

ésban

École supérieure
des beaux-arts de Nîmes

Calendrier de l'année

page 2

Cycle 1

page 6

Année 1

page 9

Année 2

page 23

Année 3

page 37

Cycle 2

page 45

Année 4

page 49

Année 5

page 53

Ateliers Recherche Création

page 59

L'option Production et régie

page 68

Professionalisation

page 71

La Recherche

page 73

Suivi de projets personnels

page 77

Calendrier de l'année 2017-2018

- Workshop
- ~~~~~ Accrochage 5
- ==== Bilan

ASSISTANTS	JOURS DE PRÉSENCE
Nicolas Grosmaire – Images numériques Frédéric Gleyze – Vidéo	Lundi (PM) / Jeudi et vendredi Mardi (PM) / Jeudi et vendredi
TECHNICIENS	
Michel Serron – Photo Audrey Jamme – Édition Javier Alonso – Construction	Lundi au vendredi
BIBLIOTHÉCAIRE	
Margaux Fioux	Lundi au vendredi

Semestre 1		
septembre 2017		
1	V	
2	S	
3	D	
4	L	
5	M	
6	M	
7	J	
8	V	
9	S	
10	D	
11	L	
12	M	
13	M	
14	J	
15	V	
16	S	
17	D	
18	L	Journées d'intégration Année 1
19	M	
20	M	
21	J	Sessions techniques
22	V	Pré-rentree + Bilans 2 et 4 + rattrapage
23	S	
24	D	
25	L	RENTREE
26	M	
27	M	
28	J	
29	V	
30	S	

Semestre 1												
octobre 2017				novembre 2017					décembre 2017			
2	1	D		Vacances	1	M	École fermée	10	1	V		
	2	L			2	J				2	S	
	3	M			3	V				3	D	
	4	M			4	S				4	L	
	5	J			5	D				5	M	
	6	V		6	L Workshop	6		M			
	7	S		7	M	7		J			
	8	D		8	M	8		V			
3	9	L		6	9	J	11	9	S		
	10	M			10	V		10	D		
	11	M			11	S			11	L		
	12	J			12	D			12	M		
	13	V			13	L			13	M		
	14	S			14	M	~~~~~ Accrochage 5		14	J		
	15	D			15	M	~~~~~		15	V		
4	16	L		7	16	J	~~~~~	12	16	S		
	17	M			17	V	~~~~~		17	D		
	18	M			18	S			18	L	Rendu mémoire 5	
	19	J			19	D			19	M		
	20	V			20	L			20	M		
	21	S			21	M			21	J		
	22	D			22	M			22	V		
5	23	L		8	23	J		Vacances	23	S		
	24	M			24	V			24	D		
	25	M			25	S			25	L	École fermée	
	26	J			26	D			26	M		
	27	V			27	L			27	M		
	28	S			28	M			28	J		
	29	D			29	M			29	V		
30	L	École fermée	30	J		30	S					
31	M		31	D		31	D					

Semestre 1			Semestre 2						
janvier 2018			février 2018			mars 2018			
Vacances	1	L	École fermée	1	J	Vac.	1	J	Vac.
	2	M		2	V		2	V	
	3	M		3	S		3	S	
	4	J		4	D		4	D	
	5	V		5	L		5	L	
	6	S		6	M		6	M	
	7	D		7	M		7	M	
13	8	L	Bilan 4 SESSION 2 Workshop 1 Conseil de classe 4	2	8	J	4	8	J
	9	M		9	V	4	9	V	
	10	M		10	S	4	10	S	
	11	J		11	D	4	11	D	
	12	V		12	L	5	12	L	
	13	S		13	M	5	13	M	
	14	D		14	M	5	14	M	
14	15	L	Bilan 3 SESSION 2 Conseil de classe 3	3	15	J	5	15	J
	16	M		16	V	5	16	V	
	17	M		17	S	5	17	S	
	18	J		18	D	5	18	D	
	19	V		19	L	6	19	L	
	20	S		20	M	6	20	M	
	21	D		21	M	6	21	M	
15	22	L	Bilan 2 Conseil de classe 1/2	Vac.	22	J	6	22	J
	23	M		23	V	6	23	V	
	24	M		24	S	6	24	S	
	25	J		25	D	6	25	D	
	26	V		26	L	7	26	L	
	27	S		27	M	7	27	M	
	28	D		28	M	7	28	M	
1	29	L	Début semestre 2 Workshop Réunions pédagogiques	1	29	L	7	29	J
	30	M		1	30	M	7	30	V
	31	M		1	31	M	7	31	S

Exposition « Faire peinture : A. Doret »

Semestre 2										
avril 2018			mai 2018			juin 2018				
8	1	D	Workshop	Vacances	11	1	M	Vacances	1	V
	2	L			11	2	M		2	S
	3	M			11	3	J		3	D
	4	M			11	4	V		4	L
	5	J			11	5	S		5	M
	6	V			11	6	D		6	M
	7	S			11	7	L		7	J
	8	D			11	8	M		8	V
9	9	L	Rattrapage théorie S1 Accrochage 5 SESSION 2	12	9	M	Vacances	9	S	
	10	M		12	10	J		10	D	
	11	M		12	11	V		11	L	
	12	J		12	12	S		12	M	
	13	V		12	13	D		13	M	
	14	S		12	14	L		14	J	
	15	D		12	15	M		15	V	
Vacances	16	L	École fermée	13	16	M	Vacances	16	S	
	17	M		13	17	J		17	D	
	18	M		13	18	V		18	L	
	19	J		13	19	S		19	M	
	20	V		13	20	D		20	M	
	21	S		13	21	L		21	J	
	22	D		13	22	M		22	V	
10	23	L	Bilan 3 Conseil de classe 3	14	23	M	Vacances	23	S	
	24	M		14	24	J		24	D	
	25	M		14	25	V		25	L	
	26	J		14	26	S		26	M	
	27	V		14	27	D		27	M	
	28	S		14	28	L		28	J	
	29	D		14	29	M		29	V	
10	30	L	Bilan 2 Conseil de classe 2	14	30	M	Vacances	30	S	
	31	M		14	31	J		31	J	
				14						

Module Pro 4e année : mai-juin ou stage

Cycle

1

Cycle 1

Semestre 1 à 6

De Licence 1 à Licence 3

Le cycle 1 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 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	2
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	48h	3
Volume S1-UE1 Prat.	D. Endeweld	48h	3
TECHNIQUES ARTISTIQUES			
Dessin/Peinture S1-UE1 Tech.	V. Fabre / I. Simonou-Viallat	24h	1
Images numériques S1-UE1 Tech.	N. Grosmaire / J.M. Cerino	24h	1
Vidéo S1-UE1 Tech.	F. Gleyze / M. Fortuné	24h	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
La question de l'image S1-UE2 Théo.	J.M. Cerino	24h	2
Initiation à la recherche documentaire S1-UE2 Théo.		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			
Photo S2-UE1 Prat.	B. Bauer	24h	2
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 et workshop S2-UE1 Prat.	C. Mélois	24h	2
Volume S2-UE1 Prat.	A. Vasseux	48h	2
Workshop Peinture	Artiste invité / I. Simonou-Viallat	35h	1
TECHNIQUES ARTISTIQUES			
Dessin/Peinture S2-UE1 Tech.	V. Fabre / I. Simonou-Viallat	24h	1
Images numériques S2-UE1 Tech.	N. Grosmaire / J.M. Cerino	24h	1
Vidéo S2-UE1 Tech.	F. Gleyze / M. Fortuné	24h	1
UE HISTOIRE, THÉORIE DES ARTS ET LANGUE ÉTRANGÈRE			10
Anglais S2-UE2 Théo.	A. Thorpe	18h	2
Littérature, création littéraire et workshop S2-UE2 Théo.	A. Bertoni	24h	2
Histoire de l'art S2-UE2 Théo.	A. Raniéri	48h	3
L'image en question S2-UE2 Théo.	J.M. Cerino	24h	2
Initiation à la recherche documentaire S2-UE3		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	THEO A. Thorpe* Anglais	Salle Théorie
Mardi	9-13h	PRAT D. Endeweld Volume	Espace Création	14-18h Sem imp	PRAT J.C. Gagnieux Performance/son	Ateliers 1
				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	Salle Théorie
				16h30- 18h30	N. Pugnet Histoire de l'art contemporain	Salle de conférences
Jeudi	9-13h 1/2 gr. alter	PRAT C. Mélois Pratiques éditoriales	Site des Oliviers	14-18h	PRAT I. Simonou-Viallat Dessin / Peinture	B13
	9-13h 1/2 gr. alter	PRAT N. Grosmaire Images numériques				
Vendredi	9-13h	TECH Atelier*		14-17h 1 vendredi sur 2	J.M. Cerino La question de l'image	Salle de conférences
		Peinture et technique	Site des Oliviers			
		Vidéo	A24/A25			

* Voir le détail des dates pour chaque groupe

WORKSHOPS

Semaine du 6 novembre 2017

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
					15h30-18h		A. Pineau RV individuels dossier	
Mardi	9h30-11h00		A. Thorpe Anglais	A16	14-18h Sem imp	PRAT	J.C. Gagnieux Performance	A16
	11-13h	THEO	A. Bertoni Littérature et création littéraire	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	Site des Oliviers	14-18h 1/2 gr. alter		C. Mélois Édition	Site des Oliviers
	10-13h 1/2 gr. alter		A. Vasseux Volume/ Espace				N. Grosmaire Images numériques	A26
Vendredi	9-13h	TECH	Atelier*		14-17h 1 vendredi sur 2	RECH	J.M. Cerino L'image en question	Salle de conférences
			Peinture et technique	Site des Oliviers				
			Vidéo	A24/A25				

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

WORKSHOPS

Semaine du 29 janvier 2018

Semaine du 3 avril 2018

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

S1 : Maîtrise des techniques de la sérigraphie, assimilation des enjeux d'une œuvre imprimée, des notions de multiple, de diffusion, d'original reproductible dans l'histoire de l'art.
S2 : L'étudiant devra finaliser 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

S1 : Séances d'initiation aux techniques afin que l'étudiant acquière les bases nécessaires pour développer son projet de façon autonome ;
S2 : Session de travail d'une semaine. L'étudiant, à partir des connaissances acquises au semestre 1, devra réaliser un travail d'édition collectif en sérigraphie.

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 XXe 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 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 : La question de l'image

S2 : L'image en question

Jean-Marc Cerino

Objectifs

Cours théorique autour de l'image mené par un professeur artiste. L'image est aujourd'hui notre quotidien et il est indispensable pour un(e) étudiant(e) en école d'art d'en avoir, dès la première année, une approche réflexive et analytique comme physique et sensible. Cela permet une prise de conscience et l'expérience d'un certain rapport au monde et au réel ayant pouvoir de produire de la complexité.

Contenu

Alternant des moments de cours et des moments d'échanges et de débats, des petites conférences réalisées par les étudiants et des présentations d'œuvres, ce cours cherche, par son aspect le plus vivant possible, un investissement de l'étudiant sur ces questions de l'image.

S1 : De la tentative de définition de l'image à ses différentes incarnations, ce cours reprendra l'historicité des images et les multiples corps dans lesquels, jusqu'à notre époque, elle a pu se rendre présente.

S2 : Analyses des différentes positions face à l'inflation de l'image qui caractérise notre époque, des images dévorantes (Marie José Mondzain) au dédoublement du monde (Jean-Christophe Bailly).

Critères et modalités d'évaluation

Contrôle continu et rendu plastique en fin de semestre.

Outre l'assiduité, les critères reposeront sur la compréhension des enjeux théoriques à l'œuvre dans l'originalité et la pertinence sensible des propositions plastiques réalisées.

Indications bibliographiques, filmographiques, webographiques

Daniel Arasse, *On n'y voit rien*, Folio, 2006.
Jean-Christophe Bailly, *Le temps fixé*, Bayard Jeunesse, 2009.
Régis Debray, *Vie et mort de l'image*, Folio, 1995.
Régis Debray, *L'œil naïf*, Seuil, 1994.

Marie José Mondzain, *L'image peut-elle tuer ?*, Bayard Culture, 2015.
Marie José Mondzain, *Le Commerce des regards*, Seuil, 2003.
Roland Barthes, *La Chambre claire : Note sur la photographie*, Gallimard, 1980.
Walter Benjamin, *L'œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique*, Allia, 2003.

Recherches documentaires

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.

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.

Contenu

S1 : Présentation des différentes bibliothèques nîmoises. Présentation des principaux catalogues de bibliothèque. Ateliers de recherche en salle informatique et en bibliothèque.
S2 : Présentation des différents types de documents.

Critères et modalités d'évaluation

Assiduité

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).

Méthode d'enseignement

À partir d'une proposition de recherche donnée, les étudiants affirment des choix dans la réalisation d'un travail tridimensionnel qui fera l'objet d'une présentation dans l'espace de l'atelier face au groupe. Accompagnement technique. Débat collectif tout au long de l'élaboration des réponses. Accrochage et présentation des réalisations accompagnées des supports d'élaboration : dessins, images, photographies, documents, notes, sous la forme d'un dossier constitué au fil des rendez-vous et rendu en fin de semestre.

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

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

Le jour où j'ai compris ma bêtise

Artiste : Claire Colin-Collin

J'envisage cette semaine de travail sous forme d'une suite d'expériences plastiques avec la peinture, comme un vaste balayage des possibles, lieu d'exploration, une invitation à "y aller" dans les grandes largeurs, en déployant des gestes avec ampleur : que les étudiants éprouvent sensiblement des actes en peinture, ressentent physiquement ce qui les mobilise et ce qui les regarde.

Aujourd'hui la peinture peut se faire partout et sur tous les supports les plus improbables. On peut l'exercer de mille façons et pour pas un rond. On va donc faire, avec pas grand chose, mais très amplement. (Par exemple avec le contenu du frigo, de la pharmacie ou du moteur, sur un bout de carton ou le mur du voisin.) J'aimerais proposer aux étudiants le risque de faire sans savoir. Faire beaucoup. Faire sans trier, faire sortir, faire et défaire. Parcourir les outils pour sentir celui qui fait des sensations. Favoriser l'élan sensible, ouvrir le champ du rapport au corps avec une surface.

Dans un second temps, regarder, choisir... Quoi garder, quoi creuser, comment poursuivre? Et raconter tout ça.

Bibliographie

Marie Cantos, *Pour que quelqu'un les ait vues*, catalogue « L'art dans les chapelles », juillet 2016
Éric Suchère, *Anatomie du rien*, plaquette pour l'exposition à L'H du Siège, Valenciennes, 2016
Romain Mathieu, *Peintures du dehors*, communiqué de presse pour l'exposition à la galerie Djeziri-Bonn, Paris, 2015
Elsa Delage, *Au delà de la surface*, catalogue d'exposition, Jeune Création, Le 104, Paris, 2013
Ludovic Iacovo, *Là où flotte l'existence*, catalogue d'exposition, Maison des Arts, Carcès, Éditions Thesaurus Coloris, 2011

Christophe Cadu-Narquet, *Instants fossiles*, catalogue d'exposition, Maison des Arts, Carcès, Éditions Thesaurus Coloris, 2011
Jean-Louis Marcos, *De l'attrait, des eaux et du concept*, sur son blog « 7000 articulations – Journal d'un observateur d'art », 2009
Dorothee Volut, *Il y a un an...*, écrit pour l'exposition à la galerie Mourlot-Jeu de Paume, Marseille, 2009
Corinne Lovera Vitali, *Du miel des peintures*, catalogue de l'exposition *ça arrive*, La tête d'Obsidienne, La Seyne-sur-Mer, 2006
Taketo Shimada, *A story*, catalogue du workshop *Collisions*, Centre d'art Arteleku, San Sebastian, Espagne, 1995

Workshop Édition / Construction Copie et variations

Artiste : David Coste et Grégoire Romanet

Qu'apprend-on par la copie? Que nous disent les gestes et les outils utilisés? Y a-t-il un espace pour des variations? Un recueil complet de notices servira de base aux différentes expériences à réaliser par les étudiants, individuellement et collectivement. D'exercices à résoudre sous la contrainte à l'invention d'outils, en passant par des techniques de reproduction de l'image (gravure, sérigraphie...) et des bricolages au sein de l'atelier objet, nous explorerons ensemble différents langages plastiques autour d'œuvres contemporaines qui sont chères, à David Coste et Grégoire Romanet. Une restitution de l'ensemble de ces copies sera montrée en fin de semaine.

Workshop Édition Sérigraphie

Clémentine Mélois

Une semaine d'expérimentations sérigraphiques. Sous la forme d'un grand laboratoire expérimental et à partir d'une banque d'images composées par les étudiants, création d'un porte-folio collectif où les formes et les couleurs se juxtaposent et se répondent. Aplats, trames, dimensions, composition, technique, format, multiple : un exercice qui permet d'aborder toute la gamme des questions relatives à l'imprimé et à l'édition.

Bibliographie

Johannes Itten, *Art de la couleur*
Georges Perec, *Espèces d'espaces*
Jérôme Saint-Loubert Bié, *Earthquakes & Aftershocks*
Bruno Munari, *L'art du design*
Blexbolex, *L'imagier des gens*

Workshop Écriture

Artiste : Nicole Caligaris

Rater mieux

Voici comment le poète Henri Michaux motivait son goût de l'écriture : « j'écris pour me parcourir, là est l'aventure d'être en vie. » Conduit par une personne qui n'en sait guère plus que les étudiants et qui cherche, avec curiosité, en même temps qu'eux, ce workshop est une scène d'expérimentations pour éprouver l'écriture et découvrir des possibilités que nous ne soupçonnons pas. Pour cela, il faut détacher notre attention du résultat, tenter, jouer, aller à l'échec, se fier de la réussite, dont le terme est malicieusement escamoté par Samuel Beckett : « Essayer encore. Rater mieux. » Il n'y a pas de but, il n'y a que des surprises.

Nicole Caligaris, née en 1959, auteur d'une vingtaine d'ouvrages littéraires : fictions, théâtre, essais, pièces radiophoniques. Dernier projet-exploration : Rencontre inattendue, pays fertile, 2017, dans la programmation du Petit faucheur, à Tours, récits improvisés sur scène en compagnie de musiciens.

Derniers ouvrages parus

Le Paradis entre les jambes, Verticales, 2013;
L'Expérience D, avec Pierre Le Pillouër, L'Arbre à paroles, 2013;
UBU roi, Belfond, collection « Remake », 2014;
Le Jour est entré dans la nuit, Hubert Duprat, François Bourin, 2015;
La Scie patriotique, réédition Nouvel Attila, 2016;
Les Samothraces, réédition Nouvel Attila, 2016.

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

Espace symbolique/espace plastique/espace réel. Geste et action. Prolongements du ready-made. Référence/ citation/ appropriation. Dispositif photographique/ photographie performative. In situ et œuvre-lieu.

Les œuvres seront choisies sans exclusive de période, de tendance, de médium ou de style. Les cours sont dialogués, et la discussion collective est favorisée.

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.
Heinich Nathalie, *Être artiste. Les transformations du statut des peintres et des sculpteurs*, Paris Klincksieck, 1996.
Fontcuberta Joan, *Le baiser de Judas*, Actes sud, 2005.

Irmeline Lebeer, *L'art? C'est une meilleure idée!*, Nîmes, Jacqueline Chambon, 1997.
Michael Snow, *Panoramique. Œuvres photographiques et films 1962-1999*, Société des expositions du Palais des beaux-arts de Bruxelles; centre national de la photographie, Paris; Centre pour l'image contemporaine Saint-Gervais, Genève; Cinémathèque royale de Belgique, 2000.

Littérature et création littéraire

Faire des choses avec des mots

Annalisa Bertoni

Objectifs

Développer une nouvelle relation à l'écriture, exercer des genres différents, articuler la production verbale avec d'autres formes artistiques, apprendre à faire évoluer ses textes. Découvrir des textes littéraires et acquérir les outils nécessaires à leur analyse.

Contenu

Il s'agira d'appréhender les mots comme une matière à travailler, modeler, assembler. D'explorer la diversité des formes, des genres et des procédés de mise en texte qu'ils convoquent. D'écrire à partir du regard, en prenant appui sur l'observation du réel, d'images et d'œuvres d'art. Mais aussi d'être à l'écoute du rythme, du mouvement de la phrase, de la relation entre écriture et oralité. Lors de chaque séance, la lecture et l'analyse d'un ou plusieurs textes littéraires servira de point de départ à l'examen des procédés à expérimenter.

Critères et modalités d'évaluation

Assiduité et participation. Contrôle continu : qualité et évolution des textes produits et un « exercice d'admiration » élaboré à partir d'une lecture (la bibliographie relative sera distribuée en cours).

Indications bibliographiques, filmographiques, webographiques

Roland Barthes, « Qu'est-ce que l'écriture? », *Le degré zéro de l'écriture*, Paris, Seuil, 1953
Marcel Bénabou et Paul Fournel (éd.), *Anthologie de l'OuLiPo*, Paris, Gallimard, 2009

Olivier Cadiot, *Histoire de la littérature récente*, tome I, Paris, P.O.L., 2016
Toni Morrison, *Discours de Stockholm*, Paris, Christian Bourgois, 1994
Nathalie Quintane, « Les prépositions », *Les années 10*, Paris, La Fabrique, 2014
Site d'UbuWeb, en ligne : www.ubu.com (Papers, Visual poetry, /ubu editions)

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.

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 : Jean-Claude Gagnieux

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 / Images numériques S ₃ -UE ₁ Prat	B. Bauer / N. Grosmaire	48h	4
Cours Initiation à la recherche personnelle 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
Littérature et création littéraire 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 / Ateliers techniques S ₄ -UE ₁ Prat.	M. Fortuné / F. Gleyze	35h	2
Session Édition et workshop 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 / Images numériques S ₄ -UE ₁ Prat.	B. Bauer / N. Grosmaire	70h	2
Workshop Peinture	Artiste invité / I. Simonou-Viallat	35h	1
Workshop Écriture	Artiste invité / A. Bertoni	35h	1
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	9-11h 11-12h30		A.Thorpe Anglais	Salle Théorie	14-18h	COURS	A. Pineau D. Endeweld Dessin/Volume	Salle peinture Rivet Espace Création
Mercredi	11-13h	COURS	A. Bertoni Littérature et création littéraire	A24	14-18h 1 semaine sur 2	COURS	J.C. Gagnieux Son	Plateau 2
Jeudi	9-13h	COURS	A. Vasseux Volume	Site des Oliviers	14-16h	COURS	A. Raniéri Histoire de l'art	Salle de conférences
Vendredi	9-13h	COURS	J.M. Cérino / H. Duprat Initiation à la recherche personnelle	Salle de conférence	14-18h 1/2 gr		N. Grosmaire Images numériques F. Gleyze Atelier vidéo	Salle infos

WORKSHOPS

Semaine du 6 novembre 2017

Emploi du temps – Semestre 4

Date	Horaires		Professeur	Salle	Horaires		Professeur	Salle
Mardi	9-10h30		A. Thorpe Anglais	Salle Théorie				
	11-12h30							
Mercredi	11-13h	COURS	N. Pugnet Art contemporain	Salle de conférences				
Jeudi	9-11h	COURS	A. Raniéri Histoire de l'art	Salle de conférences				
Vendredi					14-18h 1/2 gr	COURS	F. Gleyze Atelier vidéo N. Grosmaire Images numériques	Salle infos

WORKSHOPS

Semaine du 29 janvier 2018

Semaine du 3 avril 2018

SESSIONS

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

- Histoire de l'art
- Art contemporain
- Anglais
- Images numériques
- Atelier vidéo

Son : Semaine du 8 janvier 2018

Dessin Peinture : Semaines du 15 janvier et du 5 février 2018

Accrochage : Semaines du 12 février et du 5 mars 2018

Volume-Espace : Semaine du 12 mars 2018

Volume-Architecture : Semaines du 18 et du 26 mars 2018

Edition/vidéo/anglais : Semaines du 9 et du 23 avril 2018

Photos/anglais : Semaines du 30 avril et du 14 mai 2018

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 Écriture et oralité - « Pecha Kucha » élargie.

Jean-Claude Gagnieux

Objectifs

Se mettre en scène et travailler dans un dispositif pour raconter une histoire. Travailler le geste, la parole, la mise en scène d'images et de construction.

Contenu

Atelier d'écriture, de lecture, d'improvisation orale, avec l'appui d'un metteur en scène de théâtre.

Travail sur le récit de fiction et science-fiction, appuyé sur l'image et dispositif; oralité, oraliture, Orature, discours du récit et de narration spéculative (comme défini par Donna J. Haraway),

L'élaboration d'image ou de structures, socles au récit.

Critères et modalités d'évaluation

Sur la qualité des propositions, et des progrès liés à ce projet, phase 1 en fin de 1er semestre; Phase 2 mi-mars en rendu public.

Session son

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

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

Travail sur la sonification du « Pecha Kucha » du semestre précédent,

Orchestré avec l'aide d'un intervenant ingénieur du son.

Critères et modalités d'évaluation

Sur la qualité de présence et d'écoute, sur les progrès techniques et d'invention. Lié au son et au projet « Pecha Kucha ».

Indications de film

La jetée et *Si j'avais 4 dromadaires* de Chris Marker

La grande guerre, *Hotel Modern* (non fictionnel - pour exemple de dispositif narratif)

Internet

Donna Haraway / Speculative Fabulation
<https://www.youtube.com/watch?v=zFGXTQnJETg>

Indications bibliographiques

Lucien de Samosate, *Histoires véritables*. Actes Sud, 1988.

Apulée, *L'âne d'or ou les métamorphoses*, Poche, 1975

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.

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 à la recherche personnelle

Jean-Marc Cerino et Hubert Duprat

Objectifs

Favoriser dès la deuxième année une initiation au fonctionnement du milieu de l'art et à la présentation de son propre travail, en vue du développement d'une démarche personnelle.

Contenu

Sous la forme de cours, de discussions et présentations des travaux, cette double initiation doit permettre une sensibilisation au milieu de l'art dans lequel l'étudiant sera amené à évoluer, et favoriser sa prise de conscience de la nécessité de l'accompagnement théorique et sensible de son travail dans la perspective d'une démarche personnelle.

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

Session de travail d'une semaine au cours de laquelle l'étudiant devra participer à la création d'un projet d'édition collectif mettant en œuvre les connaissances acquises aux semestres 1 et 2, à l'aide des outils et des techniques à disposition dans l'atelier.

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 s'appuie sur l'analyse d'œuvres modernes et contemporaines mettant en jeu la question de l'ombre.

Les étudiants devront utiliser plusieurs media autour du dessin et de la peinture. Conquérir de nouveaux supports et de nouveaux espaces plastiques et théoriques. Développer un travail mettant en avant la notion de série comme méthode.

Contenu

Le travail devra mettre en évidence la question de l'ombre.

Un texte d'intention sera présenté par chaque groupe d'étudiant (2 ou 3) 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 / bilan prévu 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 et la notion de série.

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*, Mauron, 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

Avec presque rien, comment arrive-t-on à un tout

Artiste : Sylvie Turpin

Il sera question d'éprouver durant ce workshop la matérialité de la peinture, la prégnance de la couleur en expérimentant des techniques qui permettront l'imprévu et à partir de là, la réflexion, afin de pouvoir progresser sans a priori à partir des matériaux et de leurs réactions. De nouvelles techniques seront appréhendées comme celle de la fresque. Il s'agira donc de mettre en place et d'analyser le processus d'élaboration d'un travail pictural, tout en expérimentant divers matériaux et techniques pour donner corps à des pièces qui deviendront le sujet d'une nouvelle réflexion

Indications bibliographiques, filmographiques, webographiques
Les périmètres de M Brodceek, 1991, catalogue Cantoisel Joigny
Délimitation (Translating Newman) de Philip Armstrong 2002, catalogue CAC Orléans
Article *Art Press* N° 287 de Tristan Trémeau 2003

De la peinture dans tous les sens, Karim Ghaddab, Domaine de Kerguéhennec, 2013
En principe deux parallèles ne se croisent jamais, Sébastien Pons, 2014, Arborétum, Argenton sur creuse
L'art dans le prisme d'une usure aux bénéfices incertains, Dirk Dehouck, *L'art Même* N° 63, Bruxelles, 2014
D'atelier en atelier, Gérard Noiret, La quinzaine littéraire N° 1120, 2015

Workshop Photographie

Est-ce encore de la photographie ?

Artiste : Alfons Alt

Revoir les relations entre photographie et peinture via la photographie. S'approprier le réel et le transformer en une image sensible, vouloir saisir ce qui nous échappe, intervenir manuellement, chimiquement et numériquement. Ne rien s'interdire dans la manipulation du réel qui n'est jamais qu'un point de départ.

Alfons Alt est un artiste franco-allemand installé à Marseille, où il développe un travail singulier alliant des techniques anciennes aux technologies récentes.

Workshop Écriture

Artiste : Anne-James Chaton

Ce workshop sera l'occasion d'expérimenter la diversité des procédés à l'œuvre dans l'écriture poétique et ses débordements du champ textuel par la voix et la performance.

Le workshop sera introduit par une présentation des travaux textuels, sonores et visuels de l'auteur autour des « écritures pauvres » mises en perspective dans la littérature moderne et contemporaine et par la présentation de ses collaborations avec Andy Moor (*The Ex*), Alva Noto, Thurston Moore (*Sonic Youth*).

Anne-James Chaton œuvre depuis une quinzaine d'années à la croisée de l'écriture, de la performance, de la scène musicale et des arts plastiques. Parmi ses publications récentes : *Événements 09*, Raster-Noton, 2011 ; *Vies d'hommes illustres* d'après les écrits d'hommes illustres, Al Dante, 2011 ; *Décade*, Raster-Noton, 2012 ; *Elle regarde passer les gens*, Verticales, 2016. Site web : aj.chaton.free.fr

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...

Chaque année, à l'occasion des expositions et project room de Carré d'Art – Musée d'art contemporain, une sélection d'étudiants réalise des documentaires vidéos autour de l'évènement : interview des artistes et commissaires d'exposition, vues des salles, ... Cette production audiovisuelle, véritable archive de l'évènement, offre une présentation et des explications clefs sur l'exposition, en guise d'introduction ou de prolongement de visite.

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*).

Littérature et création littéraire

Ma langue est poétique

Annalisa Bertoni

Objectifs

Découvrir des formes littéraires contemporaines et développer ses facultés d'analyse. Elargir le champ des connaissances, interroger les rapports entre médiums, s'ouvrir à des pratiques transversales. Expérimenter les possibles de l'écriture poétique.

Contenu

Quelles sont les formes de la poésie aujourd'hui? Par quels procédés s'élaborent les textes poétiques? Quels rapports entretiennent-ils avec les autres domaines artistiques? Et avec les différents champs de la pensée? A l'appui d'une sélection d'œuvres éditées ou performées, il s'agira d'explorer la diversité des inventions formelles, des ruptures et des interrogations qui traversent la poésie actuelle. La force génératrice de la littéralité, le rôle de l'improvisation, les constructions « documentales » et l'impact critique, voire politique, de l'expérience poétique feront l'objet de notre enquête.

Les formes de l'écriture poétique seront aussi expérimentées dans le cadre d'un workshop animé par Anne-James Chaton.

Critères et modalités d'évaluation

Assiduité et participation. 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. Examen écrit de fin de semestre : analyse de textes et d'œuvres.

Indications bibliographiques, filmographiques, webographiques

Jean-Michel Espitallier, *Caisse à outils. Un panorama de la poésie française aujourd'hui*, Paris, Pocket, 2014
J.-Ch. Bailly & J.-M. Gleize & Ch. Hanna & H. Jallon & M. Joseph & J.-H. Michot & Y.

Page & V. Pittolo & N. Quintane, « Toi aussi, tu as des armes ». *Poésie & politique*, Paris, La fabrique, 2011
Olivier Cadiot, *L'art poétique*, Paris, P.O.L., 1988
Anne-James Chaton, *Décade*, Berlin, Raster-Noton, 2012
Christophe Tarkos, *Écrits poétiques*, Paris, P.O.L., 2008; *L'Enregistré*, Paris, P.O.L., 2014

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 : Écrire ailleurs et autrement

Arnaud Vasseux

Contenu

Cet atelier souhaite explorer les rapports de l'écrit à l'espace et au lieu par le moyen de réalisations en 3 dimensions. Il est proposé de croiser les pratiques de l'écrit avec tous les moyens dont nous disposons pour explorer les potentialités de narration induit par le contexte et la matérialisation plastique de l'écrit et de la lettre.

En début de session, sera présenté un ensemble d'œuvres intégrant l'écrit et la typographie dans le XXe et XXIe siècle ainsi que des textes abordant les relations entre ces deux champs. La semaine sera répartie de façon à multiplier les expérimentations de matérialisation autant que l'exploration de situations variées et aventureuses dans l'espace et le lieu.

Indications bibliographiques, filmographiques, webographiques

Bonn, Sally. *Les mots et les œuvres*.
Éditions du Seuil, Paris, 2017
Dean, Tacita; Millar, Jeremy. *Lieu*.
Paris, Thames & Hudson (Question d'art),
2005.
Perec, Georges. *Espèces d'espaces*.
Paris, Galilée, 2000.

Chevrier, Jean-François. *L'action restreinte:
l'art moderne selon Mallarmé*; [exposition,
Nantes, Musée des beaux-arts, 8 avril–

3 juillet 2005]

Poésure et peinture: d'un art, l'autre;
[exposition, Marseille], Centre de la Vieille
Charité, 1993

Selby, Aimée. *Art and text*. Black Dog Pub,
2009

Art conceptuel. Éd Phaidon, 2006

L'art et les mots. Artstudio n°15, hiver 1989

Session Accrochage

Jean-Marc Cérino et Hubert Duprat

Objectifs

Proposer dès la deuxième année une initiation à l'accrochage et la mise en exposition comme moyens de favoriser le développement d'une démarche personnelle et 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

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

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 : Brigitte Bauer et Natacha Pugnet

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		2
	Professeur référent		2
	Coordinateur		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
Littérature et création littéraire S6-UE2 Théo.	A. Bertoni	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		1
	Professeur référent		1
	Coordinateur – Bilan		1
ARC Pratiques de l'exposition	Enseignant responsable	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	Site des Oliviers
	14-16h30	RENCONTRES CRITIQUES	I. Simonou-Viallat / A. Pineau	A04
		COURS	A. Thorpe Anglais (S5)	Salle Théorie
Mardi	9-13h	ARC	I. Simonou-Viallat / A. Pineau Peinture	B13
		RENCONTRES CRITIQUES	I. Simonou-Viallat / A. Pineau	A04
	10-13h / 14-19h		M. Fortuné / A. Bertoni / F. Gleyze Écrire/Filmer	Plateau vidéo / Salle Théorie
	14-16h	COURS	A. Bertoni Littérature et création littéraire (S6)	Salle de conférences
Mercredi	14-18h	ARC	B. Bauer Photographie	Salle de conférences, Labo photo, Salle Théorie
			C. Mélois Édition	Site des Oliviers
	16h-18h30	COURS	A. Thorpe Anglais (S6)	Salle Théorie ou 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

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.

- Art et langage : quels enjeux ?
- Quand peut-on parler de mauvais goût en art ?

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**
L'art conceptuel, une perspective,
Musée d'art moderne de la ville de Paris, 1990.
L'art et les mots, *Artstudio*, n° 15, hiver 1989.
Édouard Levé, *Œuvres*, Paris, POL, 2002

Yves Michaud, *Critères esthétiques et jugement de goût*, Nîmes, Jacqueline Chambon, 1999
Moles Abraham, *Le kitsch*, Tours, Mame, 1971
Roux Frédéric, *Éloge du mauvais goût*, Éditions du Rocher, 2011

Littérature et création littéraire

Pensée à l'œuvre

Annalisa Bertoni

Objectifs

Acquérir des connaissances, développer ses facultés d'analyse. Traduire en parole ou en écrit la pensée qui sous-tend sa démarche artistique. Prendre conscience du rôle de l'écriture dans le processus de création et expérimenter de nouvelles formes de discours à travers la fiction, le récit, la poésie, la digression. Favoriser la mise à distance de ses travaux et la cohérence de leur présentation formelle et critique.

Contenu

Comment décrire, analyser et interpréter avec justesse ce que l'œuvre est et fait? Nous analyserons une série d'écrits d'artistes, critiques et commissaires qui abordent les œuvres par des formes subtiles, inattendues et imaginatives, à travers l'anecdote, le récit, la conférence-performance, la digression, la fiction. Il s'agira aussi de questionner le rôle de l'écrit dans les différentes étapes d'une démarche artistique, de la conception à l'exposition, et de prendre en compte son éventuelle autonomie.

Critères et modalités d'évaluation

Assiduité et participation. Engagement dans la recherche, rigueur et pertinence de l'analyse, capacité à élaborer une réflexion critique et une forme personnelles, en adéquation avec le sujet. Qualité formelle du texte. Production écrite fondée sur l'analyse des rapports entre discours et œuvre au sein d'une démarche, d'une réalisation, d'une exposition, etc., sélectionnée par l'étudiant en accord avec l'enseignante.

Indications bibliographiques, filmographiques, webographiques
David Antin, *Ce qu'être d'avant-garde veut dire*, Dijon, Les Presses du réel, 2008;
John Cage sans cage, Dijon, Les Presses du réel, 2011
Mathieu Copeland (éd.), *Une exposition à être lue*, Centre d'art contemporain – la synagogue de Delme, 2010; *Une exposition à être lue*, vol 2, Genève, HEAD, 2011

Tacita Dean, *Écrits choisis 1992-2011*, Strasbourg, École supérieure des arts décoratifs, 2011
Marcelline Delbecq, *Paréidolie*, Paris/Bordeaux, Mix/Frac Aquitaine, 2011;
Caméra, Paris, Manucius, 2015
Charles Harrison et Paul Wood, *Art en théorie 1900-1990*, Paris, Hazan, 1997
Richard Serra, *Écrits et entretiens*, Paris, Daniel Lelong, 1990

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

Master 1 et 2 – Semestre 7 à 10

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.

Le Diplôme d'établissement Production et régie des œuvres et des expositions est ouvert en option en année de césure aux étudiants ayant validé leur 4e année ou aux diplômés.

Organisation du Master Pratiques de l'exposition

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

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

qu'il peut compléter de l'option Production et régie, en 3 ans.

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.

Option Production et régie des œuvres et des expositions

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'évènements. 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.

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 : L'art de l'exposition 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	

Césure : option Production et régie des œuvres et des expositions

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

6e année : option Production et régie des œuvres et des expositions

4

Année 4 – Semestre 7 et 8

Coordinateurs : Augustin Pineau 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>Faire étalage (art contemporain et 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	Site des Oliviers
	16-18h	COURS	A. Thorpe Anglais (S8)	Ateliers 4
Mardi	9-13h	ARC	I. Simonou-Viallat / A. Pineau Peinture	B13
	10-13h / 14-19h		M. Fortuné / A. Bertoni / F. Gleyze Écrire/Filmer	Plateau vidéo / Salle de conférences
	14-18h	SÉMINAIRE	La Flamme et le Papillon	Salle de théorie / Salle de conférences
	9-13h et 14-18h	PROG de RECHERCHE	La Machine Pollet	Salle de théorie / Plateau vidéo / Salle de conférences
Mercredi	9-11h	COURS	N. Pugnet / A. Bertoni Méthodologie du mémoire <i>(les jours où il n'y a pas séminaire)</i>	Salle Théorie
	9-16h	SÉMINAIRE	Faire étalage <i>(art contemporain et display)</i>	Salle Théorie
	14-18h	ARC	B. Bauer Photographie	Salle Théorie, Labo photos, Salle de conférences
			C. Mélois Édition	Site des Oliviers
	16-18h	COURS	A. Thorpe Anglais (S7)	Ateliers 4
Jeudi	9-11h	COURS	A. Ranieri Histoire de l'art (S7)	A21

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

5

Année 5 – Semestre 9 et 10

Coordinateurs : Jean-Marc Cerino et Hubert Duprat

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 Professeur référent Coordinateur		2 2 2
Bilan S ₉ -UE ₂ Prat.	Collégial		4
Programme de recherche La Machine Pollet	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	10-13h et 14-19h	SÉMINAIRE	La Flamme et le Papillon	A21
		PROG de RECHERCHE	La Machine Pollet	A21
Mercredi	9-16h	SÉMINAIRE	Faire étalage (art contemporain et display)	A21

1 séminaire au choix

Semaines Accrochage :

13 novembre 2017 et 9 avril 2018

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)

Coordination : Natacha Pugnet, Arnaud Vasseux

Artistes et théoriciens chercheurs invités :

Lara Almarcegui, Thierry Davila, Fabien Faure, Laura Lamiel,
Gilles Saussier, 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). Mettre en partage autant les prémisses que les résultats de ces réflexions grâce à l'invitation d'artistes et de théoriciens. Interroger et expérimenter la notion de display par la pratique de l'exposition accompagnée par des artistes invités et nourrie par leur approche singulière. Il s'agit également de dynamiser l'attention que portent les étudiants à leur propre pratique et à la variété des contextes qui sont en mesure de les accueillir dans le futur – au-delà de leur formation et quelle que soit leur activité.

Contenu

Le séminaire encourage une réflexion sur ce qu'exposer signifie. Il est l'occasion d'interroger le développement récent de modes de présentation des objets qui apparaissent surdéterminants. Par le recours à la table, à l'étagère et à la vitrine, ceux-ci s'apparentent parfois à des displays utilisés dans le commerce. Cette troisième session permettra d'approfondir la dimension historique et l'approche critique de certaines formes de displays envisagées précédemment. Seront notamment abordés les dispositifs de monstration développés au sein de l'atelier par certains artistes. L'accent sera également mis sur les modes d'exposition récents de l'image photographique. On poursuivra la réflexion sous-tendue par la notion même de display concernant les interpénétrations du majeur et du mineur, de l'artistique et du commercial, du privé et du public. Les modes de la rencontre et de l'entretien en fondent la méthode principale. On s'intéresse en effet moins à l'autorité d'une parole qu'à la proximité d'une pensée en construction permanente, chaque intervenant s'exprimant au plus près de ce qui motive, constitue et matérialise ses propres recherches.

Modalités et critères d'évaluation

Au semestre 1, les étudiants produisent un exposé et un écrit analysant une notion, une démarche ou une exposition relative au display.

Au semestre 2, ils s'engagent dans la conception et le projet d'un display, dont l'élaboration est suscitée par un corpus d'œuvres photographiques ou d'artefacts. Ils peuvent aussi conduire un entretien avec une des personnalités invitées, et en chercher les mises en forme (filmiques et éditoriales) les plus justes.

Pertinence de l'approche critique, investissement dans le travail de recherche. Assiduité et participation.

Indications bibliographiques, filmographiques, webographiques

Lara Almarcegui, *Secession*, Revolver Publishing, 2010
Lara Almarcegui, Actes sud / Altadis, 2006
Itzhak Goldberg, *Installations*, Paris, cnrs éditions, 2014
Gilles Saussier, in *Études Photographiques*, Atelier Petrosani, revue semestrielle n°38, Société Française de Photographie, Paris, nov. 2011 (p. 108-109)

Gilles Saussier, *Le Tableau de chasse*, Paris, éditions du Point du jour, 2010
Anne Tronche, *Laura Lamiel*, Musée d'art moderne de Saint-Étienne / Sylvana éditoriale, 2013
Joëlle Tuerlinckx, *Levique - inventaire des noms pour Matières/Matériaux d'exposition*, Wiels, 2013
<http://histoiredesexpos.hypotheses.org/>
<http://c-e-a.asso.fr/>

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 génère leur mise en tension ? Quels modes de pensée critique provoque 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*, 4992, 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.
Leutrat 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.

<http://www.labex-arts-hzh.fr/histoire-des-expositions-au-xxeme-153.html>
<http://www.gilles-saussier.fr/>
<http://lauralamiel.com/>
<http://www.cairn.info/revue-marges-2014-1-page-100.htm>
<https://www.zerodeux.fr/interviews/entretien-avec-lara-almarcegui/>

Ateliers Recherche Création

Années 3, 4 et 5

Programme des ARC 2015–2016

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

Coordination : Arnaud Vasseux

Coordination associée (étudiants) : Aude Halbert

Intervenants (artistes) : Laura Lamiel, Nicolas Daubanes,

Intervenants (jeunes diplômés) : Arnaud Finix, Hugo Bel

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.

Critères et modalités d'évaluation

Engagement dans le projet dans l'ensemble des phases de l'élaboration à la restitution. Qualité et pertinence des propositions lors des présentations publiques. Cohérence de la recherche personnelle avec le projet réalisé.

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, *Chorégrapheur 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

2. Art, histoire et objets

Enseignant : Arnaud Vasseux

Artiste : Laura Lamiel

Contenus

L'enjeu de cette proposition se caractérise essentiellement par la conception et la réalisation d'une exposition dans les espaces proposés par le musée du Vieux Nîmes. D'autre part ce projet incite à confronter les temporalités et les objets tous deux liés, malgré des statuts différents, à la patrimonialisation et au musée comme destination éventuelle.

Les étudiants inscrits à ce projet sont conviés lors de plusieurs séances et visites, à concevoir l'exposition de manière collective. Leur participation se manifeste autant dans la forme de l'exposition que dans leur réalisation individuelle confrontée aux objets issus de la collection. S'ajoutent, dans la considération de temporalités distinctes, les questions de valeur et de statuts qui permettent d'aborder les usages spécifiques à ces types d'objets.

Ce lien entre passé et présent invite les visiteurs à poser un autre regard sur les objets de la collection permanente et en propose une nouvelle lecture.

Objectif

Le workshop vise à accompagner un groupe d'étudiants à intervenir au musée du Vieux Nîmes par la conception et la réalisation d'une exposition. Ce projet combinera à la fois des éléments de la collection et des ajouts (réalisations plastiques) qui interrogeront les manières de présenter, de donner à percevoir et comprendre des objets plus ou moins anciens et reconnaissables. Le travail envisagé souhaite explorer des possibilités de « displays » ou présentoirs spécialement conçus pour les objets choisis par les étudiants.

Les installations de Laura Lamiel prennent l'apparence du présentoir ou de l'étagère, mais aussi du meuble ou de l'arène de jeux. Les confrontations que l'artiste organise, à travers une gamme étendue de perceptions tactiles et visuelles, Valent en même temps comme une sorte d'inventaire avant liquidation : celle de la peinture justement, remise en cause dans ses cadres traditionnels, élargie aux dimensions plus vaste d'un environnement qui donne à lire la part d'autobiographie que l'artiste y inscrit, ses déambulations urbaine, ses rencontres avec le quotidien.

Années 3-4

12 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
Tronche, Anne. *Laura Lamiel*. Saint-Étienne : Musée d'art moderne de Saint-Étienne ; Milan : Silvana, 2013
Tronche, Anne. *Laura Lamiel - La pensée du chat*. Actes Sud. 2001

3. Portraits sur commande et Exposition carte blanche

Enseignant : Brigitte Bauer et Jean-Marc Cérino

Contenus

Sur proposition et en partenariat étroit avec la Chambre d'Agriculture du Gard, ce projet présente deux volets distincts mais liés, qui concernent le même groupe d'étudiants.

1) Réalisation d'une centaine de portraits photographiques des différents acteurs du monde agricole du département du Gard ainsi que des photographies de leurs lieux/installations, entre septembre 2017 et mars 2018, en répondant à un cahier des charges très précis.

Chaque participant signera une convention de stage (indemnités de stage à calculer sur la base de 80€ par portrait).

2) Conception et réalisation d'une exposition de travaux personnels articulés autour d'une thématique à définir, dans le cadre de l'inauguration de l'espace dit « Maison des Producteurs » à la Chambre d'Agriculture du Gard, en mai 2018.

Années 2, 3, 4, 5

12 étudiants max

4. Exposition à Mende

Enseignants: Brigitte Bauer et Jean-Marc Cérino

Contenus

Dans le cadre des actions en faveur d'une sensibilisation des publics à l'art contemporain, la commune de Mende et l'École Supérieure des Beaux-Arts de Nîmes associent leurs compétences respectives pour l'organisation d'une exposition à Mende.

Lors d'une résidence de 5 jours, un groupe de 10 étudiants réalise sur place un ensemble de travaux dont la thématique est en lien avec le laboratoire de recherche. Les étudiants sont chargés de la conception et de l'installation technique de l'exposition.

Objectif

Ces réalisations sont destinées à occuper les deux salles d'exposition de l'Ancienne Maison Consulaire de Mende durant 2/3 semaines et feront l'objet d'actions de médiation mises en place par la ville de Mende auprès du public scolaire.

Intégrée au cursus universitaire des étudiants, cette exposition se propose de montrer les réalisations faites sur place par ces derniers. Les étudiants sont chargés de la conception et de l'installation technique de l'exposition.

10 étudiants: sélection sur projet

5. Être et avoir

Enseignants: J.M. Cerino, H. Duprat

Contenus

Être et Avoir #4, Enregistré sous (Collection de Brigitte Bauer), Mon eBay (Collection de Jean-Marc Cerino).

Mettre les étudiant-es en situation semi-professionnelle de montage d'exposition (commissaire et régisseur). Un petit groupe d'étudiants sera amené à travailler durant toutes les étapes de l'exposition: choix des œuvres à exposer, du mode de présentation, réalisation des documents de communication, réalisation des cartels et/ou des feuilles de salles, production de documentation tant visuelle que textuelle, communication et accompagnement de l'événement auprès du public.

Objectif

Emprunté au très populaire film de Nicolas Philibert, le titre générique *Être et Avoir* désigne un cycle d'expositions organisé par l'Esban.

Le projet: montrer deux par deux les « collections » de quelques-uns des enseignants de l'école. Ces projets permettent de marquer, sous un angle inédit, l'une des spécificités et vertus des écoles d'art: leur prise directe sur le monde de l'art et de mettre les étudiant-es en situation semi-professionnelle de montage d'exposition (commissaire et régisseur).

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

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.

Poursuite du deuxième volet commencé en 2016/2017 et devant aboutir à une exposition où seront présentées les planches Ao réalisées par les étudiants. Pour cette restitution, un partenariat avec une institution est en cours.

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.

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.

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 Détiéne, *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.

7. Une semaine au Vallon

Jean-claude Gagnieux

du 23 au 27 octobre

But et rendu

Élaborer un projet pertinent selon un cahier des charges sévère, le budgétiser, le soumettre au regard du directeur du site pour une validation de principe selon le cahier des charges de sécurité, de pertinence plastique, de résistance au milieu et des usagers. (Si interactif).

Exposer les traces, esquisses, et recherches ...

Réfléchir sur l'art divertissement, les parcs à Arts, les stratégies d'ouverture au grand public à l'art contemporain.

La vulgarisation de l'art contemporain, ses formes..., les arts de la scène comme événement en musée et centre d'art comme « produit appel » ..., excursions, actions culturelles..., la fiscalisation..., les statuts ...

Évaluation

Sur les recherches, les projets réalisés et la participation au débat, en fin de séjour.

Références

Dismaland de Banksy, Weston-super-Mare, Angleterre.
Inhotim de Bernardo Paz (« Disneyland » de l'art contemporain), Brésil.
Museum for moderne kunst Louisiana, Copenhagen.
La forêt d'art contemporain, Parc naturel des Landes de Gascogne.

2. Atelier Recherche Création spécialisé

ARC Art et architecture

Dror Endeweld

12 étudiants max

Contenus

Cet atelier de recherche et de création a pour objectif de s'informer et de s'inspirer des artistes, modernes ou contemporains, qui ont intégré leur intérêt pour l'architecture dans leurs recherches plastiques. Ils ont développé des pratiques allant de la peinture géométrique radicale à l'in-situ. D'autres artistes se servent de la maquette architecturale comme élément principal de l'installation, certains utilisent la photo et la vidéo souvent dans des dispositifs critiques. La démarche de ces artistes, à l'évidence, ne se résume pas à une recherche formelle, mais témoigne d'un véritable élargissement du territoire de l'art. Cette attitude implique souvent un engagement et une responsabilité citoyenne de l'artiste. L'atelier s'intéresse également aux architectes précurseurs, modernes ou contemporains qui par leurs engagements, la plasticité de leurs réalisations ou par l'audace de leurs réflexions, se positionnent à l'égal des artistes dans la société contemporaine.

Connaissances générales

Art et architecture au cours du xxe siècle, depuis les « Archiitectones de Malevich jusqu'à nos jours : Minimal Art, Art Conceptuel, sites specific works, sculpture project Munster. Le modernisme et le post-modernisme : l'école du Bauhaus, le constructivisme, le style international, le brutalisme, et la déconstruction.

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

Conférence : Felice Varini

Workshop : Olivier Vadrot

Indications bibliographiques

Design et crime, Les Prairies ordinaires, 2008, Hal Foster.
Exposé, revue d'esthétique et d'art contemporain, la maison 1 & 2, Marie-Ange Brayer

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/ou filmique. Le travail de recherche et de création se développera autour du scénario inédit du film *Le Sang* de Jean-Daniel Pollet. Ce film a une aura bien particulière. Très peu, voire quasi nullement vu à l'époque de sa sortie, il n'a jamais été montré depuis. Pollet en parle comme de son film maudit. L'histoire est simple : « Un trio de jeunes gens dans l'après mai 68 quittent Paris avec pour défi de traverser les Cévennes jusqu'à la mer en ligne droite ». Pour le réaliser, le cinéaste a travaillé avec une troupe de théâtre radical des années 70, inspiré par les recherches du Living Theater. Le caractère ouvert du récit et son enjeu profondément révolutionnaire ainsi que la dimension collective, utopique et contestataire du projet filmique se proposent comme des points de départ stimulants autant pour des propositions d'écriture que pour des expériences de tournage. De temps forts de workshop, dont une semaine dans le Causse Méjean, lieu où a été tourné *Le Sang* en 1971, 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.

Critères d'évaluation

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

Conférences : Cyril Neyrat / Anne-James Chaton

Workshop : Antony Hampton

Indications bibliographiques

Bouquet Stéphane, *Vie commune*, Champ Vallon, 2016
Brook Peter, *L'espace vide*, Paris, Seuil, 1977
Leutrat Jean-Louis et Liandrat-Guigues Suzanne, *Tours d'horizon : Jean-Daniel Pollet*, Éditions de l'Œil, 2005
Leutrat Jean-Louis (dir.), *Cinéma et Littérature. Le grand jeu 1 et 2*, Le Havre, De l'incidence éditeur, 2011
Pollet Jean-Daniel et Leblanc Gérard, *L'Entre Vue*, Éditions de l'œil, 1998

Filmographie

Robert Ashley, *Opéras*, 1967-2006
Marco Ferreri, *La grande bouffe*, 1973 ;
Touche pas à la femme blanche !, 1974
Mike Kelley, *Day si done*, 2005
Jonas Mekas, *The Brig*, 1964
Jean-Daniel Pollet, *Méditerranée*, 1963 ;
Le Sang, 1971 ; *L'Ordre*, 1974 ;
Dieu sait quoi, 1994
Jacques Rivette, *L'Amour fou*, 1969 ;
Out 1, 1971

ARC Les diversités de la photographie

Brigitte Bauer
8 étudiants max

Contenus

Questionner la photographie à partir de ses marges et ses limites et expérimenter la diversité de ses formes actuelles. 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 différents processus de création de l'image, avec un accent particulier sur les pratiques en marge, dites expérimentales, et les pratiques dites pauvres

La pratique bi-hebdomadaire en atelier sera accompagnée de l'étude de textes choisis et soutenue 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 2018.

Conférence : Thibault Brunet

Workshop : Carlos Spottorno

ARC Impression/Multiple

Clémentine Mélois
15 étudiants max

Contenus

L'atelier Impression / Multiple sera l'espace d'une double réflexion portant sur les enjeux d'une pratique artistique envisagée sous l'angle de l'édition et du multiple, tous médiums confondus, puis sur les modes d'exposition possibles des productions qui en découleront.

La détermination de problématiques en relation avec les travaux des étudiants sera accompagnée 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. Ce travail de réflexion, de pratique, de débats et d'expérimentation sera ponctué d'un temps fort d'une semaine de workshop avec le sérigraphiste Loïc Creff et d'une rencontre/débat avec l'artiste Hubert Renard.

Conférence : Hubert Renard

Workshop : Loïc Creff

ARC Peinture

Isabelle Simonou-Viallat et Augustin Pineau

10 étudiants max

Objectifs

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)

Contenus

Travail avec des artistes intervenants s'interrogeant sur les enjeux de la peinture dans le champ de l'art contemporain, Alain Doret, Miguel Angel Molina, Claire Colin-Collin, Sylvie Turpin. Rencontre avec des artistes dans le cadre de visites d'ateliers accompagnées de la réalisation d'entretiens, retranscrits ensuite par les étudiants, Possibilité d'édition web. Visite d'expositions.

Critères et modalités d'évaluation

Assiduité, implication dans toutes les phases du projet, capacité à travailler en groupe, qualité du travail et de l'analyse des propositions, contrôle continu.

Workshop : Alain Doret

Miguel Angel Molina

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'age 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 langueur 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
Tréneau Tristan, *Miquel Mont*, Éditions Roma, 2005

delapeinture.org

Workshop technique

Formation au moulage

Cyril Planchand

6 au 10 novembre – 12 à 15 étudiants

Contenus

Cyril Planchand a été technicien mouleur, restaurateur, formateur à E.P.C.C. C.E.R.P. Tautavel. Il est aujourd'hui technicien mouleur, restaurateur, formateur à U.P.V.D. (Université Perpignan Via Domitia) depuis Janvier 2014 rattaché au C.E.R.P. de Toulouse.

Objectifs

L'objectif est de former un groupe d'étudiants volontaires, (12 à 15) aux techniques du moulage (préparation du sujet, moule, contre-moule, tirage). Le terme moulage désigne d'une part, l'action de réaliser un moule (on fait un moulage de tel ou tel objet) et d'autre part le positif obtenu à l'aide d'un moule (cet objet est un moulage)

**L'option
Production
et régie
des œuvres
et des
expositions**

Diplôme d'Établissement Production et Régie 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:

- Soit titulaire d'un diplôme de grade licence a minima (suivi de la formation D.E. uniquement)
- Soit inscrit dans une école d'Art au titre d'une année de césure au cours du cursus DNSEP (suivi de la formation D.E. pendant l'année de césure)
- Soit inscrit à l'ESBAN au titre d'un double cursus : 3ème année DNA ou 5ème année DNSEP en deux ans (suivi de la formation D.E. lors de la deuxième année. Ce dispositif peut être accordé à titre exceptionnel suite à l'entretien d'admission.

Frais d'inscription

Formation diplôme Établissement

Formation DE uniquement: 520 €

Formation DE lors d'une année de Césure: 520 €

Formation DE en double cursus: 650 €

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 – 60h

- Statuts, organisation juridique, gestion de l'activité – 20h
- Politiques culturelles et structuration des arts plastiques – 8h
- Communication de l'activité : création de site internet – 32h

Module 2 : Formation théorique et méthodologique – 122h

- Documentation sur les œuvres et les expositions – 8h
- Production des œuvres – 6h
- Régie et métiers de la régie – 8h
- Typologie des œuvres – 8h
- Régie et production des expositions – 24h
- Bâtiment et sécurité – 8h
- Transports et emballages – 20h
- Pratiques et vocabulaire de la mise en lumière – 16h
- Recherche de stage et méthodologie Rapport de stage – 24h

Module 3 : Relations à la restauration d'œuvres d'art – 32h

- La conservation préventive – 16h
- Les spécificités d'accrochage des toiles libres et œuvres fragiles – 8h
- Journée d'études Carré d'art – 8h

2. Février - Juin:

Module 4 : 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.

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.

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 ou de suivre une formation complémentaire dans l'établissement ou une autre structure de formation.

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

Faire étalage (art contemporain et display)

Une réflexion préalable, portant sur la dimension anthropologique de certains modes de monstration, a mis en évidence les liens qu'entretiennent des pratiques observables dans des cultures et des époques fort diverses et certaines installations contemporaines. *Faire étalage (art contemporain et display)* a permis de catégoriser les principales formes artistiques de mise en vue et d'en montrer les modèles, du marché aux puces aux étals, de l'étagère et table domestiques au podium et à la vitrine commerciale. Historiquement, que signifie l'importance croissante accordée par les artistes aux dispositifs d'exposition, voire aux scénographies organisant les éléments constitutifs de l'œuvre? Le récent développement des displays – ou de ce Germano Celant nommé «art staging» – semble attester de positions contraires, témoignant tantôt d'une adhésion au modèle consumériste, tantôt d'une critique de celui-ci. Partant de l'analyse de différentes démarches, cette recherche tentera de saisir les paradigmes gouvernant la notion d'installation et, plus largement, les possibles évolutions de ce que exposer signifie, aujourd'hui. La méthode adoptée repose sur le va-et-vient entre points de vue théoriques (séminaires de recherche, conférences) et expérimentations artistiques. Des expositions conçues comme explorations et potentielles critiques du display sont accompagnées par des artistes 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 et de la Haute école des arts du Rhin (sites de Strasbourg et de Mulhouse). 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 DNA 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 raccommoder, 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 expose régulièrement en France comme à l'étranger et est également co-fondateur de la revue *De(s)* générations et membre de son comité de rédaction.

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'hystérisis 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'appropriier 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

Née en 1980, Clémentine Mélois est artiste et écrivaine. Son travail, par le jeu sur les codes de l'édition, de la photographie et de la littérature, interroge la notion d'esthétique de la réception. Membre de l'Oulipo, elle contribue à plusieurs revues par le texte ou l'image à contraintes (*Le Tigre*, *Mon Lapin Quotidien*, *Le Courage* chez Grasset). Elle présente des conférences performées (Licence poétique à La Maison de la poésie de Paris en 2014 et au Théâtre du Rond-point en 2015, Symposium des collectionneurs de listes à la Maison de la poésie de Paris et au Lieu Unique à Nantes en 2017). Elle est l'auteur d'un recueil de pastiches de classiques de la littérature (*Cent titres*, Grasset 2014), d'un traité de nihilisme pour la jeunesse (*Jean-Loup fait des trucs*, les Fourmis rouges 2015) et d'un roman inspiré de sa collection de listes de courses (*Sinon j'oublie*, Grasset, 2017). Elle est aussi l'une des chroniqueuses de l'émission « Des Papous dans la tête », sur France culture.

Augustin Pineau

Né en 1968 à Bordeaux. Artiste, il développe depuis le début des années quatre-vingt-dix un travail nomade de collages, d'assemblages et d'installations à partir d'images imprimées, de jeux et d'objets essentiellement réalisés lors de voyages en Italie, Grèce Turquie, Espagne, Maroc, États Unis...

Son travail explore la notion d'image en relation avec le langage et la mémoire. Il a récemment publié *Avoir la toupie* dans l'oursin, en collaboration avec Richard Khaïtine 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 l'organisation de nombreux projets de résidences d'artistes et d'expositions notamment avec Diem Perdidi (galeriedutableau.free.fr) et Triangle-France (trianglearts.org) à Marseille.

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.

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, 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 Hultén, 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 la première année 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 DNA, 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 DNA 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.

Notes personnelles

Notes personnelles

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

Ateliers édition et volume

56 rue des Amoureux

30 000 Nîmes

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 Occitanie Pyrénées-Méditerranée.

Les programmes Erasmus sont financés avec le soutien de la Commission européenne et de la Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée.

