nîmes, Jacqueline Chambon, 1997
Ouvrages de la collection « Écrits d'artistes », Paris, École nationale supérieure des Beaux-Arts

---

5. Être et avoir

Enseignants : J.M. Cerino, H. Duprat

Objectif

Mettre les étudiant-es en situation semi-professionnelle de montage d'exposition (commissaire et régisseur).

Apprendre à produire de la documentation tant visuelle que textuelle à des fins éditoriales.

Contenu

Être et Avoir #3, Être et Avoir #4

Un petit groupe d'étudiants sera amené à travailler durant toutes les étapes de l'exposition : visite chez le collectionneur et choix des œuvres à exposer, emballage et transport, encadrement et mode de présentation, réalisation du carton d'invitation et de l'affiche, réalisation des cartels et/ou des feuilles de salles, communication de l'événement, assistantat lors des prises de vues...

Un projet d'édition réunissant les huit propositions sera également mené.

Modalités et Critères d'évaluation

L'évaluation se fera tant sur l'assiduité et la participation active au projet que sur la capacité de l'étudiant-e à échanger, à argumenter et à problématiser une pensée.

---

6. Anthropologie de la Montre 2

Jean-Marc Cerino, Hubert Duprat

Théoricien chercheur invité: Christian Besson

Objectifs

Mettre les étudiant-es en situation d'accompagnement d'un chercheur dans sa recherche. Faire partager et expérimenter, concrètement, une réflexion en cours et mettre à l'épreuve ses méthodes. Apprendre à réunir et à produire de la documentation en vue de sa mise en exposition.

Contenu

Le travail se fera à partir des recherches conduites actuellement par Christian Besson sur l'anthropologie de la montre, dont le thème et les enjeux ont été exposés dans le numéro d'ArtPress 2 de janvier 2014, « Les Expositions à l'ère de leur reproductibilité ». Par « anthropologie de la montre », on entend une approche qui déplace la question de l'exposition du champ strictement artistique vers un questionnement plus large des modalités d'apparition et de monstration du visible. Il s'agit surtout de faire éclater le cadre européen-centré de l'exposition au profit d'un comparatisme décomplexé, n'ayant peur ni des anachronismes ni des rapprochements entre cultures tenues pour incomparables. La voix d'une telle ouverture a été indiquée par nombre d'artistes contemporains dont les références vont à des objets, des attitudes ou des phénomènes qui n'appartiennent pas à la tradition gréco-latine de la high culture artistique.

Ce deuxième volet se déroulera non plus dans la perspective d'une mise en exposition, mais dans la mise en place d'un « bureau de l'anthropologie » prenant en charge tant la collecte de documents que des modalités de restitutions éditoriales.

Modalités et Critères d'évaluation

Chaque étudiant-e devra contribuer à la recherche par un apport conséquent de documents papiers ou numériques et à la réflexion et la mise en forme d'une restitution finale.

L'évaluation se fera tant sur l'assiduité et la participation active au projet que sur la capacité de l'étudiant-e à échanger, à argumenter et à problématiser une pensée.

Indications bibliographiques, filmographiques, webographiques

Walter Benjamin, *Paris, capitale du XIXe siècle. Le Livre des passages*, Paris, Le Cerf, 1989.
Christian Besson, « Pour une anthropologie de la montre », *ArtPress 2*, n°36, Paris, janvier 2015.
Marcel Détienné, *Comparer l'incomparable*, Paris, Le Seuil, 2000.
Richard D. Altick, *The Shows of London. A panoramic history of exhibitions, 1600-1862*, Cambridge (Mass)/Londres, Harvard U.P., 1978.

2. Atelier Recherche Création spécialisé

ARC Art et architecture

Dror Endeweld

12 étudiants max

Contenus

L'objectif est de proposer un ensemble de programmation sur les liens entre architecture et art, autour d'un axe historique central, le Bauhaus, et notamment ses prolongations à Tel Aviv. Voir, observer, faire : articuler les questionnements théoriques et la pratique personnelle dans le but de développer des propositions plastiques (en volume, photographie et d'autres médiums).

Lier étroitement la théorie à la pratique, avec l'alternance entre une acquisition de connaissances générales et spécifiques dont les sujets précis sont proposés par les enseignants et ponctuellement par des intervenants extérieurs, et une mise en pratique.

Connaissances générales

- Art et architecture au cours du XXe siècle, depuis les « Architectones » de Malevitch jusqu'à nos jours
- Art – centre et périphérie, les enjeux de la globalisation
- La rénovation et la préservation du patrimoine
- Comment et pourquoi photographier l'architecture – approches historiques et contemporaines

Connaissances spécifiques

- Le Modernisme, l'école du Bauhaus et le style international
- Art-Utopie et la déchéance des idéaux.
- Histoire et présent du Bauhaus en Israël, dans le contexte spécifique de la « ville blanche » Tel Aviv
- Le double rôle de la photographie au Bauhaus, entre outil de documentation et pratiques expérimentales

Partenaires : Shenkar College Tel'Aviv, École Nationale d'Architecture Montpellier

---

ARC Écrire/Filmer

Annalisa Bertoni / Maïder Fortuné

Mardi 9h-13h

12 étudiants max

Contenus

Cet ARC propose d'expérimenter les multiples possibilités de l'écriture en tant que forme de création littéraire et filmique. Il s'agira d'approcher les mots et les plans comme une matière première à travailler et à « manipuler », en envisageant l'écriture comme un faire. L'exploration des formes sera envisagée dans le cadre de séances génératrices d'expériences : écouter des films sans les voir, écrire à partir de séquences filmiques, lire des scénarios, découvrir une série d'œuvres emblématiques du « grand jeu » entre littérature et cinéma.

Des temps forts de workshops, un séminaire au FID Marseille et des rencontres avec des écrivains et des artistes seront l'occasion de se confronter à des pratiques singulières et de s'ouvrir à la diversité des approches.

Indications bibliographiques,

filmographiques, webographiques

Antonioni Michelangelo, *Scénarios non réalisés*, Paris, Images modernes, 2004.
Béatrice Merkel, *Capricci*, 2009.
Duras Marguerite, *Les Yeux verts, Cahiers du cinéma*, n° 312-313, juin 1980.
Leutrat Jean-Louis (dir.), *Cinéma et Littérature. Le grand jeu 1 et 2*, Le Havre, De l'incidence éditeur, 2011.
Tarkos Christophe, *L'Enregistré*, Paris, P.O.L., 2014.

Filmographie

Duras Marguerite, *Le Camion*, 1977,
L'Homme atlantique, 1981.
Gibson Beatrice, *A necessary music*, 2011.
Godard Jean-Luc, *Nouvelle vague*, 1990,
Scénario du film *Passion*, 1982, Scénario de *Sauve qui peut la vie*, 1979.

ARC Les diversités de la photographie

Brigitte Bauer
8 étudiants max

Contenus

Questionner la photographie à partir de ses marges et ses limites. Depuis l'avènement du numérique, la photographie a été repensée, de nouveaux procédés se sont ajoutés à des techniques anciennes dont les artistes contemporains s'emparent et qu'ils réactualisent. Cet ARC propose d'étudier le processus de création de l'image dans toutes ses formes actuelles, avec un accent particulier sur les pratiques en marge, dites expérimentales: des procédés anciens / artisanaux telles que le tirage à l'albumine et le cyanotype; les pratiques dites pauvres (sténopé argentique et numérique, appareils bricolés) et les formes hybrides tel que Instagram, Polaroid (impossible project), films Washi... Dans la phase monstration, il s'agira d'expérimenter les formes actuelles les plus variées: présentation au mur, installation dans l'espace, édition. La pratique hebdomadaire en atelier sera accompagnée de l'étude de textes choisis et complétée par l'intervention de personnalités invités. Des visites d'expositions seront organisées en fonction de la programmation à venir des galeries et institutions à proximité (Nîmes, Arles, Montpellier, Avignon, Sète). Une présentation collective des travaux réalisés durant l'ARC sera proposée dans le cadre des prochaines JPO en mars 2017.

ARC état d'esprits

Accointance /oraliture

Jean-Claude Gagnieux
8 étudiants max

Contenus

- Au travers différents médiums Réfléchir sur l'oraliture en video, en acte performatif, et en accrochage d'objets.
- Développer des aptitudes au travail collectif, à la mise en commun d'idées et cerner sa spécificité et la développer dans un cadre collectif.
- Emprunter dans des «langages» différents (code switching, mashup, gallicisme), des formes artistiques (ou non) cousines, pour revendiquer son propre «discours» et ses Accointance.

Concevoir : le Vallon du Villaret, (près de Mende) entre parc d'attraction et centre d'art. Séjour pour concevoir un projet.

Exposer : CRIC lieu d'art contemporain, Nîmes, exposition «pré-Queer» (entre équilibre et genre)

Performer : Besançon, festival de performance étudiants (entre l'idée et l'action).

Réfléchir : Filmer le son, cercle de réflexion et de passage à l'acte, autour du «donner à voir le son et la musique», en partenariat avec le conservatoire de Nîmes et Paloma Scène de Musiques Actuelles de Nîmes (entre le visuel et le sonore).

Rendre propice par répliques la participation à des événements au musée Carré d'Arts et à la galerie la Vigie.

Se rapprocher du Centre national des écritures du spectacle de Villeneuve les Avignon et de la Maison-Théâtre des Littératures à voix hautes de Nîmes, pour développer des rencontres autour de l'oralité, écriture, écriture de plateau et passage à l'acte. Et de la radio «Eko des garrigues» de Montpellier pour élaborer une émission sonore de préoccupations plastiques.

Acquaintance connaissance directe

Accointance amitié

Oraliture concept de Paul Zumther: différent de l'écriture, elle saute facilement du coq à l'âne et part parfois dans tous les sens... à rapprocher malgré tout par certain coté à la sérendipité et au bricolage, maîtrisée par les conteurs et développée par les réseaux internet.

ARC Publier/Exposer

Clémentine Mélois

15 étudiants max

Contenus

L'ARC Publier/Exposer sera l'espace d'une double réflexion portant sur les enjeux d'une pratique artistique envisagée sous l'angle de l'édition, puis sur les modes d'exposition possibles des productions qui en découleront.

La détermination de problématiques en relation avec les travaux des étudiants sera suivie d'une phase d'expérimentation et de pratique en atelier. Seront abordés les enjeux du choix des pratiques éditoriales comme moyen d'expression artistique, les matérialités possibles (ou dématérialités en ce qui concerne l'édition numérique) ainsi que les questions liées à la forme et au statut possiblement problématiques de ces productions lorsqu'il s'agit de les exposer.

ARC Peinture

Isabelle Simonou-Viallat et Augustin Pineau

10 étudiants max

Contenus

Développer la pratique de la peinture dans une perspective ouverte et en relation avec les problématiques contemporaines.

Accompagner les étudiants concernés à se questionner sur les notions de peinture – objet – espace.

Développer les capacités à écrire sur son travail et à le mettre en relation avec le contexte contemporain.

Éprouver dans le travail les questions de mise en œuvre et de mise en espace constituant un ensemble indissociable.

Développer des rencontres et projets au sein du Réseau peinture (delapeinture.org)

Indications bibliographiques, filmographiques, webographiques

Albers Joseph, *L'interaction des couleurs*, Éditions Hazan, 2008
Anastas Rhea, *Allan Mc Collum*, Éditions les presses du réel, 2012
Arcais (d') Francesca Flores, *Giotto*, Éditions Citadelles & Mazenod, 1998
Conio Gerard, *Constructivisme Russe tome 2*, Éditions l'âge d'homme, 1990
Collectif, *Frank Stella – A Retrospective*, Éditions Yale University Press – Sip, 2015
Collectif, Yves-Alain Bois, Alfred Pacquement, Jack cowart, Ellsworth Kelly, *Les années françaises 1948-1954*, Éditions RMN Réunion, 1992
Collectif, Éric De Chassey, Éric Suchère, Peter Soriano, Éditions Frac Auvergne, 2006
Collectif, *Ready-Made color / la couleur importée*, Éditions Positions, 2002
Collectif, *Sol Lewitt Dessins muraux de 1968 à 2007*, Éditions Centre Pompidou Metz, 2012
Collectif Christian Besson, Éric de Chassey, Cécile Bart, *Plein Jour*, Éditions Les presses du Réel, 2008
Collectif, *Vitamin P, New perspectives in painting*, Éditions Phaidon, 2002
Collectif, *La peinture après l'abstraction*, Éditions Paris musées, 1999
Collectif, *La nouvelle peinture allemande*, Éditions Actes sud – carré d'art, 2005

Collectif, *Merz, From Schwitters to present day*, Éditions Hatje Kantz, 2000
Didi-Huberman Georges, *L'homme qui marchait dans la couleur*, Éditions de minuit, 2001
Droste Magdalena, *Bauhaus 1919-1933*, Éditions Tachen, 2015
Godfrey Tony, *La peinture aujourd'hui*, Éditions Phaidon, 2010
Huber Thomas, *Mesdames et Messieurs, Conférences 1982-2010*, Éditions Mamco Genève, 2012
Huber Thomas, *La longueur des losanges*, Éditions Kerber art, 2008
Judd Donald, *Écrits 1963-1990*, Éditions Galerie Lelong, 1991
Lavrador Judicael, *Qu'est ce que la peinture aujourd'hui*, Beaux arts Éditions, 2008
Merleau-Ponty, *Phénoménologie de la perception*, Éditions Gallimard, 1945
Pironneau Amélie, *La peinture en France 1968 – 2000, les années de crise*, Éditions Archibooks, 2008
Pleyne Marcelin, *La peinture contemporaine en question*, Éditions le bleu du ciel, 2007
Trémeau Tristan, *Miquel Mont*, Éditions Roma, 2005

delapeinture.org

Formations complé- mentaires

Diplôme d'Établissement Production Régie et Production des œuvres et des expositions

Présentation de la formation

La formation est complémentaire à celle du DNSEP / Master Art ou Design. Elle vise à proposer une formation dans le champ de la régie et de la production des œuvres et des expositions telles que pratiquées en milieu artistique (Centres d'art, Frac, Musées, Galeries, Lieu d'exposition), mais aussi au sein de Sociétés de Transports ou encore d'agences de production d'exposition, d'œuvres et d'événements. La formation se déroule sur une année d'étude. Elle est organisée en partenariat avec des Professionnels de Carré d'art – Musée, Nîmes; la Panacée, Montpellier; le FRAC Languedoc-Roussillon; le Mudam, Luxembourg, CHD Production, Montpellier et avec l'Université Paul Valéry, Montpellier. La formation peut chaque année accueillir jusque 8 étudiants.

Organisation des études

Étudiants concernés:

La formation concerne les étudiants suivants:

- étudiants inscrits en 4e ou en 5e année dans l'une des Écoles supérieures d'art de la Région Languedoc-Roussillon. Dans ce cas, la formation devra impérativement être réalisée sur 3 ans, dont une année sera exclusivement consacrée au DE Production;
- étudiants inscrits en 6e année. À noter que la 6e année ne permet pas de bénéficier des bourses délivrées par le CROUS.

Informations administratives

Les étudiants qui réalisent un double-cursus (4e ou 5e année + DE Production) restent inscrits dans leur établissement d'origine et sont co-inscrits à l'Esban pour le DE Production. Les étudiants inscrits en 6e année (diplômés des Écoles supérieures d'art et de l'Université Paul Valéry) sont inscrits à l'Esban.

Organisation de la formation

1. Septembre – Janvier

Module 1 : Environnement professionnel – 24h

- Statuts, organisation juridique, gestion de l'activité – 16h
- Politiques culturelles et structuration des arts plastiques – 8h

Module 2 : Formation théorique et méthodologique – 176h

- Administration, Conservation Préventive – 64h
- Documentation sur les œuvres et les expositions – 8h
- Production des œuvres – 16h
- Régie et métiers de la régie – 8h
- Typologie des œuvres – 8h
- Régie et production des expositions – 16h
- Bâtiment et sécurité – 16h
- Transports et emballages – 24h
- Recherche de stage et méthodologie Rapport de stage – 16h

2. Février - Juin:

Module 3 : mise en pratique

Durant le second semestre, l'étudiant devra avoir réalisé un temps total de stage d'au moins 3 mois (plusieurs stages de plusieurs durées peuvent être cumulés). La recherche et le choix du stage feront l'objet d'un suivi régulier par le coordinateur de la formation et par le BIOP / Bureau d'Insertion et d'Orientation Professionnelle de l'Esban. Pour les étudiants de l'Esban, la Charte Erasmus+ permet d'effectuer son stage à l'étranger et pour cela de bénéficier d'une bourse de Mobilité. A noter également, l'activité réalisée le temps d'un Service Civique (si elle est en lien avec l'objet de la formation) pourra également être prise en compte pour valider ce module.

Diplôme d'Établissement Transmission

Présentation de la formation

La formation est complémentaire à celle du DNSEP / Master Art ou Design. Elle vise à proposer une formation dans le champ de l'Intervention et de la Transmission Artistique telle que pratiquée en milieu artistique et culturel mais aussi en milieu scolaire, carcéral, hospitalier, associatif, etc.

La formation est assurée par des artistes-enseignants, des artistes-intervenants et par des professionnels de l'Art et de l'Éducation artistique et culturelle. Cette formation peut également être réalisée au cours d'une année de Césure durant laquelle l'Étudiant réalise un Service Civique en lien avec la formation. La formation peut chaque année accueillir jusque 8 étudiants.

Organisation des études

La formation concerne les étudiants suivants :

– étudiants inscrits en 4e ou en 5e année dans l'une des Écoles supérieures d'art de la Région Languedoc-Roussillon.

Dans ce cas, la formation devra impérativement être réalisée sur 3 ans, dont une année sera exclusivement consacrée au DE Transmission ;

– étudiants inscrits en 6e année. À noter que la 6e année ne permet pas de bénéficier des bourses délivrées par le CROUS.

Informations administratives

Les étudiants qui réalisent un double-cursus (4e ou 5e année + DE Production) restent inscrits dans leur établissement d'origine et sont co-inscrits à l'Esban pour le DE Production. Les étudiants inscrits en 6e année sont inscrits à l'Esban.

Organisation de la formation

1. *Septembre – Janvier*

Module 1 : Environnement professionnel – 24h

Statuts, organisation juridique, gestion de l'activité – 16h
Politiques culturelles et structuration du milieu des arts plastiques – 8h

Module 2 : Formation théorique et méthodologique – 84h

Les cours sont organisés de la façon suivante :

- Organisation et gestion de l'activité de Transmission : 16h
- Programmes nationaux de transmission artistique : 8h
- Méthodologie de la Transmission : 2 workshops – 60h

2. *Février – Juin*

Module 3 : mise en pratique

Un stage d'au moins 15h devra nécessairement être réalisé auprès d'un artiste intervenant ou artiste-enseignant.

Il pourra être complété par un stage ou par une intervention en milieu professionnel (Service des Publics d'une institution artistique et culturelle ; Milieu scolaire, pénitentiaire, hospitalier ; Organisation socio-culturelle, etc.). Le stage se conclura par un rapport de stage écrit et une soutenance orale. La recherche et le choix du stage feront l'objet d'un suivi régulier par le coordinateur de la formation et par le BIOP / Bureau d'Insertion et d'Orientation Professionnelle de l'Esban. Pour les étudiants de l'Esban, la Charte Erasmus+ permet d'effectuer son stage à l'étranger et pour cela de bénéficier d'une bourse de Mobilité. À noter également, l'activité réalisée le temps d'un Service Civique (si elle est en lien avec l'objet de la formation) pourra également être prise en compte pour valider ce module.

Pour les étudiants en 6e année

Septembre à Juin : Atelier – 92h

Module 4 : Création artistique

Tout au long de la formation, l'Étudiant développe un travail d'atelier et de recherche plastique personnelle.

Profession- nalisation

Dans le cadre du Master, différents programmes sont proposés aux étudiants pour accompagner et favoriser l'insertion professionnelle des étudiants.

1. Module professionnel

Journées de fin d'études – début de carrière

Chaque année, pour leur apporter la connaissance du milieu professionnel de la Création et la Culture, des temps de rencontre et d'échange avec des professionnels ainsi que des ateliers pratiques sont proposés aux étudiants.

Le programme est mis en place par l'Isdat, commun aux écoles d'art de la grande région Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées à l'attention des étudiants et des diplômés désireux d'engager une carrière artistique. Ce programme comprend des temps de formation sur les statuts, la fiscalité et le droit des artistes ainsi que sur les aides à la création, les résidences, etc. Il comporte également des temps dédiés à la préparation d'un dossier artistique comme à la valorisation du travail.

2. Le Stage

Au cours de la 4e année, un temps est dédié au stage dont la durée peut varier de 1 à 6 mois. Le Stage accompagne au mieux le projet professionnel de l'étudiant, qu'il fasse le choix d'une carrière artistique ou encore d'une insertion dans les métiers de la Création et de la Culture. Grâce au programme de mobilité ERASMUS+, les étudiants peuvent également faire le choix de réaliser un stage à l'étranger et percevoir pour cela une aide à la Mobilité.

3. La Césure

L'Année de Césure est proposée aux étudiants après la 3e année, entre le premier et le second cycle, ou entre la 4e et la 5e année. Durant cette année, tout en restant inscrit dans l'établissement et donc en lien avec un enseignant-référent, l'étudiant a la possibilité de réaliser, hors les murs, un projet personnel : voyage, stages, service civique, projet artistique.

Le Bi-cursus

DNSEP Art + Master Professionnel Conservation, Gestion et Diffusion des œuvres d'art du XXe et du XXIe siècle Université Paul Valéry – Montpellier III

Dans le cadre de sa politique de suivi individuel de chaque étudiant et de l'attention apportée à la spécialisation des formations, l'école accorde une importance particulière aux étudiants souhaitant poursuivre un bi-cursus : un cycle à l'Esban et une formation, notamment universitaire.

Dans ce cadre, et uniquement en collaboration étroite avec la direction des études, des équivalences et/ou aménagement d'emplois du temps sont mis en œuvre, formalisés par un contrat d'étude personnel.

La Recherche

La recherche en école d'art exige d'être envisagée comme une recherche artistique. Si l'objet de la recherche se doit d'être clairement identifié, les moyens mis en œuvre doivent laisser une large place à l'expérimentation. Au croisement des dimensions pratiques et théoriques, la recherche en art repose sur l'invention de méthodes, de formes et d'outils propres. Loin d'être établies, ceux-ci se constituent dans l'adéquation aux programmes, selon un processus dynamique et ouvert. Autre aspect spécifique de la recherche en art, production plastique et production réflexive se constituent indissociablement, conciliant la recherche *par* l'art et la recherche sur l'art. En effet, la spécificité de l'enseignement dispensé dans les écoles d'art tient au fait que ses enseignants sont des acteurs du monde artistique : artistes ou théoriciens, ce sont des chercheurs. C'est bien à partir de la singularité de leurs pratiques et questionnements que sont pensés les différents programmes, condition d'une recherche qui échappe aux modèles universitaires.

À l'Esban, recherche et pédagogie sont étroitement liées. D'une part, il semble profitable de faire se rencontrer les démarches prospectives de certains enseignants et la pédagogie du projet qui caractérise le second cycle. D'autre part, la recherche, telle qu'elle articule les séminaires avec certains ARC, workshops et projets, propose une initiation à la recherche, qui pourra, à terme, être poursuivie en 6e année ou en 3e cycle.

Le contenu des différents séminaires est déterminé par les axes de recherche. Ils sont animés par un ou plusieurs enseignants, artistes et/ou théoriciens du groupe de recherche. Divers intervenants ayant le statut de chercheurs associés viennent renforcer la dimension collaborative de la recherche en art. Cette dimension est effective tant au sein de l'école elle-même que dans l'association avec des partenaires extérieurs, forte des liens déjà tissés avec le Carré d'art Musée d'art contemporain, le FRAC Languedoc-Roussillon, les Archives de la ville de Nîmes, le Musée du Vieux-Nîmes, et le Master-pro « Conservation, Gestion et Diffusion des Œuvres d'art des XXe et XXIe siècles » de l'Université Paul-Valéry Montpellier 3.

Autant que la conduite des programmes eux-mêmes, les modalités, les formes et les formats de la restitution s'offrent comme des lieux d'expérimentation privilégiés pour les enseignants autant que pour les étudiants qui s'y engagent. Ils doivent eux aussi être inventés en fonction de chacun des programmes, de leur temporalité, et des médiums qu'ils réclament. L'interrogation sur les manières dont de telles recherches peuvent être mises en exposition constitue en elle-même un autre « chantier » d'importance.

1. L'unité de recherche

Depuis 2009, l'Esban dispose d'une unité de recherche, *Études et pratiques artistiques contemporaines*.

L'unité est composée :

- d'enseignants de l'Esban
- de chercheurs associés

Cette unité s'offre comme une structure de coordination des différents programmes. Elle veille à la pertinence des projets de coopération, des conventions et des partenariats avec des institutions artistiques (musées, centres d'art, FRAC), avec d'autres écoles ou avec des organismes de recherche universitaires. Elle conçoit les appels à projet et coordonne l'ensemble des activités liées à la recherche, telles que voyages d'études, expositions, journées d'études ou colloques. Elle s'occupe de la direction et du suivi des publications.

Composition de l'unité de recherche

- Annalisa Bertoni
- Jean-Marc Cerino
- Hubert Duprat
- Maïder Fortuné
- Natacha Pugnet
- Arnaud Vasseux

Partenariats

- Carré d'art Musée d'art contemporain
- FRAC Languedoc-Roussillon
- FID Marseille
- Master-pro « Conservation, Gestion et Diffusion des Œuvres d'art des XXe et XXIe siècles » de l'Université Paul-Valéry Montpellier 3
- Archives de la ville de Nîmes
- Musée du Vieux-Nîmes

2. Les axes de recherche

Axe 1 : Pratiques et théories de l'exposition (PRATHEX)

Cet axe porte sur des questions liées à l'exposition, une pratique particulièrement développée à l'Esban depuis plusieurs années – commissariats, accompagnements d'exposition et expositions d'étudiants en des lieux dévolus ou non à l'art. Cependant, loin d'être cantonné aux questions de muséologie, aux « écritures » de l'exposition et à ses formats, cet axe entend aborder la notion d'exposition de manière oblique. Ainsi, ce sont des attitudes (mise en scène de l'artiste), et des paradigmes (temporalité de l'œuvre, pensée de l'archivage) qui ont été interrogés sous l'angle de leurs mises en vue durant les trois précédents programmes : *Jeux d'exposition* (2010), *Publier/Exposer* (2012), *Temps exposés* (2015).

Programme de recherche

En 2016-2018, le programme porte sur une approche anthropologique de la monstration. *Faire étalage (art contemporain et display)* approfondira la réflexion amorcée en 2015-2016 sur les analogies entre des pratiques observables dans des cultures et des époques fort diverses et certains modes d'exposition contemporains. En outre, il s'agira de mettre au jour les correspondances existant entre certaines installations récentes et des dispositifs muséaux et commerciaux. Cette recherche est aussi bien envisagée d'un point de vue théorique (séminaire de recherche, colloque) que par l'expérimentation artistique. Des expositions comme explorations et possibles critiques du *display* sont accompagnées par des artistes et commissaires invités.

Axe 2 : La flamme et le papillon

Le second axe de recherche concerne les rapports entre littérature et image en mouvement. Leur dialogue nourrit depuis toujours des pratiques hybrides et expérimentales d'artistes, d'écrivains et de cinéastes qui, seuls ou en collaboration, contribuent à inventer, décloisonner et renouveler les formes et les genres établis. Si l'histoire de leurs relations témoigne « d'une attirance incoercible, celle que la flamme exerce sur le papillon » (J.-L. Leutrat), elle est aussi jonchée de malentendus. L'analogie entre écriture littéraire et filmique relève en effet d'un héritage culturel qui nie, minimise ou néglige leurs spécificités, suscitant à plusieurs reprises des mouvements de révolte et d'opposition, au point qu'on peut affirmer que le cinéma est parvenu à « s'imposer comme un art à part entière contre la littérature » (J. Cléder).

Au lieu de se concentrer sur les éléments d'identité ou de convergence entre la littérature et l'image en mouvement, cet axe de recherche envisage donc d'interroger les différentes manières de concevoir et créer suscitées par leur rencontre, sans nier l'écart qui les sépare. Il s'agira donc de questionner la porosité entre des formes procédant de moyens propres d'expression, d'analyser les enjeux de leur mise en tension, de poser l'opacité et le déplacement comme sources de recherche et d'expérimentation à la fois dans les champs théorique et artistique.

Programme de recherche *La machine Pollet*

Ce programme de recherche, développé à l'Esban dans le cadre de l'axe *La flamme et le papillon*, est un projet inter-écoles qui associe des étudiants et des enseignants-chercheurs de l'École supérieure d'art de l'agglomération d'Annecy, de l'École supérieure d'art de Clermont Métropole et de la Haute école des arts du Rhin. Forcée dans les marges de la Nouvelle Vague, en dialogue avec les expérimentations formelles du Nouveau Roman et de *Tel Quel*, l'œuvre inclassable de Jean-Daniel Pollet a fortement contribué au renouvellement du langage cinématographique. Elle demeure pourtant méconnue et occupe une place à part dans l'histoire du cinéma. Sa force active, inventive et productive met à l'épreuve nos certitudes et nous invite à repenser et à réinventer le cinéma. Il s'agira de découvrir, par l'analyse de ses films et de ses archives, par la rencontre avec ses collaborateurs et l'apport de spécialistes, comment Jean-Daniel Pollet est parvenu à ancrer son regard sur le monde dans son expérience unique du cinéma. Il s'agira aussi de considérer en quoi son œuvre constitue un outil primordial pour nous aider à penser le contemporain. Le travail d'exégèse s'articulera avec une recherche plus expérimentale, fondée sur la pratique artistique, mobilisant des hypothèses critiques et des intuitions qui excèdent l'approche strictement monographique.

Suivi de projets personnels

1. Les rencontres critiques

(programmées en S5 et S10)

Isabelle Simonou-Viallat et Augustin Pineau

Objectifs

Travailler collectivement et se confronter au débat. Élaborer une problématique commune pour l'accrochage. Concevoir la mise en espace du travail plastique et réfléchir à la notion d'exposition. Développer l'analyse critique par l'écriture d'un texte et la présentation orale. Réaliser les éléments de communication.

Contenu

Les rencontres critiques sont une série d'accrochages collectifs du travail des étudiants de 3e année (semestre 5) et 5e année (semestre 10) mise en place comme base pour des échanges/débats réunissant toute l'école. Les étudiants définissent une ligne de travail afin d'articuler une exposition cohérente. En début de semaine, le travail porte sur l'accrochage; la rencontre avec le public a lieu le mardi. Le reste de la semaine est consacré à des discussions individuelles avec les enseignants autour des travaux présentés et de l'accrochage. Le but de ces rencontres est, en plus de toutes les questions liées à l'accrochage, de mettre l'accent sur le débat, de faciliter l'expression des idées par la parole et ainsi de préparer les étudiants aux épreuves des DNAP et DNSEP.

Critères et modalités d'évaluation

Capacité à développer. Qualité de la préparation, de l'accrochage et de l'analyse critique.

2. Projets individuels. Pratiques d'atelier

L'étudiant initie son projet personnel de second cycle et poursuit sa pratique plastique, il peut bénéficier de tous les ateliers techniques de l'école et des compétences de leurs responsables. Le suivi individuel du projet est assuré par deux enseignants référents choisis par l'étudiant.

Biographies des enseignants

Brigitte Bauer

Née en Allemagne, Brigitte Bauer vit et travaille en France depuis 1987.

Après le développement d'une culture du paysage dans ses premières séries et un questionnement des notions d'identité et d'appartenance, ses recherches s'orientent aujourd'hui davantage vers le territoire autant réel que mental des attitudes et postures humaines, que ce soit dans l'espace urbain ou dans les espaces de loisir. Si le médium photographie est toujours au centre de sa démarche, la vidéo apparaît dans les projets les plus récents. Son travail est exposé régulièrement en France et à l'étranger et il figure dans de nombreuses collections publiques et privées. Brigitte Bauer est professeur de photographie depuis 2005. Son enseignement est pensé autour du médium en tant que matériau de l'art (tout en gardant un œil sur ses formes autres) et aborde l'éventail le plus large de ses pratiques et usages, ses modes de production, de présentation et de diffusion.

www.brittebauer.fr

www.documentsdartistes.org/bauer

Annalisa Bertoni

Docteur en Littérature française de l'Université de Rome La Sapienza, Annalisa Bertoni vit et travaille en France depuis 2006. De 2006 à 2010, elle enseigne la langue italienne à la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de l'Université de Limoges où elle est aussi chargée de cours de littérature française contemporaine et de littérature générale et comparée. Elle intègre l'école supérieure des beaux-arts de Nîmes en 2011. Spécialiste de littérature du XXe, ses recherches portent principalement sur le processus de création et la genèse de textes ainsi que sur les écritures contemporaines. Elle a consacré de nombreux articles à l'œuvre de Marguerite Duras sur laquelle elle prépare la publication d'une monographie. Son enseignement est fondé sur une approche interdisciplinaire. Il propose une réflexion sur des questions transversales à l'histoire des arts et interroge les formes et les enjeux des échanges entre littérature et arts visuels dans la création contemporaine.

Jean-Marc Cerino

Après avoir développé un travail prenant en compte la représentation de personnes rencontrées dans diverses situations de vie, voire de désocialisation et renvoyées chacune à un même fond, à une même communauté, c'est en reprenant la technique de peinture sur verre qu'il fait aujourd'hui remonter des images d'archives. Des reprises afin de raccommo-der, réparer, un *non-vu* ou un *peu vu*, mais également réactiver, refaire vivre une partie de la puissance de ces documents et du regard de tous.

Un travail où la recherche formelle ne se départit jamais des thèmes abordés, où ceux-ci ne sont jamais laissés orphelins d'une forme.

Jean-Marc Cerino intervient de la première à la cinquième année. Son travail, comme c'est le cas pour de nombreux peintres aujourd'hui, recourt à des sources photographiques. Son enseignement consiste à faire éprouver, par leur confrontation à des prises de vues photographiques, le corps, le langage et la distance propre à toute représentation dessinée ou peinte afin d'évaluer la spécificité de ces médiums mais également leur complémentarité avec la photographie.

Hubert Duprat

Hubert Duprat est artiste et sculpteur. Ses principales expositions personnelles depuis 1985 se sont tenues dans des lieux tels que la Villa Arson (Nice), le Mamco (Genève), la Criée (Rennes), le Musée Picasso (Antibes), le Cairn (Digne-les-Bains), les Frac Poitou-Charentes, Limousin... En 2008, ses œuvres récentes ont été montrées au CIAP de Vassivière en Limousin et en 2009, au Frac Languedoc-Roussillon.

Duprat explore les frontières entre art et science, entre formation naturelle et artifice. Interrogeant l'histoire des techniques, utilisant les matériaux à contre-emploi, ses mises en œuvre procèdent de contaminations réciproques, celle du majeur par le mineur ou de l'esthétique par le décoratif. Son enseignement propose notamment une réflexion sur l'usage des médiums et sur la dimension anthropologique et artisanale du faire, touchant aux questions postmodernes de la survivance, de l'actualisation et du réemploi. Il organise en outre l'exposition des travaux d'étudiants en divers lieux, et coordonne les collaborations régulières avec le Frac Languedoc-Roussillon et contribue à la préparation des étudiants au DNSEP.

Dror Endeweld

Après un DNSEP obtenu aux beaux-arts de Lyon, Dror Endeweld développe des recherches personnelles combinant langage plastique et langage écrit en se référant principalement à l'art minimal et à l'art conceptuel. Il participe ensuite à la deuxième session de l'Institut des Hautes Études en Arts Plastiques dirigé par Pontus Hulten (*Quand les artistes font école*). Cette session se termine l'année suivante par une exposition *Le territoire de l'art*. L'exposition réunissait les œuvres d'artistes historiques et de jeunes artistes: elle fut une étape importante dans son évolution. Trois ans plus tard, il est invité à une autre exposition marquante de Pontus Hulten: *Devant le futur* à Taejon, Corée du Sud. Cette expérience lui

permet de réaliser sa première œuvre extérieure, un travail paradoxal au sol d'hexagones en granit. Par la suite, il est amené à créer plusieurs autres œuvres publiques pérennes, notamment dans la lignée directe du travail effectué à Lyon pour LPA, à Francfort-sur-Main pour le Ministère des affaires étrangères, et à Lyon (Musée des beaux-arts de Lyon), jouant sur les ressemblances et les écarts entre les langues; à Roanne, à l'occasion de la rénovation du Palais de justice, avec une œuvre interactive et polymorphe. Auparavant à la galerie Verney-Carron et à l'IAC de Villeurbanne, il réalise des dispositifs modulaires qui, dans leur assemblage, donnent à lire de courts textes, dans le but de problématiser le rapport entre forme et fond. En 2009, il participe au concours international (EACC) de Castelon en Espagne, invité par Daniel Buren.

Dror Endeweld enseigne depuis 1996. Le rapport entre «le faire» et «la pensée» est au centre de son enseignement. Le débat contradictoire est une méthode de travail pédagogique privilégiée qui permet à l'étudiant de s'éclairer et de prendre position. Il tente de transmettre les valeurs d'un travail engagé dans l'histoire de l'art en situant ces références face à notre monde, informé mais perplexe.

Véronique Fabre (assistante d'enseignement)

Titulaire d'un DNSEP en 1982 à Saint-Étienne après 5 années d'études à l'Esban de Nîmes.

Durant 6 ans, a co-dirigé la Galerie Circé à Nîmes ayant exposé Joël Kermarrec, Raymond Queneau, Jean-Louis Vila, Daniel Humer, J.C. Ruggirello, Yves Reynier... puis fut durant 10 ans attachée de presse au service culturel de la Ville de Tarascon pour réaliser des expositions avec la Galerie Maeght au Château du Roi René (Braque, Mirò...). Depuis 2002, elle enseigne la peinture dans les cours et ateliers publics à l'Esban de Nîmes.

Maïder Fortuné

Née en 1973, Maïder Fortuné vit et travaille à Paris. Après des études littéraires et une formation théâtrale à l'école de Jacques Lecoq, elle intègre Le Fresnoy (Studio national des arts contemporains) et oriente son intérêt vers les arts visuels.

Son travail vidéographique s'intéresse à l'image manquante. Quelque chose s'y donne qui n'est pas le tout mais le signe-fantôme d'une autre chose, un reste, un revenant, une empreinte qui persiste dans le psychisme. Des images font signe vers d'autres images. Images inscrites dans l'inconscient collectif: icônes occidentales du monde du merveilleux, de l'industrie du divertissement, du monde du théâtre ou des premiers temps du cinéma (Aurore). Images littéraires, (Rilke, Nabokov, Woolf) il s'agit toujours, d'images latentes, prêtes à surgir à chaque instant.

En 2014, son travail a été présenté dans de nombreuses institutions en France et à l'étranger.

Plusieurs œuvres ont été acquises par des collections publiques et privées.

Elle a obtenu diverses bourses et résidences, Allocation de recherche du Cnap, Villa Kujoyama, Fondation du Japon, Villa Médicis à Rome. www.maider-fortune.fr

Jean-Claude Gagnieux

Une formation de prothésiste dentaire, la pratique de sports, puis leur enseignement, l'amena dans ses choix artistiques aux plaisirs de l'atelier et à une nécessité de la mise en action. Deux types de performances, il développe : celle sous forme d'hystérésis performatives ; celle agglutinante, tendue par ces recherches sur « le geste » sonore, musical et langagier.

Dans les performances de Jean-Claude Gagnieux, il y a comme une joie et un désespoir, du son, des chants, des objets, des mécanismes...

Il est comme ces plantes sans racine qui poussent dans tous les sens, dans l'humour et la dérision ; il n'a de cesse d'appliquer *L'épure* de Jeantaud :

- qui fait que tout véhicule retrouve son axe de déplacement (tout droit), si on ne le perturbe pas ;
- aucune quête, ni sujet, sinon de faire ce qu'il y a à faire pour susciter la neurogamie ;
- comme la musique est la première liberté du silence, et qu'il adore le silence et la liberté, il fait de la « musique » d'imploration et d'inflexion ;
- comme il n'a ni quête, ni sujet, et bien des fois, il trouve ce qu'il ne cherche pas, il cherche néanmoins ce qu'il ne peut pas trouver ;
- les rapports qu'il entretient avec les rites, mythes et croyances font de certaines de ses actions des actions « perforoclastes » ; il joue de l'hymnographie et des langages liturgiques et il aime à se définir peu coprophage.

Frédéric Gleyze (assistant d'enseignement)

Né en 1969 à Montpellier. En 1990, il débute une carrière en audiovisuel dans le contexte des premières télévisions de proximité. La polyvalence requise lui permet de s'approprier tout un éventail de pratiques : machiniste, OPV, monteur, réalisateur... Il obtient une certification en prise de vue sous-marine en 1993 (INPP).

Vingt années passées dans diverses structures de production du secteur privé le conduisent à réaliser des prestations variées : prises de vues aériennes et sous-marines, multi-caméras, régie directe, montage virtuel, animation 2D, conception de DVD...

Formateur en nouvelles technologies dès 1998, il intègre l'École des beaux-arts de Nîmes en avril 2000, tout en gardant une activité significative dans le domaine du film de commande (secteur privé). Il est auteur d'œuvres audiovisuelles, inscrit à l'Agessa depuis 2006.

Nicolas Grosmaire (assistant d'enseignement)

Titulaire d'un DNSEP et d'un DU Compétence pour la Recherche et l'Enseignement Supérieur Universitaire Professionnalisant, Nicolas Grosmaire a débuté sa carrière professionnelle en tant que décorateur scénographe. Il a poursuivi parallèlement sa pratique artistique et a travaillé en tant qu'intervenant spécialisé en arts plastiques. Intéressé par la création numérique, le graphisme et le design graphique, il a entrepris une formation dévolue à la PAO, la communication visuelle et l'édition, ce qui lui a permis

de développer une pratique transversale dédiée à la création et la production de catalogues d'exposition, livres, brochures, affiches, plaquettes...

Assistant spécialisé d'enseignement depuis 2001, il s'occupe de l'ensemble des formations regroupant infographie et PAO ; il a par ailleurs en charge la réalisation et le suivi d'édition de différentes publications liées à la vie de l'école. Il intervient également depuis 2003 en tant que chargé de cours à l'Université Nîmes-Vauban et depuis 2010 à l'Université Paul Valéry Montpellier 3.

Enseignant et formateur depuis presque vingt ans, son approche pédagogique reste essentiellement basée sur une jonction entre la pratique plastique et la conscience du support multimédia et du médium informatique dans la réflexion, la production et la diffusion artistique.

Clémentine Mélois

Clémentine Mélois est née en 1980. Diplômée des beaux-arts de Paris en 2004, elle enseigne les pratiques éditoriales à l'Esban depuis 2007.

Son travail d'artiste s'articule autour des notions de multiple et de « chose imprimée ». Il se compose de détournements d'images, de références décalées, d'appropriations visuelles, de clins d'œil et de glissements sémantiques.

La démarche qu'elle développe, liée aux questions du statut, de la réception et de la diffusion des œuvres, la mènent à la publication d'ouvrages à grand tirage (éditions Grasset et Les fourmis rouges), à la contribution à des revues papier (*Le Tigre*, *Fluide Glacial*), à la performance (Maison de la Poésie, Théâtre du Rond Point), ainsi qu'à des modes d'exposition plus traditionnels.

www.facebook.com/Clementine.Melois

En librairie :

Cent titres, Éditions Grasset, préface de Jacques Roubaud
Jean-Loup fait des trucs, Éditions Les fourmis rouges

Augustin Pineau

Né en 1968 à Bordeaux, Augustin Pineau est diplômé de l'Esban en 1991 (DNSEP).

Artiste, il développe depuis le début des années quatre-vingt-dix un travail de collages, d'assemblages et d'installations à partir d'images imprimées, de jeux et d'objets. Son travail explore la notion d'image en relation avec le langage et la mémoire.

Il collabore régulièrement à la revue d'artistes *Venus d'ailleurs* (venusdailleurs.fr). Il a récemment publié *Avoir la toupie dans l'oursin*, en collaboration avec Richard Khaitzine et Pierre Manuel aux éditions Méridiennes ; *Fake* en collaboration avec Yoan Gil ; *Les mots scions* en collaboration avec Charles Dreyfus aux éditions Venus d'ailleurs et *Attraction passionnée*, *Méthode forestière* en collaboration avec Rémi Leboissetier aux éditions Art-Image.

Il a par ailleurs travaillé à de nombreux projets de résidences d'artistes et d'expositions notamment avec Diem Perdidi (galeriedutableau.free.fr) et Triangle-France (trianglearts.org).

Il enseigne le dessin en premier cycle et accompagne le développement des projets personnels, la réalisation de

projets d'exposition à l'extérieur de l'école avec les étudiants de second cycle et des diplômés.

www.augustinpineau.com

Natacha Pugnet

Elle est membre de l'AICA (Association Internationale des Critiques d'Art), agrégée d'arts plastiques et docteur en sciences de l'art. Jusqu'en 2009, elle était en poste à l'université de Provence Aix-Marseille, dans le département des arts plastiques et des sciences de l'art, et y a dispensé des cours de pratique ainsi que d'histoire et théorie de l'art contemporain. Elle intègre l'École supérieure des beaux-arts en 2009. Articulant pratique et théorie, ses cours constituent un apport méthodologique en matière d'analyse des démarches – appliquée aussi bien à la pratique des étudiants – et de rédaction du mémoire.

S'intéressant particulièrement aux démarches qui mettent en question le rôle, le statut et la figure de l'artiste, aux attitudes et stratégies d'effacement (abandon de la subjectivité, délégation, appropriation), aux jeux du « Je » et aux interrogations sur l'identité, elle a publié divers articles et ouvrages sur ces questions.

En phase programme, les cours dialogués abordent quelques redéfinitions majeures de l'art et du fait de création, à partir de l'analyse d'œuvres des XXe et XXIe siècles. Son enseignement favorise chez les étudiants une réflexion sur les démarches et processus de création. Par ailleurs, certaines thématiques (l'animalité, le genre, le goût) sont abordées sous l'angle des représentations sociales. L'initiation à la recherche se poursuit en 4e et 5e années par un apport méthodologique préparant à la conception et à la rédaction du mémoire. Durant la 3e année et en phase projet, les étudiants sont en outre suivis dans leur pratique par des entretiens individuels.

Une bibliographie complète est consultable sur le site www.archivesdelacritiquedart.org

Albert Raniéri

Historien de l'art et universitaire de formation, Albert Raniéri travaille, à l'origine, sur le maniérisme toscan, la pratique de la dissection dans les ateliers d'artistes au XVIe siècle à Florence, et la métamorphose de la ville autour de la scénographie baroque.

Après plusieurs séjours d'études et de recherches à l'institut allemand d'histoire de l'art de Florence, et une année aux USA (Université de Chapel Hill, North Carolina), il complète cet enseignement en se tournant vers les arts appliqués, le graphisme, l'architecture et le design d'espace. Dans le cadre de son enseignement à l'Esban, de la 1re année au Master 2, il s'intéresse aussi aux relations entre art et architecture, art et nature, ainsi qu'aux pratiques de l'exposition. Conférencier, diplômé du centre Lorenzo de Médicis de Florence, il est aussi chargé de cours à l'université Montpellier 3 (Paul Valéry, IEF) et contribue à l'organisation des voyages d'études en France et à l'étranger.

Isabelle Simonou-Viallat

Isabelle Simonou-Viallat a fait ses études à l'école des beaux-arts de Valence (de 1983 à 1985) puis aux beaux-arts de Nîmes (de 1985 à 1988). En 1989, elle a participé à la première session de l'IHEAP : Institut des Hautes Études en Arts Plastiques dirigé par Pontus Hulten, à Paris.

Depuis 1988, elle déroule un travail de peinture et parallèlement une recherche autour du dessin. En 1992, elle a créé, avec l'artiste Alun Williams, l'Association « La Vigie-Art contemporain », lieu d'exposition à Nîmes qu'elle dirige depuis. Au travers de celui-ci, elle organise trois expositions par an, centrées sur le rapport de l'œuvre et du lieu, et, ponctuellement, des expériences hors les murs (plus de 200 artistes montrés à ce jour).

Elle enseigne le dessin élargi à la peinture. Elle aborde ces techniques par une approche plus expérimentale visant à s'adapter au travail de chacun et à l'accompagner dans ses préoccupations vers l'émergence d'une recherche personnelle.

Le dessin est indispensable et transversal à toutes les pratiques ; il viendra les nourrir dans leur processus d'élaboration tout au long du cursus.

Elle organise les rencontres critiques des étudiants de 3e, 4e et 5e année et accompagne également la réalisation de projets d'expositions de travaux d'étudiants de second cycle et de diplômés.

Adam Thorpe

Né à Paris en 1956, de parents anglais, il est poète, romancier, journaliste, et auteur dramatique. Il a publié dix romans, six livres de poésie, des pièces radiophoniques, documentaires et autres pour la BBC, ainsi que de nombreux articles pour la presse britannique (notamment le *Guardian* et le *Times Literary Supplement*). Ses romans sont traduits en dix langues. Il a traduit *Madame Bovary* et *Thérèse Raquin* en anglais pour Vintage Classics. Son premier roman, *Ulverton*, a été particulièrement remarqué.

Son travail d'écriture, très visuel, mêlant souvent humour à froid, tourne autour des fantômes du passé, du temps, de l'oubli, des moments où la grande Histoire et les petites histoires des gens se rejoignent.

Il vit depuis 1990 dans le Gard.
adamthorpe.net

Arnaud Vasseux

Artiste, sculpteur, il a étudié à l'École nationale supérieure des Beaux-arts de Paris. Sa pratique de la sculpture donne une place déterminante au choix et à la manipulation des matériaux dans l'élaboration du sens. Dans ses œuvres, il considère l'écart entre ce qui advient et les intentions en amont comme l'un des enjeux de la réflexion artistique. La confrontation à l'espace physique, l'exploration des lieux où il est intervenu l'a conduit depuis une dizaine d'années à réaliser une série d'œuvres éphémères (Les Cassables) construites à même le lieu, faisant de l'exposition un lieu d'expériences, d'hypothèses et de récit. Il rend visible l'espace négatif et les contre-formes par une approche décalée des techniques du moulage et de l'empreinte. Intéressé par les

transitions et par le mouvement au sein des choses, il utilise de préférence des matériaux qui changent d'états dont il explore les possibilités plastiques, la fonction et l'histoire, ainsi que les propriétés physiques.,

Dans le cours autant que dans les projets, il souhaite encourager l'expérimentation et la confrontation à des contextes multiples à l'intérieur comme en dehors de l'école, par la conception et la réalisation d'expositions. Il enseigne la sculpture comme une pratique poreuse aux autres disciplines et propose dès le premier cycle des ateliers transversaux.

www.documentsdartistes.org/vasseux

3. Accompagnements techniques

Multimédia / PAO (Travail en atelier, entretien individuel, suivi technique de projet)

Nicolas Grosmaire. Sur RV.

Objectifs

Suivi, réflexion et formation spécifique individualisés, concernant les dossiers et les réalisations des étudiants, en respectant les contraintes imposées par les médiums choisis.

Contenu

En vue de la préparation au DNAP, un ensemble de points est développé tels que :

- le support numérique : objet et finalité,
- le support papier : objet et finalité,
- la diffusion : objet et finalité.

Les séances sont essentiellement dévolues à positionner les réalisations dans une démarche professionnalisante.

Critères d'évaluation

La méthode et les critères d'évaluation sont définis avec le responsable pédagogique référent suivant le type de travail ou de formation organisé durant le semestre. Contrôle continu et/ou examen de fin de semestre (défini avec l'enseignant responsable).

Pratique de la vidéo

Frédéric Gleyze, assistant d'enseignement

Sur RV.

Objectifs

Effectuer un suivi personnalisé des projets en audiovisuel en proposant des rendez-vous ciblés et à la demande. Suivre les différentes étapes de l'élaboration des travaux et conseiller en tenant compte des attentes, des choix et objectifs de chaque étudiant.

Pour les étudiants qui n'ont pas une utilisation régulière du médium, se servir de la vidéo pour conserver une mémoire d'un travail réalisé (comme outil d'observation du réel).

Contenu

Aider les étudiants à préparer le DNAP puis le DNSEP en veillant à solutionner les problématiques liées à la présentation et à l'exposition des œuvres vidéo. Choix des moyens à mettre en œuvre en fonction des nombreuses contraintes : installation dans l'espace, sonorisation, choix du matériel et caractéristiques. Respect de la chaîne de diffusion en fonction des différentes sources et du résultat escompté.

Mise en place d'ateliers spécifiques en fonction des demandes : spatialisations d'un son, trucages optiques et décors projetés, incrustation sur fond bleu ou vert, manipulation d'une régie multi-caméras...

Souci de la finition et du travail abouti.

Responsable de la publication

Christelle Kirchstetter

Rédaction et coordination éditoriale

Delphine Maurant

Graphisme

Aurore Chassé

École supérieure des beaux-arts de Nîmes

10 Grand'Rue
30 033 Nîmes cedex 9
Tél. 04 30 06 12 00
info@esba-nimes.fr
www.esba-nimes.fr

L'École supérieure des beaux-arts de Nîmes est un établissement public de coopération culturelle. Il bénéficie du soutien de la Ville de Nîmes et du Ministère de la Culture et de la Communication / DRAC Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées. Les programmes Erasmus sont financés avec le soutien de la Commission européenne.

ésban /

