

ésban

École supérieure
des beaux-arts de Nîmes

3 Calendrier de l'année

9 Cycle 1

Semestre 1 à 6 – De la 1re à la 3e année

14 Année 1 – Semestres 1 et 2

16 Emploi du temps

20 Précis de cours

42 Année 2 – Semestres 3 et 4

44 Emploi du temps

48 Précis de cours

70 Année 3 – Semestres 5 et 6

72 Emploi du temps

74 Précis de cours

81 Cycle 2

Semestre 7 à 10 – 4e et 5e année

83 Organisation du DNSEP Art – Les parcours Recherche

88 Année 4 – Semestres 7 et 8

90 Emploi du temps

94 Année 5 – Semestres 9 et 10

95 Emploi du temps

98 Séminaires de recherche

104 Atelier Recherche Création

112 Perspectives professionnelles

120 Suivi de projets personnels

125 Biographies des enseignant·e·s

**Accédez directement aux bibliographies en ligne
sur le portail documentaire et localisez les ressources**

Calendrier de l'année 2022-2023

Semestre 1						
septembre 2022				octobre 2022		
	1	J			1	S
	2	V			2	D
	3	S			3	L
	4	D			4	M
	5	L		2	5	M
	6	M			6	J
	7	M			7	V
	8	J			8	S
	9	V			9	D
	10	S		3	10	L
	11	D			11	M
	12	L			12	M
	13	M			13	J
	14	M			14	V
	15	J		15	S	
	16	V		16	D	
	17	S		4	17	L
	18	D			18	M
	19	L	Rentrée à l'ésban		19	M
	20	M			20	J
	21	M			21	V
	22	J		22	S	
	23	V		23	D	
	24	S		5	24	L
	25	D			25	M
1	26	L			26	M
	27	M			27	J
	28	M			28	V
	29	J		29	S	
	30	V		30	D	
				31	L	

..... Workshop

==== Bilan

Semestre 1											
novembre 2022						décembre 2022					
Vacances	1	M	Férialé			8	1	J			
	2	M					2	V			
	3	J					3	S			
	4	V					4	D			
	5	S					5	L			
	6	D					6	M			
6	7	L				7	M				
	8	M				8	J				
	9	M				9	V				
	10	J				10	S				
	11	V	Férialé			11	D				
	12	S				12	L	Accrochage 5			
Workshops Transversaux	13	D				13	M				
	14	L	•	•		14	M				
	15	M	•	•		15	J				
	16	M	•	•		16	V				
	17	J	•	•		17	S				
	18	V	•	•		18	D				
7	19	S				19	L				
	20	D				20	M				
	21	L				21	M				
	22	M				22	J				
	23	M				23	V				
	24	J				24	S				
	25	V				25	D				
	26	S				26	L				
	27	D				27	M				
8	28	L	Rendu mémoires 5			28	M				
	29	M				29	J				
	30	M				30	V				
					31	S					

••••• Workshop

==== Bilan

Semestres 1 / 2						Semestre 2				
janvier 2023						février 2023				
11	1	D				1	1	M		
	2	L	Bilan 4				2	J		
	3	M								
	4	M								
	5	J								
	6	V			7	D	Journée Portes Ouvertes			
	7	S			2	6	L	Bilan 5		
	8	D				7	M			
9	L	Bilan 3				8	M			
10	M								9	J
11	M								10	V
12	J								11	S
13	V			12	D					
14	S			3	13	L				
15	D				14	M				
16	L	Bilan 2			15	M				
17	M						16	J		
18	M						17	V		
19	J						18	S		
20	V			19	D					
21	S			Vacances	20	L				
22	D				21	M				
23	L	Restitutions évaluations et bilans			22	M				
24	M				23	J				
25	M				24	V				
26	J				25	S				
27	V				26	D				
28	S				27	L	École ouverte			
29	D				28	M				
1	30	L	Semestre 2							
	31	M								

Semestre 2						
mars 2023			avril 2023			
Vacances	1	M		1	S	
	2	J		2	D	
	3	V		3	L	
	4	S		4	M	
	5	D		5	M	
4	6	L		6	J	Diplôme blanc 5
	7	M		7	V	
	8	M		8	S	
	9	J		9	D	
	10	V		10	L	Férial
	11	S		11	M	
	12	D		12	M	
5	13	L		13	J	
	14	M		14	V	
	15	M		15	S	
	16	J		16	D	
	17	V		17	L	
	18	S		18	M	Oraux concours 1
	19	D		19	M	
20	L	Soutenances mémoires	20	J	Oraux équivalences 2	
21	M		21	V		
22	M		22	S		
6	23	J		23	D	
	24	V		24	L	
	25	S		25	M	
	26	D		26	M	
	27	L		27	J	
7	28	M		28	V	
	29	M		29	S	
	30	J		30	D	
	31	V				

..... Workshop

==== Bilan

Semestre 2						
mai 2023			juin 2023			
Vacances	1	L	Férial	1	J	Bilan 1
	2	M	École ouverte	2	V	
	3	M		3	S	
	4	J		4	D	
	5	V		5	L	Restitutions évaluations et bilans
	6	S		6	M	
	7	D		7	M	
10	8	L	Férial	8	J	
	9	M	Bilan 3	9	V	
	10	M				
	11	J	Oraux équivalences 4	10	S	
	12	V				
	13	S		11	D	
	14	D		12	L	DNA
15	L	Bilan 4	13	M		
16	M					
17	M					
18	J	Férial	14	M		
19	V		15	J		
20	S		16	V		
21	D		17	S		
11	22	L	Bilan 2	18	D	
	23	M				
	24	M				
	25	J				
	26	V		19	L	
	27	S		20	M	
	28	D		21	M	
13	29	L	Férial	22	J	
	30	M	Bilan 1	23	V	
	31	M				
				24	S	
			25	D		
			26	L	DNSEP	
			27	M		
			28	M		
			29	J		
			30	V		
juillet 2023						
	1	S				
	2	D				
	3	L				
	4	M				

Session de prises de vue nocturnes du studio vidéo - son - performance. © Esther Roux-Bourgeois et Lisa Venturini

Cycle 1

Cycle 1

Semestre 1 à 6

De la 1re à la 3e année

Le cycle I 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 et 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 culture générale en anglais.

Deux semaines durant l'année sont consacrées à des workshops sous la conduite d'artistes invité·e·s.

Un dossier de travaux est constitué tout au long de l'année encadré par l'enseignant·e 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 dirigées par chacun·e des enseignant·e·s au semestre 3. Ces semaines d'immersion dans une pratique ou transdisciplinaires aboutissent à des réalisations plastiques et permettent la découverte en profondeur de chacune des disciplines et une initiation à la conduite de projet. Au semestre 4, la pratique de l'atelier bénéficie de plusieurs plages horaires hebdomadaires qui offrent la possibilité à l'étudiant·e d'acquérir progressivement son autonomie et de poser les bases de sa démarche individuelle pour la troisième année en choisissant de participer à 2 studios sur 3 proposés.

Enfin, la connaissance du milieu professionnel est favorisée à travers la programmation de rencontres professionnelles dont le suivi permet à l'étudiant·e de se positionner peu à peu vis-à-vis de sa poursuite d'études. Dans cette même optique, un stage en milieu professionnel est obligatoire durant l'année encadré par le·la coordinateur·rice et le Bureau d'Insertion et d'Orientation Professionnelle.

Des visites d'exposition et de lieux de diffusion sont programmées avec

les enseignant·e·s. Il est également possible de demander une mobilité Erasmus.

La 3e année est consacrée au développement de la démarche personnelle de l'étudiant·e grâce au suivi de projet effectué par les enseignant·e·s.

Les Ateliers Recherche Création sont menés par une équipe d'enseignant·e·s autour d'une thématique commune. Ils comprennent l'organisation de workshops avec des artistes invité·e·s, des conférences, des ateliers techniques, des visites d'ateliers et d'expositions...

À l'issue du DNA, l'étudiant·e peut candidater au Master de l'ésban ou au D.E. Production 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·e, durant son parcours, a fait le choix de se spécialiser dans certains champs.

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

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 invité·e·s, conférences d'histoire de l'art, visites d'expositions, rencontres avec des artistes et des professionnel·le·s 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·e artiste-intervenant·e à l'invitation d'un·e enseignant·e 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 d'art contemporain de Nîmes... Ils sont transversaux des années 1 à 5.

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 étudiant·e·s.

Certaines actions s'inscrivent dans la recherche (séminaire 4e et 5e années), d'autres concernent la professionnalisation des étudiant·e·s 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.

Année 1 – Semestres 1 et 2

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

Semestre 1	Enseignant·e·s	Volume horaire	ECTS
UE INITIATION AUX TECHNIQUES ET AUX PRATIQUES ARTISTIQUES			18
PRATIQUES ARTISTIQUES			
Le dessin et l'objet	A. Pineau	24h	2
Dossier méthodologie et synthèse			1
Approche des champs performatifs et sonores	J.-C. Gagnieux	24h	3
You press the button	S. Lvoff	24h	3
Du plan au volume, du volume à l'espace	D. Endeweld	24h	3
Peinture et analyse	I. Simonou-Viallat	24h	3
WS Techniques de l'édition	D. Vallance	24h	1
TECHNIQUES ARTISTIQUES			
Images numériques	N. Grosmaire	24h	1
Vidéo	F. Gleyze	24h	1
UE HISTOIRE, THÉORIE DES ARTS ET LANGUE ÉTRANGÈRE			10
Art, Poetry, Etc. 1	C. La Via	18h	1
L'art en Italie de la Renaissance au Baroque	A. Ranieri	48h	3
La question de l'image / Culture cinématographique	J.-M. Cerino	24h	2
Introduction à l'art contemporain 1	C. Neyrat		
Initiation à la recherche documentaire	A. Kerekes	24h	2
Par ici la sortie !	M. Borios	20h	1
	C. Debize et invité·e·s	18h	1
BILAN DU TRAVAIL PLASTIQUE ET THÉORIQUE			2
	Jury de bilan		

Semestre 2	Enseignant·e·s	Volume horaire	ECTS
UE INITIATION AUX TECHNIQUES ET AUX PRATIQUES ARTISTIQUES			16
PRATIQUES ARTISTIQUES			
Le dessin et l'espace / Dossier méthodologie et synthèse	A. Pineau	35h	1
Quelque chose se passe (praxis)	J.-C. Gagnieux	24h	2
L'image déjà là	S. Lvoff	24h	2
Sculpture et processus	A. Vasseux	24h	2
Écritures éditoriales	D. Vallance	24h	2
La musique des paysages vivants	M.K. Abonnenc	24h	2
TECHNIQUES ARTISTIQUES			
Images numériques	N. Grosmaire	24h	2
Vidéo	F. Gleyze	24h	2
UE HISTOIRE, THÉORIE DES ARTS ET LANGUE ÉTRANGÈRE			10
Art, Poetry, Etc. 2	C. La Via	18h	2
L'art en Europe au XIX ^e siècle	A. Ranieri	48h	3
L'image en question / Culture cinématographique	J.-M. Cerino	24h	2
Faire des choses avec des mots	C. Neyrat		
	A. Bertoni	24h	3
BILAN DU TRAVAIL PLASTIQUE ET THÉORIQUE			4
	Jury de bilan		

Emploi du temps – Semestre 1

Fondamentaux

MATIN

Date	Horaires		Salle
Lundi	9-13h 2 gr. alter	Le dessin et l'objet A. Pineau You press the button S. Lvoff	B13 Labo + A23
Mercredi	9-13h	L'art en Italie de la Renaissance au Baroque A. Ranieri	Salle de conférence
Jeudi	9-13h	Peinture et analyse I. Simonou-Viallat	B13
Vendredi	9-10h30 gr.1 10h30-12h gr.2	Art, Poetry, Etc. 1 C. La Via	A21

APRÈS-MIDI

Date	Horaires		Salle
Lundi	14-18h 2 gr. alter	Techniques Vidéo F. Gleyze Du plan au volume du volume à l'espace D. Endeweld	A24/25 Espace création
Mardi	14-18h Sem. impaires 14-16h gr.1 16-18h gr.2 Sem. paires	Approche des champs performatifs et sonores J.-C. Gagnieux Atelier recherche doc. M. Borios	Salle de conférences Bibliothèque
Mercredi	14-16h 16h30-18h	Introduction à l'art contemporain 1 A. Kerekes Par ici la sortie! C. Debize et invité-e ou Culture cinématographique C. Neyrat	Salle de conférences
Jeudi	14-18h ½ gr.	Images numériques N. Grosmaire	A24/25
Vendredi	14-17h 1 sem./2	La question de l'image J.-M. Cerino	Salle de conférences

WORKSHOPS

Semaine du 14 novembre 2022 : Workshops transversaux

Semaine du 2 janvier 2023 : Techniques de l'édition

Semaine du 16 janvier 2022 : Images numériques/vidéo

Emploi du temps – Semestre 2

Ouvertures

MATIN

Date	Horaires		Salle
Lundi	9-13h 2 gr. alter	Le dessin et l'espace A. Pineau	B13
		L'image déjà là S. Lvoff	Labo + A23
Mardi	9-13h 1 sem./2	Faire des choses avec des mots A. Bertoni	A21
Mercredi	9-13h	L'art en Europe au XIX ^e siècle A. Ranieri	A21
Jeudi	9-13h 2 gr. alter	Écritures éditoriales D. Vallance	Espace création
		Sculpture et processus A. Vasseux	
Vendredi	9-10h30 gr.1 10h30-12h gr.2	Art, Poetry, Etc.1 C. La Via	A21

L'emploi du temps du second semestre est soumis à des changements en fonction de l'actualité de l'école et des projets pédagogiques.

APRÈS-MIDI

Date	Horaires		Salle
Lundi	14-18h	Techniques vidéo F. Gleyze	A24/25
	RDV indiv.	Dossier méthodologie et synthèse A. Pineau	
Mardi	14-18h Sem paires	Quelque chose se passe (praxis) J.-C. Gagnieux	Ateliers 1
	alter Sem impaires	La musique des paysages vivants M.K. Abonnenc	
Jeudi	14-18h 2 gr. alter	Images numériques N. Grosmaire	A24/25
Vendredi	14-17h 1 sem./2	La question de l'image J.-M. Cerino	Salle de conférences

UE: Initiation aux techniques et pratiques artistiques

Pratiques artistiques

Semestre 1: Le dessin, corps et objets

Semestre 2: Le dessin, citation et détournement – notes, documents et projets

Augustin Pineau

Objectifs

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

Contenu

Semestre 1: Le dessin, corps et objets

Semestre 2: Le dessin, notes, documents et projets.

Autour de ces deux axes les étudiant-e-s 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.
- le dessin et la mise en place d'un projet, les prémisses d'un travail personnel qui dialogue avec l'histoire de l'art et l'art contemporain.

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

Chaque semaine, les étudiant-e-s 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-e vers des perspectives inédites.

L'étudiant-e 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 L., Museum of modern art. *Drawing now: eight propositions*. New York: Museum of Modern Art, 2003.

Kovats T. (éd.). *The drawing book: a survey of drawing*. London: Black Dog, 2007.

Semestre 1: Le dessin et l'objet > Aragon L. *Les Collages*. [s.l.]: Hermann, 1980.

Raoul Hausmann: *autour de l'Esprit de notre temps; assemblages, collages, photo-montages*; [exposition], 22 novembre 1974-20 janvier 1975, Musée national d'art moderne. Paris: Éditions des Musées nationaux, 1974.

Collectif. *Martial Raysse: Rétrospective*. Paris: Jeu de Paume, 1992. Collectif.

Raoul Hausmann: Musée d'art moderne de Saint-Etienne, 10 mai-17 juillet 1994; Musée départemental de Rochechouart, 15 novembre-30 décembre 1994. Saint-Etienne: Musée d'art moderne, 1994.

Izquierdo Brichs V., Fundació Joan Miró (éd.). *Mestres del collage: de Picasso a Rauschenberg*. Barcelona, Espagne: Fundació Joan Miró, 2005.

Kolár J. *Objets et collages*. Madrid: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 1996.

Semestre 2: Le dessin et l'espace

Mangion É. *Jean Dupuy: en 4e vitesse*: [exposition, La Seyne-sur-mer, Villa Tamaris, 28 juin-07 septembre 2008]. Ézanville: Semiose éd., 2008.

Barral J., Gilles J. *Dessein dessin design*. Saint-Étienne: Publications de l'Université de Saint-Étienne, 2007.

Brion M. *L'Art fantastique*. Nouvelle édition. Paris: Albin Michel, 1989.

Salon du dessin. *Dessins de sculpteurs: 1850-1950* [exposition], Dijon, Musée Magnin, 27 mai-11 septembre 1994.

Vincent G. *Trajectoires du rêve: du romantisme au surréalisme* [exposition, Paris], Pavillon des arts, 7 mars-7 juin 2003. Paris: Paris musées, 2003.

Kasper U. *Écrire sur l'eau: l'esthétique de John Cage*. Paris: Hermann, 2005.

Stoichita V. I. *Brève histoire de l'ombre*. Genève: Droz, 2000.

Lille P. des B.-A. De et al. *L'homme-paysage: visions artistiques du paysage anthropomorphe entre le XVIe et le XXIe siècle*. Paris: Somogy Éditions d'art, 2006.

Lévy S. et al. *Dessins de sculpteurs: 1850-1950* [exposition], Dijon, Musée Magnin, 27 mai-11 septembre 1994. Paris: Réunion des musées nationaux, 1994.

Collectif. *Matta: dessins 1937-1989*; [Nîmes, Galerie des arènes, 6 octobre-2 décembre 1990]. Nîmes: Carré d'art – musée d'art contemporain, 1990.

Semestre 1 : Approche des champs performatifs et sonores

Semestre 2 : Quelque chose se passe (praxis)

Jean-Claude Gagnieux

Objectifs

Semestre 1: Permettre d'avoir une vision de l'histoire et des enjeux divers de la musique, du son et de la performance, et de leurs mises en œuvre. Capacité d'organiser une réflexion collective et s'autoévaluer.

Semestre 2: 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. Capacité d'organiser une réflexion individuelle et s'autoévaluer.

Contenu

Semestre 1: Approche théorique et historique, et passage à l'acte. Visionnage, écoute active et lectures des expériences de plasticiens, mais aussi de chorégraphes, musiciens, chercheurs en anthropologie, ethnologie, musicologie, poésie et contes. Travaux et recherche en groupe sur thème et sujet et passage de l'écrit à l'acte.

Texte/ parole/poésie (sonore, visuelle, lecture/ écriture-performance).

De la marche, la répétition de gestes/ de sons/ d'images (found footage).

Semestre 2: Plaisir de faire, au travers d'exercices protéiformes, chacun a le choix du moyen (et ruse) plastique et doit répondre à des sujets ou thèmes de travail. Des propositions individuelles en autonomie sont souhaitées. Relations au temps, à l'espace, au public; extérieurs urbains et naturels; porosités avec les arts de la scène / scénographie (théâtre, danse, musique, cirque) autoévaluation et situation d'évaluer, protocoles de jury. Focus sur la Drones musique. Un rendu «komboloï.» public est à envisager, la décision sera collégiale.

Critères et modalités d'évaluation

Évaluation des réponses, adaptations, aménagements et mises en œuvre particulières de l'étudiant-e; tenue d'un carnet/fichier sonore et de recherche. L'étudiant-e 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

Semestre 1

Goldberg R. *Performances*. [s.l.]: Thames & Hudson, 1999.
Szendy P., Nancy J.-L. *Écoute, précédé de Ascoltando: une histoire de nos oreilles*. Paris: Les Éditions de Minuit, 2001
Goldberg R. *La performance*. [s.l.]: Thames & Hudson, 2001.
Lista G. *La scène moderne: encyclopédie mondiale des arts du spectacle dans la seconde moitié du XXe siècle*. Arles: Actes Sud, 1997.
Lohisse J. *La Communication tribale: la communication sociale dans les sociétés traditionnelles d'Afrique noire*. Paris: Éditions universitaires, 1974.
Pluchart F. *L'art corporel*. Paris: Limage 2, 1983.
Chion M. *Le son: traité d'acoustologie*. Paris: Armand Colin, 2010.

Vidéotheque

Martin Arnold, Klaus vom Bruch...

Sonothèque

De Guillaume de Machaut, Charles Ives, Éric Satie, Spike Jones, Olivier Messiaen, Don Cherry, Ivor Cutler, Charlie Parker, 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, Kagel-Mauricio, Laurie Anderson, Terry Riley, Philip Glass ...

Semestre 2

Imberty M. *Entendre la musique: sémantique psychologique de la musique*. Paris: Dunod, 1979.
Beckett S. *La dernière bande*. Paris: Éd. de Minuit, 1959.
Brisset J.-P., Solal J. *La grande nouvelle ou Comment l'homme descend de la grenouille*. Paris: Mille et une nuits, 2003.
Demarcq J. *Les zozios*. Caen: Nous, 2008.
Bobillot J.-P. et al. *Bernard Heidsieck: poésie action*. Paris: J.-M. Place, 1996.
Casares A. B. et al. *L'invention de Morel: roman*. Paris: Union générale d'éd., 1992.
Artaud A. *Le théâtre et son double suivi de Le théâtre de Séraphin*. Paris: Gallimard, 1985.

Sonothèque

Charlemagne Palestine, Philip Glass, La Monte Young, Yoshi Wada, Steve Reich, David Hykes, Eliane Radigue, Ellen Fullman, Paul Panhuysen, ...

Semestre 1 : You press the button

Semestre 2 : L'image déjà là

Sophie Lvoff

Objectifs

Semestre 1: Découvrir et manipuler les différents outils de la photographie argentique et numérique; prendre conscience des interactions entre technique et esthétique. Acquisition d'une connaissance générale des grands mouvements et figures de l'histoire de la photographie et de leur place dans le contexte de leur époque.

Semestre 2: Trouver un terrain de travail. Multiplier les expérimentations tout en donnant du sens aux gestes techniques acquis précédemment. Apprendre à affirmer et argumenter ses choix, constituer un champ de références.

Contenu

Semestre 1: De la *Camera Obscura* aux pratiques les plus contemporaines, le parcours à travers l'histoire de la photographie est jalonné d'exercices pratiques très précis. Alternance entre présentation d'œuvres et d'ouvrages essentiels et de séances pratiques en laboratoire et à l'extérieur.

Les travaux demandés - portrait et autoportrait, temps et mouvement, nature morte et objet, l'esprit du lieu – sont autant de prétextes à la découverte et l'exploration des spécificités du médium: cadrage, angle, distance, profondeur de champ, vitesse...

Semestre 2: Concevoir, mettre en œuvre et développer un travail photographique personnel sous forme de série ou séquence. Décrire et commenter sa propre production, apprendre à faire évoluer son projet tout au long du semestre et à le situer dans les courants esthétiques du médium. Expérimenter différents supports et formats (tirage, projection, édition...) afin de trouver une mise en forme appropriée.

Critères et modalités d'évaluation

Participation active, assiduité, qualité des travaux réalisés et de leur présentation critique orale. Contrôle continu et rendu final accompagné d'un texte de présentation.

Indications bibliographiques, filmographiques, webographiques

Bajac Quentin, *La photographie, du daguerréotype au numérique*. Paris, Gallimard, 2010.
Barthes Roland, *La Chambre claire, note sur la photographie*. Paris, Gallimard, 1989.
Cotton Charlotte, *La Photographie dans l'art contemporain*. Londres, Thames & Hudson, 2005.
Jason Fulford and Gregory Halpern. *The Photographer's Playbook*. Aperture, New York, 2014.
Fontcuberta Joan, *Le boîtier de Pandore*. Paris, Textuel, 2017.
Frizot Michel (dir.), *Nouvelle Histoire de la Photographie*. Bordas, Paris, 1994.
Heiferman, Marvin. *Photography Changes Everything*. Aperture, New York, 2012.
Kurland, Justine. *SCUMB Manifesto*. MACK, London, 2022.
Lipkin Jonathan, *Révolution numérique – une nouvelle photographie*. Paris, La Martinière, 2003.
Lugon Olivier, *Le Style documentaire*. Paris, Macula, 2001.
Poivert, Michel, *50 ans de photographie française, de 1970 à nos jours*. Paris, Textuel, 2019.

Driessche Thomas Van D. *How to be a photographer in four lessons*. Roquevaire, A.Frère, 2013.
Susan Meiselas. *Mediations*. Damiani, New York, 2018.
Shore, Stephen. *Leçon de photographie*. Phaidon, New York, 2007.
Russet Lederman and Olga Yatskevich (ed.), *What They Saw: Historical Photobooks by Women, 1843-1999*. 10x10 Photobooks, New York, 2021.
<https://www.magnumfoundation.org/photography-expanded-symposia>

Semestre 1 : workshop Techniques de l'édition

Semestre 2 : Écritures éditoriales

David Vallance

Objectifs

Explorer par la pratique et l'étude d'objets les modes de fabrication et de conception 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 : ce dernier peut prendre des formes et des sujets divers, historiques, techniques ou critiques, il est l'occasion de tisser des relations directes entre le travail d'atelier et un socle théorique, 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 travail d'atelier qui amène les étudiant-e-s à se familiariser avec les différentes techniques d'impression et les notions visuelles et plastiques inhérentes à la pratique de l'édition : *editing*, rythme, montage, mises en relation, composition typographique, juxtaposition, gestion des espaces, relation texte-image.

Le premier semestre prendra la forme d'un workshop technique d'une semaine ; à partir de la manipulation d'un fonds iconographique existant, on s'interrogera sur l'espace qu'ouvre la double page et l'architecture du livre dans la construction d'un récit. Cette semaine sera également l'occasion d'aborder différentes techniques de reliures et d'impression. Le second semestre est l'occasion d'un travail commun avec le cours *Littérature et création littéraire*.

Critères d'évaluation

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

Indications bibliographiques

Clive Phillpot, *Booktrek*, JRP|Editions, 2013
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

Semestre 1 : 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 et techniques 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

Pratique et apprentissage technique. Séances collectives et individuelles régulières, autour des productions des étudiant-e-s 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 J., Gilbert C. *L'interaction des couleurs*. Paris : Hazan, 2008.
Arasse D. *Histoires de peintures*. Paris : France culture, 2004.
Gombrich E. H. *Histoire de l'art*. Paris : Flammarion, 1990.
Itten J. *Art de la couleur*. [s.l.] : Dessain et Tolra, 1988.
Pastoureau M., Simonnet D. *Le petit livre des couleurs*. Paris : Points, 2014.
Goethe J. W. Von et al. *Traité des couleurs : accompagné de trois essais théoriques*. Paris Triades, 1980.
Schwabsky B. *Vitamin P - Nouvelles Perspectives en Peinture*, Tomma Abts, Franz Ackermann, Nader Ahriman ... London, Phaidon, 2004.; *Vitamin P2 - Nouvelles Perspectives en Peinture*, Barry Schwabsky, Lee Ambrozy, Phaidon, 2012.; *Vitamin P3 - Nouvelles Perspectives en Peinture*, Barry Schwabsky, Phaidon, 2017

Semestre 1 : 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, du photomontage, de la 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 étudiant-e-s sont appelé-e-s 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. Kobro, 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 J.-C., Poirier J.-F. *Kurt Schwitters*. Paris: Hazan, 1993.

Abbeuseum S. V. et al. *El Lissitzky 1890-1941: arquitecto, pintor, fotógrafo, tipógrafo*.

Eindhoven: Stedelijk Van Abbeuseum, 1990.

Collectif. *Paris-Moscou: 1900-1930, arts plastiques, arts appliqués et objets utilitaires, architecture-urbanisme, agitprop, affiche, théâtre-ballet, littérature, musique, cinéma, photo créative*; Centre national d'art et de culture Georges Pompidou, Paris, 31 mai-5 novembre 1979. Paris: Centre Pompidou, 1979.

Conio G. *Le constructivisme dans les arts plastiques*. Paris: l'Âge d'homme, 1987. 481 p. p.

Malevitch K. S. *Le Miroir suprématiste: tous les articles parus en russe de 1913 à 1928, avec des documents sur le suprématisme*. Lausanne: l'Âge d'homme, 1993.

Istrati A., Dumitresco N., Hultén P. *Brancusi*. Paris: Flammarion, 1986.

Khan-Magomedov S., Quilici V. *Alexandre Rodtchenko: l'œuvre complet*. Paris: Philippe Sers, 1986.

Malevitch K. S., Marcadé J.-C., Siger S. *Ecrits: textes de 1918 à 1926. 4. La lumière et la couleur*. Lausanne: l'Âge d'homme, 1993.

Malevitch K. S. *Ecrits: tous les traités parus de 1915 à 1922. 1. De Cézanne au suprématisme*. Lausanne: l'Âge d'homme, 1993.

Malevitch K. S. *Les arts de la représentation. suivi de Nouveaux aspects de la recherche malévitchienne: izologia*.

Lausanne: l'Âge d'homme, 1994.

Martin J.-H. et al. *Malévitch: architectones, peintures, dessins*. Paris: Centre Pompidou, 1980.

Strzeminski W., Kobro K. *L'Espace uniste*. Paris: l'Âge d'homme, 1977.

Marcadé J.-C. *Malévitch*. Paris: Casterman, 1990.

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

Semestre 2 : Dossier méthodologie et synthèse

Augustin Pineau

Objectifs

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

Indications bibliographiques, filmographiques, webographiques

Arnaudet D., *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.

Semestre 2 : Sculpture et processus

Arnaud Vasseux

Objectifs

Comprendre et repérer le sens qui émerge du choix d'un matériau ou de plusieurs matériaux et des manières de les assembler. Découvrir des moyens d'intervenir sur et avec un matériau. S'approprier une proposition pour affirmer ses choix et développer sa capacité d'analyse. Être attentif-ive à ses gestes autant dans la technique apprise que la technique trouvée. Se confronter à un espace critique par des discussions collectives en regard des réalisations de chacun-e. Se constituer un champ de référence à partir de ses expérimentations et développer sa capacité d'observation et d'analyse.

Contenu

À partir d'une proposition donnée à chaque début de cours, les étudiant-e-s s'entraînent à faire des choix, à prendre le risque de ce qu'ils ne maîtrisent ni ne connaissent dans la réalisation d'un travail tridimensionnel. À l'écart d'une logique de projet on favorise une réactivité aux éléments, aux matériaux, aux outils de l'atelier à partir d'un temps spécifique, de contraintes élaborées pour intensifier l'acuité visuelle et technique. On incite à la manipulation d'une variété de matériaux contemporains présents dans notre environnement afin d'en considérer les multiples dimensions (plastiques, esthétiques, sociales, culturelles, économiques, techniques). Chaque cours se termine par un temps de présentation et d'échanges collectifs dans l'espace de l'atelier qui permet d'identifier un processus, les intentions et les décisions et d'interroger le sens de ce que l'on fait.

Critères et modalités d'évaluation

Participation active, tant pratique que dans les échanges. Qualité des travaux réalisés et engagement dans chaque cours. Qualité du dossier qui rend compte par le texte et l'image des expériences et des réalisations du semestre.

Bibliographie sélective

DEWEY, John. *L'art comme expérience*, Folio, poche, 2010.
KRAUSS, Rosalind. *Passages : une histoire de la sculpture de Rodin à Smithson*. Paris : Macula, 1997.
Mèredieu Florence. De. *Histoire matérielle et immatérielle de l'art moderne & contemporain*. Paris. Larousse, 2004.
Unmonumental: the object in the 21st century. London: Phaidon, 2007. Collins J. *Sculpture today*. London.: Phaidon, 2007.
L'ivresse du réel: l'objet dans l'art du XXe siècle; [exposition], Carré d'art – musée d'art contemporain, Nîmes, 1993.
Qu'est-ce que la sculpture moderne? Centre Georges Pompidou, Musée national d'art moderne. Paris. 1986.

Semestre 2 : La musique des paysages vivants

Mathieu Kleyebe Abonnenc

« La musique des paysages vivants » est un titre emprunté à l'écrivain Guyanien Wilson Harris, qui s'est employé tout au long de son travail poétique et philosophique à fabriquer une vision écologique et décoloniale singulière des façons d'habiter les paysages. « Une écologie qui se serait forgée dans la cale de la modernité (...) » et qui « articule la confrontation des enjeux écologiques avec l'émancipation de la fracture coloniale. » Il s'agira donc de déplier la proposition poétique contenue dans ce titre en s'interrogeant sur la nature de ce paysage. Comment le représenter? Comment l'arpenter et le manifester physiquement? De quoi est-il peuplé? Qu'est ce que le vivant? Qu'est ce que la musique d'un paysage? En s'appuyant sur plusieurs ressources bibliographiques, filmographiques, œuvres sonores, ainsi que des expositions historiques ou contemporaines, il s'agira d'arpenter, d'expérimenter et d'interroger par la pratique une histoire des formes - allant de l'installation, l'installation sonore, à la sculpture ou la performance - qui se sont employées à interroger les interconnexions entre paysages, humains et non-humains.

Bibliographie

Maryse Condé, *Moi Tituba, sorcière*, Éditions Gallimard, 1988
Silvia Federici, *Caliban et la sorcière. Femmes, corps et accumulation primitive*, Marseille/Genève-Paris, Éditions Senonevero/Éditions Entremonde, 2014
Alfred Gell, *L'art et ses agents – Une théorie anthropologique*, Fabula-Les Presses du réel, 2009
Wilson Harris, *Le palais du paon*, Éditions du rocher, 2002
Dona Haraway, *Manifeste cyborg et autres essais : Sciences - Fictions - Féminismes*, Editions Exils, 2007
bell hooks, *De la marge au centre - théorie féministe*, Éditions Cambourakis, 2017
Tim Ingold, *Une brève histoire des lignes*, Éditions zones sensibles, 2011.
Derek Jarman & Howard Sooley, *Derek Jarman's Garden*, Thames & Hudson, 1995
Derek Jarman, *Chroma - Un Livre De Couleurs*, Éditions de l'Éclat, 2019.
Théodore J. Kaczynski, *Manifeste de 1971 - L'Avenir de la société industrielle*, Éditions Climats, 2009
Marielle Macé, *Nos cabanes*, Éditions Verdier, 2019
Baptiste Morizot, *Manières d'être vivant: Enquêtes sur la vie à travers nous*, Actes sud, 2020.
Eduardo Viveiros de Castro, *Métaphysiques cannibales. Lignes d'anthropologie post-structurale*, Puf, 2009
Louisa Yousfi, *Rester Barbare*, Éditions La Fabrique, 2022

Techniques artistiques

Semestres 1 et 2 : 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 certain-e-s enseignant-e-s : 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 ...). 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.

Semestres 1 et 2 : 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 étudiant-e-s dans l'utilisation et la pratique de base des médiums de type multimédia. Ces acquisitions peuvent permettre d'avoir un profil type d'étudiant-e diplômable ouvrant à plus de compétences, de réflexions et de constance.

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

Florio E. *Guide de la couleur & de l'image imprimée: un précis de chromie à l'usage des opérateurs PAO et de toute personne amenée à communiquer par l'imprimé*. Reillanne: Perrousseau, 2000.

Frutiger A. *Des signes et des hommes*. Lausanne: Éditions Delta et Spes, 1983.

Gautier D. *Typo-graphie: guide pratique*. Paris: Pyramyd, 2001.

Itten J. *Art de la couleur*. Paris: Dessain et Tolra, 1988.

Lendrevie J., Baynast A. De. *Publicitor*. Paris: Dalloz, 2004.

Lexique des règles typographiques en usage à l'Imprimerie nationale. Paris: Imprimerie nationale, 2002.

Maeda J., Negro-ponte N., Jean S. *Maeda @ média: journal d'un explorateur du numérique*. Paris: Thames & Hudson, 2000.

Newark Q. *Guide complet du design graphique*. Paris: Pyramid, 2003.

Niemetzky G. *Gestion de la couleur, Calibration et Profils ICC, pour l'imagerie numérique et la chaîne graphique*.

Paris: Eyrolles, 2002.

Perrousseau Y. *Manuel de typographie française élémentaire*. Reillanne: Atelier Perrousseau, 2005.

Wildbur P., Burke M., Jardonnet E. *Le graphisme d'information: cartes, diagrammes, interfaces et signalétiques*.

Paris: Thames & Hudson, 2001.

UE : Histoire, théorie des arts et langue étrangère

Semestre 1 et 2 : Art, Poetry, Etc. 1

Les arts et les cultures dans tous leurs états / Art, Poetry, Etc. I.

Points de départ : méthodologie, formes poétiques et pratiques d'écriture – contraintes et envies

Charles La Via

Objectifs

Tâtonner ensemble en anglais en tant que moyen de communication et médium artistique à travers des ateliers d'écriture, discussion et débats et exposés interactifs. Mettre en place une méthodologie susceptible de vous motiver dans votre apprentissage d'anglais. Continuer à s'approprier cette langue étrangère et à acquérir la confiance nécessaire pour communiquer et créer en anglais à l'oral et par écrit. Améliorer votre niveau en anglais à travers des activités de communication et de création diverses ayant du contenu artistique avec un travail particulier sur le vocabulaire des arts. Créer une publication en anglais à diffuser lors de la Journée Portes Ouvertes.

Contenu

Des groupes de niveaux seront créés lors des premières séances dans un but pédagogique. Ensuite, nous tenterons d'abord de mieux comprendre en quoi consiste l'apprentissage d'une langue étrangère et de définir ensemble quelques manières de s'y prendre en s'épanouissant. Par la suite partant à l'aventure et cheminant à travers les arts (surtout moderne et contemporain), notamment à travers la poésie et la littérature, divaguant entre pratique et théorie, l'accent sera toujours mis sur la créativité et les projets personnels mettant en relation des créations linguistiques et artistiques sans oublier les actualités à l'écran et dans son environnement et vos propres travaux... D'une part, nous nous servirons de la langue « anglaise » comme moyen ou outil de communication à travers une activité de recherches sur la poésie et les différents arts explorés à l'écran, ainsi que la restitution de ces recherches à l'oral (sous forme d'exposés et d'interventions plus spontanées) et par écrit pour votre dossier final. D'autre part, pour entamer des recherches sur l'anglais comme médium artistique, nous nous embarquerons sur le bateau ivre de la création d'un *Creative and Artistic Research and Poetry Journal* dans lequel nous ferons des recherches formelles linguistiques et artistiques en nous inspirant de textes et de figures (poétiques) divers, d'œuvres d'art, du réel... que nous « traduirons ». La traduction fera d'ailleurs aussi partie du programme... Ce cours, comme les autres cours d'anglais, sera organisé par module car comme dit Francis Ponge « *en réalité c'est la variété qui nous construit* ». Ce qui nous permettra de nous renouveler et de nous adapter au réel en continu...

Critères et modalités d'évaluation

Votre présence et ponctualité sont obligatoires et auront une importance significative dans ma notation et appréciation. Je compte aussi sur votre volonté de faire des progrès en anglais en faisant chaque semaine le travail demandé et intervenant autant que possible à l'oral avec au moins une intervention orale structurée (exposé, performance...) chaque semestre. Votre audace pour contourner les contraintes d'une manière constructive. Votre discipline et respect des autres dans les échanges en classe. Un dossier final écrit (sur papier ou informatisé) constitué d'une part de vos recherches analytiques et d'autre part de vos créations artistiques et linguistiques. Lexique de vocabulaire artistique. Pensez à toujours mettre votre prénom et nom dans le titre des travaux rendus.

Indications bibliographiques

Joe Brainard. *I Remember*. André Breton. William Burroughs. Max Ernst. Paul Klee *Moma Highlights*. Ron Padgett. *Handbook of Poetic Forms*. Georges Pérec. *Je me souviens*. Francis Ponge. Des écrivains et artistes que vous aimez...

Livres de grammaire et sites

Martin Hewings. *Advanced English Grammar*. Raymond Murphy. *Essential English Grammar, English Grammar in Use*. BBC. Democracy Now. New York Times. <https://www.nytimes.com>. <https://www.nytimes.com/section/arts>. NPR. <https://www.npr.org/>. <https://www.npr.org/sections/arts/>

Films

Dead Poet's Society. *Paterson*.

Histoire de l'art et civilisations

Semestre 1 : Histoire et théorie de l'art en Italie de la Renaissance au Baroque

Semestre 2 : Histoire et théorie de l'art en Europe au XIXe siècle : peinture, architecture, expositions

Albert Ranieri

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

Semestre 1 : L'art en Italie. Pré-Renaissance, Renaissance, Maniérisme, Baroque. Peinture, sculpture, architecture et scénographie. Cours magistral, commentaires d'œuvres et de textes significatifs.

Semestre 2 : 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-e, 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

Semestre 1

Arasse D. *Le détail*. Paris : Flammarion, 1996.

Arasse D., Tönniesmann A. *La Renaissance maniériste*. Paris : Gallimard, 1997.

Chastel A. *Fables, formes, figures*. Paris : Flammarion, 1978.

Didi-Huberman G. *Fra Angelico*. Paris : Flammarion, 1995.

Marin L. *Opacité de la peinture*. Paris : Éd. de l'École des hautes études en sciences sociales, 2006.

Pommier É. *Comment l'art devient l'art dans l'Italie de la Renaissance*. Paris : Gallimard, 2007.

Lebensztejn J.-C. *Dossier Pontormo*. Paris : Macula, 1984.

Vasari G., Chastel A. *Les vies des meilleurs peintres, sculpteurs et architectes*. Arles : Actes Sud, 2005.

Warburg A. M. *Essais florentins*. Paris : Klincksieck, 1990.

Wittkower R., Wittkower M., Arasse D. *Les enfants de Saturne : psychologie et comportement des artistes de l'Antiquité à la Révolution française*. Paris : Macula, 1991.

Semestre 2

Belting H., Ryan M.-N. *Le chef-d'œuvre invisible*. Nîmes : J. Chambon, 2003.

Fried M., Brunet C. *Esthétique et origines de la peinture moderne, 1. La place du spectateur*. Paris : Gallimard, 1990.

Fried M., Gautier M. *Esthétique et origines de la peinture moderne, 2. Le réalisme de Courbet*. Paris : Gallimard, 1993.

Lebensztejn J.-C., Cozens A. *L'Art de la tache : introduction à la « Nouvelle méthode » d'Alexander Cozens*.

Montélimar : Éd. du Limon, 1990.

Roque G. *Art et science de la couleur : Chevreul et les peintres, de Delacroix à l'abstraction*. Paris : Gallimard, 2009.

Schapiro M. *Style, artiste et société : essais*. Paris : Gallimard, 1982.

Starobinski J. *1789, les emblèmes de la raison*. Paris : Flammarion, 1979.

Semestre 1 et 2 : Culture cinématographique

Cyril Neyrat. Maïder Fortuné

Atelier de présentation de films récents et/ou historiques articulés à des projections au Sémaphore.

Semestre 1 : La question de l'image

Semestre 2 : 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 étudiant-e-s et des présentations d'œuvres, ce cours cherche, par son aspect le plus vivant possible, un investissement de l'étudiant-e.

Semestre 1 : 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. 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).

Semestre 2 : Présentation orale de travaux personnels afin de s'initier à l'accompagnement des réalisations par l'analyse et la distanciation critiques à tout producteur d'images.

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.

Semestre 1 : Introduction à l'art contemporain 1

Anna Kerekes

Les histoires des solidarités artistiques. Une célébration des alliances

Cette première introduction à l'art contemporain est conçue comme une exploration de proche en proche des liens qui réunissent les artistes avant-gardes à partir des années 1950 aux 1980. Pour imaginer une nouvelle lecture des pratiques artistiques, les relations seront mises au cœur du cheminement. Partant des correspondances des artistes : 1) l'ordre chronologie sera bouleversé par des histoires transgénérationnelles fondées sur la transmission ; 2) l'unité géographique des résidences d'artistes sera transgressée pour redessiner une carte des rencontres et des échanges et finalement 3) la lecture thématique de l'histoire de l'art sera laissée de côté afin de laisser la place à des histoires d'affinités. Parce que le personnel est politique, nous choisirons le prisme des relations solidaires pour célébrer ensemble des alliances artistiques.

Semestre 1 : Par ici la sortie!

Christian Debize et invité·e·s partenaires

Objectifs

L'ésban est un lieu de production qui vise à former des professionnels de l'art. Il apparaît donc essentiel que dès l'année 1, les étudiant·e·s puissent rencontrer ceux·celles qui, dans le bassin de vie nîmois, développent un parcours artistique, pilotent une structure dédiée à l'art et à la culture. C'est aussi l'occasion pour les étudiant·e·s d'interroger leur propre désir, de poser une réflexion quant aux pistes qu'ils souhaiteraient emprunter et d'échanger avec des professionnel·le·s sur leur parcours et expériences. Une douzaine de rencontres sont programmées.

Contenu

Présentation des parcours, des activités et des structures des intervenant·e·s (collectifs d'artistes, centre d'art, lieux de résidence, galeries, scènes dédiées au spectacle vivant). Des diplômé·e·s de l'ésban aujourd'hui artistes sont également invité·e·s pour témoigner de leur itinéraire et répondre aux questions des étudiant·e·s.

Les interventions se déroulent sur un mode non académique et interactif, afin de favoriser le débat.

Critères et modalités d'évaluation

Présence obligatoire et active.

Indications bibliographiques

Frédérique Patureau, Jérémie Sinigaglia, *Artistes plasticiens: de l'école au marché*, Ministère de la Culture, Secrétariat général Département des études, de la prospective et des statistiques (DEPS), 2020
Raymonde Moulin, *L'artiste, l'institution et le marché*, Champs art, Flammarion, 2009.
Paul Devautour, www.ecole-offshore.org

Semestre 2 : Faire des choses avec des mots

Littérature et création littéraire

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 constitueront le socle de notre travail. Une partie du cours sera consacrée à l'écriture, afin d'expérimenter les procédés étudiés. Un sujet commun au cours *Pratiques éditoriales* permettra d'interroger conjointement la forme graphique et éditoriale des textes produits.

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

Barthes R. « Qu'est-ce que l'écriture? ». *Le degré zéro de l'écriture suivi de Nouveaux essais critiques*.

Paris: Éditions du Seuil, 1972.

Bénabou M., Fournel P. *Anthologie de l'OuLiPo*. Paris: Gallimard, 2009.

Cadiot O. *Histoire de la littérature récente*. Paris: POL, 2016.

Quintane N. « Les prépositions ». *Les années 10*. Paris: la Fabrique éd., 2014.

Rosenthal O. et al. *La littérature exposée: les écritures contemporaines hors du livre*. Paris: Librairie A. Colin, 2010.

« UbuWeb - Visual Poetry ». Disponible sur: <http://www.ubu.com/vp/> (consulté le 16 juin 2020)

« UbuWeb - Papers ». Disponible sur: <http://www.ubu.com/papers/> (consulté le 16 juin 2020)

Semestre 1 : 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 enseignant-e-s; 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 (mercredi) et Charles La Via (mardi)

Semestre 3	Enseignant·e·s	Volume horaire	ECTS
UE INITIATION AUX TECHNIQUES ET AUX PRATIQUES ARTISTIQUES			16
PRATIQUES ARTISTIQUES			
Session <i>La nuit</i>	M. Fortuné et F. Gleyze	24h	2
Session <i>Édition</i>	D. Vallance, J.-M. Cerino	24h	2
Session <i>Peinture, couleurs, série</i>	I. Simonou-Viallat	24h	2
Session <i>A guest + a host = a ghost</i> <i>Les mots, les choses, les images.</i>	A. Pineau et D. Endeweld	48h	2
Session <i>Écriture et poésie</i>	Invité·e A. Bertoni	24h	2
Session <i>Espace et lieu</i>	A. Vasseux et M.K. Abonnenc	48h	2
Session <i>Son, geste, parole, du performatif</i>	J.-C. Gagnieux	24h	2
Session <i>Les anneaux de Saturne</i>	S. Lvoff	24h	2
UE HISTOIRE, THÉORIE DES ARTS ET LANGUE ÉTRANGÈRE			8
Art, Poetry, Etc. 2	C. La Via	18h	2
Aspects des avant-gardes européennes 1900-1930	A. Ranieri	24h	3
Ma langue est poétique	A. Bertoni	24h	3
UE RECHERCHE ET EXPÉRIMENTATIONS PERSONNELLES			2
Tremplin parcours	M.K. Abonnenc, A. Bertoni, M. Fortuné, A. Vasseux		2
BILAN DU TRAVAIL PLASTIQUE ET THÉORIQUE			4
Jury de bilan			

Semestre 4	Enseignant·e·s	Volume horaire	ECTS
UE INITIATION AUX TECHNIQUES ET AUX PRATIQUES ARTISTIQUES			14
PRATIQUES ARTISTIQUES			
Studio Peinture–Volume–Dessin		96h	7
• <i>Non Nova, sed nove?</i>	A. Pineau / D. Endeweld		
<i>Citations, détournements et appropriations, le rapport à l'histoire</i>			
• <i>Toujours jamais pareil, de la peinture, aujourd'hui</i>	I. Simonou-Viallat		
Studio Vidéo–Son–Performance	M. Fortuné / J.-C. Gagnieux / F. Gleyze	96h	7
• <i>Filmer</i>			
• <i>Son-Performance /</i>			
<i>Le corps de l'artiste et ses outils</i>			
• <i>Pratique de la vidéo</i>			
Studio Photographie–Images numériques–Édition	S. Lvoff / N. Grosmaire / D. Vallance /J.-M. Cerino	96h	7
• <i>Échelle 1, l'image à l'épreuve</i>			
UE HISTOIRE, THÉORIE DES ARTS ET LANGUE ÉTRANGÈRE			8
Art, Poetry, Etc. 2	C. La Via	18h	2
Espèces d'espaces	A. Ranieri	24h	3
Introduction à l'art contemporain 2	A. Kerekes	24h	3
UE RECHERCHE ET EXPÉRIMENTATIONS PERSONNELLES			4
Tremplin parcours	J.-M. Cerino, D. Endeweld, A. Kerekes, S. Lvoff, I. Simonou- Viallat, D. Vallance		4
BILAN DU TRAVAIL PLASTIQUE ET THÉORIQUE			4
Jury de bilan			

Emploi du temps – Semestre 3

MATIN

Date	Horaires		Salle
Mardi	9-10h30 10h30-12h 1/2 gr.	Art, Poetry, Etc. 2 C. La Via	A21
Mercredi	11-13h	Ma langue est poétique A. Bertoni	Salle de conférences

APRÈS-MIDI

Date	Horaires		Salle
Jeudi	14h-16h	Aspects des avant-gardes européennes, 1900-1930 A. Ranieri	Salle de conférences
Jeudi	14-18h 1/2 gr. alter	Ateliers Vidéo F. Gleyze Images numériques N. Grosmaire	A24/A25

WORKSHOPS

Semaine du 14 novembre 2022 : Workshops transversaux

Semaine du 2 janvier 2023 : Images numériques / Vidéo / Site internet

Semaine du 9 janvier 2023 : Images numériques / Vidéo / Site internet

SESSIONS

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

Session *A guest + a host = a ghost Les mots, les choses, les images* : Semaines du 26 septembre et du 3 octobre

Session *Peinture, couleurs, série* : Semaine du 10 octobre

Session *Édition* : Semaines du 17 octobre

Session *Filmer la nuit* : Semaine du 24 octobre

Session *Son, geste, parole, du performatif* : Semaine du 7 novembre

Session *Espace et lieu* : Semaines du 21 et du 28 novembre

Session *Les anneaux de Saturne* : Semaine du 5 décembre

Session *Écriture-Poésie* : Semaine du 12 décembre

Emploi du temps – Semestre 4

MATIN

Date	Horaires		Salle
Mardi	9-10h30-10h30-12h 1/2 gr.	Art, Poetry, Etc. 2 C. La Via	A21
Mercredi	9-11h	Introduction à l'art contemporain 2 A. Kerekes	A21
Jeudi	9-11h	Espèces d'espaces A. Ranieri	Salle de conférences

Les studios sont au nombre de 3 :

Peinture-Volume-Dessin : mardi après-midi (A. Pineau et D. Endeweld)

et jeudi après-midi (I. Simonou-Viallat)

Photos-Images numériques-Édition : lundi après-midi (S. Lvoff), mercredi après-midi 1 sem./2 (D. Vallance) et vendredi après-midi (N. Grosmaire)

Vidéo-Son-Performance : lundi après-midi 1 sem. /2 (M. Fortuné), mercredi après-midi 1 sem./2 (J.-C. Gagnieux) et vendredi après-midi (F. Gleyze)

Les étudiant-e-s du semestre 4 choisissent de suivre 2 studios pour le semestre. Ils représentent 7 crédits chacun, soit les 14 de l'UE Méthodologie, techniques et mise en œuvre)

APRÈS-MIDI

Date	Horaires		Salle
Lundi	14-18h 1 sem./2	Studio Vidéo-Son-Performance <i>Filmer</i> M. Fortuné	A24/25
	1 sem./2	Studio Photos-images numériques-Édition <i>Échelle 1, l'image à l'épreuve</i> S. Lvoff	
Mardi	14-18h	Studio Peinture-Volume-Dessin <i>Non Nova, sed nove?</i> <i>Citations, détournements et appropriations, le rapport à l'histoire</i> D. Endeweld / A. Pineau	B13/Espace création
Mercredi	14-18h 1 sem./2	Studio Vidéo-Son-Performance <i>Son - Performance / Le corps de l'artiste et ses outils</i> J.-C. Gagnieux	Plateau 2
	1 sem./2	Studio Photos-Images numériques-Édition <i>Échelle 1, l'image à l'épreuve</i> D. Vallance	Espace création
Jeudi	14-18h dates fixes à préciser	Studio Peinture-Volume-Dessin <i>Toujours jamais pareil, de la peinture, aujourd'hui</i> I. Simounou-Viallat	B13
Vendredi	14-18h 1/2 gr. alter	Studio Vidéo-Son-Performance <i>Pratique de la vidéo</i> F. Gleyze	A24/A25
		Studio Photos-Images numériques-Édition <i>Formation Multimédia / PAO</i> N. Grosmaire	

UE : Méthodologie, techniques et mises en œuvre

Sessions

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

Semestre 3

Dror Endeweld et Augustin Pineau

Objectifs

Développer des capacités d'analyse critique 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-e 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 (Sketch-Up) 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 étudiant-e-s. 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-e. 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 M.I., *Notes*, Flammarion, Paris, 1999.
Duchamp M., *Duchamp du signe*, Flammarion, Paris, 2013.
Frutiger A., *Des signes et des hommes*, Delta et Spes, Paris, 1983.
Lacan J., *Lituraterre*, (revue littérature, Larousse, octobre 1971, Paris), Autres écrits, seuil, Paris, 2001.

Magritte R., *Les mots et les images*, écrits complets, Flammarion, Paris, 2016.
Mallarmé S., *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 Villeglé, François Dufrêne.

Peinture, couleur, série

Semestre 3

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 une semaine, parcourue quotidiennement par des entretiens permettant le développement d'un travail poussé, donnant à l'étudiant-e 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, Hantai, Parmentier, www.musee-lam.fr
Saint-Jacques C., *Le geste à l'œuvre : Richard Tuttle et pratiques contemporaines*, collection Beauté, LienArt, Montreuil-sous-Bois, 2010.

White cube et maquette en blanc. L'image et ses espaces d'exposition

Semestre 3

Jean-Marc Cerino et David Vallance

Objectif

Créer un objet éditorial singulier à partir d'une série de photographies existantes. Se familiariser avec les notions d'editing, d'échelle, de mise en pages et de mises en relations des images. 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. À partir et en prolongement de cet objet éditorial, penser un espace d'exposition.

Contenu

Chaque étudiant.e travaille à partir de son projet photographique libre et personnel. À partir d'une séquence d'image, on élaborera un ou plusieurs objets éditoriaux ainsi que leurs relations possibles à l'espace d'exposition. Les ouvrages sont conçus et/ou commandés sur une plateforme en ligne, ou manuellement à l'atelier édition/ou une combinaison des deux. La session se déroulera sur trois semaines non consécutives et organisées de façon thématiques (constituer une séquence d'image, mise en livre, mise en espace). Elle sera ponctuée de rendez-vous individuels et de moments collectifs de présentation de références historiques, d'apprentissages techniques sur la fabrication du livre, la préparation numérique des images destinées à l'impression.

Critères d'évaluation

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

Les anneaux de Saturne

Semestre 3

Sophie Lvoff

Objectif

Mener un projet collectif

Contenu

Lecture collective du texte de W.B Sebald, collecte d'images d'archives et d'images trouvées, marche dans le paysage, création de nouvelles histoires avec nos images.

Critères d'évaluation

carnet de croquis / carnet / phone / lettres 50 %
pique-nique 50 %

Espaces et utopies

Semestre 3

Mathieu Kleyebe Abonnenc et Arnaud Vasseux

Objectifs

Appréhender les notions de spatialité, de lieu, de projection, de construction, de contexte socio-politique à partir de la notion d'utopie. On affirme des choix et on développe sa capacité d'analyse en construisant un point de vue.

Dans cette session on apprend à s'exprimer et à traduire son expérience, ce que l'on vit, ce que l'on observe, ce qu'on imagine en découvrant des moyens d'intervenir sur et avec des matériaux trouvés. Les moments de présentations collectives visent à se confronter à un espace critique et à aborder les enjeux spatiaux de ce que l'on fait.

Contenu

Qu'est-ce qu'une utopie? Comment et quels espaces inventer? Comment révéler son point de vue et une manière de concevoir un espace à travers la manipulation de formes, d'objets et/ou de matériaux? Comment rendre compte de la singularité d'une expérience? Comment élaborer son propre langage plastique? En s'appuyant sur les dessins, maquettes et installations d'artistes et d'architectes, on confronte l'histoire, les histoires et sa propre expérience dans un acte de réalisation individuel ou collectif.

Il s'agit d'activer sa perception des espaces de notre environnement et de comprendre comment ils agissent sur nous. Inventer un lieu autre ou des espaces autres comme disait Michel Foucault c'est adopté une méthode critique à l'égard des espaces conçus et fabriqués pour « nous », qu'il s'agisse de lieux de résidence, de lieux publics, de lieux institutionnels tels que l'école, où nous passons beaucoup de notre temps. Il s'agit d'être le plus attentif possible à la perception de ses propres expériences des espaces traversés, vécus et partagés. Plus concrètement, on réfléchit et on choisit les moyens plastiques qui correspondent le mieux, dans les conditions de possibilités données, au projet que l'on veut matérialiser et rendre intelligible et/ou praticable. La session débute par une présentation de différentes approches artistiques ou non, qui s'intéressent ou conçoivent des espaces utopiques, qui appréhendent de manière inattendue des sites, des terrains ou des territoires qui font nos paysages quotidiens. Les documents d'élaboration sont présentés lors de discussions individuelles et collectives.

Le temps de la session permet d'expérimenter des hypothèses et de concevoir des actions dans une approche ouverte et variée des pratiques pouvant mêler sculpture, performance, photographie, vidéo, texte, dessin, peinture, son etc.

Critères et modalités d'évaluation

Participation active. Qualité et pertinence des travaux réalisés. Qualité de la présentation des travaux: documents d'élaboration, réalisations, accrochage et disposition dans l'espace. Qualité du dossier qui rend compte et commente les expériences et les réalisations du semestre.

Bibliographie

Davila T. *Marcher, créer*. Paris. Regard, 2002.
Faucault M. *Les corps utopiques*, les hétérotopies. Lignes. 2009
Yona Friedman. *Utopies réalisables*. L'éclat (poche). 2015
Dean Tacita, Millar Jérémy. *Lieu*. Paris. Thames & Hudson (Question d'art), 2005
Marcolini Patrick. *Le mouvement situationniste, une histoire intellectuelle*. L'échappée. 2012
Paquot T. *Utopies et utopistes*. La Découverte, coll. Repères. 2007
Perec Georges. *Espèces d'espaces*. Paris. Galilée, 2000.
Sottsass Ettore. *Métaphores*. Skira/Seuil. 2002
Tiberghien G., *Nature, art, paysage*. Arles. Actes Sud, 2001.

Écriture et poésie

Semestre 3

Annalisa Bertoni et un·e invité·e

Objectifs

Expérimenter l'écriture poétique dans sa dimension écrite et orale. Interroger les rapports qu'elle entretient avec le réel, l'espace, les autres formes artistiques.

Contenu

Il s'agira de nous demander dans un premier temps: pourquoi écrire? Pour qui écrire? Quelle liberté nous offre la poésie? Qu'est-ce que n'est pas la poésie? Puis d'explorer la face sonore et visuelle de la poésie, la mélodie de la langue, en portant notre attention sur le souffle et les liens entre l'écriture et le corps. Redonner force à la langue, dépasser sans révérence les limites de son usage commun. 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.

Bibliographie

Édith AZAM, *Animal-crêpuscule*, Propos 2 éditions, 2021; *Bestiole-moi Pupille*, La tête à l'envers, 2020; *Oiseau-moi*, Lanskin, 2018; *Caméra*, P.O.L., 2015; *Décembre m'a ciguë*, P.O.L., 2013; *Amor barricade amor*, L'atelier de l'agneau, 2008

Son, geste, parole, du performatif

Semestre 3

Jean-Claude Gagnieux

Objectif

Mettre en scène un dispositif, travailler le geste, la parole, l'image et la construction. Comprendre les enjeux du sonore de la captation à sa diffusion et son emploi audio-visuel.

Contenu

Histoire des collectifs performatifs.
Atelier d'écriture, d'improvisation orale, travail sur le récit, l'image et le dispositif.
Élaboration de structure de plateaux, socles au récit performatif.
Prise de son, exposer, diffuser et sonifier.
Travail du corps, sa mise en mouvement et en espace, les langages vocaux/faciaux comme médium et la communication quasi-linguistique.
Travail en individuel et en collectif pour créer un événement, écriture de plateaux, harmonisation des propositions, résoudre et adapter les problèmes techniques.

Critères et modalités d'évaluation

Qualité de présence, d'écoute, qualité des propositions et des progrès liés à ce projet. Progrès techniques et d'invention liés au son et sa mise en scène.

Indication bibliographiques

Flusser V., *les gestes*. Al Dante Collection(s): cahiers du midi, 2014.
Austin J.L., *Quand dire c'est faire*, Points Seuil, 1970.
Delpeux S., *le Corps-caméra*. Le performer et son image, Textuel, 2010.
Giovanni L. *la scène moderne*, Actes Sud, 1999.
Le Breton d. *Eclats de voix, une anthropologie des voix*, Métailié, 2011.
Artaud A. *le théâtre et son double*, Collection Folio essais, Gallimard, 1985.
Imbert M. *entendre la musique*, Dunod, 1979.
Szenndy P. *Écoute, une histoire de nos oreilles*, Édition de Minuit, 2001.
Ribouillault C.: *La musique au Fusil*. Rodez: Éditions du Rouergue, 1996

« Qu'est-ce qui vient avec la nuit ? »

Semestre 3

Maïder Fortuné

« Je pense que ça représente bien ma démarche qui consiste à questionner ou identifier la frontière entre ces activités ou ces états par lesquels nous passons tous les jours quand nous dormons de la conscience à l'inconscience, et vice versa de l'obscurité à la lumière de la vie à la mort. Comment des différents états coexistent. (...) Je suis très attiré par l'obscurité, l'obscurité nourrit l'imagination. Quand nos yeux ne voient plus, le cerveau prend la suite, imagine des choses, c'est la liberté. » Apichatpong Weerasethakul à propos de son exposition *Periphery of the night* IAC, 2021.

« Peut-être que la nuit n'a pas de centre. Peut-être que la notion même de centre appartient au jour, aux activités diurnes, à leurs conceptions hiérarchisées du monde. Peut-être que la nuit tout entière est une périphérie sans centre. » JM Lalanne à propos de l'exposition *Periphery of the night* IAC, 2021.

La nuit renverse les espaces et les émotions. Elle bouleverse la perception et transforme la réalité. Elle brouille les assignations et rôles tenus le jour, déchaîne l'imagination, libère les conventions. Dans la nuit, l'ombre règne, s'avancent les ténèbres associées au danger et à la subversion. Se lèvent aussi avec le sommeil les rêves et les visions. La nuit est le terrain des marginaux-ales, des noceur·euse·s, mais aussi des travailleur·euse·s nocturnes. La nuit, la lumière peut gagner ou perdre du terrain sur le monopole de l'ombre. Leur relation est entremêlée, ambiguë. La nuit convoque une acoustique qui tantôt raisonne tantôt assourdit, des couleurs modifiées de celles du jour et des températures réévaluées. L'atmosphère que crée la nuit et surtout ce que nous modifions d'elle, transforme notre perception de l'espace et du temps.

Studios

Studio Vidéo-Son-Performance

Son-Performance / Le corps de l'artiste et ses outils

Semestre 4

Jean-Claude Gagnieux

Objectifs

Acquisition de techniques et méthodes appliquées à la mise en scène de soi, de son travail de ses réflexions, utilisations de tous médiums. 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. Acquisition des rapports son/images. Développer son esprit critique.

Contenu

Manœuvrer des installations et des dispositifs, raconter, documenter, filmer. Voyage en « Cybérie » : e.live les formats des réseaux sociaux (facebook, tik tok, instagram...) Tutoriels, documentaires, clips, trailer Le son au cinéma/vidéo (intervenant) (mickeymousing, son personnage- son paysage- son décor ou son partenaire). Atelier d'écriture, de lecture, d'improvisation orale, 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 « scripted reality. » Et un zeste de Zététique. Un rendu public de style cabaret est à envisager, la décision sera collégiale.

Critères et modalités d'évaluation

Qualité de présence et d'écoute, engagement, qualité des propositions et progrès réalisés. Prise de risque et développement d'un travail personnel, qualité des productions. Autoévaluation argumentée, évaluation collective.

Indications bibliographiques

Delpeux S., *Le corps caméra. Le performer et son image*, Textuel, 2010.
La performance, entre archive et pratiques contemporaines, Presse universitaire de Rennes, 2010
Bioy Casares Adolfo, *L'Invention de Morel*, 10/18, Paris, 1992.
Le Breton d; *Eclats de voix, une anthropologie des voix*, Métailié, 2011.
Diedrich Diederichsen, *argument son*, presse du réel, 2007.
Flusser V., *Les gestes*, Al Dante Collection(s) : Cahiers du Midi, 2014.
Austin J.L., *Quand dire c'est faire*, Points Seuil, 1970.
Dawkins R., *Le Gène égoïste*, Odile Jacob, 2003.
Wolf T., *Le règne du langage*, R. Laffond, 2016.
Russell B. *Éloge de l'oisiveté*, Allia, 2019.

Webographie

Donna Haraway / Speculative Fabulation

<https://www.youtube.com/watch?v=zFGXTQnJETg>

La guerre en performance – Marie-José Mondzain

<https://www.youtube.com/watch?v=wm4vEY9-KRA>

Marcel Mauss, « Les techniques du corps »

http://classiques.uqac.ca/classiques/mauss_marcel/socio_et_anthropo/6_Techniques_corps/Techniques_corps.html

Josette Féral – Violence et allégorie dans la Performance

<https://www.youtube.com/watch?v=VSnIDkwhP9Y>

L'art comme fonction sociale – R. Gori

<https://www.youtube.com/watch?v=dZFBkkQ9Mbo>

Gilles Deleuze : l'art et les sociétés de contrôle

https://www.youtube.com/watch?v=4ybvxy_Pk7M

Filmer

Semestre 4

Maïder Fortuné

Objectifs

Écrire, réaliser et monter un film.

Contenu

Écriture d'un projet personnel, visionnage de films et discussions critiques, participation au travail des autres, analyses et critiques des travaux produits.

Critères et modalités d'évaluation

Assiduité, engagement, implication, progrès, attention à l'équipe, avancée du travail en étapes.

Indications bibliographiques et filmographiques

Scénarios non réalisés Antonioni

Bresson R., *Notes sur le cinéma*, Livre de Poche, 1995.

Bouleau A., *Passage du cinéma, 4992*, Ansedonia, 2013.

Maury C., *Habiter le monde*, Liège, Éd. Yellow now, 2011.

Ruiz R., *Poétique du cinéma*, Les Presses du Réel, 1995.

Tarkovski A., *Le temps scellé*, Paris, Philippe Rey, 2014.

Vogel A., *Le cinéma art subversif*, Capricci Éditions, 2016.

Webographie

vdrome.org / tenk.fr / Ubuweb (films)

Studio Photographie–Images numériques–Édition

Échelle 1, l'image à l'épreuve

Semestre 4

Nicolas Grosmaire, Sophie Lvoff et David Vallance

Objectif

Se familiariser avec les différentes possibilités d'impressions qu'offre l'École. Construire un projet photographique singulier en articulation avec un mode de reproduction technique spécifique. Explorer les possibilités plastiques qu'offrent le changement d'échelle, le recadrage, la juxtaposition, etc.

Contenu

Les étudiant-e-s seront amené-e-s à produire une série de prises de vues, à penser son organisation et son mode de reproduction.

Dès les premières photographies de paysage au milieu du XIXe siècle, des marqueurs d'échelle servaient à établir les rapports de taille entre les différents éléments composant l'image.

Cette question de l'échelle continue à être posée aujourd'hui car elle traite du rapport qu'entretient le spectateur avec la taille de ce qu'il regarde : entre contraction et expansion, les écarts sont grands, et signifiants. Loin de l'échelle I qui a tendance à souligner l'adhérence au sujet, la miniaturisation ou au contraire la monumentalisation nous font aussi et surtout réfléchir sur les espaces et les modes de présentation la photographie.

Le studio sera également l'occasion de se familiariser avec les méthodes de préparation des fichiers avant impression, ainsi qu'aux techniques d'épreuve et à l'élaboration de prototypes.

Critères d'évaluation

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

Studio Peinture–Volume–Dessin

Non Nova, sed nove ?

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

Semestre 4

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 étudiant-e-s 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 étudiant-e-s de développer leur intérêt 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 étudiant-e-s. Pertinence de la relation entre les réponses plastiques de l'étudiant-e, 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-e. 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 de l'exposition Pierre Huyghe*, centre pompidou 2013.
Lista G., *Dada, libertins et libertaires*, L'insolite, 2005.
Meyer-Buser S., Orchard K., *Merz, In the beginning was Merz: from Kurt Schwitters to the present day*, Hatje Cantz, 2000.
Naumann F., Duchamp M. *L'art à l'ère de la reproduction mécanisée*, Hazan, Paris, 1999.
Taylor B., *Collage, l'invention des avant-gardes*, Hazan, Paris, 2005.
Replay Christian Marclay - RP/Ringier 2007 Starling Simon, Thereherethere, 2010 - Mac/Val.

Toujours jamais pareil, de la peinture, aujourd'hui

Semestre 4

Isabelle Simonou-Viallat

Objectifs

Mesurer et comprendre ce que la peinture met en jeu, développer un travail pictural singulier et de qualité construit sur la recherche et la remise en question tout en réfléchissant à la question du rapport entre objet peinture, peinture sujet, peinture matière et support. Maîtriser les contraintes techniques, le sens critique et autocritique et la mise en perspective de ses productions dans le contexte de l'art.

Contenu

En prenant appui sur le travail produit lors du semestre 3 et au travers d'une succession de consignes, l'étudiant-e devra engager un processus de réflexion et de production picturale soutenues, tout en précisant le ou les axes de travail dégagés individuellement. Il-elle devra travailler en ouverture à partir des zones de confort en opérant des choix qu'il-elle devra pouvoir définir et préciser et par une analyse à posteriori. Seront en question la qualité, la finesse et la justesse de ses expérimentations, la pertinence de ses références, son aptitude à formuler clairement ses intentions.

Critères et modalités d'évaluation

L'assiduité, l'évolution des qualités picturales, l'exigence dans le travail, les qualités de la réflexion critique et autocritique.

Repères utiles mais non exhaustifs

Damisch H., *Théorie du nuage. Pour une histoire de la peinture*, Éditions Seuil, 1972.
Wassily Kandinsky, *Point, lignes, plans* - Contribution à l'analyse des éléments de la peinture, Gallimard, 1991.
Gaddab K., *De la peinture dans tous les sens*, Domaine de Kerguéhennec, 2013.
Noiret G., *D'atelier en atelier*, La quinzaine littéraire, 2015.
Manuel P., *Les entretiens d'Al/ma 1 et 2*, Éditions méridiennes, 2007.
Piffaretti B., *Si vous avez manqué la première partie... fortune critique, écrits et entretiens, 1982-2007*, Éditions Mamco.
Mabille P., *Toujours jamais pareil. Entretien avec Jean-Michel Espitalier*, Ciel Éditions, 2005.
Vitamine P: 1, 2 et 3 Nouvelles perspectives en peinture, Éditions Phaidon.
Verhagen E., *Penser en formes et en couleurs*, Éditions Lienart, 2019.

Techniques artistiques

Studio Vidéo-Son-Performance

Pratique de la vidéo

Frédéric Gleyze, assistant d'enseignement

Objectifs

Accompagnement sur la réalisation de plusieurs films vidéo avec des thématiques proposées par le-la professeur-e référent-e. 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'étudiant-e-s 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).

Studio Photographie-Images numériques-Édition

Semestre 3: Certification: Outils informatiques/multimédia

Semestre 4: 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 étudiant-e-s dans l'utilisation et la pratique de base des médiums de type multimédia. Ces acquisitions peuvent permettre d'avoir un profil type d'étudiant-e diplômable ouvrant à plus de compétences, de réflexions et de constance. 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 étudiant-e-s 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).

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

UE : Histoire, théorie des arts et langue étrangère

Semestre 3 et 4 : Art, Poetry, Etc.2, Les arts et la culture dans tous leurs états. Divagations dans les arts, la poésie, etc.

Charles La Via

Objectifs

Poursuivre les trajectoires esquissées en première année en aidant les élèves à développer davantage leur autonomie et à complexifier leurs travaux linguistiques et recherches en anglais. Renforcer la confiance de tout le monde à travers des exercices de communication et de création appropriés et contextualisés et un retour constructif régulier sur leurs travaux oraux et écrits. Renforcer votre anglais spécifique aux domaines artistiques en présentant et discutant vos travaux, les travaux effectués dans d'autres cours, dans des expositions et des œuvres d'artistes que vous aimez.

Contenu

A travers différentes modules intégrant et alternant création linguistique et artistique (visuelle) et analyse critique, nous poursuivrons notre étude pratique et théorique de l'anglais, créant et analysant en anglais afin de perfectionner autant que possible votre anglais tout en y prenant plaisir et améliorant nos connaissances mutuellement. Le cours sera basé sur la présentation et critique de vos créations réalisées en anglais avec ou sans « texte-modèle » en relation ou non à vos (ou d'autres) créations visuelles. Il y aura aussi des discussions et des exposés plus analytiques, des interventions portant sur votre travail artistique, ainsi que sur des questions à débattre comme la relation entre l'art et la politique, les actualités (artistiques), le rôle de l'artiste dans le monde, la « traduction », l'art et l'environnement, les alternatifs, les utopies... tout cela à définir ensemble à travers une pédagogie de l'échange et de la co-construction. Nous aborderons également la question des figures en poésie.

Pour le travail de (re)-création, nous lirons des textes poétiques, critiques et de prose de différentes traditions et pays avant de les « traduire » dans notre propre langue et nous réfléchirons également sur les relations entre la poésie et les arts visuels en tenant compte de textes écrits par des poètes à propos d'artistes. Le travail pratique d'écriture et de « traduction » continuera à alimenter votre journal poétique (*Creative and Artistic Research and Poetry Journal*) dans le but d'une publication sur papier et/ou au fur et à mesure sur une page web créée à cet effet...

Critères et modalités d'évaluation

Votre présence et ponctualité sont obligatoires et auront une importance significative dans ma notation et appréciation. Je compte aussi sur votre volonté de faire des progrès en anglais en intervenant autant que possible à l'oral de manière spontanée mais aussi à travers d'interventions plus structurées. Votre audace pour contourner les contraintes d'une manière constructive, capacité d'écouter les autres et de réagir. Votre discipline et respect des autres. Un dossier final écrit (sur papier ou informatisé) constitué de vos recherches analytiques et de vos créations artistiques et linguistiques en anglais. Lexique de vocabulaire artistique. Pensez à toujours mettre votre prénom et nom dans le titre de travaux rendus.

Indications bibliographiques

Hewings M. *Advanced English Grammar*

Murphy R., *Essential English Grammar, English Grammar in Use*

Antin D., *What it Means to be Avant-Guard.*

Black Poets

André Breton. *Œuvres complètes*. Paris: Gallimard./ Emily Dickinson : Michel de Montaigne. *Essais*. / Ron Padgett. *Handbook of Poetic Forms* / Sylvia Plath / Francis Ponge. *Œuvres complètes*. Paris: Gallimard./ Henri David Thoreau. *Journal*./

Walt Whitman. *Leaves of Grass*./ Paul Valéry. *Cahiers*

<https://www.poetryfoundation.org/podcasts/series/74636/poetryofftheshelf>

Semestre 3: Ma langue est poétique

Littérature et création littéraire

Annalisa Bertoni

Objectifs

Découvrir des formes littéraires contemporaines et développer ses facultés d'analyse.

Élargir 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? À 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.

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.

Bibliographie et webographie

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 *tapin*² poésie contemporaine, en ligne: <http://tapin2.org/>

Pennsound, en ligne: <https://writing.upenn.edu/pennsound/>

CipM soundcloud, en ligne: <https://soundcloud.com/cipmarseille>

Double change film archive, en ligne: <https://doublechange.org/dvds/>

Histoire de l'art et civilisations

Semestre 3: Aspects des avant-gardes européennes, 1900-1930

Semestre 4: Espèces d'espaces

Albert Ranieri

Objectifs

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

Contenu

Semestre 3: Tous les «ismes.» et le Bauhaus. Arts plastiques, architecture, scénographie, esthétique industrielle, nouvelle typographie. Semestre 4.: Espaces et représentations.: son, lumière, installation, architecture.

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-e 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-e. Pertinence des écrits personnels, de l'iconographie et de la bibliographie retenue.

Indications bibliographiques

Semestre 3

Careri Giovanni, Rudiger Bernhard, *Le temps suspendu*, Presses universitaires de Lyon, 2016.
Jimenez Marc, *Qu'est ce que l'esthétique?*, Paris, Gallimard, folio essais 1997.
Krauss Rosalind, *Passages, une histoire de la sculpture de Rodin à Smithson*, Macula, Paris, 1997.
Lemoine S., *Kurt Schwitters*, Paris, Centre Georges Pompidou, MNAM, Paris, 1994.
Lipovetsky G., *L'esthétisation du monde*, Gallimard, Folio essais, 2013.
Lista G., *Futurisme.: manifestes, documents, proclamations*, L'Âge d'Homme, Lausanne, 1973.
Marcadé J.-C., *L'Avant-garde russe*, Flammarion, Paris, 1995.
Richard L., *Comprendre le Bauhaus, un enseignement d'avant-garde sous la république de Weimar*, Infolio, Paris, 2009.

Semestre 4

Arasse D., *Anselm Kiefer*, Éditions du Regard, 2001.
Bachelard G., *La poétique de l'espace*, PUF, 2009.
Belting H., *La vraie image, croire aux images?*, Gallimard, 2007.
Deleuze G., *Francis Bacon, logique de la sensation*, La Différence, 1981.
Fréchuret M., *Le mou et ses formes*, ENSBA, Paris, 1993.
Guilbaut S., *Comment New-York vola l'idée d'art moderne*, Jacqueline Chambon, Nîmes, 1988.
Millet C., *L'art contemporain en France*, Flammarion, 1987.
Sandler I., *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.

Semestre 4: Introduction à l'art contemporain 2

Anna Kerekes

L'idéologie de la page blanche et du white cube

À l'ère post-moderne, la reconnaissance de l'idéologie des espaces soi-disant neutre, type *white cube* permet d'éclairer les enjeux politique et socio-économique du monde de l'art contemporain. Lire le contexte d'origine de l'émergence de l'œuvre et situer les pratiques est devenu désormais une exigence grâce aux théories féministes, queer, post-coloniales et post-socialistes. Comment les modes de diffusion des œuvres influencent le choix de formes et des modalités de production dans la pratique artistique à partir des années 1980 jusqu'au tournant du siècle? Nous chercherons à identifier les gestes artistiques qui amènent la déconstruction des disciplines (transdisciplinarité) et les médias (intermédialité), ainsi qu'ils tirent profit des espaces d'exposition et d'édition.

UE : Recherches et expérimentations personnelles

Semestre 3 et 4 : Tremplin parcours

Sem 3 : M.K. Abonnenc, A. Bertoni, M. Fortuné, A. Vasseux

Sem 4 : J.-M. Cerino, D. Endeweld, A. Kerekes, S. Lvoff, I. Simonou-Viallat, D. Vallance

Les ECTS correspondants au Tremplin parcours dans le cadre de l'unité d'enseignement Recherche et expérimentations personnelles sont délivrés de façon collégiale par un groupe d'enseignant-e-s qui, sur la base de votre participation aux enseignements, la qualité de vos productions, votre initiation à des problématiques de recherche évalue votre capacité à vous inscrire dans un second cycle de recherche artistique.

3

Année 3 – Semestres 5 et 6

Coordination: Dror Endeweld (lundi) et Isabelle Simonou-Viallat (mardi)

Semestre 5	Enseignant·e·s	Volume horaire	ECTS
UE MÉTHODOLOGIE, TECHNIQUES ET MISES EN ŒUVRE			12
ARC	Responsable ARC	1 ARC	10
<i>Revue Double trouble</i>	J.-M. Cerino / S. Lvoff / D. Vallance	au choix	
<i>Écrire Filmer</i>	A. Bertoni / M. Fortuné	= 48h	
<i>Sens plastique</i>	D. Endeweld / A. Pineau / I. Simonou-Viallat		
Rencontres critiques	I. Simonou-Viallat / A. Pineau		2
UE HISTOIRE, THÉORIE DES ARTS ET LANGUE ÉTRANGÈRE			8
Art, Poetry, Etc. 3	C. La Via	24h	2
Symposiums. Principes de co-création et initiatives d'un «faire-monde différent»	A. Kerekes	24h	3
Art et architecture	A. Ranieri	24h	3
UE RECHERCHES PERSONNELLES PLASTIQUES			6
Suivi de projet	Enseignant·e référent·e		2
	Enseignant·e référent·e		2
	Coordinateur·rice		2
BILAN DU TRAVAIL PLASTIQUE ET THÉORIQUE	Jury de bilan		4

Semestre 6	Enseignant·e·s	Volume horaire	ECTS
UE MÉTHODOLOGIE, TECHNIQUES ET MISES EN ŒUVRE			4
ARC	Responsable ARC	1 ARC	2
<i>Revue Double trouble</i>	J.-M. Cerino / S. Lvoff / D. Vallance	au choix = 24h	2
<i>Écrire Filmer</i>	A. Bertoni / M. Fortuné		
<i>Sens plastique</i>	D. Endeweld / A. Pineau / I. Simonou-Viallat		
UE HISTOIRE, THÉORIE DES ARTS ET LANGUE ÉTRANGÈRE			5
Art, Poetry, Etc. 3	C. La Via	24h	1
Pensée à l'œuvre	A. Bertoni	24h	2
L'idée de nature dans l'art	A. Ranieri	24h	2
UE RECHERCHES PERSONNELLES PLASTIQUES			4
Suivi de projet	Enseignant·e référent·e		1
	Enseignant·e référent·e		1
Bilan	Jury de bilan - Coordinateur·rice		1
PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES			
Terrains et lieux (1 projet au choix)	Responsable projet		1
STAGE	Tuteur·rice de stages		2
DIPLÔME	Jury de diplôme		15

Poursuite d'études possible : 4e année de DNSEP valant grade de Master ou Diplôme d'Établissement *Production et régie des œuvres et des expositions*

Emploi du temps – Semestres 5 et 6

MATIN

Date	Horaires		Salle
Mardi	9-13h	ARC Sens plastique I. Simonou-Viallat / A. Pineau / D. Endeweld	B13
		ARC Écrire Filmer A. Bertoni / M. Fortuné / F. Gleyze	Plateau vidéo
		Rencontres critiques I. Simonou-Viallat / A. Pineau	B14
Jeudi	9-11h	Symposiums. Principes de co-création et initiatives d'un «faire-monde différent» A. Kerekes (Sem.5)	Salle de conférences
	11-13h	Art et architecture (Sem. 5) L'idée de nature dans l'art (Sem. 6) A. Ranieri	Salle de conférences
Vendredi	9-13h	Céramique S. Hijos (Sem.5) <i>optionnel</i>	Site des Oliviers

APRÈS-MIDI

Date	Horaires		Salle
Lundi	14-17h	Art, Poetry, Etc. 3 C. La Via	A21
Mardi	14-16h	Pensée à l'œuvre A. Bertoni (Sem. 6)	A21
Jeudi	14-18h	ARC Revue Double trouble J.-M Cerino / D. Vallance / S. Lvoff / N. Grosmaire	Labo photo Salle PAO Site des Oliviers

WORKSHOPS

Semaine du 14 novembre 2022

UE Histoire, théorie des arts et langue étrangère

Semestre 5 et 6 : Art, Poetry, Etc.3. Les arts et la culture dans tous leurs états. L'inachèvement perpétuel

Charles La via

Objectifs

Nous continuerons à chercher et à découvrir ensemble de nouvelles façons pour améliorer votre anglais à travers des activités de communication focalisées sur les arts visuels, la poésie et vos travaux en particulier. Selon nos centres d'intérêt nous établirons un programme permettant à tout un chacun d'explorer et d'approfondir ses connaissances en anglais et/ou ses capacités de créer avec cette langue. La question des figures en poésie et de la figuration poétique sera aussi abordée. Nous travaillerons aussi sur la traduction et en particulier des textes que je traduis et des textes sur les arts dans le but d'une publication pour la bibliothèque de l'ésbau et/ou des journaux comme *Substance, de(s) générations...*

Contenu

Créant d'abord des groupes de niveau afin de vous permettre de progresser à votre rythme, dans ce cours nous tenterons de nous approcher autant que possible de vos préoccupations artistiques spécifiques sans oublier que la langue est aussi un outil de communication nous permettant de vivre ensemble et de partager nos expériences avec les autres (d'où l'importance de continuer à débattre de ce qui se passe dans le monde...) La poésie sera encore au centre de nos préoccupations et je vous proposerai de lire et d'écrire des textes inspirés par des textes classiques, modernes et contemporains en lien avec votre travail artistique et de réfléchir aux relations entre image et texte. Le fil rouge de ces trois années étant de s'appropriier l'anglais comme un outil sur votre établi, c'est-à-dire comme un médium artistique, vous continuerez à faire des recherches avec, sur et dans cette langue et de les présenter dans votre *Creative and Artistic Research and Poetry Journal*. Après le démarrage des cours en salle, ils auront lieu progressivement dans vos ateliers où chaque élève-artiste aura des occasions pour présenter ses travaux aux autres lors d'un échange interactif. Nous ferons aussi des sorties pour aller voir des expositions et des films en anglais et en parler et en écrire.

Critères et modalités d'évaluation

Votre présence, ponctualité et engagement dynamique dans les séances.

Creative and Artistic Research and Poetry Journal

Une présentation orale et un texte analytique sur votre travail.

La traduction d'un texte d'un auteur anglophone en français et d'un auteur francophone en anglais en vue d'une publication pour la bibliothèque de l'ésbau et/ou des journaux comme *Substance, de(s) générations...*

Lexique de vocabulaire artistique particulier nécessaire pour parler de votre travail.

Pensez à toujours mettre votre prénom et nom dans le titre de travaux rendus.

Indications bibliographiques

ArtNews: <https://www.artnews.com/>

Martin Hewings. *Advanced English Grammar*.

Raymond Murphy. *Essential English Grammar, English Grammar in*.

<https://www.poetryfoundation.org/podcasts/series/74636/poetryofftheshelf>

Roland Barthes. *Roland Barthes par Roland Barthes, Mythologies*.

Roland Barthes. *Roland Barthes par Roland Barthes, Mythologies*. / André Breton / Alain Ginsburg / Fernando Pessoa /

Francis Pong / Wallace Stevens "Adadgia" / Walt Whitman / Des écrivains, artistes et poètes que vous aimez...

Histoire de l'art et civilisations

Semestre 5 : Art et Architecture

Semestre 6 : L'idée de nature dans l'art

Albert Ranieri

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-e sur sa propre pratique théorique et plastique.

Contenu

Semestre 5: 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.

Semestre 6: L'artiste et la nature. De la Renaissance au Land Art et à l'Arte Povera.

Critères et modalités d'évaluation

Semestre 5: Un écrit sur table. Visites d'atelier. Accompagnement théorique. Dossier méthodologie et synthèse en relation avec le travail plastique de l'étudiant-e. Capacité à argumenter, ouverture d'esprit, pertinence des choix plastiques et théoriques, orientations bibliographiques.

Semestre 6: 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-e.

Indications bibliographiques

Semestre 5

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

Semestre 6:

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

Semestre 5: Sympoiétiques. Principes de co-création et initiatives d'un «faire-monde différent»

Anna Kerekes

Dans *Vivre le trouble*, Donna Haraway décrit la sympoièse comme: «a simple word; it means "making-with." Nothing makes itself; nothing is really autopoietic or self-organizing ... Sympoiesis is a word proper to complex, dynamic, responsive, situated, historical systems. It is a word for worlding-with, in company. Sympoiesis enfolds autopoiesis and generatively unfurls and extends it.»

Objectifs

En se familiarisant avec les théories éthiques du care (englobant les approches postcoloniales et intersectionnelles), ce cours a pour objectif de découvrir et confronter des pratiques artistiques fondées sur la co-création. Explorer les multiples façons dont les artistes se soucient des autres (dans les termes de Foucault) nous amènera à nous interroger sur comment établir un lien de respect au sein du travail et participer à la production d'alternatives.

Contenu

A l'aube de la reconnaissance des entités autres qu'humaines (les droits des fleuves par exemple), la création devrait être repensée comme une action avec le monde, en *sympoièse* (dérivé du grec: *sún* [ensemble] et *poiēsis* [production, création], signifiant co-créer/co-produire). Ce cours est alors une exploration de manières alternatives de faire et d'agir ensemble à travers différentes pratiques artistiques contemporaines basées sur l'identification de chaque co-acteur. Selon Bruno Latour, «il n'y a pas de monde commun, il faut le composer». Afin d'y parvenir, nous tâcherons de questionner les mécanismes traditionnels de gestion, de production et de diffusion de l'art. Comment créer en rassemblant et partageant? Que signifie le collectif quand l'artiste le compose avec d'autres vivants et non vivants?

Modalités et critères d'évaluation

Les critères d'évaluations reposent sur l'assiduité et sur la participation active. En lien avec la recherche personnelle de l'étudiant-e un premier travail de recherche sera demandé.

Il fera partie d'un deuxième niveau de recherche partagée par le groupe. La forme de cette dernière se décidera ensemble.

Indications bibliographiques

Nicolas Bourriaud (2021), *Inclusions. Esthétique du capitalocène*, PUF.
Donna J. Haraway (2020). *Vivre avec le trouble*, Les Éditions des mondes à faire.
Marcel Mauss, «Essai sur le don. Formes et raisons de l'échange dans les sociétés archaïques», *L'année sociologique*, nouvelle série, tome 1, 1923-1924, p. 140, disponible en ligne : <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k93922b/f36.table>
Céline Poulin et Marie Preston (dir.) (2019), *Co-Création*, Editions Empire et CAC Brétigny.
Janna Graham (2013), *Art + Care: A Future*, Cornerhouse Publications.
Bruno Latour (2021), *Où suis-je? Leçons de confinement à l'usage des terrestres*, Poche.

Semestre 6 : Pensée à l'œuvre

Annalisa Bertoni

Objectifs

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

Contenu

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

Critères et 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 œuvre au sein d'une démarche, d'une réalisation, d'une exposition, etc., sélectionnée par l'étudiant-e en accord avec l'enseignante.

Indications bibliographiques

Copeland M. (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.
Dean T., *Écrits choisis 1992-2011*, Strasbourg, École supérieure des arts décoratifs, 2011.
Delbecq M., *Paréidolie*, Paris/Bordeaux, Mix/Frac Aquitaine, 2011; *Caméra*, Paris, Manucius, 2015.
Harrison C., Wood P., *Art en théorie 1900-1990*, Paris, Hazan, 1997.
Mougin P., (éd.), *La tentation littéraire de l'art contemporain*, Paris, les presses du réel, 2017.
Serra R., *Écrits et entretiens*, Paris, Daniel Lelong, 1990.

Session « Live 2022 » de restitution des Parcours de cycle 2, performance d'après un workshop mené avec Emmanuelle Htynh et Jocelyn Cottencin. © Thelma Garcia

Cycle 2

Cycle 2

Semestres 7 à 10 – Les 4e et 5e années

L'enseignement s'articule autour du développement de la démarche personnelle de l'étudiant-e 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 enseignant-e-s 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 d'un projet en 4e année permettent une spécialisation progressive.

Le programme *Terrains et lieux* se compose de projets d'expositions menés par les enseignant-e-s. Par ailleurs, l'étudiant-e doit choisir 3 professeur-e-s référent-e-s 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 étudiant-e-s ayant validé leur 3e année ou aux diplômé-e-s.

Organisation du DNSEP Art – Les parcours Recherche

L'ésban accueille des étudiant-e-s aux pratiques diversifiées.

Le programme d'enseignement prévoit cependant deux parcours au choix :

- le parcours *Spatialités*
- le parcours *Écritures expérimentales*

L'étudiant-e peut compléter son parcours en suivant la formation *Production et régie des œuvres et des expositions* à l'issue de la 5e année.

Parcours *Spatialités*

Le parcours *Spatialités* vise à appréhender, par une approche critique, une initiation à la recherche, théorique et artistique. Il permet de développer une réflexion et des expériences en considérant les différentes spatialités contemporaines qui s'épanouissent dans notre vie quotidienne et dans une variété de pratiques artistiques, ainsi que la possibilité de les transformer, d'agir sur elles et d'en produire de nouvelles.

On souhaite à la fois examiner et agir sur nos interactions avec l'espace pour mieux percevoir ce qui se joue dans l'espace produit par l'œuvre lorsqu'elle s'inquiète de la place qu'elle nous « fait ».

Des arts plastiques à d'autres pratiques comme la danse, le théâtre, le cinéma, l'architecture, le design et le design graphique, interroger la spatialité n'est le privilège ni des arts en trois dimensions ni de l'art tout court. Préférer une approche transversale permet ici

d'enrichir la notion, de l'ouvrir et de la relier à nombre de nos actions quotidiennes, c'est-à-dire à l'espace de la vie. À l'appui également des sciences humaines (anthropologie, philosophie, géographie, sociologie) nous tenterons avec nos invité-e-s de prendre la mesure de ce qui nous demeure opaque, de ce que nous ignorons.

Le parcours est constitué du séminaire, de workshops, d'expositions et de différents moments de rencontres et de partages avec des intervenant-e-s extérieur-e-s (artistes, commissaires, chorégraphes, philosophes, géographes, anthropologues, designers).

Parcours *Écritures expérimentales*

Le parcours *Écritures expérimentales* propose de développer une pratique approfondie de l'écriture dans une approche transversale. L'écriture y est pensée depuis son frottement aux autres arts. Elle vient préoccuper, au sens

de «tracasser», les langages cinématographiques et plastiques, et ce faisant les ouvre à des décentrement. Penser le film ou la performance à partir du texte et vice-versa opère des mouvements de translation/traduction qui tordent les langues propres produisant des horizons inédits.

Le parcours se propose comme un espace de réflexion et d'expérimentation pour ces recherches textuelles et artistiques hors norme qui, à défaut d'un genre ou d'un nom propres, sont emblématiques du contemporain. Et sont aussi, avant tout, des formes de vie. Tout en débordant d'un cadre, ces formes n'en investissent pas pleinement un autre. Elles opèrent des déplacements, des permutations en lisière. Écrire en étant artiste ou explorer la face plastique de l'écriture implique souvent de travailler dans des marges. Dans et à travers des zones liminaires. Des creux. Ainsi faut-il inventer des espaces autres. Créer des lieux, des moyens et de modalités d'apprentissage dédiés à légitimer et à favoriser l'émergence de ces pratiques expérimentales.

Les étudiant-e-s construisent leur projet dans une dynamique riche de la diversité de leurs horizons (cinéma, littérature, performance, etc.) et mènent durant les deux ans de formation un

ensemble d'expérimentations qui les aident à dessiner un champ de recherche en dialogue permanent avec un ou plusieurs hors-champ. Ils confrontent leurs langues, ils en guettent les porosités, ils questionnent les enjeux auquel ouvrent leurs frictions.

Leur recherche peut aboutir à l'écriture de voix filmiques (voix off, dialogues, cartons), à la partition de performances (lectures, pièces de théâtre, danse), à la création de textes plus spécifiquement littéraires (éditions, formes orales et sonores), à l'invention de formes hybrides, au croisement entre le langage verbal, corporel et visuel.

La formation *Production et régie des œuvres et des expositions*

La formation *Production* s'adresse à des diplômé-e-s de niveau Master ou à des étudiant-e-s inscrit-e-s en 2nd cycle dans les écoles supérieures d'art préparant au DNSEP Art ou Design.

Elle propose 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, Lieux d'exposition), mais aussi au sein de sociétés de transport ou encore d'agences de production d'expositions, d'œuvres et d'événements.

4

4e année	
Parcours Spatialités	Parcours Écritures expérimentales
1. Théorie	
Histoire de l'exposition Séminaire Formes de la recherche Art, Poetry, Etc. 4 Dans quel monde vivons-nous?	
Séminaire <i>Spatialités contemporaines</i>	Séminaire <i>La Flamme et le Papillon</i>
2. Pratiques	
a. ARC	
ARC Spécialisé: I au choix (sauf Écritures expérimentales)	ARC Spécialisé: Écritures expérimentales
ARC Terrains et lieux: I projet au choix	ARC Terrains et lieux: I projet au choix
b. Projet personnel	
Atelier	Atelier
3. Stage	
4 semaines de stage à minima	

5e année	
Parcours Spatialités	Parcours Écritures expérimentales
1. Théorie	
Mémoire	
Séminaire <i>Formes de la problématisation</i>	
Séminaire <i>Spatialités contemporaines</i>	Séminaire <i>La Flamme et le Papillon</i>
2. Pratiques	
Projet personnel	Projet personnel
Atelier	Atelier

**Possibilité de suivre la Formation
*Production et régie des œuvres et des expositions***

4

Année 4 – Semestres 7 et 8

Coordination : Annalisa Bertoni et Anna Kerekes

Semestre 7	Enseignant·e·s	Volume horaire	ECTS
UE INITIATION À LA RECHERCHE. SUIVI DU MÉMOIRE, PHILOSOPHIE, HISTOIRE DES ARTS			9
L'art de l'exposition	A. Ranieri	24h	3
Séminaire <i>Formes de la recherche</i>	A. Bertoni / A. Vasseux / A. Fortuné / A. Kerekes / M.K. Abonnenc	24h	3
Séminaires (1 au choix)		24h	3
<i>Expériences et pensées de la spatialité</i>	A. Vasseux / M.K. Abonnenc		
<i>La Flamme et le papillon</i>	A. Bertoni / M. Fortuné		
UE PROJET PLASTIQUE, PROSPECTIVE, MÉTHODOLOGIE, PRODUCTION			20
ARC (1 au choix)		48h	5
<i>Revue Double trouble</i>	J.-M. Cerino / D. Vallance / S. Lvoff		
<i>Écrire Filmer</i>	A. Bertoni / M. Fortuné		
<i>Sens plastique</i>	D. Endeweld / A. Pineau / I. Simonou-Viallat		
Suivi de projet	Enseignant·e. référent·e		4
	Enseignant·e. référent·e		4
Bilan	Coordinateur·rice		2
	Jury de bilan		5
UE LANGUE ÉTRANGÈRE			1
Art, Poetry, Etc. 4	C. La Via	24h	1

Semestre 8	Enseignant·e·s	Volume horaire	ECTS
UE INITIATION À LA RECHERCHE. SUIVI DU MÉMOIRE, PHILOSOPHIE, HISTOIRE DES ARTS			9
Séminaire <i>Formes de la recherche</i>	A. Bertoni / A. Vasseux / A. Fortuné / A. Kerekes / M.K. Abonnenc	24h	3
Séminaires (1 au choix)		24h	3
<i>Expériences et pensées de la spatialité</i>	A. Vasseux / M.K. Abonnenc		
<i>La Flamme et le papillon</i>	A. Bertoni / M. Fortuné		
Suivi de mémoire	Tuteur·rice·s de mémoire	24h	3
UE PROJET PLASTIQUE, PROSPECTIVE, MÉTHODOLOGIE, PRODUCTION			20
ARC (1 au choix)		48h	5
<i>Revue Double trouble</i>	J.-M. Cerino / D. Vallance / S. Lvoff		
<i>Écrire Filmer</i>	A. Bertoni / M. Fortuné		
<i>Sens plastique</i>	D. Endeweld / A. Pineau / I. Simonou-Viallat		
Suivi de projet	Enseignant·e référent·e		3
	Enseignant·e. référent·e		3
Bilan	Jury de bilan – Coordinateur·rice		3
			2
PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES			
Terrains et lieux (1 projet au choix)	Responsable projet		2
Stage	Tuteur·rice de stages		2
UE LANGUE ÉTRANGÈRE			1
Art, Poetry, Etc. 4	C. La Via	24h	1

Emploi du temps – Semestres 7 et 8

MATIN

Date	Horaires		Salle
Mardi	9-13h	ARC Sens plastique I. Simonou-Viallat / A. Pineau / D. Endeweld	B13
		ARC Écrire Filmer A. Bertoni / M. Fortuné / F. Gleyze	Plateau vidéo
Mercredi	9-13h	Séminaire Les formes de la recherche A. Bertoni / A. Vasseux / A. Fortuné / A. Kerekes / M.K. Abonnenc	A04
Jeudi	9-11h	L'art de l'exposition A. Ranieri (Sem.7)	A21

APRÈS-MIDI

Date	Horaires		Salle
Mardi	14-18h	Séminaire La flamme et le papillon A. Bertoni / M. Fortuné	A04
Mercredi	14-18h	Séminaire Expériences et pensées de la spatialité A. Vasseux / M.K. Abonnenc	A04
Jeudi	14-18h	ARC Revue Double Trouble J.-M Cerino / S. Lvoff / D. Vallance	Labo photo Salle PAO Site des Oliviers
Vendredi	14-17h	Art Poetry Etc. 4 C. La Via	A21

WORKSHOPS

Semaine du 14 novembre 2022 : Workshops transversaux

5

Année 5 – Semestres 9 et 10

Coordination : David Vallance et Jean-Marc Cerino (jeudi)

Semestre 9	Enseignant·e·s	Volume horaire	ECTS
UE INITIATION À LA RECHERCHE. SUIVI DU MÉMOIRE, PHILOSOPHIE, HISTOIRE DES ARTS			20
Séminaire <i>Formes de problématisation</i>	A. Kerekes	40h	5
Suivi de mémoire	Tuteur·rice·s de mémoire	24h	5
Séminaire (1 au choix) <i>Expériences et pensées de la spatialité</i>	A. Vasseux / M.K. Abonnenc	24h	10
<i>La Flamme et le papillon</i>	A. Bertoni / M. Fortuné		
UE PROJET PLASTIQUE, PROSPECTIVE, MÉTHODOLOGIE, PRODUCTION			10
Suivi de projet	Enseignant·e référent·e		2
	Enseignant·e référent·e		2
Bilan	Jury de bilan – Coordinateur·rice		4 2

Semestre 10	Enseignant·e·s	Volume horaire	ECTS
			30
Mémoire	Jury de mémoire		5
Travail plastique	Jury de DNSEP		25

Emploi du temps – Semestres 9 et 10

MATIN

Date	Horaires		Salle
Jeudi	11-13h	Séminaire <i>Formes de problématisation</i> A. Kerekes	A04

APRÈS-MIDI

Date	Horaires		Salle
Mardi	14h-18h	Séminaire <i>La flamme et le papillon</i> A. Bertoni / M. Fortuné	A04
Mercredi	14-18h	Séminaire <i>Expériences et pensées de la spatialité</i> A. Vasseux / M.K. Abonnenc	A04

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

Histoire de l'art et civilisations

Semestre 7 : L'art de l'exposition I et II

Albert Ranieri

Objectifs

Contribution critique de la part de l'étudiant-e et réflexion documentée. Inciter l'étudiant-e 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 son travail et ses écrits personnels.

Indications bibliographiques

Déotte J.-L., *Le Musée, l'origine de l'esthétique*, L'Harmattan, Paris, 1993.
Didi-Huberman G., *L'Image survivante*, Minuit, Paris, 2002.
Glicenstein J., *L'Art, une histoire d'expositions*, PUF, Paris, 2009.
Hamon P., *Expositions*, José Corti, Paris, 1989.
Harrison Ch., Wood P., *Art en théorie, une anthologie*, Hazan, Paris, 1997.
Millet C., *Le Critique d'art s'expose*, Jacqueline Chambon, Nîmes, 1993.
Pomian K., *Collectionneurs, amateurs et curieux, Paris Venise xve - xviiie siècles*, Gallimard, Paris, 1987.
Szeemann H., *Écrire les expositions*, La Lettre volée, Bruxelles, 1996.
Szeemann H., *Méthodologie individuelle*, JRP Ringier, Zürich, 2007.
Catalogues d'expositions
Les Magiciens de la Terre, Centre Georges Pompidou, MNAM, Paris, 1989.

Semestre 7 et 8 : Art, Poetry, Etc.4. Traductions, discussions, entretiens et débats autour d'artistes contemporains

Charles La Via

Objectifs

Créant d'abord des groupes de niveau afin de vous permettre de progresser à votre rythme, dans ce cours nous tenterons de nous approcher autant que possible de vos préoccupations artistiques spécifiques sans oublier que la langue est aussi un outil de communication nous permettant de vivre ensemble et de partager nos expériences avec les autres (d'où l'importance de continuer à débattre de ce qui se passe dans le monde...) La poésie sera encore au centre de nos préoccupations et je vous proposerai de lire et d'écrire des textes inspirés par des textes classiques, modernes et contemporains en lien avec votre travail artistique et de réfléchir aux relations entre image et texte. Le fil rouge de ces trois années étant de s'appropriier l'anglais comme un outil sur votre établi, c'est-à-dire comme un médium artistique, vous continuerez à faire des recherches avec, sur et dans cette langue et de les présenter dans votre *Creative and Artistic Research and Poetry Journal*. Après le démarrage des cours en salle, ils auront lieu progressivement dans vos ateliers où chaque élève-artiste aura des occasions pour présenter ses travaux aux autres lors d'un échange interactif. Nous ferons aussi des sorties pour aller voir des expositions et des films en anglais et en parler et en écrire.

Contenu

Des séances auront lieu en atelier et en salle de classe en fonction des activités. D'une part, les élèves-artistes présenteront leurs travaux en petits groupes dans leur atelier. Des notes sur les entretiens seront rédigées et commentées ensemble sur une plateforme collaborative afin d'engager tout le monde dans le processus renforçant ainsi l'apprentissage. D'autre part, en salle de séminaire, les élèves-artistes présenteront chaque semaine un artiste ou théoricien inspirant ses travaux et qui alimenteront leur / notre « base de connaissances » artistique et linguistique. Nous travaillerons également sur la question de la figuration poétique à partir de mes recherches sur cette question. Enfin, nous traduirons des textes poétiques et critiques dans le but de faire une publication.

Critères et modalités d'évaluation

Présence et engagement dynamique dans chaque séance.
Creative and Artistic Research and Poetry Journal
Une présentation orale de vos travaux dans votre atelier.
Un bref rapport écrit articulant la relation entre vos travaux artistiques et ceux d'autres artistes.
Un exposé dans lequel vous présentez les travaux d'un artiste, écrivain ou théoricien auquel vous faites références ou avec lequel vous dialoguez dans votre travail ou qui vous intéresse tout simplement. Base de connaissances avec une bibliographie annotée et un lexique spécifique en anglais. Pensez à toujours mettre votre prénom et nom dans le titre de travaux rendus.

Indications bibliographiques

Martin Hewings. *Advanced English Grammar*.

Raymond Murphy. *Essential English Grammar, English Grammar in Use*.

<https://www.poetryfoundation.org/podcasts/series/74636/poetryofftheshelf>.

Roland Barthes. *Le degré zéro de l'écriture*.

Pierre Fontanier. *Figures du discours*.

Gérard Genette. *Figures*

Jean-Marie Gleize. *Poésie et figuration, Sorties*.

Laurent Jenny. *La parole singulière*.

Sydney Lévy. *Francis Ponge*: de la connaissance en poésie.

Bernard Noël. *Extraits du corps*.

Ferdinand de Saussure. *Cours de linguistique générale*.

Walt Whitman. *Complete Works*.

Des critiques, philosophes, écrivains, artistes et poètes que nous aimons et traduirons.

Séminaires de recherche

Séminaire : Les formes de la recherche

Le mémoire, approches et méthodes de la recherche en art

Mathieu Kleyebe Abonnenc, Annalisa Bertoni, Maïder Fortuné, Anna Kerekes,

David Vallance, Arnaud Vasseux

Objectifs

Explorer et interroger les approches et les méthodes de la recherche en art, les appliquer dans l'élaboration du mémoire. Identifier un champ de recherche en résonance avec sa pratique artistique, mener une investigation articulant réflexion personnelle, dimension analytique et création. S'ouvrir à l'expérimentation dans l'élaboration et la présentation de ses recherches.

Contenu

Ce séminaire rassemble tous les étudiant-e-s de second cycle. Il s'agira de revisiter les différents champs de la création, en prenant des œuvres, des projets, des écrits comme objets représentatifs des modes de conception et de travail propres à la recherche contemporaine. On explorera les processus d'élaboration de la recherche, les cheminements davantage que l'évocation ou l'intention d'un résultat final et ceci afin d'« exposer » la recherche au travail, se faisant, dans ses hypothèses mêmes. Ce séminaire régulier donnera aux étudiant-e-s les outils pour construire leur recherche personnelle formalisée dans une triple articulation, l'élaboration de leur mémoire, celle des objets sondés et créés depuis les séminaires, celle de leur projet plastique. En second cycle, la recherche n'est pas un champ séparé mais un TOUT indivisible qui soutient les différentes activités de l'étudiant-e et de l'apprenti-e-artiste.

Critères et modalités d'évaluation

Semestre 7: assiduité et participation. Rendu d'une note d'intention sur le projet de mémoire, d'un plan, d'une bibliographie et filmographie, de documents attestant l'avancée de la recherche au moment du bilan.

Semestre 8: assiduité et participation. Rendu de mi-semestre aux tuteur-ric-e-s du mémoire (dix pages environ). Au moment du bilan: rendu de la moitié du mémoire, d'un plan détaillé, d'une bibliographie et filmographie mises à jour, d'un projet de mise en forme.

Séminaire : *Expériences et pensées de la spatialité*

Parcours Spatialités

Mathieu Kleyebe Abonnenc et Arnaud Vasseux

Qu'en est-il de la spatialité et de sa pensée dans les œuvres contemporaines? Quelle place nous « fait » et quelle place fabrique une œuvre? En quoi certains processus et certaines formes nous assujettissent alors que d'autres nous libèrent? Quelles espèces d'espaces sont produits « pour » nous, dans le monde que nous habitons? 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. Nous nous intéresserons aux différentes attitudes qui attestent d'une pensée de l'œuvre étendue à l'espace d'implantation, d'apparition ou d'exposition, celui-ci n'étant plus perçu comme une donnée intangible, mais conçu comme composite, sédimenté, fait de tout ce qui n'est pas seulement ses dimensions physiques, mais comprenant 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. Ces spatialités impliquent toujours d'être expérimentées par le corps. En faire l'expérience c'est se confronter à d'autres réalités, d'ordre sociologique, historique, archéologique, géologique, écologique, politique, etc. Nous nous proposons de rencontrer et d'analyser ces dispositifs, dans leur variété et leur particularité, afin de dégager un ensemble de notions fondamentales de la culture spatiale des arts en trois dimensions, du white cube à la black box, de la sculpture à l'installation, de la danse au théâtre (les arts de la scène), de l'architecture à l'urbanisme.

Les objectifs de ce séminaire

Il s'agit de saisir (rencontrer, expérimenter, comprendre) des pensées de l'espace contemporain, la production et la réception de spatialités à partir de plusieurs champs de pratiques qui impliquent l'espace. Comment et pourquoi l'espace se voit interrogé, façonné, produit et redéfini par certains artistes d'aujourd'hui? Nous tenterons, par l'expérience et l'analyse de différents types de dispositifs, de réalisations et d'œuvres, d'en dégager les enjeux artistiques, sociaux-historiques et politiques. Par la rencontre, l'atelier ou l'entretien avec les invité·e·s, nous partagerons les prémisses de ces réflexions autant que leur résultat.

Modalités et critères d'évaluation

Participation à l'ensemble des séances. Participation à un ou deux workshops proposés. Chaque semestre, les étudiant·e·s produisent un écrit ou un exposé qui tente d'analyser un cas, une notion, une démarche, une œuvre ou une exposition liée aux questions de spatialité. Chaque étudiant·e peut également choisir de conduire un entretien avec un·e des artistes invité·e·s. L'engagement, la pertinence de l'approche critique, l'investissement dans le travail de recherche, l'assiduité et participation active au travail collectif constituent les critères d'évaluation.

Bibliographie sélective

Isabelle Alfonsi. *Pour une esthétique de l'émancipation - Construire les lignées d'un art queer*. Éditions B42.
Bégout Bruce. *Le concept D'ambiance*. ed Seuil. 2020
Böhme Gernot. *Aisthétique, pour une esthétique de l'expérience sensible*. Les Presses du Réel. 2001- 2020
Yves Citton, *Pour une écologie de l'attention*, Seuil, 2014
Crary Jonathan. *24/7, le capitalisme à l'assaut du sommeil*. Zones éditions, 2014
Duperrex Matthieu. *Voyages en sol incertain*. Enquête dans les deltas du Rhône et du Mississippi. Éditions Wildproject, 2019
Fleury Cynthia et collectif. *Soutenir*. Editions du Pavillon de l'arsenal. 2022
Alessandro Gallicchio, Pierre Sintès, *Monuments en mouvement*. Gli Ori 2020.
Glowczewski Barbara. *Réveiller les esprits de la terre*. 2ditions Dehors. 2021
Koolhaas R. – Junkspace – Manuel Payot. 1995
Henri Lefebvre, *Espace et politique*, Anthropos, 1973
Henri Lefebvre, *La production de l'espace*, Anthropos, 1974
Lussault Michel. – De la lutte des classes à la lutte des places – Grasset
Lussault Michel. – L'homme spatial - Seuil. 2007
Lussault Michel. *L'Avènement du Monde. Essai sur l'habitation humaine de la Terre*. Seuil, 2014
Lussault Michel. *Hyper-lieux*. Seuil, 2017
Lussault Michel. *Chroniques de Géovirale*. École urbaine de Lyon et éditions deux-cent-cinq, 2021
Perrin Julie. *Figures de l'attention – Cinq essais sur la spatialité en danse*, Dijon, les Presses du réel, 2013
Touam bona Denetem. *La sagesse des lianes*. Post-éditions. 2021
Zask Joëlle. *Outdoor art*. La Découverte. 2013

Séminaire : « *In my language* »

La flamme et le papillon

Parcours Écritures expérimentales

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

Entrer dans une langue étrangère. Flotter dans une syntaxe insondable. Se laisser dériver. Que se joue-t-il, lorsqu'on rencontre brutalement, par choix ou par nécessité, une langue autre que celle apprise à sa naissance? Quels déplacements s'opèrent lorsque la distinction s'efface au profit du brouillage? Lorsqu'on parle sa langue ET celle l'autre et non pas l'une OU l'autre? La poésie et la performance, tout comme les arts de la scène et les formes actuelles du cinéma expérimental sont des champs d'expérience et d'invention de langues irrégulières, désobéissantes et non normées. De langues qui excèdent les grammaires, dérèglent les syntaxes, décloisonnent les registres, brouillent les lexiques, jouant des écarts entre écriture et oralité, entre formes savantes et populaires,

entre savoirs institués et en action. Loin d'être suffisantes à elles-mêmes, captives d'une visée autoréférentielle qui pourrait les séparer du monde, elles reflètent les interrogations et les impasses du présent. Même lorsqu'elles empruntent la voie visionnaire, puisant à des expériences intérieures insolites, comme les poèmes sous dictée de Jack Spicer ou les «clairvoyant poems» de Hannah Weiner, l'étrangeté de ces langues inédites est le signe d'une critique, voire du rejet radical des rapports de force qui s'exercent au quotidien dans le cadre social, culturel et politique. Elle se lève contre les logiques d'oppression et les pratiques discriminatoires dont la langue – dans ses usages conventionnels et irréflechis – est un outil puissant et insidieux. Mues par la révolte et l'accueil, ces expérimentations font du langage le lieu de l'hospitalité et de la mutation, au seuil duquel venir «poser un tapis de tendresse», comme le proposent Barbara Manzetti et ses partenaires dans le projet collectif *Rester. Étranger*.

Quels cheminements amènent à la quête d'une langue à soi? Quelles formes prend cette aventure de construction ou de réappropriation d'une langue lorsqu'elle est nourrie d'une pensée postcoloniale ou décoloniale, féministe ou queer? De quels enjeux individuels et collectifs est-elle porteuse?

À partir d'un corpus d'objets filmiques, artistiques et littéraires et de gestes performatifs que nous découvrirons dans le cadre de rencontres avec des auteur-trices, des cinéastes et des théoricien-nes, nous questionneront ces langues hors-normes et les modalités de production et de diffusion, souvent communautaires, qu'elles engagent et contribuent à faire émerger.

Les étudiant.es seront amené-es à définir, individuellement ou en groupes, un terrain d'expérimentation artistique et à en dégager un questionnement théorique.

Bibliographie et webographie

Caroline Bergvall, *Langlais mêlé*, trad. par Vincent Broqua, Abigail Lang & Anne Portugal, Motion Method Memory, les presses du réel, 2018
Virginie Bobin, « Une inclination vers l'autre. Conversation avec Barbara Manzetti », <https://qalqalah.org/fr/conversations/une-inclination-vers-l-autre-conversation-avec-barbara-manzetti>
Collectif Qalqalah قَلْقَالَة (Line Ajan, Virginie Bobin, Montasser Drissi, Victorine Grataloup, Vir Andres Hera et Salma Mochtari), <https://qalqalah.org/fr>
Cécile Canut, *Langue*, Anamosa, 2021
Collectif Encyclopédie de la parole (Frédéric Danos, Joris Lacoste, Nicolas Rollet, Elise Simonet) : <https://encyclopediedelap parole.org/fr>
Claire Finch, *Kathy Acker 1971-1975*, Éditions Ismael, 2019; *I Lie on the Floor*, After 8 Books, 2021; <https://clairefinch.com/>
Susan Howe, *Mon Emily Dickinson*, trad. par Antoine Cazé, Ypsilon éditeur, 2017
Anne Kawala, *Au cœur du cœur de l'écrivain*, Lanskine, 2017; *Le déficit indispensable*, Al Dante, 2016; *Poésie civile* (avec Laura Boullic, Marie Fouquet, A.C. Hello, Élodie Petit, Marie de

Quatrebarbes), <https://poesiecivil.wordpress.com/>;
<http://anne.kawala.free.fr/>
Renata Lorenz, *Art queer: une théorie freak*, B42, 2018
Barbara Manzetti, *Rester. Étranger*, <https://www.r22.fr/antennes/rester-etranger>; https://rester-etranger.fr/5/Revue_Nioques_n_22-23_Nouvelles_poésie_des_États-Unis_édition_traduction_et_introduction_par_Vincent_Broqua_Olivier_Bossard_et_Abigail_Lang_octobre_2020
Lisa Robertson, *Debbie, une épapée*, trad. par Claire Finch et Sabrina Soyer, Joca Seria, 2019
Jack Spicer, *C'est mon vocabulaire qui m'a fait ça*, trad. par Éric Suchère, Le Bleu du ciel, 2009; *Élégies imaginaires*, trad. par Éric Suchère, Vies parallèles, 2021
Hannah Weiner, *Clairvoyant Journal 1974*, Future, 2014

Filmographie

Ben Russell *Trypps 1-7* 2005-2010
Alex Reynolds *Esta puerta, esta ventana*, 2017 *Ver nieuw* [*To See Snow*], 2016; *Juana*, 2013
Manon de Boer *One, two, many*, 2012; *Resonating surfaces*, 2005
Joyce Wieland *Water Sack*, 1965
Roer Rosen *Explaining the law to Kwame*, 2020
Sanaz Azari *Comme Iran*, 2014

Séminaire : Formes de problématisation

Anna Kerekes

« Je crois que le travail qu'on a à faire, c'est un travail de problématisation et de perpétuelle problématisation » Michel Foucault

Objectifs

Ce séminaire d'initiation à la problématisation se propose comme un lieu d'expérimentation et d'interrogation des formes artistiques et théoriques au croisement entre l'art et la vie. Il a pour objectif d'identifier les enjeux de la construction d'une pratique artistique dans le quotidien (comme « arts de l'existence » selon le jargon foucauldien) et de développer les moyens d'y parvenir (soit les « techniques de soi »).

Contenu

Nous tenterons d'effacer la séparation entre pensée et action pour que la compréhension de l'art ne se fonde pas sur l'analyse exclusive des grandes œuvres reconnues, mais se fasse par le retour à l'expérience.

Michel Foucault considère plus précisément que le travail opéré sur soi dans la vie quotidienne devrait être envisagé comme œuvre d'art. Quant à John Dewey, quatre éléments fondamentaux des conduites seront retenus : 1) l'expérience artistique est à la portée de tous ; 2) l'art réside dans l'expérience éthique du quotidien ; 3) l'existence se trouve dans le processus itératif entre l'action et la réflexion ; 4) l'expérience esthétique, faisant appel à la mémoire et à l'imagination, tient lieu de subjectivation. En définitive, les méthodes de recherche en art seront envisagées comme une recherche des conduites à l'instar de la problématisation foucauldienne et de la théorie pragmatiste.

Modalités et critères d'évaluation

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

Références bibliographiques

John Dewey (2012), *L'Art comme expérience*, Paris : Gallimard.
Michel Foucault (1994), *L'Éthique du souci de soi comme pratique de liberté*, dans D. Defert et F. Ewald (dir.), *Dits et écrits 1954-1988* (vol. IV, p 708-729), Paris : Gallimard.
Michel Foucault (1994), *Une esthétique de l'existence*, dans D. Defert et F. Ewald (dir.), *Dits et écrits 1954-1988* (vol. IV, p. 730-735), Paris : Gallimard.
Maurice Fréchuret (2019), *L'Art et la vie. Comment les artistes rêvent de changer le monde, XIX-XXI siècle*, Les Presses du Réel.
Jeff Kelley (dir.) (1996), *Allan Kaprow. L'Art et la vie confondus*, Paris : Centre Pompidou.
Baptiste Morizot et Estelle Zhong Mengual (2018), *Esthétique de la rencontre. L'énigme de l'art contemporain*, Paris : Éditions du Seuil.
Virginia Woolf (2016), *Un lieu à soi*, Éditions Denoël.

Ateliers Recherche Création

Faire une école

Atelier de recherche transversal de la 1re à la 5e année

Coordination : Maïder Fortuné et Arnaud Vasseux

Groupe de 10 étudiant-e-s maximum.

*In school, we can only prepare for individual art work which normally comes after school...
(good teaching) liberates for later creation.*

Joseph Albers in «Joseph Albers: to open eyes» (p.73).

Horowitz et C. Danilowitz, Éd. Phaidon, 2007.

[Un enseignant doit] *découvrir ce que l'étudiant sait (...) et ensuite,
l'entraîner à être courageux par rapport à sa propre connaissance, courageux et pratique.*

En d'autres termes, faire mûrir cette connaissance.»

«*Au lieu d'être l'acquisition d'un stock commun d'idées fondamentales, l'éducation pourrait bien être le
fait d'apprendre une manière commune de faire des choses, une approche commune... Ce qui est
important est ce que vous faites de ce vous savez. Savoir est insuffisant.»*

«*Quelle que soit la direction, le chemin, tout passe par la décision de se dévouer, de faire attention à tout
ce qui est extérieur à soi-même, de s'abandonner.»*

John Cage in Richard Kostelanetz, *Conversations avec John Cage* (p. 338), 1988,
NY, 2000, Éd. des Syrtes pour l'éd. française, Paris.

Enseigner toute chose comme on enseigne l'art?

Qu'est-ce qu'une école? On prend acte que la question demeure actuelle. L'école d'art semble le lieu privilégié d'expérimentations pédagogiques. Mais est-ce toujours le cas? Dans nos attitudes, quelle que soit notre place dans une école, comment cette interrogation sur l'école est-elle soutenue, vivante et agissante? De quoi l'école d'art est-elle le lieu? Qu'apprend-on au fond dans une école d'art? Au-delà de ce qui s'affirme comme contenu, qu'est-ce qui s'enseigne ou est enseigné? Peut-on apprendre de chacun plutôt que de celui qui «détenait» le bon savoir? Ces questions ne sont pas nouvelles. Elles appartiennent à toutes celles et ceux qui ont fabriqués une autre école, une autre conception de l'éducation qui s'oppose au rapport de force et d'assujettissement qui prévaut dans nombre d'écoles. Pour elles, pour eux, pour nous, l'école est avant tout un lieu pour se développer, s'émanciper, désirer à sa manière, s'instruire par l'expérience. Comme Joseph Albers qui fut l'un des artistes et enseignants les plus éclairés du Black Mountain College (1933 – 1957, Caroline du Nord), nous pensons qu'un bon enseignement libère pour des créations futures, c'est-à-dire au-delà de l'école et de ce temps d'apprentissage spécifique. Toute école ne devrait-elle pas être un lieu d'expérimentation sociale, éducative, politique et artistique? Ce séminaire souhaite découvrir comment la réflexion sur l'éducation et l'enseignement artistique nourrit toute forme d'apprentissage, participe du processus démocratique et de la construction de la communauté. Il s'agit d'une part d'étudier certaines

expériences pédagogiques qui continuent d'agir et de nous entraîner et d'autres part de développer par l'enquête et par des ateliers pratiques des propositions et des actions qui contribuent à toute l'école.

Bibliographie sélective

- Isabelle Alfonsi. *Pour une esthétique de l'émancipation*. B42. 2019.
- Etienne de la Boétie. *La servitude volontaire*. Arléa. 2003.
- Boris Charmatz. *Je suis une école – expérimentation, art, pédagogie*. Les Presses du réel.
- Collectif. dir. Jean-Pierre Cometti. *Black Mountain College- art, démocratie, utopie*. PUR.
- Laurence de Cock. *École*. Anamosa. 2019.
- Thierry De Duve. *Faire école*. Mamco. 2008.
- Gilles Deleuze. *Pourparlers*. Éd. de Minuit. 2003.
- Fernand Deligny. *Œuvres*. L'Arachnéen. 2007.
- Fernand Deligny. *Lettres à un travailleur social*. L'Arachnéen. 2017.
- Vittorio De Seta. *Journal d'un maître d'école*. L'Arachnéen. 2018.
- John Dewey. *L'école et l'enfant*. Éd. Fabert. 1962.
- John Dewey. *Démocratie et éducation. Expérience et Éducation*. Armand Colin. 2018.
- Robert Filliou. *Enseigner et apprendre, arts vivants*. Archives Lebeer Hossmann. 1970.
- Tim Ingold. *L'anthropologie comme éducation*. PUR.
- Tim Ingold. *Faire, Anthropologie, archéologie, art et architecture*. Éd. Dehors. 2017.
- Tim Ingold. *Marcher avec les dragons*. Zones sensibles. 2013.
- Yves Michaud. *Enseigner l'art?*. Jacqueline Chambon. 1999.
- Yvonne Rainer. *Une femme qui... – Ecrits, entretiens, essais critiques*. Préface de Catherine Quéloz. et Liliane Schneiter. JRP Ringier Les Presses du réel. 2008.
- Jacques Rancière. *Le maître ignorant*. 10/18. 1987.
- Camille Saint-Jacques. *Artistes et après*. Éd. Jacqueline Chambon.
- Michel Serres. *Le tiers-instruit*. Folio essais.
- George Steiner. *Entretiens*. 10/18.
- George Steiner. *Maîtres et disciples*. Folio essais. 2003.
- Joëlle Zask. *Art et démocratie*. PUF, 2003.
- Joëlle Zask. *Introduction à John Dewey*. La Découverte, 2015.
- Revue Initiales n°10. *Maria Montessori*. Les Presses du Réel.

Filmographie sélective

- Vittorio De Seta. *Journal d'un maître d'école*. L'Arachnéen.

Débats *Dans quel monde vivons-nous ?*

Jean-Marc Cerino, co-rédacteur en chef de la revue *De(s)génération*

Objectif

Il est essentiel que des étudiant·e·s en école d'art prennent la mesure du monde et soient confrontés à des chercheur·e·s, penseur·euse·s et auteur·e·s 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 invité·e·s et les étudiant·e·s.

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.

1. Atelier Recherche Création Spécialisés

ARC Revue *Trouble Double*

Jean-Marc Cerino, S. Lvoff, David Vallance

Objectif

Se constituer comme partie prenante d'une équipe éditoriale, aller à la rencontre de praticiens ou de penseur de l'image, constituer un projet éditorial collectif.

Contenu

La revue *Trouble Double* entend questionner la capacité des images à dédoubler le monde. Par le croisement de pratiques artistiques contemporaines (notamment issues du dessin, de la photographie et de l'édition) et par la rencontre avec des penseur·euse·s de l'image, il s'agira de se questionner et de développer une pensée et une pratique critiques quant à la nature et aux enjeux de cet infini dédoublement. Loin de nécessairement critiquer ce dernier que l'on peut accepter comme une chance d'accéder plus largement au monde – et que chacun puisse y prendre part –, il s'agira plutôt de se questionner sur la relative homogénéité de ce dédoublement, d'en explorer et d'en proposer des alternatives, par la pratique et la pensée. Chaque année est structurée autour d'un thème, d'un angle d'approche. Les étudiant·e·s constituent l'équipe éditoriale d'une revue qui est à la fois l'objet et la documentation de la recherche initiée.

Critères d'évaluation

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

ARC Écrire/Filmer

Annalisa Bertoni, Maïder 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 S., *Vie commune*, Champ Vallon, 2016
Brook P., *L'espace vide*, Paris, Seuil, 1977
Leutrat J.-L. et Liandrat-Guigues S., *Tours d'horizon: Jean-Daniel Pollet*, Éditions de l'Œil, 2005
Leutrat J.-L. (dir.), *Cinéma et Littérature. Le grand jeu 1 et 2*, Le Havre, De l'incidence éditeur, 2011
Pollet J.-D. et Leblanc G., *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 Sens plastique

Dror Endeweld, Augustin Pineau, Isabelle Simonou-Viallat

Objectifs et contenus

L'ARC Sens plastique est la réunion des ARC couleur-objet-espace et art-architecture. Le travail de cet ARC se développera de façon transversale autour des pratiques liées au dessin, la peinture et le volume-installation. Sens est à entendre ici dans sa triple acception de sensitif, de direction et de signification. Qu'est ce qui touche nos sens, dans quel sens allons-nous, qu'est ce qui crée du sens? La plasticité signifie ici la capacité à modeler, transformer - autant la matière, la couleur, les formes et agencer l'objet dans l'espace - que le sens produit par cette opération. Cet ARC s'organise autour de moments de travail et de réflexion sur la mise en place d'un langage plastique mettant en jeu une possible pluralité de médiums. Ce langage pourra se développer à travers un vocabulaire et une grammaire propre à chacun et trouvera une résolution dans sa mise en espace notamment par des échanges et des débats avec le groupe. Accompagner les étudiants concernés à éprouver dans le travail les notions de mise en œuvre et de mise en espace constituant un ensemble indissociable et se questionner sur les différentes stratégies et dispositifs possibles, la notion d'in-situ, le rapport à l'architecture Développer le travail de chacun-e dans une perspective ouverte, en relation avec les pratiques et problématiques contemporaines, ainsi que ses capacités à écrire sur son travail. Pour cela, seront organisées des visites d'ateliers d'artistes et des rencontres avec eux-elles afin de favoriser, chez les étudiant-e-s, la prise de conscience d'un engagement artistique réel. Ces déplacements seront l'occasion de s'enrichir de la visite de villes, architectures, musées, exposition Des moments d'échanges et de questionnement auront lieu dans les ateliers des étudiant-e-s concerné-e-s devant le groupe. Des rencontres et projets avec des partenaires comme par exemple le Réseau peinture (delapeinture.org), l'École Nationale Supérieure d'Architecture de Montpellier (montpellier.archi.fr) et autres partenaires ponctuels seront favorisés, ainsi que la conception et la réalisation de projets d'exposition d'étudiant-e-s et de diplômé-e-s ou d'artistes invité-e-s lors des workshops.

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

Albers J., L'interaction des couleurs, Éditions Hazan, 2008.
Anastas R., *Allan Mc Cormick*, éditions les presses du réel, 2012.
Arcais (d') F. F., *Giotto*, éditions Citadelles & Mazenod, 1998.
Ardennes P., *Un art contextuel*, édition Flammarion, 2009.
Blistène B., *L'époque, la mode, la morale, la passion*, 1993, éditions Centre Pompidou, 1987.
Bouriaud N., *Esthétique relationnelle*, édition Les presses du réel, 1998.
Brayer M.-A., *Expose, revue d'esthétique et d'art contemporain, la maison 1 & 2*.
Buren D., *A force de descendre dans la rue, l'art peut-il enfin y monter?* édition Sens & Tonka, 2014.
Celant G., *Identité Italienne, l'art en Italie depuis 1959*, éditions Centre Pompidou, 1981.

Cohen J.-L., Le Corbusier, *Tout l'œuvre construit*, éditions Flammarion, 2018.
Conio G., *Constructivisme Russe tome 2*, éditions l'âge d'homme, 1990.
Collectif, *Frank Stella – A Retrospective*, éditions Yale University Press – Sip, 2015.
Collectif, Yves-Alain Bois, Alfred Pacquement, Jack Cowart, *Ellsworth Kelly, Les années françaises 1948-1954*, éditions RMN Réunion, 1992.
Collectif, Éric De Chasse, 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 Chasse, *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.
Collectif, Szeeman Harald, Hergott Fabrice, *Beuys*, éditions, Centre Pompidou, 1994.
Collectif, *Sol Lewitt*, édition, éditions, Centre Pompidou-Metz, 2012.
Collectif, *Art conceptuel, une perspective*, éditions, Musée d'Art Moderne, 1993.
Collectif, Daniel Buren, Michel Parmentier, Anne Baldessari, *Propos déliés*, éditeur Art edition, 1991.
Collectif, *Daniel Buren, Mot à mot*, édition La Martinière, 2002.
Collectif, Marcella Lista, Liz Kotz, Susan Rosenberg, Corinne Rondeau, *A different way to move*, éditions Carré d'art, Hatje cantz / Carré d'art – musée d'art contemporain, 2017.
Collectif, Wide White Space, Richter verlag, 1994.
Collectif, *Carl Andre, Sculpture as place 1958-2010*, éditions Dia, Yale, 2016.
Collectif, Mies Van der Rohe, *Montages, collages*, éditions Konning books, 2018.
Collectif, Jean Prouvé, *architecte des jours meilleurs*, éditions Phaidon, 2018.
Didi-Huberman G., *L'homme qui marchait dans la couleur*, éditions de minuit, 2001.
Droste M., *Bauhaus 1919-1933*, éditions Tachen, 2015.
Foster H., *Design et crime*, Les Prairies ordinaires, 2008.
Gintz C., *Regard sur l'art américain des années soixante*, éditions Territoires, 1979.
Godfrey T., *La peinture aujourd'hui*, édition Phaidon, 2010.
Graham D., *Ma position*, Le nouveau musée/ Les presses du réel, écrits d'artistes, 1992.
Huber T., *Mesdames et Messieurs, Conférences 1982-2010*, Éditions Mamco Genève, 2012.
Huber T. S., *la langue des losanges*, éditions Kerber art, 2008.
Judd D., *Écrits 1963-1990*, éditions Galerie Lelong, 1991.
Krauss R., *Passages. Une histoire de la sculpture de Rodin à Smithsonian*, édition Macula, 1997.
Lavrador J., *Qu'est ce que la peinture aujourd'hui*, Beaux arts éditions, 2008.
Lemoine S., *Mondrian et De Stijl*, édition Hazan, 2010.
Martin J.-H., *Architectones*, éditions Centre Pompidou.
Merleau-Ponty, *Phénoménologie de la perception*, éditions Gallimard, 1945.
Newman B., *selected writing and interviews*, éditions- University of California Press, 1992.
O'Doherty Br., *White Cube*, éditions jrp/ringier, 2008.
Pironneau A., *La peinture en France 1968 – 2000*, les années de crise, éditions archibooks, 2008.
Pleyne M., *la peinture contemporaine en question*, éditions le bleu du ciel, 2007.
Rowel M., *Qu'est ce que la sculpture Moderne ?* éditions Centre Pompidou, 1986.
Paris-Moscou, éditions Centre Pompidou, 1979.
Schmuk N., *Des maisons sur le sable, mouvement moderne et esprit Bauhaus à Tel Aviv*, édition de l'éclat, 2004.
Szeeman H., *Quand les attitudes deviennent formes*, édition Kunsthalle Bern, 1969.
Trémeau T., *Miquel Mont*, éditions Roma, 2005.
Wall J., *Kammerspiel de Dan Graham*, éditions Daled-Goldschmidt, 1988.
Weiner L., *Specific & general works*, Le nouveau musée/ Institut, 1993.

Perspectives professionnelles

1. Terrains et lieux

Les enjeux de la professionnalisation s'expriment dans toute une série de projets conduits avec de nombreux partenaires installés en région Occitanie et Sud. À partir de cas de figure variés, il s'agit pour les étudiant·e·s en année 3 et 4 de travailler *in situ*, à échelle 1 et, au-delà de l'acquisition ou du renforcement de leurs compétences, de se confronter à des cahiers des charges et à une opérationnalité professionnalisante, avec tous les types de questionnements qui y sont liés. En 2022-2023, les projets concerneront :

1. Le Papillon

Arnaud Vasseux

Contenus

Le Papillon est 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 étudiant·e·s et professionnel·le·s 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· 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 M., *Chorégrapheur l'exposition*, Presses du Réel, 2013
O'Doherty B., *Inside the White Cube, l'espace de la galerie et son idéologie*, JRP Ringier, Zürich, 2008.
Szeemann H., *Les grands entretiens d'Art Press*, 2013

2. Art, histoire et objets

Arnaud Vasseux

Objectifs

Le workshop vise à accompagner un groupe d'étudiant-e-s 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 étudiant-e-s. Années 3-4.

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 F., Moulène Jean-Luc, *Rolling Club*, Le plateau, Rhône-Alpes, 2015.

Szeemann H., *Écrire les expositions*, La lettre volée, 1996.

3. Conception de l'affiche des portes ouvertes

David Vallance et un-e invité-e

Workshop semaine du 10 octobre 2022

Les étudiant-e-s travailleront à des projets de communication pour les journées portes ouvertes de l'école. Un jury choisira une proposition qui sera ensuite déclinée par l'étudiant-e ou le groupe choisi-e. Les étudiant-e-s viendront avec une proposition de visuel dès le début de workshop, la forme de cette proposition est très ouverte (écrit, film, image, etc.).

4. Ici, d'ailleurs

Isabelle Simonou-Viallat, Augustin Pineau, Dror Endeweld, Jean-Claude Gagnieux.

Conçu à l'origine dans le cadre de l'Arc Sens Plastique, il s'agit d'un Projet ouvert de travail et d'expositions dans les Cévennes, au Vigan dans le château d'Assas, le grand temple et le petit temple à Aumessas dans la mairie et dans un lieu d'exposition nommé la Cure, à Aveze dans le temple et le jardin attenant.

Suite à plusieurs journées de travail sur place dans le courant de l'année, nous effectuerons une semaine de résidence afin de finaliser les projets et de préparer les expositions.

Ce projet est ouvert à un groupe de 9 à 12 étudiants qui seront sélectionnés en fonction de leur travaux.

Nous devons définir ensemble une problématique à partir d'une analyse des contextes dans lesquels les travaux vont se développer et être montrés.

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. Salon graphique

David Vallance

L'événement «Salon graphique» créé par le Cnap en 2014 prend la forme d'un grand atelier auquel graphistes et commanditaires sont invités à se rencontrer et à participer activement, cette journée s'adresse principalement aux commanditaires de design graphique (responsables de la communication d'institutions ou de sociétés privées), aux designers graphiques et, plus largement, à tous les professionnels qui mettent en œuvre des projets graphiques. Il leur est proposé de faire part de leurs réflexions, expériences et questionnements sur les différents sujets qui sont abordés afin d'instaurer un véritable dialogue constructif et de partager les expériences et les points de vues.

7. La Verrerie, pôle national du cirque

Jean-Claude Gagnieux

Les enjeux connexes seront divers, ils iront de la découverte et l'utilisation de l'outil Cirque (en tant que machine) à la perception des limites et enjeux de pratiques terminologiquement différenciées (performance / cirque / musique / écriture). De la conception d'un événement et sa mise en œuvre (écriture de plateau, mise en espace, mise en scène, scénographie, éclairage). Ces recherches donneront à terme les moyens de définir sa pratique en vue d'une orientation, (ou de participation) vers des scènes connexes, avec les pré-acquisitions des techniques liées à la scène vivante.

8. Travaux en cours

Dror Endeweld

À l'occasion des festivités qui célébreront les 30 ans du carré d'art au printemps 2023, l'éban proposera un choix d'œuvres dans l'espace urbain. Ces œuvres seront conçues et réalisées par des étudiant-e-s avec l'accompagnement de l'équipe pédagogique et l'assistance technique nécessaire à leur réalisation. Cette participation aura à cœur de contribuer à l'événement festif célébré tout en proposant une expérience professionnalisante exceptionnelle aux étudiant-e-s. Les œuvres seront disséminées dans l'écusson; au centre-ville de Nîmes. Elles présenteront un parcours qui aura comme point de départ la cour de l'hôtel de ville et qui évoluera vers plusieurs autres points de la ville.

Il nous importe que chaque démarche des projets sélectionnés soit marquée par sa propre singularité, qu'elle exprime son univers avec liberté. En même temps, nous favoriserons le fait que ces œuvres soient reliées entre elles par une thématique ou des préoccupations communes. Il sera demandé aux étudiant-e-s de concevoir leur projet à partir d'éléments précis.

Nous porterons un intérêt particulier à l'architecture: les œuvres seront inscrites dans des espaces spécifiques; elles tiendront compte de leur environnement immédiat pour s'en inspirer, le révéler ou le contredire.

Le dialogue, de l'œuvre avec le lieu, pourra s'établir aussi bien sur le plan plastique - formes, matières, couleurs, que sur le plan conceptuel: histoire, fonction du lieu, les problématiques comme publiques / privées, etc...

Un autre point de notre réflexion sera l'urbanisme singulier de la ville. La ville de Nîmes est dotée d'une histoire stratifiée, riche et exceptionnelle.

La ville est effectivement très marquée par la Romanité mais des réalisations classiques, modernes et contemporaines, tout à fait exemplaires et de renommée internationale, sont également inscrites dans son territoire.

Les œuvres qui composent la manifestation, Travaux en cours, tenteront de restituer cette dynamique de strates en véritables faits plastiques et visuels.

2. Stages

3 stages durant le parcours sont possibles :

1. le stage d'orientation (Licence):

- permet la découverte d'un secteur d'activité ou d'un métier
- a pour objectif de confirmer le choix d'orientation ou contribuer à la réorientation
- est d'une durée de 3 semaines maximum
- est obligatoire et se déroule en 2e ou 3e année. Il donne lieu à la rédaction d'un rapport de stage et à des crédits de semestre 6. Il n'y a pas de rattrapage possible.

2. le stage d'insertion professionnelle (Licence):

- doit être en lien avec la formation suivie et contribuer à l'élaboration du parcours choisi par l'étudiant-e
- il n'est pas obligatoire et se déroule en 3e année. Pas de minimum de durée.

3. le stage de Master:

- est d'une durée de 4 semaines minimum
- donne lieu à la rédaction d'un rapport de stage et à des crédits de passage en 5e année. Il n'y a pas de rattrapage possible.
- est obligatoire et se déroule en 4e année.

Suivi des 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 étudiant-e-s de 3e année (semestre 5) et 5e année (semestre 10) mise en place comme base pour des échanges/débats réunissant toute l'école. Les étudiant-e-s 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 enseignant-e-s 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 étudiant-e-s 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-e 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 enseignant-e-s référent-e-s choisi-e-s par l'étudiant-e.

3. Accompagnements techniques

.....

Multimédia / PAO (travail en atelier, entretiens individuels, suivi technique de projet)

Nicolas Grosmaire, assistant d'enseignement

.....

Objectifs

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

Contenu

En vue de la préparation au DNA et du DNSEP, 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-e. Pour les étudiant-e-s 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 étudiant-e-s 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.

4. Initiations techniques :

Affiche des portes ouvertes / Céramique / Moulage / Impression 3D / Optionnels

.....

Affiche des portes ouvertes

David Vallance et un-e invité-e

.....

Les étudiant-e-s travailleront à des projets de communication pour les journées portes ouvertes de l'école. Un jury choisira une proposition qui sera ensuite déclinée par l'étudiant-e ou le groupe choisi-e. Les étudiant-e-s viendront avec une proposition de visuel dès le début de workshop, la forme de cette proposition est très ouverte (écrit, film, image, etc.).

.....

Initiation à la céramique et au modelage

Safia Hijos

Toute l'année le vendredi matin

.....

La formation s'adresse aux étudiant-e-s de 3e année ainsi qu'aux étudiant-e-s de second cycle. Elle vise à élargir les connaissances et la pratique de la sculpture par la confrontation à une technique ancestrale qui reste une technique très présente dans le champ des arts contemporains. Depuis la fin des années 90 la céramique connaît un renouveau qui modifie notre perception du matériau autant que des processus de mises en œuvre.

La formation est dispensée par Safia Hijos, artiste et céramiste professionnelle, installée à Nîmes qui a déjà une expérience d'enseignement et une maîtrise d'une pluralité de techniques liées à la céramique (Master 2 - Céramique (2009 - 2014) + Ecole d'Arts Visuels - La Cambre, Bruxelles, Belgique).

Moulage

Cyril Planchand

Workshop

L'objectif est de former les étudiant·e·s 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).

Cyril Planchand a été technicien mouleur, restaurateur, formateur à E.P.C.C. C.E.R.P. Tautavel.

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

Biographies des enseignant·e·s

Jours de présence

Mathieu Kleyebe Abonnenc : Mardi et Mercredi

Annalisa Bertoni : Mardi et Mercredi

Jean-Marc Cerino : Jeudi et Vendredi

Dror Endeweld : Lundi et Mardi

Maïder Fortuné : Lundi-Jeudi 1 sem/2

Jean-Claude Gagnieux : Mardi et Mercredi 1 sem/2

Frédéric Gleyze (assistant d'enseignement) : Lundi, Mardi matin, Jeudi/Vendredi

Nicolas Grosmaire (assistant d'enseignement) : Lundi, Mercredi après-midi, Jeudi/Vendredi

Safia Hijos : Vendredi matin

Anna Kerekes : Mercredi et Jeudi

Sophie Lvoff : Lundi et Jeudi

Charles La Via : Lundi après-midi, Mardi matin, Vendredi

Augustin Pineau : Lundi et Mardi

Albert Ranieri : Mercredi et Jeudi

Isabelle Simonou-Viallat : Mardi et Jeudi

David Vallance : Mercredi et Jeudi

Arnaud Vasseux : Mercredi et Jeudi

Mathieu Kleyebe Abonnenc

Né en 1977 et originaire de la Guyane Française, Mathieu Kleyebe Abonnenc vit et travaille à Sète. À travers une démarche multiforme qui comprend les activités d'artiste, de chercheur, de commissaire d'exposition et de programmateur de films, Mathieu Kleyebe Abonnenc s'attache à explorer les zones négligées par l'histoire coloniale et post-coloniale.

L'absence, la hantise et la représentation de la violence sont autant de thèmes abordés dans le travail de l'artiste qui procède par extraction et excavation et œuvre à la réinscription, dans l'histoire collective, de personnalités et de matériaux culturels passés sous silence. Engageant souvent la collaboration d'acteurs issus de divers champs disciplinaires et incorporant la production de dessins, de films, de diaporamas et de dispositifs discursifs, la pratique de Mathieu Kleyebe Abonnenc se définit plus particulièrement en fonction d'une interrogation, d'un tissage d'affiliations et d'une réflexion sur le rôle des images dans la formation des identités.

Ses expositions personnelles récentes incluent *Maintenir la distance*, présentée par Guyane Art Factory, Cayenne, *Mefloquine Dreams*, présentée au MMK de Francfort, (2016); *Chimen Chyen*, présentée à la galerie Marcelle Alix, Paris (2015); *Songs For a Mad King*, présentée à la Kunsthalle de Bâle (2013); *Orphelins de Fanon* présentée à La Ferme du Buisson (2011-2012); *Foreword to Guns for Banta*, Gasworks, Londres, (2011). Expositions collectives récentes: *Hétéronomonde*, Miami; *Stories of Almost Everyone*, Hammer Museum, Los Angeles; (2018) *Jiwa*, Biennale de Jakarta, *The Conundrum of Imagination*, Leopold Museum, Vienna, *Los Multinaturalistas*, MAMM Medellin, (2017) *All the World's Futures*, Pavillon international de la 56ème Biennale de Venise, (2015); *Leiris&Co*, Centre Pompidou-Metz, (2015); *Seme Biennale de Berlin*, (2014); *Tierra de Nadie?*, Centro Cultural Montehermoso (2011); *Manifesta 8*, Murcia (2010). Pensionnaire de l'Académie de France à Rome - Villa Médicis en 2016-2017, il est représenté par la galerie Marcelle Alix, Paris.

Annalisa Bertoni

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

Jean-Marc Cerino

Après avoir développé un travail prenant en compte la représentation de personnes rencontrées dans diverses situations de vie, voire de désocialisation et renvoyées chacune à un même fond, à une même communauté, c'est en reprenant la technique de peinture sur verre qu'il fait aujourd'hui remonter des images d'archives. Des reprises afin de raccommoder, réparer, un non vu ou un peu vu, mais également réactiver, refaire vivre une partie de la puissance de ces documents et du regard de tous. Un travail où la recherche formelle ne se départit jamais des thèmes abordés, où ceux-ci ne sont jamais laissés orphelins d'une forme.

Jean-Marc Cerino expose régulièrement en France comme à l'étranger et est également co-fondateur de la revue De(s)génération et membre de son comité de rédaction.

En 2021 est paru « La Reprise et l'Éveil, Essai sur l'œuvre de Jean-Marc Cerino » aux Éditions Macula avec un texte de Jean-Christophe Bailly.

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·e 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.

Son travail a été présenté dans de nombreuses institutions en France et à l'étranger. Plusieurs œuvres ont été acquises par des collections publiques et privées. Elle a obtenu diverses bourses et résidences, Allocation de recherche du Cnap, Villa Kujoyama, Fondation du Japon, Villa Médicis à Rome. www.maider-fortune.fr

Jean-Claude Gagnieux

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

Deux types de performances, il développe.:

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

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

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

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

Frédéric Gleyze (assistant d'enseignement)

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

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

Formateur en nouvelles technologies dès 1998, il intègre l'ésban 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.

Safia Hijos

Diplômée de Master 2 en Céramique, ENSAV-La Cambre, Bruxelles. Après des études de droit et quelques années dans le conseil, Safia Hijos décide de se consacrer entièrement à la céramique et sort diplômée d'une école d'art bruxelloise en 2014. En 2019, elle reçoit le Grand Prix ex-aequo de la Biennale de Vallauris pour « Les Émeraudes du chaos », création qui donnera lieu à une installation d'envergure en 2021 au Centre d'Art et de Nature de Chaumont-sur-Loire.

Entre *Rococo* et *Pop culture*, sculptures et installations ne cessent de jouer avec l'histoire de la céramique. La composition et la mise en scène des pièces tissent un récit à la fois fantaisiste et coloré. S'attaquant au mur et même au plafond, la céramique s'inscrit alors puissamment dans l'espace.

Anna Kerekes

Anna Kerekes est curatrice, artiste et chercheuse. Née en 1986 en Hongrie, elle vit à Nîmes et travaille à Montpellier. Après avoir obtenu un master en commissariat d'exposition à l'Université de la Sorbonne-Paris IV, son intérêt pour la création artistique l'a conduite à poursuivre ses études au doctorat en études et pratiques arts à l'Université du Québec à Montréal, où elle s'est spécialisée en recherche-crédation.

Sa collaboration avec Jonas Mekas a transformé la manière dont elle associe les notions de la mémoire et de la vie quotidienne à travers des pratiques artistiques, en faisant de ces sujets le point central de son travail. À partir de la notion foucauldienne de «souci de soi et des autres», elle développe une démarche éthique de subjectivation en images en mouvement, son et écriture qui est à la fois artistique et politique. Depuis 2018, à l'invitation de Nicolas Bourriaud, elle est senior curator au MOCO. Montpellier Contemporain.

Sophie Lvoff

Sophie T. Lvoff est diplômée de New York University et Tulane University à la Nouvelle Orléans, et a participé à l'École du Magasin de Grenoble ainsi qu'au post-diplôme de l'École Nationale Supérieure des Beaux Arts de Lyon.

Sa pratique artistique oscille entre texte, son et photographie et se concentre sur la transmission d'idées décrivant le modernisme, le féminisme, la *institutional critique* et la vérité dans les narrations historiques, tout en se questionnant sur celle pouvant être transmise par un médium intrinsèquement déceptif mais démocratique tel que la photographie.

Charles La Via

Charles La Via (aka Dr C, Charlie, Antonio Viale, Carlos Pnagan...) se demande depuis longtemps sur quelle planète il est né. On lui répond toujours qu'il est né sur la Terre à Denver dans le Colorado le 6 avril 1965, a grandi dans le Michigan... pourtant il a du mal à le croire. Plongé dans la littérature française moderne et contemporaine et les arts lors d'un séjour de deux ans à Aix-en-Provence (1985-87), il a décidé de se réorienter vers des études de lettres modernes, faisant auparavant des études plutôt scientifiques (biologie, chimie). Dix ans plus tard en 1995 il a soutenu sa thèse de doctorat (*Ut Figura Poesis: Figuration as Knowledge in the Works of André Breton and Francis Ponge*) sous la direction de Sydney Lévy à l'Université de Californie Santa Barbara portant sur la figuration poétique chez Ponge et Breton. Il s'agit en particulier de montrer comment leur poésie constitue une réponse à la « crise du langage » au dix-neuvième siècle théorisée par Sartre, Barthes, Kristeva, Foucault, Derrida... C'est-à-dire, comment ces deux poètes créent de nouvelles connaissances du monde à travers l'écriture poétique afin de dépasser cette crise en créant de nouvelles formes et figures poétiques...

N'ayant pas eu la chance de trouver un poste universitaire lui permettant d'enseigner la poésie, Dr C a pris la décision de partir en France avec sa famille en août 1997 pour vivre au pays de la poésie. Avant l'ESBAN il a vécu de nombreuses années comme professeur universitaire nomade (École Nationale de la Photographie, universités de Montpellier, Aix-Marseille, Nîmes, École des Mines d'Alès, de Douai), formateur en entreprise (Itesoftware, EMA, Sakata, Tour du Valat) et traducteur (Tour du Valat, NE Scala, Dis-Voir ...) Il a continué également à cultiver son amour pour la poésie dans des rencontres organisées autour de la *poésie dans tous ses états*, d'abord dans son lieu dédié aux arts « Charlie's PLACE » (poésie, langues, arts, culture, échanges), 10 rue des Marchands à Nîmes, ensuite dans une librairie à Montpellier « Le Globe » et divers lieux à Nîmes (galerie « Chez moi, chez toi », Maison de Théâtre et Littératures à Haute Voix). Il est membre de la Society of Authors (Londres) et la Société de Lecteurs de Francis Ponge (<http://francisponge-slf.ens-lyon.fr/>). Il aime jardiner, participer aux débats d'idées dans des associations altermondialistes, faire du vélo, écrire, bricoler, penser, rêvasser...

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 parfois réalisés lors de voyages en Italie, Grèce Turquie, Espagne, Belgique, Allemagne, Maroc, États Unis...

Son travail explore la notion d'image et de mémoire en relation avec le langage dans une approche plus littorale que littéraire. Il a entre autres publié *Avoir la toupie dans l'oursin*, en collaboration avec Richard Khaitzine et Pierre Manuel aux éditions Méridianes; *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 la galerie du placard, Diem Perdidi (galeriedutableau.free.fr) et Triangle-France (trianglearts.org) à Marseille.

Depuis 2002, il enseigne à l'École Supérieure des Beaux-Arts de Nîmes le dessin et la peinture dans une perspective contemporaine et expérimentale, organise avec Isabelle Simonou-Viallat et Dror Endeweld les rencontres critiques des 3e et 5e année et l'Atelier de Recherche et Création Peinture *Sens plastique*.

www.augustinpineau.com

Albert Ranieri

Historien de l'art et universitaire de formation, Albert Ranieri 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. Il intervient aussi dans des écoles supérieures d'arts appliqués (Design graphique & Design d'espace) ainsi qu'à l'université populaire d'Uzès . Dans le cadre de son enseignement à l'ésban, de la Ire année au Master, 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 à été chargé de cours à l'université Montpellier 3 (Paul Valéry 1999/2020) 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) dont elle est diplômée. Elle est également diplômée en 1987 de l'Institut Supérieur de peinture Van Der Kelen logelain à Bruxelles. Elle a en 1989, 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. En 1992, elle a créé, avec l'artiste Alun Williams, l'Association «La Vigie-Art contemporain.», lieu d'exposition à Nîmes qu'elle a dirigé jusqu'en 2021 en axant les expositions sur le rapport de l'œuvre au lieu qui la reçoit, et, ponctuellement, des expériences hors les murs.

Elle enseigne la peinture. Elle aborde l'apprentissage de cette technique par une approche basée sur l'expérimentation tout en s'adaptant au travail de chacun-e pour l'accompagner dans ses préoccupations vers l'émergence d'une recherche personnelle.

Elle organise les Rencontres Critiques des étudiant-e-s de 3e et 5e année et accompagne également la réalisation de projets d'expositions de travaux d'étudiant-e-s de second cycle et de diplômé-e-s.

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 intervient l'ont conduit depuis une dizaine d'années à réaliser une série d'œuvres éphémères 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 (interventions et expositions de formats variés), il souhaite encourager l'expérimentation et la confrontation à des contextes multiples à l'intérieur comme en dehors de l'école. Il enseigne la sculpture comme une pratique poreuse aux autres disciplines et propose dès le premier cycle des ateliers transversaux.

www.documentsdartistes.org/vasseux

École supérieure des beaux-arts de Nîmes

10 Grand'Rue
30 000 Nîmes
Tél. 04 30 06 12 00
info@esba-nimes.fr
esba-nimes.fr

Ateliers édition et volume

56 rue des Amoureux
30 000 Nîmes

L'École supérieure des beaux-arts de Nîmes est un établissement public de coopération culturelle. Il bénéficie du soutien de la Ville de Nîmes et du Ministère de la Culture / DRAC Occitanie.

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