

ésban

École supérieure
des beaux-arts de Nîmes

Calendrier de l'année

page 2

Cycle 1

page 7

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 67

Professionalisation

page 69

La Recherche

page 71

Suivi de projets personnels

page 75

Calendrier de l'année 2019-2020

Semestre 1		
septembre 2019		
	1	D
	2	L
	3	M
	4	M
	5	J
	6	V
	7	S
	8	D
	9	L
	10	M
	11	M
	12	J
	13	V
	14	S
	15	D
	16	L
	17	M
	18	M
	19	J
	20	V
	21	S
	22	D
	23	L
	24	M
	25	M
	26	J
	27	V
	28	S
	29	D
	30	L

..... Workshop

==== Bilan

Semestre 1												
octobre 2019				novembre 2019				décembre 2019				
2	1	M		1	V		1	D				
	2	M		2	S		2	L				
	3	J		3	D		3	M				
	4	V		4	L	Rendu mémoire 5	4	M				
	5	S		5	M	Workshop	5	J				
	6	D		6	M		6	V				
3	7	L		7	J		7	S				
	8	M		8	V		8	D				
	9	M		9	S		9	L				
	10	J		10	D		10	M				
	11	V		11	L		11	M				
	12	S		12	M		12	J				
4	13	D		13	M		13	V				
	14	L		14	J		14	S				
	15	M		15	V		15	D				
	16	M		16	S		16	L				
	17	J		17	D		17	M				
	18	V		18	L		18	M				
5	19	S		19	M		19	J				
	20	D		20	M		20	V				
	21	L		21	J		21	S				
	22	M		22	V		22	D				
	23	M		23	S		23	L	École fermée			
	24	J		24	D		24	M				
25	V		25	L		25	M					
26	S		26	M		26	J					
27	D		27	M		27	V					
Vac.	28	L		28	J		28	S				
	29	M	École fermée	29	V		29	D				
	30	M		30	S		30	L				
	31	J		31	M		31	M				

Semestre 1			Semestre 2							
janvier 2020			février 2020			mars 2020				
Vac.	1	M	École fermée	1	S		2	D		
	2	J		2	D		3	L		
	3	V		3	L		4	M		
	4	S		4	M		5	M		
	5	D		5	M		6	J		
13	6	L	BILAN 4	6	J		7	V		
	7	M		7	V	Journée Portes Ouvertes	8	S		
	8	M		8	S		9	D		
	9	J		9	D		10	L		
	10	V		10	L	École fermée	11	M		
11	S	11	M		12		M			
12	D	12	M		13		J			
13	L	13	J		14		V			
14	M	14	V		15		S			
14	15	M	BILAN 3	15	S		16	D		
	16	J		16	D		17	L		
	17	V		17	L	Stage prépa concours	18	M	Soutenance mémoire	
	18	S		18	M					
	19	D		19	M					
20	L	20	J							
21	M	21	V							
15	22	M	BILAN 2	22	S		22	S		
	23	J		23	D		23	D		
	24	V		24	L	BILAN 5	24	L		
	25	S		25	M			25	M	
	26	D		26	M			26	M	
27	L	27	J		27		J			
28	M	28	V		28		V			
1	29	M	2 nd semestre / Workshop	29	S		29	S		
	30	J			30	D		30	D	
	31	V			31	L		31	L	

Semestre 2										
avril 2020			mai 2020			juin 2020				
Vacances	1	M	École fermée	1	V		1	L	Pentecôte	
	2	J		2	S		2	M		
	3	V		3	D		3	M		
	4	S		4	L	Admission 4	4	J		
	5	D		5	M			5	V	
6	L	6	M		6		S			
7	M	7	J		7		D			
8	M	8	V		8		L			
9	9	J	École ouverte	9	S		9	M		
	10	V		10	D		10	M		
	11	S		11	L	Accrochage 5	11	J		
	12	D		12	M			12	V	
	13	L		13	M			13	S	
14	M	14	J		14		D			
15	M	15	V	BILAN 4	15		L	DNA		
16	J	16	S			16	M			
17	V	17	D			17	M			
18	S	18	L			18	J			
19	D	19	M			19	V			
10	20	L	Workshop	20	M	BILAN 2	20	S		
	21	M		21	J			21	D	
	22	M		22	V			22	L	
	23	J		23	S			23	M	
	24	V		24	D			24	M	DNSEP
25	S	25	L		25	J				
26	D	26	M	BILAN 1	26	V				
27	L	27	M			27	S			
28	M	28	J			28	D			
29	M	29	V			29	L			
30	J	30	S			30	M			
10	28	M	BILAN 3	31	D					
	29	M								

Cycle

1

Cycle 1

Semestre 1 à 6

De Licence 1 à Licence 3

Le cycle 1 comprend 6 semestres et se caractérise par l'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 et cours théoriques.

Dès la 1re année, l'initiation à la recherche est abordée à travers l'initiation au projet personnel d'une part à la recherche documentaire d'autre part.

L'accent est mis sur la découverte des outils et des moyens d'expression : dessin, photographie, volume, peinture, vidéo, pratiques éditoriales, images numériques... auxquels se joignent les bases d'un enseignement théorique : histoire de l'art, art contemporain, littérature, images et anglais.

Trois semaines durant l'année sont consacrées à des workshops 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 ou en Erasmus à l'issue du semestre 2.

L'année 2 fait l'objet de nouvelles formes pédagogiques dans le cadre des sessions-workshops dirigés par chacun des enseignants. Ces semaines d'immersion dans une pratique ou transdisciplinaires 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 le coordinateur et le Bureau d'Insertion Professionnelle.

Des visites d'expositions et de lieux de diffusion sont programmées avec les enseignants en théorie. Il est également possible de demander un séjour Erasmus.

La 3e année est consacrée 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 menés par une équipe d'enseignants autour d'une thématique commune.

Ils comprennent l'organisation de workshops avec des artistes invités, des conférences, des ateliers techniques, des visites d'ateliers et d'expositions...

À l'issue du DNA, l'étudiant peut candidater au Master de l'Ésban 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'Ésban. 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 ARC permettent d'introduire une singularité par rapport au tronc commun des enseignements et préfigurent les enjeux développés par l'unité de recherche.

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'Ésban, souvent en partenariat avec une structure autre que l'école : Musée du Vieux-Nîmes, FRAC Occitanie – Montpellier, Archives du Gard, Musée Régional d'Art Contemporain, Carré d'art-Musée... 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.

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

1

Année 1 – Semestres 1 et 2

Coordination : Albert Ranieri (mercredi) et Augustin Pineau (lundi)

Semestre 1	Enseignants	Volume horaire	ECTS
UE INITIATION AUX TECHNIQUES ET AUX PRATIQUES ARTISTIQUES			18
PRATIQUES ARTISTIQUES			
Dessin – Constitution du Dossier Peinture	A. Pineau	36h	2
Peinture	I. Simonou-Viallat	48h	3
Performance/Son	J.C. Gagnieux	24h	2
Photo	B. Bauer	48h	3
Pratiques éditoriales et workshop	D. Vallance	42h	3
Volume	D. Endeweld	24h	2
TECHNIQUES ARTISTIQUES			
Images numériques et workshop	N. Grosmaire / J.M. Cerino	42h	2
Vidéo et workshop	F. Gleyze / M. Fortuné	42h	1
UE HISTOIRE, THÉORIE DES ARTS ET LANGUE ÉTRANGÈRE			10
Anglais	A. Thorpe	18h	2
Art contemporain	N. Pugnet	24h	2
Histoire de l'art	A. Raniéri	48h	3
La question de l'Image	J.M. Cerino	24h	2
Initiation à la recherche documentaire	M. Borios	20h	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	B. Bauer	24h	2
Dessin – Constitution du dossier	A. Pineau	48h	3
Performance/Son	J.C. Gagnieux	24h	2
Vidéo	M. Fortuné	24h	2
Volume	A. Vasseux	24h	3
Workshop Peinture	I. Simonou-Viallat	35h	1
TECHNIQUES ARTISTIQUES			
Images numériques	N. Grosmaire / J.M. Cerino	24h	1
Vidéo	F. Gleyze / M. Fortuné	24h	2
UE HISTOIRE, THÉORIE DES ARTS ET LANGUE ÉTRANGÈRE			10
Anglais	A. Thorpe	18h	2
Littérature, création littéraire et workshop	A. Bertoni	42h	3
Histoire de l'art	A. Raniéri	48h	3
Les images en question	J.M. Cerino	24h	2
BILAN DU TRAVAIL PLASTIQUE ET THÉORIQUE	Jury de bilan		4

Emploi du temps – Semestre 1

Date	Horaires	Professeur	Salle	Horaires	Professeur	Salle
Lundi	9-13h	PRAT A. Pineau Dessin / Constitution du dossier Bilan Alternance B. Bauer Photo Ateliers	B13 Labo photos ou A23	16h30-18h	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 1 ^{er} oct. 15 oct. 12 nov. 26 nov. 17 janv.	RECH M. Borios Atelier Recherche documentaire	Bibliothèque
Mercredi	9-13h	THEO A. Raniéri Histoire de l'Art	Salle de conférence	14-15h30	THEO A. Thorpe Anglais	Salle Théorie
				16h15- 18h15	THEO N. Pugnet Histoire de l'art contemporain	Salle de conférences
Jeudi	9-13h 1/2 gr. alter	PRAT D. Vallance Pratiques éditoriales	Site des Oliviers	14-18h	PRAT I. Simonou-Viallat Dessin / Peinture	B13
	9-13h 1/2 gr. alter	TECH N. Grosmaire Images numériques				
Vendredi	9-13h	TECH F.Gleyze Vidéo	A24/A25	14-17h 1 vendredi sur 2	THEO J.M. Cerino La question de l'image	Salle de conférences

WORKSHOPS

Semaine du 4 novembre 2019: Écriture

Semaine du 6 janvier 2020: Édition

Semaine du 20 janvier 2020: Images numériques/Vidéo

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 Labo photos ou A23	14-15h30	THEO	A. Thorpe Anglais	A16
					15h30-18h	PRAT	A. Pineau RV individuels dossier	
Mardi	11-13h	THEO	A. Bertoni Littérature et création littéraire	Salle de conférences	14-18h Sem paire	PRAT	J.C. Gagnieux Performance	A16
					14-18h Sem imp	PRAT	M. Fortuné Vidéo	A24/25
Mercredi	9-13h	THEO	A. Raniéri Histoire de l'Art	A24	14-15h30	THEO	A. Thorpe Anglais	A16
Jeudi	9-13h 1/2 gr. alter	PRAT	D. Vallance Pratiques éditoriales	Site des Oliviers	14-18h 1/2 gr.	TECH	N. Grosmaire Images numériques	A24/A25
	10-13h 1/2 gr. alter		A. Vasseux Volume/Espace					
Vendredi	9-13h	TECH	F. Gleyze Vidéo	A24/A25	14-17h	THEO	J.M. Cerino L'image en question	Salle de conférences

WORKSHOPS

Semaine du 27 janvier 2020 : Dessin

Semaine du 20 avril 2020 : Peinture

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

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.

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

Contrôle continu : 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.
Pastoureau 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 (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 œuvre 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*, L'image 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.

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 prétextes 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

David Vallance

Objectifs

Explorer par la pratique et l'étude d'objets les modes de fabrication de l'édition : reliure, techniques d'impression, choix de papiers et de formats. Explorer les différentes manifestations possibles du livre et ses rôles dans la constitution et la diffusion d'une pratique artistique.

Contenu

Chaque séance débute par un moment d'échange théorique avec les étudiants. Ce dernier peut prendre des formes et des sujets divers, historiques, techniques ou critiques, il est l'occasion de tisser des relations directes entre les activités pratiques de l'atelier et un socle théorique. Le format de ce moment théorique est variable, il peut prendre la forme d'un tutoriel technique, de l'étude d'un objet ou du corpus d'œuvres d'un artiste, de la lecture et l'analyse d'un texte critique, etc.

Ce moment d'échange est suivi d'un apprentissage pratique qui amène les étudiants à se familiariser avec les différentes techniques d'impression et les notions visuelles inhérentes à la pratique de l'édition : rythme, composition typographique, juxtaposition, gestion des espaces, relation texte-image.

Critères d'évaluation

Assiduité et engagement, qualité visuelle et matérielle des travaux produits au cours du semestre.

Indications bibliographiques

Ed Ruscha, *Huit textes/Vingt-trois entretiens, 1965-2009*, JRP/Éditions, Maison Rouge, 2010.

Ulises Carrión, *Quant aux livres/On books*, Genève, Héros-limite, 1997.

Bruno Munari, *L'art du design*, Pyramyd, 2012.

Anne Moeglin-Delcroix, *Esthétique du livre d'artiste 1960-1980 : Une introduction à l'art contemporain*, Le mot et le reste, BnF, 2012.

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, *Malévitch: 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. Slavica, 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 Raysse*, 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 4 vitesses*, Sémiose, Paris, 2008.

Barral J., *Dessin, Dessin, 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 Zwinger Jeanette, *L'Homme-paysage, visions artistiques du paysage anthropomorphe entre le XVIe et le XXIe siècle*, Catalogue d'exposition au Palais des Beaux-arts de Lille, Somogy, Paris, 2006.

Dessins de sculpteurs, 1850-1950, rmn, Paris, 1994.

Matta, dessins 1937-1989, Carré d'art, Nîmes, 1990.

Dossier artistique – préparation au bilan

Augustin Pineau

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 et modalités d'évaluation

Capacité de structuration et analyse critique de ses travaux par l'étudiant.

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,
Nouveaux media 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.

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

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.

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

Analyse des œuvres et des démarches

Natacha Pugnet

Objectifs

Envisager diverses démarches et positions artistiques. Interroger les enjeux historiques et théoriques dont celles-ci sont porteuses. Donner les outils nécessaires afin de produire une analyse d'œuvre claire et construite.

Contenu

Seront analysées un certain nombre d'œuvres emblématiques de diverses manières de penser la pratique artistique : travail in situ et œuvre-lieu, citation et appropriation, autoréférentialité et autobiographie, non-faire et processus, dimension performative. Les cours sont dialogués, et la discussion collective est favorisée.

Critères et modalités d'évaluation

Chaque étudiant devra produire effectuer une petite recherche personnelle relative à un type de démarche. Critères d'évaluation de l'épreuve écrite : pertinence des choix, clarté d'exposition, rigueur de la démonstration et caractère personnel de l'analyse.

Indications bibliographiques, filmographiques, webographiques

Davila Thierry, *Marcher Créer. Déplacements flâneries dérivées dans l'art de la fin du XXe siècle*, Paris, Éditions du Regard, 2002.
Charbonneaux Anne-Marie et Hillaire Norbert (dir.), *Œuvre et lieu*, Paris, Flammarion, 2002.
Fréchuret Maurice, *La machine à peindre*, Nîmes, Jacqueline Chambon, 1994.
Irmeline Lebeer, *L'art ? C'est une meilleure idée!*, Nîmes, Jacqueline Chambon, 1997.
Roque Georges (dir.), *Majeur ou mineur ? Les hiérarchies en art*, Nîmes, Jacqueline Chambon, 2000.

Une bibliographie complémentaire sera donnée en début de cours.

Littérature et création littéraire

Faire des choses avec des mots

Annalisa Bertoni

Objectifs

Développer une nouvelle relation à la lecture et 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. La lecture et l'analyse de textes littéraires constituera le socle de notre travail. Un workshop et une partie du cours seront consacrés à l'écriture, afin d'expérimenter les procédés étudiés.

Critères et modalités d'évaluation

Assiduité et participation. Examen écrit de fin de semestre : analyse de textes. Contrôle continu : qualité et évolution des textes produits.

Indications bibliographiques et 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*, tomes I et II, Paris, P.O.L., 2016 et 2017.
Nathalie Quintane, « Les prépositions », *Les années 10*, Paris, La Fabrique, 2014.
Olivia Rosenthal et Lionel Ruffel (éd.), « La littérature exposée (2) », *Littérature*, n°192, décembre 2018.
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.
Lebensztejn Jean-Claude, *L'Art de la tâche*, 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.

S1 : La question de l'image

S2 : Les images 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. Partir des images pour produire une prise de conscience et d'expérience d'un certain rapport à l'épaisseur du réel ayant pouvoir d'ouvrir à la complexité du monde.

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.

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.

Initiation à la recherche documentaire

Marjorie Borios

Objectifs

Acquérir une autonomie dans la recherche d'informations. S'approprier les ressources mises à disposition par l'équipe pédagogique à la bibliothèque. Découvrir les fonds documentaires nîmois en art, localiser et identifier les documents pertinents. Connaître et utiliser les catalogues documentaires et les bases de données spécialisées en art. Repérer les éléments nécessaires à l'élaboration d'une bibliographie, citer un document et respecter les droits d'auteur. Effectuer des recherches avancées en ligne.

Contenu

Présentation de la bibliothèque de l'école et du fonds, recherche de documents, appropriation des bibliographies mises à disposition par les professeurs;

Atelier d'initiation aux catalogues documentaires de l'école et du centre de documentation du Carré d'Art en salle informatique;

Visite et manipulation du fonds du centre de documentation du Carré d'Art;

Atelier d'initiation à la recherche avancée en ligne en salle informatique;

Visite de la bibliothèque universitaire d'Unimes et présentation des ressources en lignes en salle informatique.

2

Année 2 – Semestres 3 et 4

Coordination : Jean-Claude Gagnieux et Brigitte Bauer, mardi après-midi

Semestre 3	Enseignants	Volume horaire	ECTS
UE MÉTHODOLOGIE, TECHNIQUES ET MISES EN ŒUVRE			16
PRATIQUES ET TECHNIQUES ARTISTIQUES			
Session Vidéo et workshop technique	M. Fortuné / F. Gleyze	48h	2
Session Édition	D. Vallance	48h	2
Session Peinture	I. Simonou-Viallat	48h	2
Session Son	J.C. Gagnieux	35h	2
Session Volume-Dessin	D. Endeweld et A. Pineau	48h	2
Session Photographie et ws	B. Bauer / N. Grosmaire	48h	
Images numériques			2
Session Écriture	A. Bertoni	35h	2
Session Volume/Espace	A. Vasseux	28h	2
UE HISTOIRE, THÉORIE DES ARTS ET LANGUE ÉTRANGÈRE			8
Anglais	A. Thorpe	18h	2
Littérature et création littéraire	A. Bertoni	24h	3
Histoire de l'art	A. Raniéri	24h	3
UE RECHERCHE ET EXPÉRIMENTATIONS PERSONNELLES			2
Accrochage	J.M. Cerino / H. Duprat	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			
Cours Dessin et Volume	A. Pineau / D. Endeweld	48h	3
Cours Performance et son	J.C. Gagnieux	24h	2
Cours Photographie / Images numériques	B. Bauer / N. Grosmaire	48h	3
Cours Vidéo / Ateliers Techniques	M. Fortuné / F.Gleyze	36h	3
Cours Peinture	I. Simonou-Viallat	48h	3
UE HISTOIRE, THÉORIE DES ARTS ET LANGUE ÉTRANGÈRE			8
Anglais	A. Thorpe	18h	2
Art contemporain	N. Pugnet	24h	3
Histoire de l'art	A. Raniéri	24h	3
UE RECHERCHE ET EXPÉRIMENTATIONS PERSONNELLES			4
Cours Initiation à la recherche personnelle	J.M. Cerino / H.Duprat	24h	4
BILAN	Jury de bilan		4

Emploi du temps – Semestre 3

Date	Horaires		Professeur	Salle	Horaires	Professeur	Salle
Mardi	9-10h30 1/2 gr	THEO	A. Thorpe Anglais	Salle Théorie			
	11-12h30						
Mercredi	11-13h	THEO	A. Bertoni Littérature et création littéraire	A21			
Jeudi					14-16h	THEO A. Raniéri Histoire de l'art	Salle de conférences
Vendredi					14-18h 1/2 gr	TECH F. Gleyze Atelier vidéo N. Grosmaire Images numériques	Salles info

WORKSHOPS

Semaine du 4 novembre 2019: Son
 Semaine du 6 janvier 2020:
 Images numériques / Vidéo / Site web
 Semaine du 13 janvier 2020:
 Images numériques / Vidéo / Site web

SESSIONS

Durant les sessions, les cours théoriques
 et techniques sont maintenus:
 – Histoire de l'art
 – Art contemporain
 – Anglais
 – Images numériques
 – Atelier vidéo

Session de rentrée: semaine du 23 septembre
 Volume-Dessin: Semaine du 30 septembre
 Volume-Dessin: Semaine du 7 octobre
 Peinture 1: Semaine du 14 octobre
 Photos / Édition 1: Semaine du 21 octobre
 Performance/Son: Semaine du 4 novembre
 Photos / Édition 2: Semaine du 11 novembre
 Peinture 2: Semaine du 18 novembre
 Volume/ Espace: Semaine du 25 novembre
 Écriture: Semaine du 2 décembre
 Vidéo: Semaine du 9 décembre
 Accrochage 1: Semaine du 16 décembre

Emploi du temps – Semestre 4

Date	Horaires		Professeur	Salle	Horaires		Professeur	Salle
Lundi					14-18h 1 sem / 2	PRAT	M. Fortuné Vidéo	Plateau vidéo
Mardi	9-10h30 11-12h30	THEO	A.Thorpe Anglais	Salle Théorie	14-18h	PRAT	A. Pineau D. Endeweld Dessin/Volume	Salle peinture Rivet Espace Création
	9-13h	PRAT	B. Bauer Photos	Labo photo A23				
Mercredi	11-13h	THEO	N. Pugnet Art contemporain	Salle de conférence	14-18h 1 sem / 2	PRAT	J.C. Gagnieux Son	Plateau 2
Jeudi	9-11h	THEO	A. Raniéri Histoire de l'art	Salle de conférence				
Vendredi	9-13h	PRAT	J.M. Cérino / H. Duprat Initiation à la recherche personnelle	Plateau 2	14-18h 1/2 gr	TECH	N. Grosmaire Images numériques F. Gleyze Atelier vidéo	Salle info

WORKSHOPS

Semaine du 27 janvier 2020: Moulage / Photo

Semaine du 20 avril 2020: Moulage / Photo

UE : Méthodologie, techniques et mises en œuvre

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*

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 Livre de photographie

Brigitte Bauer et David Vallance

Objectif

Créer un objet éditorial singulier à partir d'une série de photographies existantes. Se familiariser avec les notions d'editing, de mise en pages, de confrontation des images, de format, de papier et d'occupation du texte. Réaliser un livre photographique, en prenant en charge toutes les étapes de création, de la sélection des images jusqu'à l'impression de l'ouvrage.

Contenu

Chaque étudiant travaille à partir de son projet photographique libre et personnel. Le livre est conçu et/ou commandé sur une plateforme en ligne, ou manuellement à l'atelier édition/ou une combinaison des deux. La session sera l'occasion d'une présentation collective d'un ensemble de livres d'artistes où la photographie est au centre du projet. Ces exemples historiques et contemporains sont l'occasion d'un échange sur les modes d'écritures éditoriales dans leur relation à la photographie. La suite de la session est ponctuée de rendez-vous individuels et de moments collectifs d'apprentissages techniques sur la fabrication du livre et la préparation numérique des images destinées à l'impression.

Critères et modalités d'évaluation

Qualité éditoriale, matérielle et photographique de l'objet produit, soin de la mise en page.

Session Peinture Peinture, couleur, série

Isabelle Simonou-Viallat

Objectifs

Dépasser les contraintes techniques afin de développer plus librement un travail pictural investi et construit. Gagner en qualité plastique par l'expérimentation. Parvenir à des propositions singulières. Approfondir une idée par une série de productions se générant l'une l'autre par une succession d'analyses et de remises en question. Être à même d'inscrire son travail dans le contexte artistique.

Contenu

Ce troisième semestre se trouve concentré sur deux semaines, parcourues quotidiennement par des entretiens permettant le développement d'un travail poussé, donnant à l'étudiant l'occasion d'affirmer des choix personnels et des partis pris de représentation. Seront développés la mise en place d'un projet, l'élaboration d'une série de travaux, la réflexion sur la notion de série, l'accrochage, la présentation orale, l'auto-évaluation, la discussion critique et l'analyse.

Critères et modalités d'évaluation

L'assiduité, l'évolution des qualités picturales, l'exigence dans le travail, les qualités critiques et autocritiques.

Indications bibliographiques

Déplacer, déplier, découvrir, la peinture en actes, 1960-1999, Barré, Degottex, Devade, Hantaï, Parmentier, www.musee-lam.fr

Le geste à l'œuvre: Richard Tuttle et pratiques contemporaines, collection Beauté

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. 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.

Session A guest + a host = a ghost Les mots, les choses, les images.

Dror Endeweld et Augustin Pineau

Objectifs

Développer des capacités d'analyses critiques et réaliser un travail mettant en jeu les dimensions de la forme et du fond (ici le langage) à partir d'un projet élaboré.

Le projet dans sa réalisation devra s'appuyer sur des étapes préparatoires : dessins de projet. Inciter l'étudiant à prendre en compte les dimensions conceptuelle et formelle de sa production.

Contenu

Travail en deux temps distincts.

Un temps de dessins de projet, papier et numérique (sketchup) puis un temps de travail en volume et installation.

Il s'agira de prendre connaissance d'une série de travaux modernes et contemporains qui mettent en relation le langage et les formes plastiques, les mots et les choses.

Cette relation peut être explicite, faisant partie intégrale du dispositif visuel ou implicite, c'est à dire n'apparaître que sous forme de titre ou dans des éléments qui accompagnent le travail plastique.

Critères et modalités d'évaluation

Prise de parole individuelle des étudiants.

Texte accompagnant les projets (intentions et analyses).

Réalisation de dessins de projet.

Cohérence entre les dessins de projet et la réalisation.

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 / accrochage en fin de session

Indications bibliographiques

Collectif, sous la direction d'Anne-Marie Christin, *Histoire de l'écriture, de l'idéogramme au multimédia*, Flammarion, Paris, 2001.

Collectif, sous la direction de Bernard Blistene, *Poésure et peinture, d'un art, l'autre*, musées de Marseille, Marseille, 1998.

Collectif, *L'art et les mots*, Arstudio, numéro 15, Paris, 1989.

Duchamp Marcel, *Notes*, Flammarion, Paris, 1999.

Duchamp Marcel, *Duchamp du signe*, Flammarion, Paris, 2013.

Frutiger Adrian, *Des signes et des hommes*, Delta et Spes, Paris, 1983

Lacan Jacques, *Litwatterre* (revue littérature, Larousse, octobre 1971, Paris), Autres écrits, seuil, Paris, 2001.

Magritte René, *Les mots et les images, écrits complets*, Flammarion, Paris, 2016.

Mallarmé Stéphane, *Un coup de dé j'abolirai jamais le hasard* (1914), Flammarion, 1993, Paris.

Catalogues et écrits de (liste non exhaustive) : Lawrence Weiner, On Kawara, Josef Kosuth, Haim Steinbach, Philippe Thomas, Philippe Cazal, Ed Rusha, Jean Dupuy, Richard Baquié, Joan Brossa, Harald Kingelholler, Raymond Hains, Jacques Villégé, François Dufresne.

Cours 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.

Session Écriture

Annalisa Bertoni

Intervenante: Vannina Maestri

Objectifs

Expérimenter l'écriture poétique. Interroger les rapports qu'elle entretient avec le réel, l'espace, l'image. Favoriser la mise en œuvre de projets incluant la production de textes.

Contenu

Il s'agira d'expérimenter les possibles du texte poétique abordé comme un « objet littéraire plastique ». Travailler à partir de discours et textes préexistants, agencer des fragments hétérogènes pour créer de nouveaux liens. Donner voix, individuellement ou en groupes, aux « compositions » réalisées.

Critères d'évaluation et modalités d'évaluation

Participation active, assiduité et engagement. Qualité des projets et des réalisations. Contrôle continu suivi d'une présentation en fin de session.

Session Volume

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 siècles 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.

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.

Christian Marclay, *Replay*,

JRP/ Ringier, 2007.

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

Techniques artistiques

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, 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. 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).

Création de site internet

Intervenant : Gaël Gouault, Studio des formes

Objectifs

Apprentissage des étapes nécessaires à la réalisation d'un site internet, de la composition d'une mise en page (choix graphiques et typographiques) à la conception d'un template.

Vous abordez ainsi les deux langages de base utilisés pour la conception d'un site web : HTML et CSS.

Contenu

- Hiérarchisation de l'information : définir et concevoir une arborescence
- Habillage et ergonomie : création d'un template graphique avec déclinaison des supports
- Esthétisme et communication : cohérence des éléments graphiques (titres/textes, typographies, images, couleurs, espaces...)
- Développement et programmation : bases des langages HTML et CSS
- Intégration du contenu : mise en page et pertinence éditorial

---

Workshop Technique Formation au moulage

Intervenant : Cyril Planchand

Cyril Planchand a été technicien mouleur, restaurateur, formateur au C.E.R.P. de 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.

L'objectif est de former les étudiants aux techniques du moulage (préparation du sujet, moule, contre-moule, tirage). Cette technique permettrait de traverser également les pratiques du modelage (argile) et de la fonte (plomb). 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).

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.

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 et webographiques :

J.-Ch. Bailly & J.-M. Gleize & Ch. Hanna & H. Jallon & M. Joseph & J.-H. Michot & Y. Pagès & V. Pittolo & N. Quintane, « *Toi aussi, tu as des armes* ». *Poésie & politique*, Paris, La fabrique, 2011.
Jean-Michel Espitalier, *Caisse à outils. Un panorama de la poésie française aujourd'hui*, Paris, Pocket, 2014.
Olivier Penot-Lacassagne et Gaëlle Théval (éds.), *Poésie & Performance*, Nantes, Éditions nouvelles Cécile Defaut, 2018
Site [tapin² poésie contemporaine](http://tapin2.org/), en ligne : <http://tapin2.org/>

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 Élisabeth, *Femmes artistes/artistes femmes*, Flammarion, Paris, 2007.

UE : Recherches et expérimentations personnelles

Session Accrochage et Cours Initiation à la recherche personnelle

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 – Semestres 5 et 6

Coordination : Jean-Marc Cerino et David Vallance, jeudi après-midi

Semestre 5	Enseignants	Volume horaire	ECTS
UE MÉTHODOLOGIE, TECHNIQUES ET MISES EN ŒUVRE			12
ARC	Responsable ARC	2 ARC au choix = 96h	5 5
Rencontres critiques	Isabelle-Simonou-Viallat / A. Pineau		2
UE HISTOIRE, THÉORIE DES ARTS ET LANGUE ÉTRANGÈRE			8
Anglais	A. Thorpe	24h	2
Art contemporain	N. Pugnet	24h	3
Histoire de l'art	A. Raniéri	24h	3
UE RECHERCHES PERSONNELLES PLASTIQUES			6
Suivi de projet	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	Responsable ARC	2 ARC au choix = 96h	2 2
UE HISTOIRE, THÉORIE DES ARTS ET LANGUE ÉTRANGÈRE			5
Anglais	A. Thorpe	24h	1
Littérature et création littéraire	A. Bertoni	24h	2
Histoire de l'art	A. Raniéri	24h	2
UE RECHERCHES PERSONNELLES PLASTIQUES			4
Suivi de projet	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 – Semestres 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
	14-18h	ARC	B. Bauer Photographie	Labo photo, A23
Mardi	9-13h	ARC	I. Simonou-Viallat / A. Pineau Peinture	B13
		RENCONTRES CRITIQUES	I. Simonou-Viallat / A. Pineau	A04
	9-13h	ARC	M. Fortuné / A. Bertoni / F. Gleyze Écrire/Filmer	Plateau vidéo / Salle Théorie
	14-16h	COURS	A. Bertoni Littérature et création littéraire (S6)	A21
Mercredi	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	
Vendredi	9-13h	ARC	D. Vallance Édition	Espace Création

WORKSHOPS

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

Semaine du 4 novembre 2019: ARC

Semaine du 27 janvier 2020: ARC

Semaine du 20 avril 2020: ARC

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'oeuvre

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'oeuvre est et fait? Nous analyserons une série d'écrits d'artistes, critiques et commissaires qui abordent les oeuvres 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 modalité 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 oeuvre au sein d'une démarche, d'une réalisation, d'une exposition, etc., sélectionnée par l'étudiant en accord avec l'enseignant.

Indications bibliographiques

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.
Pascal Mougin (éd.), *La tentation littéraire de l'art contemporain*, Paris, les presses du réel, 2017.
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 Stud, 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 – Semestres 7 à 10

L'enseignement s'articule autour du développement de la démarche 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 se compose de projets d'expositions menés par les enseignants. Par ailleurs, l'étudiant doit choisir 3 professeurs référents pour son suivi de projet.

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 3e année ou aux diplômés.

Organisation du Master ART 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 *Écrire/Filmer*

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.

Parcours Écrire/Filmer

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.

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'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.

4e année – Master 1	
Parcours Pratiques de l'exposition	Parcours Écrire / Filmer
1. Théorie	
Histoire de l'art : L'art de l'exposition Méthodologie Mémoire Anglais Débats	
Séminaire <i>Déployer/condenser. Expériences et pensées de la spatialité</i>	Séminaire <i>La Flamme et le Papillon</i>
2. Pratiques	
a. ARC	
ARC Spécialisé: 1 au choix (sauf Écrire/Filmer)	ARC Spécialisé: Écrire / Filmer
ARC Pratiques de l'exposition : 1 projet au choix	ARC Pratiques de l'exposition : 1 projet au choix
b. Projet personnel	
Atelier	Atelier
3. Stage	
4 semaines de stage à minima	

5e année – Master 2	
Parcours Pratiques de l'exposition	Parcours Écrire / Filmer
1. Théorie	
Mémoire	
Séminaire <i>Déployer/condenser. Expériences et pensées de la spatialité</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

Coordination: Natacha Pugnet et Maïder Fortuné (mercredi)

Coordination mémoire: Annalisa Bertoni et Natacha Pugnet (mercredi)

Semestre 7	Enseignants	Volume horaire	ECTS
UE INITIATION À LA RECHERCHE. SUIVI DU MÉMOIRE, PHILOSOPHIE, HISTOIRE DES ARTS			9
Histoire de l'art: l'art de l'exposition	A. Raniéri	24h	3
Séminaire Méthodologie de la Recherche	N. Pugnet / A. Bertoni	24h	3
Séminaire <i>Déployer/condenser. Expériences et pensées de la spatialité</i> OU Séminaire <i>La Flamme et le papillon</i>	Responsable séminaire	24h	3
UE PROJET PLASTIQUE. PROSPECTIVE, MÉTHODOLOGIE, PRODUCTION			20
ARC: 1 ARC au choix		48h	5
Bilan	Collégial		5
Pratique de l'atelier / Suivi de projet	Professeur référent		4
	Professeur référent		4
	Coordinateur		2
UE LANGUE ÉTRANGÈRE			1
Anglais	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	24h	3
Suivi du mémoire	Directeur de mémoire	24h	3
Séminaire Séminaire <i>Déployer/condenser. Expériences et pensées de la spatialité</i> OU Séminaire <i>La Flamme et le papillon</i>	Responsable séminaire	24h	3
UE PROJET PLASTIQUE. PROSPECTIVE, MÉTHODOLOGIE, PRODUCTION			20
ARC: 1 ARC au choix	Responsable ARC	48h	5
1 Projet au choix			
Pôle Pratiques de l'exposition	Enseignant responsable	35h	1
Bilan	Collégial		4
Pratique de l'atelier / Suivi de projet	Professeur référent		3
	Professeur référent		3
	Coordinateur		2
Professionalisation + Stages.	Tuteur de stages		2
UE LANGUE ÉTRANGÈRE			1
Anglais	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
	14-18h	ARC	B. Bauer Photographie	Salle Théorie, Labo photos, Salle de conférences
	16-18h	COURS	A. Thorpe Anglais (S8)	Ateliers 4
Mardi	9-13h	ARC	I. Simonou-Viallat / A. Pineau Peinture	B13
			M. Fortuné / A. Bertoni / F. Gleyze Écrire/Filmer	Plateau vidéo / Salle de conférences
	9-13h	SÉMINAIRE	M. Fortuné / A. Bertoni (S7 et S9) La Flamme et le Papillon	
	14-18h	ARC	M. Fortuné / A. Bertoni / F. Gleyze Écrire/Filmer	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>	A21
	9-16h	SÉMINAIRE	N. Pugnet / A. Vasseux Déployer/condenser. Expériences et pensées de la spatialité	A21
	9-13h	SÉMINAIRE	M. Fortuné / A. Bertoni (S8) La Flamme et le Papillon	
	16-18h	COURS	A. Thorpe Anglais (S7)	Ateliers 4
Jeudi	9-11h	COURS	A. Ranieri Histoire de l'art (S7)	A21
Vendredi	9-13h	ARC	D. Vallance Édition	Espace Création

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

WORKSHOPS

Semaine du 4 novembre 2019: ARC

Semaine du 27 janvier 2020: ARC

Semaine du 20 avril 2020: ARC

5

Année 5 – Semestre 9 et 10

Coordinateur : Isabelle Simonou-Viallat, S9 : mardi / S10 : jeudi, et Augustin Pineau, mardi

Coordinatrices mémoire : Annalisa Bertoni et Natacha Pugnet, mercredi

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>Déployer/condenser. Expériences et pensées de la spatialité</i>	Responsable séminaire	24h	10
Suivi de mémoire	Tuteur de mémoire	24h	10
UE PROJET PLASTIQUE. PROSPECTIVE, MÉTHODOLOGIE, PRODUCTION			10
Suivi de projet individuel	Professeur référent Professeur référent Coordinateur		2 2 2
Bilan	Collégial		4

Semestre 10	Enseignants	Volume horaire	ECTS
ÉPREUVES DU DIPLÔME			30
Mémoire	Jury de mémoire		5
Travail plastique	Jury de DNSEP		25

Emploi du temps – Semestre 9

Date	Horaires		Professeur	Salle
Mardi	9-13h (S7 et S9)	SÉMINAIRE	La Flamme et le Papillon	A21
Mercredi	9-13h (S10)	SÉMINAIRE	La Flamme et le Papillon	
	9-16h	SÉMINAIRE	Déployer/condenser. Expériences et pensées de la spatialité	A21

Semaines Accrochage :

16 décembre 2019 et 11 mai 2020

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 XVI – XVIII 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

Parcours Pratiques de l'exposition

Déployer/condenser. Expériences et pensées de la spatialité

Natacha Pugnet et Arnaud Vasseux

Objectifs

Il s'agirait de saisir des pensées de l'espace contrastées. De comprendre comment et pourquoi l'espace se voit interrogé, façonné et redéfini par les artistes. Par l'analyse de différents types de dispositifs et d'exposition, d'en dégager les enjeux artistiques et sociaux-historiques. Par la rencontre ou l'entretien avec les invités, de mettre en partage les prémisses de ces réflexions autant que leur résultat. D'expérimenter par la pratique de telles spatialités.

Contenu

Qu'en est-il de la spatialité et de sa pensée dans les œuvres sculpturales contemporaines? Quelle place nous « offre » la sculpture? En quoi certaines formes nous assujettissent-elles alors que d'autres nous libèrent? Quelles espèces d'espaces sont produits par elles? Saisir ou « tenir » l'espace semble un défi pour nombre d'artistes contemporains. Certains n'envisagent pas l'intervention autrement que par l'acte de transformer, de « maquiller », voire de défigurer le lieu d'accueil. D'autres imaginent des espaces réduits, créant leur propre dispositif d'exposition. Nous nous intéresserons à ces deux types d'attitude: d'une part, à celles qui attestent une pensée de l'œuvre étendue à l'espace d'implantation ou d'exposition. Celui-ci n'est plus perçu comme une donnée intangible, mais est conçu comme composite, sédimenté, fait de tout ce qui n'est pas seulement ses dimensions physiques mais qui comprend sa situation, son histoire et ses petites histoires comme ses différents usages. Transformable, l'espace est propice à la formation d'hypothèses, de récits et de fictions. D'autre part, nous étudierons les œuvres qui associent des éléments divers dans un espace limité, voire clos – parfois mobile ou transportable – formant en quelque sorte un microcosme. Si les premières sont toujours à expérimenter par le corps, les secondes intègrent le monde extérieur sous forme d'indices. Ce que partagent ces réalisations est la référence à d'autres réalités, d'ordre écologique, historique, archéologique, géologique, sociologique, politique, etc. Nous nous proposons d'analyser ces divers dispositifs afin d'en dégager un ensemble de notions fondamentales de la culture spatiale des arts en trois dimensions, de la sculpture à l'installation, et en passant par la danse.

Modalités et critères d'évaluation

Chaque semestre, les étudiants produisent un écrit ou un exposé analysant une notion, une démarche ou une exposition liée aux questions de spatialité. Ils peuvent également choisir de conduire un entretien avec un.e des artistes invité.es. Ils s'engagent dans l'élaboration et le montage d'une exposition dans le cadre des workshops proposés. Pertinence de l'approche critique, investissement dans le travail de recherche. Assiduité et participation active au travail collectif.

Indications bibliographiques

Théorie

Mathieu Copeland, *Chorégrapheur l'exposition*, Dijon, les Presses du Réel, 2013.
Jean-Louis Deotte, Pierre-Damien Huyghe, *Le jeu de l'exposition*, Paris, L'Harmattan, 1998.
Xavier Douroux, Éric Troncy, Franck Gautherot, *Compilation: une expérience de l'exposition*, Dijon, les Presses du Réel, 1998.
Jean-Marc Poinsot, *Quand l'œuvre a lieu: l'art exposé et ses récits*, Dijon, les Presses du réel; Genève, MAMCO, 2008.
Yi-Fu Tuan; Céline Perez, *Espace et lieu: la perspective de l'expérience*, Paris, Infolio, 2006.
Julie Perrin, *Figures de l'attention – Cinq essais sur la spatialité en danse*, Dijon, les Presses du réel, 2013.

Ouvrages collectifs

Les Cahiers du Musée national d'art moderne, n° 17-18, *L'œuvre et son accrochage*, 1986.
Vides, Éditions du Centre Pompidou, Paris, 2009.
50 espèces d'espaces, Musées de Marseille, RMN 1998.
Fabricateurs d'espaces, IAC, Villeurbanne, 2011.
Tacita Dean, Jeremy Millar, *Lieu*, Paris: Thames & Hudson (Question d'art), 2005.

Parcours Écriture

La flamme et le papillon

Annalisa Bertoni, Maïder Fortuné

Objectifs

Ce séminaire d'initiation à la recherche se propose comme un lieu d'expérimentation et d'interrogation de formes artistiques et théoriques au croisement entre écriture, cinéma, art vidéo et performance. Il a pour objectif de penser et d'élaborer des méthodes spécifiques à la recherche en art susceptibles de nourrir une pensée critique sur la rencontre entre écriture littéraire et pratiques de l'image et de la performance.

Contenu

Notre recherche prendra essor d'une interrogation sur notre point de vue. Que se passe-t-il lorsqu'on quitte le centre pour les bords? Quels regards et quelles expériences produit ce déplacement? Il s'agira de questionner les marges, à la fois celles du monde (géographiques, politiques, sociales, culturelles, identitaires) et celles des savoirs et des médiums artistiques, afin de porter notre attention sur les forces d'action et de création qu'elles mobilisent. Nous ferons appel aux figures historiques et contemporaines d'auteurs, d'artistes et de cinéastes qui ont exploré, par leurs démarches, des zones marginales et ambivalentes. Comment ont-ils appris à désapprendre, sortir de la norme, mettre en relation des régimes de savoir différents, oser des relations incorrectes, déconcertantes? Nous interrogerons les enjeux de pratiques et de procédés comme le décadage, l'hors-champ, les *marginalia*, l'écriture performative ou exposée. Les étudiants seront amenés à définir, individuellement ou en groupes, un terrain d'expérimentation artistique et à en dégager un questionnement théorique.

Modalité 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.

Indications bibliographiques

Bertrand Bacqué, Cyril Neyrat, Clara Schulmann, Véronique Terrier-Hermann, *Jeux sérieux: Cinéma et art contemporains transforment l'essai*, Les presses du réel, Haute école d'art et de design, Genève, 2015.
Annick Bouleau (éd.), *Passage du cinéma*, 4992, Ansedonia, 2013.
Duras/Godard, *Dialogues*, Post-éditions, 2014.
Jean-Louis Leutrat (éd.), *Cinéma et Littérature. Le grand jeu 1 et 2*, Le Havre, De l'incidence éditeur, 2011
Pascal Mougin (éd.), *La Tentation littéraire de l'art contemporain*, Dijon, Les presses du réel, 2017
Olivia Rosenthal et Lionel Ruffel (éd.), «La littérature exposée (2)», *Littérature*, n° 192, décembre 2018
Maggie Nelson, (éd.), *Les Argonautes*
Gaelle Obiégy, (éd.), *Une chose sérieuse*, 2019, *N'être personne*, 2017, Éditions Verticales.

Filmographie

Pierre Creton, *Va, Toto!*, 2017.
Jean-Luc Godard, *Le Livre d'image*, 2018.
Barbara Loden, *Wanda*, 1970.
Agnès Varda, *Sans toit ni loi*, 1985.
Pedro Costa, *Dans la chambre de Wanda*, 2000.
Lech Kowalski, *On Hitler's highway*, 2002.
Marie Losier, *The ballad of Genesis and Lady Jane* (2011), *Cassandro the exotico*, 2018.
Lav Diaz, *Melancholia*, 2008.

Débats

Dans quel monde vivons-nous ?

Jean-Marc Cerino, co-rédacteur en chef de la revue

De(s)génération(s)

Objectif

Il est essentiel que des étudiants en école d'art prennent la mesure du monde et soient confrontés à des chercheurs, penseurs et auteurs qui interrogent, interprètent, mais également pensent le monde dans lequel nous vivons.

L'entretien et/ou la lecture et l'échange seront privilégiés afin qu'une réelle implication et rencontre se fasse entre les invités et les étudiants.

Contenu

Chacun a le sentiment de vivre une époque de crise, de rupture, voire la fin d'un continuum débuté en Occident il y a six siècles. Les causes et leurs manifestations pouvant être perçues comme autant de symptômes d'un monde s'affaissant sur lui-même. Néanmoins, des possibles sont toujours à penser et des projections à être portées. Des thèmes, ou entrées, les plus divers, de ce qu'est le monde et ce qu'il pourrait être sont proposés au débat.

**Ateliers
Recherche
Création**

Années 3, 4 et 5

Programme des ARC

Ateliers Recherche Création Pratiques de l'exposition

Afin d'offrir des expériences articulées à l'activité de recherche de l'École, diverses actions sont proposées dans ce pôle spécifique à l'Ésban. 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

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

Arnaud Vasseux

Années 3-4

12 étudiants max

Objectifs

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 comblera 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.

Indications bibliographiques, filmographiques, webographiques

Collectif, *L'Art contemporain et son exposition 1 et 2*, L'Harmattan, Paris, 2002.
Copeland Mathieu, *Chorégrapheur l'exposition*, Presses du Réel, 2013
Glicenstein Jérôme, *L'Art : une histoire d'expositions*, PUF, Paris, 2009
Ostende, Florence, Moulène, Jean-Luc. *Rolling Club*, Le plateau, Rhône-Alpes, 2015
Szeemann, Harald, *Écrire les expositions*, La lettre volée, 1996

---

3. Projet ESPÉ

Jean-Marc Cerino

Dans le cadre des actions en faveur d'une sensibilisation des publics à l'art contemporain, la Faculté d'Éducation site de Nîmes et l'École Supérieure des Beaux-Arts de Nîmes associent leurs compétences respectives pour l'organisation d'un projet transversal.

Après avoir ouvert leurs ateliers et pris contact avec les lieux et les personnes (enseignants et étudiants de Licence et de Master MEEF), les étudiants seront chargés de la conception et de l'installation technique d'une exposition tant dans les espaces de la galerie que des extérieurs de la Faculté.

Par des rencontres, comme des moments de présentation des pièces réalisées, favoriser un espace et un temps de discussions et d'échanges entre tous les protagonistes afin de mettre à jour les enjeux de la création et de favoriser la compréhension de l'importance et des potentialités pédagogiques de l'art contemporain.

---

4. Exposition à Mende

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. étudiants : sélection sur projet

---

5. Une semaine au Vallon

Jean-Claude Gagnieux

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.

---

6. Hors Pistes

Isabelle Simonou-Viallat et Augustin Pineau

La peinture traverse les catégories, les fertilise et s'en nourrit.

Elle ne représente plus le paysage, elle est paysage. Elle réinvente chaque fois son propre espace et son propos. Réactualise en permanence son vocabulaire et ses modes d'existence. Sa capacité à assimiler les autres techniques est puissante. Tous les possibles coexistent, de la peinture dans le cadre à celle sur le mur ou dans l'espace, du tableau à l'installation, de la peinture matière à la peinture dématérialisée, de la toile à l'Ipad... Question de medium ou de posture, elle est à la croisée d'une histoire longue et verticale qui mène au déploiement horizontal maximal actuel. Elle est profondeur et surface, plan, objet et espace, abstraction et image. Elle aborde tous les domaines, déborde toutes les définitions, se performe aussi, se ramasse ou se déploie.

Aujourd'hui la peinture n'a rien à prouver, elle revendique son entière liberté et s'affirme dans la richesse et la diversité de langage des peintres.

Anancy-Lyon-Nîmes. Un centre d'art, une galerie associative, une galerie privée, deux écoles supérieures d'Art...

3 expositions pour faire et parler peinture en 2019!

Hors des sentiers battus, une toute jeune génération d'artistes décomplexés. La peinture traverse leur pratique, en occupe une place prépondérante ou sert d'axe à leurs questionnements.

Atelier Recherche Création spécialisé

ARC Art et architecture

Dror Endeweld

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 « Architectones 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

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, Maider Fortuné

Objectifs

Penser et expérimenter la relation entre l'écriture et les pratiques de l'image et de la performance. Articuler réflexion/conceptualisation et création.

Contenu

Cet ARC propose d'expérimenter les multiples possibilités de l'écriture dans la création littéraire, performative ou filmique. Le travail de recherche et de création se développera autour de séances génératrices d'expériences, visant à découvrir et à réactiver des formes et des œuvres emblématiques de ce dialogue entre médiums. Des temps forts de workshops, un séminaire au FID Marseille et des rencontres avec des écrivains et des artistes seront l'occasion de se confronter à des pratiques singulières et de s'ouvrir à la diversité des approches.

Critères d'évaluation

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

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).

ARC Pratiques éditoriales

David Vallance

Objectif

Développer une pratique personnelle et singulière de l'édition. Envisager le format de la revue comme un espace de travail et d'exposition. Participer activement à la diffusion d'une pratique collective.

Contenu

L'atelier s'articule autour de l'alternance entre le suivi et l'accompagnement de projets éditoriaux initiés par les étudiants et la participation collective à un projet de revue. Ce travail collectif est l'occasion d'explorer les spécificités d'un format éditorial – de l'acception générale – modeste et léger: le magazine. Cet objet sera l'occasion de travailler différents type d'écritures éditoriales, de revenir sur des formats historiques de revues artistiques singulières et de participer à la diffusion d'une pratique collective au-delà des murs de l'école.

Critères d'évaluation

Assiduité et engagement, qualité visuelle et matérielle des travaux produits au cours du semestre.

Indications bibliographiques

Clive Phillpot, *Booktrek*, JRP|Éditions, 2013.
Jérôme Dupeyrat « As cheap and accessible as comic books »: l'utopie démocratique du livre d'artiste, <http://f-u-t-u-r-e.org>, 2012.
Jérôme Saint-Loubert Bié, *Books On Books*, Christophe Daviet-Thery, 2011.
Hans Ulrich Obrist/Hans Peter Feldmann, *Interview*, Buchhandlung Walther König, 2009.

ARC Peinture

Isabelle Simonou-Viallat et Augustin Pineau

---

10 étudiants max

Objectifs

Cet Arc s'organise autour de moment de réflexion sur la peinture, ses constituants et sa mise en espace. Ces temps seront émaillés par des visites d'ateliers d'artistes et des discussions avec eux, par une prise de conscience de l'actualité via des visites d'expositions, mais également par des moments d'échange et de questionnement dans les ateliers des étudiants concernés.

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.

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.
Trémeau Tristan, *Miquel Mont*, Éditions Roma, 2005.
delapeinture.org

**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'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 Occitanie-Montpellier; le Mudam, Luxembourg, CHD Production, Montpellier et avec l'Université Paul Valéry, Montpellier. La formation peut chaque année accueillir jusque 8 étudiants.

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: entre la 3e année DNA et la 4e année DNSEP

Frais d'inscription

Formation diplôme Établissement Formation DE uniquement: 520 €

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

Formation DE en double cursus (sous réserve de l'avis de l'équipe pédagogique): 650 €

Informations administratives

Les étudiants qui réalisent une césure (4e ou 5e année + DE Production) restent inscrits dans leur établissement d'origine et sont co-inscrits à l'Ésban 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'Ésban.

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'étude – 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'Ésban. Un Service Civique 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 leur insertion professionnelle.

Module professionnel

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 et des témoignages de parcours de diplômés.

Le Stage

Au cours de la 4e année, un temps est dédié au stage. Il accompagne 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.

La Césure

L'année de césure est proposée aux étudiants entre la 1re et la 3e année et entre le 1er et le 2nd cycle. 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 : stages, services civiques, 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'Ésban 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'Ésban, 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 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 Occitanie -Montpellier, 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.

L'unité de recherche

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

L'unité est composée :

- d'enseignants de l'Ésban
- 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 Occitanie -Montpellier
- FID Marseille
- Master-pro *Conservation, Gestion et Diffusion des Œuvres d'art des XXe et XXIe siècles*
- Archives de la ville de Nîmes
- Musée du Vieux-Nîmes

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'Ésban 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 quatre précédents programmes : *Jeux d'exposition* (2010), *Publier/Exposer* (2012), *Temps exposés* (2015), *Faire étalage. Art contemporain et display* (2019).

Programme de recherche 2019–2020

Déployer/condenser. Expériences et pensées de la spatialité

Qu'en est-il de la spatialité et de sa pensée dans les œuvres sculpturales contemporaines ? Quelle place nous « offre » la sculpture ? En quoi certaines formes nous assujettissent-elles alors que d'autres nous libèrent ? Quelles espèces d'espaces sont produits par elles ?

Saisir ou « tenir » l'espace semble un défi pour nombre d'artistes contemporains. Certains n'envisagent pas l'intervention autrement que par l'acte de transformer, de « maquiller », voire de défigurer le lieu d'accueil. D'autres imaginent des espaces réduits, créant leur propre dispositif d'exposition. Nous nous intéresserons à ces deux types d'attitude : d'une part, à celles qui attestent une pensée de l'œuvre étendue à l'espace d'implantation ou d'exposition. Celui-ci n'est plus perçu comme une donnée intangible, mais est conçu comme composite, sédimenté, fait de tout ce qui n'est pas seulement ses dimensions physiques mais qui comprend sa situation, son histoire et ses petites histoires comme ses différents usages. Transformable, l'espace est propice à la formation d'hypothèses, de récits et de fictions. D'autre part, nous étudierons les œuvres qui associent des éléments divers dans un espace limité, voire clos – parfois mobile ou transportable – formant en quelque sorte un microcosme.

Si les premières sont toujours à expérimenter par le corps, les secondes intègrent le monde extérieur sous forme d'indices. Ce que partagent ces réalisations est la référence à d'autres réalités, d'ordre écologique, historique, archéologique, géologique, sociologique, politique, etc.

Nous nous proposons d'analyser ces divers dispositifs afin d'en dégager un ensemble de notions fondamentales de la culture spatiale des arts en trois dimensions, de la sculpture à l'installation, et en passant par la danse.

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 des notions d'espaces, de spatialités et de dispositifs sont accompagnées par des artistes et de théoriciens 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.

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 raccommoier, 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)génération(s)* 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 Occitanie-Montpellier 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.

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.maidier-fortune.fr

Jean-Claude Gagnieux

Une formation de prothésiste dentaire, la pratique de sports, puis leur enseignement, l'amena dans ses choix artistiques aux plaisirs de l'atelier et à une nécessité de la mise en action. Deux types de performances, il développe :

- celle sous forme d'hystérésis performatives ;
- celle agglutinante, tendue par ces recherches sur « le geste » sonore, musical et langagier.

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

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

- qui fait que tout véhicule retrouve son axe de déplacement (tout droit), si on ne le perturbe pas ;

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

Frédéric Gleyze (assistant d'enseignement)

Né en 1969 à Montpellier. En 1990, il débute une carrière en audiovisuel dans le contexte des premières télévisions de proximité. La polyvalence requise lui permet de s'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.

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 Khaitzine et Pierre Manuel aux éditions Méridiennes; *Fake* en collaboration avec Yoan Gil; *Les mots scions* en collaboration avec Charles Dreyfus aux éditions Venus d'ailleurs et *Attraction passionnée, Méthode forestière* en collaboration avec Rémi Leboissetier aux éditions Art-Image. Il a par ailleurs travaillé à 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'Ésban, de la 1re année au Master 2, il s'intéresse aussi aux relations entre art et architecture, art et nature, ainsi qu'aux pratiques de l'exposition. Conférencier, diplômé du centre Lorenzo de Médicis de Florence, il est aussi chargé de cours à l'université Montpellier 3 (Paul Valéry, IEF) et contribue à l'organisation des voyages d'études en France et à l'étranger.

Isabelle Simonou-Viallat

Isabelle Simonou-Viallat a fait ses études à l'école des beaux-arts de Valence (de 1983 à 1985) puis aux beaux-arts de Nîmes (de 1985 à 1988). En 1989, elle a participé à la première session de l'IHEAP : Institut des Hautes Études en Arts Plastiques dirigé par Pontus Hulten, à Paris. Depuis 1988, elle déroule un travail de peinture et parallèlement une recherche autour du dessin. En 1992, elle a créé, avec l'artiste Alun Williams, l'Association « La Vigie-Art contemporain », lieu d'exposition à Nîmes qu'elle dirige depuis. Au travers de celui-ci, elle organise trois expositions par an, centrées sur le rapport de l'œuvre et du lieu, et, ponctuellement, des expériences hors les murs (plus de 200 artistes montrés à ce jour).

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

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

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

Adam Thorpe

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

Son travail d'écriture, très visuel, mêlant souvent humour à froid, tourne autour des fantômes du passé, du temps, de l'oubli, des moments où la grande Histoire et les petites histoires des gens se rejoignent. Il vit depuis 1990 dans le Gard.
adamthorpe.net

David Vallance

Né en 1989, David Vallance est designer graphique et dessinateur de caractères typographiques. Formé à l'école supérieure d'art et design de Valence et à l'Atelier national de recherche typographique à Nancy, il travaille ensuite à Londres aux côtés de John Morgan. En 2018 il fonde avec Alice Jauneau le studio Jauneau Vallance. Ensemble ils travaillent à la conception d'objets éditoriaux imprimés ou sur écrans, de caractères typographiques et d'identités visuelles.

Arnaud Vasseux

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

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

3. Accompagnements techniques

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

Nicolas Grosmaire

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

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 : spatialisation 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

École supérieure des beaux-arts de Nîmes

10 Grand'Rue
30 000 Nîmes
Tél. 04 30 06 12 00
info@esba-nîmes.fr
esba-nîmes.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 / DRAC Occitanie.

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

