

ésban

École supérieure
des beaux-arts de Nîmes

Précis de cours

2023-2024

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

40 Année 2 – Semestres 3 et 4

42 Emploi du temps

46 Précis de cours

68 Année 3 – Semestres 5 et 6

70 Emploi du temps

72 Précis de cours

85 Cycle 2

Semestre 7 à 10 – 4e et 5e année

86 DNSEP option Art

88 Année 4 – Semestres 7 et 8

90 Emploi du temps

92 Année 5 – Semestres 9 et 10

93 Emploi du temps

94 UE : Initiation à la recherche,
suivi du mémoire, philosophie,
histoire des arts

100 UE : Projet plastique, prospective,
méthodologie, production

Atelier Recherche Création

105 UE Langue étrangère

108 DNSEP Art Parcours

Écritures expérimentales

110 Année 4 – Semestres 7 et 8

112 Emploi du temps

114 Année 5 – Semestres 9 et 10

115 Emploi du temps

116 UE : Initiation à la recherche,
suivi du mémoire, philosophie,
histoire des arts

120 UE : Projet plastique, prospective,
méthodologie, production

Atelier Recherche Création

122 UE Langue étrangère

124 Rencontres professionnelles

126 Perspectives professionnelles

134 Débats

138 Suivi de projets personnels

142 Biographies des enseignant·es

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

Calendrier de l'année 2023-2024

Semestre 1									
septembre 2023					octobre 2023				
1	1	V			2	1	D		
	2	S				2	L		
	3	D				3	M		
	4	L				4	M		
	5	M				5	J		
	6	M				6	V		
	7	J				7	S		
	8	V				8	D		
	9	S				9	L		
	10	D				10	M		
2	11	L			3	11	M		
	12	M				12	J		
	13	M				13	V		
	14	J				14	S		
	15	V				15	D		
	16	S				16	L		
	17	D				17	M		
	18	L				18	M		
3	19	M			4	19	J		
	20	M	Rentrée à l'ésban			20	V		
	21	J				21	S		
	22	V				22	D		
	23	S				23	L		
	24	D				24	M		
	25	L				25	M		
	26	M				26	J		
4	27	M			5	27	V		
	28	J				28	S		
	29	V				29	D		
	30	S				30	L		
						31	M		

Semestre 1									
novembre 2023					décembre 2023				
Vacances	1	M	Férié		8	1	V		
	2	J				2	S		
	3	V				3	D		
	4	S				4	L		
	5	D				5	M		
6	6	L			9	6	M		
	7	M				7	J		
	8	M				8	V		
	9	J				9	S		
	10	V				10	D		
	11	S	Férié		10	11	L		
	12	D				12	M		
	13	L				13	M		
	14	M				14	J		
	15	M				15	V		
	16	J			11	16	S		
	17	V				17	D		
	18	S				18	L		
	19	D				19	M		
	20	L				20	M		
7	21	M			11	21	J		
	22	M				22	V		
	23	J				23	S		
	24	V				24	D		
	25	S				25	L		
8	26	D			Vacances	26	M		
	27	L				27	M		
	28	M				28	J		
	29	M				29	V		
	30	J				30	S		
						31	D		

Semestres 1 / 2				Semestre 2				
janvier 2023				février 2024				
	1	L			1	J		
	2	M			2	V		
	3	M			3	S	Journée Portes Ouvertes	
	4	J			4	D		
	5	V			2	7	L	Bilan 5
	6	S				6	M	
	7	D				7	M	
8	L	Bilan 3	8	J				
9	M		9	V				
10	M		10	S				
11	J		11	D				
12	V			Vacances	12	L		
13	S		13		M			
14	D		14		M			
	15	L	Bilan 4		15	J		
	16	M			16	V		
	17	M			17	S		
	18	J		18	D			
	19	V			Vacances	19	L	École Ouverte
	20	S	Bilan 2	20		M		
	21	D		21		M		
12	22	L				22	J	
	23	M		Restitutions Évaluations		23	V	
	24	M				24	S	
	25	J	25		D			
	26	V		3	26	L		
	27	S			27	M		
	28	D			28	M		
1	29	L	Semestre 2					
	30	M						
	31	M						

===== Bilan

Semestre 2									
mars 2024					avril 2024				
3	1	V			8	1	L	Férié	
	2	S				2	M		
	3	D				3	M		
4	4	L				4	J		
	5	M				5	V		
	6	M				6	S		
	7	J				7	D		
	8	V			8	L			
	9	S			9	M			
	10	D			10	M			
5	11	L			Vacances	11	J		
	12	M				12	V		
	13	M				13	S		
	14	J				14	D		
	15	V				15	L	École Ouverte	
	16	S				16	M		
	17	D				17	M		
6	18	L	Soutenances mémoires		Vacances	18	J		
	19	M				19	V		
	20	M				20	S		
	21	J				21	D		
	22	V				22	L		
	23	S				23	M		
	24	D				24	M		
7	25	L			9	25	J		
	26	M				26	V		
	27	M				27	S		
	28	J				28	D		
	29	V			10	29	L		
	30	S				30	M		
	31	D							

Visite de l'exposition de Gerard & Kelly, avec les artistes, à Carré d'Art - musée d'art contemporain, mars 2023.
© Cécile Martinez

Cycle 1

Cycle 1

Semestre 1 à 6

De la 1ère à la 3e année

Le cycle 1 comprend 6 semestres et se caractérise par l'apprentissage de nombreuses disciplines selon un emploi du temps hebdomadaire et l'émergence progressive d'un travail personnel.

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

Dès la 1ère 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 invités.

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 chacune des enseignantes 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 la coordinateur·ice et le Bureau d'Insertion et d'Orientation Professionnelle.

Des visites d'exposition et de lieux de diffusion sont programmées avec les enseignant·es. 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·es.

Les Ateliers Recherche Création sont menés par une équipe d'enseignant·es autour d'une thématique commune. Ils comprennent l'organisation de workshops avec des artistes invités,

des conférences, des ateliers techniques, des visites d'ateliers et d'expositions...

À l'issue du DNA, l'étudiant·e peut candidater au DNSEP de l'ésban ainsi qu'à ceux des autres écoles d'art, poursuivre ses études dans d'autres établissements selon leurs conditions d'admission, ou encore entreprendre une activité professionnelle si l'étudiant·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 invités, conférences d'histoire de l'art, visites d'expositions, rencontres avec des artistes et des professionnel·les 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 une artiste-intervenant·e à l'invitation d'une 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·es.

Certaines actions s'inscrivent dans la recherche (séminaire 4e et 5e années), d'autres concernent la professionnalisation des étudiant·es 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, corps et objets	A. Pineau	24h	1
Dossier méthodologie et synthèse			1
Approche des champs performatifs et sonores	J.-C. Gagnieux	24h	2
You press the button	S. Lvoff	24h	2
Du plan au volume, du volume à l'espace	D. Endeweld	24h	2
Peinture et analyse	I. Simonou-Viallat	24h	2
Film is...	M. Fortuné	24h	2
Archives utopiques	M.K. Abonnenc	24h	2
WS Techniques de l'édition	D. Vallance	24h	2
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	4
La question de l'image	J-M. Cerino	24h	2
Introduction à l'art contemporain 1	A. Kerekes	24h	2
Initiation à la recherche documentaire	M. Borios	20h	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, citation et détournement/ Dossier méthodologie et synthèse	A. Pineau	35h	2
Quelque chose se passe (praxis)	J-C. Gagnieux	24h	2
La photographie au pluriel	S. Lvoff	24h	2
Sculpture et processus	A. Vasseux	24h	2
Écritures éditoriales	D. Vallance	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	4
L'image en question	J-M. Cerino	24h	2
Faire des choses avec des mots	A. Bertoni	24h	2
BILAN DU TRAVAIL PLASTIQUE ET THÉORIQUE			4
	Jury de bilan		

Année 1 :
accès aux
bibliographies
des cours
→

Emploi du temps – Semestre 1

Fondamentaux

MATIN

Date	Horaires		Salle
Lundi	9h-13h	Le dessin et l'objet A. Pineau	B13
Mardi	9h-11h	Introduction à l'art contemporain 1 A. Kerekes	Salle de conférence
	11h-13h	Archives utopiques M. K. Abonnenc	Ateliers 1
Mercredi	9h-13h	L'art en Europe au XIX ^e siècle A. Ranieri	Salle de conférence
Jeudi	9h-13h Groupe 1	Peinture et analyses I. Simonou-Viallat	Espace création
Vendredi	9h-12h ½ groupes	Art, Poetry, Etc. 1 C. La Via	A21

APRÈS-MIDI

Date	Horaires		Salle
Lundi	14h-18h Groupe 1	Techniques Vidéo F. Gleyze	A24/25
	Groupe 2	Volume D. Endeweld	Espace création
Mardi	14h-18h Sem. impaires	Approche des champs performatifs et sonores J.-C. Gagnieux	Salle de conférences
	14h-18h Sem. paires	Atelier recherche documentaire M. Borios	Bibliothèque
Mercredi	14h-18h 1 sem./2	You press the button S. Lvoff <i>Film is...</i> M. Fortuné	Labo + A23
Jeudi	14h-18h ½ groupes	Images numériques N. Grosmaire	A24/25
Vendredi	14h-17h 1 sem./2	La question de l'image J.-M. Cerino	Salle de conférences

Emploi du temps – Semestre 2

Ouvertures

MATIN

Date	Horaires		Salle
Lundi	9h-13h Groupe 1	Le dessin et l'objet A. Pineau	B13
	9h-13h Groupe 2	Sculpture et processus A. Vasseux	Espace création
Mardi	9h-13h 1 sem./ 2	Faire des choses avec des mots A. Bertoni	A21
Mercredi	9h-13h	L'art en Europe au XIX ^e siècle A. Ranieri	Salle de conférences
Jeudi	9h-13h Groupe 1	Écritures éditoriales D. Vallance	Espace création
Vendredi	9h-12h ½ gr.	Art, Poetry, Etc.1 C. La Via	A21

APRÈS-MIDI

Date	Horaires		Salle
Lundi	14h-18h Groupe 1	Techniques vidéo F. Gleyze	A24/25
	Groupe 2	Dossier méthodologie et synthèse A. Pineau	B13
Mardi	14h-18h Sem paires alter	Quelque chose se passe (praxis) J.-C. Gagnieux	Salle de conférences
Mercredi	14h-18h	La photographie au pluriel S. Lvoff	Labo + A23
Jeudi	14h-18h ½ gr.	Images numériques N. Grosmaire	A24/25
Vendredi	14h-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·es 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·es 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 Rayssé : Rétrospective*. Paris : Jeu de Paume, 1992. Collectif.

Raoul Hausmann : Musée d'art moderne de Saint-Étienne, 10 mai-17 juillet 1994 ; Musée départemental de Rochechouart, 15 novembre-30 décembre 1994. Saint-Étienne : 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 Sofia, 1996.

Semestre 2 : Le dessin et l'espace

Mangion È., *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., *Dessain 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*. Paris : Société du salon du dessin : l'Échelle de Jacob, 2008.

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 «.komboloi.» 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'acoulogie*, Paris, Armand Colin, 2010.

Vidéothèque

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.
Briset 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 : La photographie au pluriel

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|Éditions, 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 appelés à réaliser des collages, des montages, maquettes et reliefs. En parallèle, il leur est demandé d'effectuer des dossiers sur ces sujets. Le réel et la représentation dans la sculpture moderne. L'analyse des expériences des avant-gardes, constructiviste, suprématiste, les Architectones de K. Malevitch, le Bauhaus, l'Unisme, plus particulièrement les œuvres de K. Kobra, J. Arp, C. Brancusi, K. Schwitters, A. Calder dans le domaine de la sculpture et expériences spatiales. Utiliser le savoir technique acquis pour réaliser des volumes. Articuler les différents composants plastiques de la sculpture : la sculpture et son socle, la matière, le plein et le vide, le négatif et le positif, la symétrie et l'équilibre asymétrique, la composition spatiale. Expérimenter l'accrochage au mur et la disposition dans un espace donné.

Critères et modalités d'évaluation

Qualité des réalisations et des dossiers théoriques. Contrôle continu, accrochage de fin de semestre et dossier écrit.

Indications bibliographiques, filmographiques, webographiques

Bailly 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.
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., Kobra 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 1 : « Film is... »

Maïder Fortuné

Objectifs

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

Contenu

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

Critères et modalités d'évaluation

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

Indications bibliographiques, filmographiques, webographiques

Filmographie

Le portrait Andy Warhol Screen Tests.; Jonas Mekas Lost lost lost, Walden.; Alain Della Negra Neighborhood.; Valérie Mréjen.; Albert et David Mayles Grey Garden.; Alain Cavalier Portraits.; Douglas Gordon, Philippe Parreno Zidane.; Antoine Boutet Le plein pays; Clarisse Hahn Kurdish lover.; Abbas Kiarostami Ten.; Gus Van Sant Last Days.; Jean Rouch Moi un noir. Le lieu Gus Van Sant Gerry.; Sharunas Bartas Corridor.; Claire Simon Récréations.; Chantal Ackerman Letters from New York, Hotel Monterey.; Guy Maddin My Winnipeg.; Dominique Gonzales-Foerster Parc Central.; Jean Daniel Pollet Bassae.

Bibliographie sélective

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

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·e 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 références 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·es 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, *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 : Archives utopiques

Mathieu Kleyebe Abonnenc

Objectifs

L'objectif de ces séances est de créer un espace hospitalier et confortable, où nous pourrions articuler dans un même temps recherches théoriques, historiques, et productions et expérimentations plastiques, en les pensant dans un mouvement d'aller-retour constant.

Contenus

Le projet de ces séances sera de parcourir les grands mouvements artistiques, esthétiques, politiques et spirituels — de la fin du 19e siècle jusqu'au dernier tiers du 20e siècle — en s'arrêtant plus particulièrement sur les histoires marginalisées, silencieuses et finalement exclues du récit canonique de la modernité occidentale. Nous suivrons pour cela la proposition de la sociologue américaine Avery Gordon alors qu'elle s'emploie à imaginer une histoire intellectuelle des «radicaux, fugitives, déserteuses, hérétiques, abolitionniste et rêveuses.» Un projet qui l'amène à construire une archive sous la forme d'un livre, *The Hawthorn Archives*, qui prendrait pour lointain modèle des objet littéraires courants aux 16e et 17e siècles comme l'Intrepidi, l'Oscuri ou le Dissonanti, et dont le but ne serait pas tant d'organiser un enseignement à propos d'une question, d'un mouvement ou d'une personne, mais plutôt «de proposer un environnement hospitalier et confortable pour la pensée, la discussion, l'écriture, la peinture, le dessin, l'expérimentation, l'invention, l'amitié et la conspiration politique.»

Évaluation

L'évaluation se fera sur la présence et la participation durant les séances, ainsi que sur l'implication active et impliquée dans les recherches et dans l'élaboration des formes.

Un rendu écrit et plastique sera travaillé de manière collective (par groupe de trois) tout au long du semestre dont la qualité fera l'objet d'une évaluation.

Fréquence

Les séances auront lieu un mardi sur deux de 11h à 13h en groupe complet le premier semestre.

Bibliographie

Isabelle Alfonsi, *Pour une esthétique de l'émancipation. Construire les lignées d'un art queer*, éditions B42.
Hakim Bey, *Zone Autonome Temporaire*, éditions de l'éclat, 1997.
Luis Camnitzer, *Conceptualism in Latin American Art. Didactics of Liberation*, University of Texas Press, 2007.
Kodwo Eshun, *Dan Graham. Rock my religion*, Afterall, 2012.
Kodwo Eshun, *Plus Brillant que le soleil. Aventure en fiction sonore*, Philharmonie de Paris, 2023.
Avery Gordon, *The Hawthorne Archive. Letters from the utopian margins*, Fordham university press, 2018.
Dan Graham, *Rock my religion*,
Alice Kiner, *La nuit des béguines*, éditions Liana Lévi, 2018
Elisabeth Lebovici, *Ce que le Sida m'a fait. Art et activisme à la fin du xxe siècle*. JRP éditions, 2017.
Lucy Lippard, *Six Years. The dematerialization of the art objects, 1966-1972*, University of California Press, 1997.
Audre Lorde, *Sister Outsider: Essais et propos sur la poésie, l'érotisme, le racisme, le sexisme...*, Mamamelis, 2018.
Fred Moten et Stefano Harney, *Les sous-communs, planification fugitive et étude noire*, éditions Brook, 2022.
Kirkpatrick Sale, *La révolte luddite : briseurs de machines à l'ère de l'industrialisation*,
L'échappée, « Dans le feu de l'action »,
Monique Wittig, *les Guerrillères*, Les éditions de minuit, 1969.
Elvan Zabunyan, *Black is a color. Une histoire de l'art africain-américain*, éditions Dis voir, 2004.

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 certaines enseignantes : 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 1, 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, Perrousseaux, 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., Negroponte N., Jean S. Maeda @ *media, 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.
Perrousseaux Y., *Manuel de typographie française élémentaire*. Reillanne, Atelier Perrousseaux, 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 d'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'esban 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'esban, 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 continue...

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

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

Greenblatt S., *Quattrocento*, Champs, Flammarion, 2013.

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.

Laneyrie-Dagen Nadège, *L'invention de la nature*, Flammarion, 2010.

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.

Clark K., *L'art du paysage*, Arlea, 2010.

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.

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

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

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 une 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·es 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

Cette première introduction à l'art contemporain est conçue comme une exploration de proche en proche des liens qui réunissent les artistes à partir des années 1960 jusqu'à aujourd'hui. Pour imaginer une nouvelle lecture des pratiques artistiques, les relations sont mises au cœur du cheminement. Partant des correspondances des artistes : 1) l'ordre chronologique de l'histoire de l'art est bouleversé par des histoires transgénérationnelles fondées sur la transmission ; 2) l'unité géographique des résidences d'artistes est transgressée pour redessiner une carte des rencontres et des échanges et finalement 3) la lecture thématique de la discipline est laissée de côté afin de libérer la place pour les histoires d'affinités. Parce que le personnel est politique, j'ai choisi le prisme des relations solidaires pour célébrer ensemble des alliances artistiques.

L'objectif du cours est de situer les acteurs qui ont marqué les arts visuels au cours de la deuxième moitié du XXe siècle jusqu'à aujourd'hui. Nous interrogeons les liens entre les arts et le climat intellectuel, social et politique de cette période. Nous analyserons des pratiques artistiques à partir de thématiques spécifiques à leur contexte de production. Finalement, notre but est de comprendre le réseau souterrain d'affinités parmi les artistes et leurs proches (commissaires, collectionneurs, etc).

L'évaluation des étudiant·es est fondée sur leur implication et sur leur travail en petite équipe pour identifier et aborder des sujets polémiques en art contemporain. À chaque début de cours un groupe expose (en 15 minutes) des éléments structurés avec une question centrale identifiée afin de susciter un débat dans l'ensemble de la classe

(15 minutes de plus). Ces exposés permettent aux étudiant·es de développer et mettre en œuvre un vocabulaire artistique et culturel afin de pouvoir décrire et analyser des créations artistiques, identifier en quoi elles posent question (au niveau éthique, politique, économique, esthétique, etc). La lecture et la compréhension des textes critiques liés au monde de l'art sont couplées avec la transformation des opinions en construction d'argumentaire au sein du débat.

Bibliographie

Giorgio Agamben (2008), *Qu'est-ce que le contemporain ?* Paris : Rivages.
Marie-Laure Bernadac (2019), *Louis Bourgeois. Femme-couteau*, Paris : Flammarion.
Laurent Cauwet (2017), *La domestication de l'art. Politique et mécénat*, La Fabrique.
Annie Cohen-Solal (2009), *Léo Castelli et les siens*, Paris : Gallimard.
« Nicole Eisenman », dans *L'Incrovable*, numéro 3, 2019.
Charles Harrison et Paul Wood (dir.) (1997), *Art en théorie 1900-1990. Une anthologie*, Paris : Hazan.
Eleanor Heartney (dir.) (2013), *Art & Aujourd'hui*, Paris : Phaidon.
The Guerrilla Girls (1998), *Beside Companion to the History of Western Art*, Penguin Books.
Bob Nickas (2008), *Theft is Vision*, Les Presses du Réel et JRP|Ringier.
Catherine Quéloz (dir.) (2008), *Yvonne Rainer, Une femme qui... – Ecrits, entretiens, essais critiques*, Les Presses du réel et JRP|Ringier.
Estelle Zhong Mengual et Baptiste Morizot (2018), *Esthétique de la rencontre. L'énigme de l'art contemporain*, Paris : Seuil.

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'appropriier les ressources mises à disposition 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>Peinture, couleurs, série</i>	I. Simonou-Viallat	24h	2
Session <i>A guest + a host = a ghost Les mots, les choses, les images.</i>	A. Pineau et D. Endeweld	48h	3
Session <i>Écriture et poésie</i>	Invité·e A. Bertoni	24h	2
Session <i>Espace et lieu</i>	A. Vasseux et M.K.	48h	3
Session <i>Son, geste, parole, du performatif</i>	Abonnenc	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
Session <i>L'être et/est/hait son intérieur</i>	D. Vallance, J.-M. Cerino		2
BILAN DU TRAVAIL PLASTIQUE ET THÉORIQUE			4

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	96h	7
• <i>Filmer</i>	J.-C. Gagnieux		
• <i>Son-Performance / Le corps de l'artiste et ses outils</i>	F. Gleyze		
• <i>Pratique de la vidéo</i>			
Studio Photographie–Images numériques–Édition	S. Lvoff	96h	7
• <i>Échelle 1, l'image à l'épreuve</i>	N. Grosmaire		
	D. Vallance		
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
Initiation à la recherche personnelle	J.-M. Cerino		4
BILAN DU TRAVAIL PLASTIQUE ET THÉORIQUE			4

Emploi du temps – Semestre 3

MATIN

Date	Horaires		Salle
Lundi	9h-13h	SESSION	
Mardi	9h-12h 1/2 gr.	Art, Poetry, Etc. 2 C. La Via	A21
Mercredi	9h-13h	SESSION	
Jeudi	9h-13h 1/2 gr.	Ateliers Vidéo F. Gleyze	A24/A25
	9h-13h 1/2 gr.	Images numériques N. Grosmaire	A24/A25
Vendredi	9h-13h	SESSION	

APRÈS-MIDI

Date	Horaires		Salle
Lundi	14h-18h	SESSION	
Mardi	14h-18h	SESSION	
Mercredi	14h-18h	SESSION	
Jeudi	14h-18h	Aspects des avant-gardes européennes, 1900-1930 A. Ranieri	Salle de conférences
	16h-18h	Ma langue est poétique A. Bertoni	A21
Vendredi	14h-18h	SESSION	

SESSIONS

Semaines des 2 et 9 octobre
A guest+a host = a ghost.
Les mots, les choses, les images

Semaine du 16 octobre
Édition

Semaine du 23 octobre
Filmer la nuit

Semaine du 6 novembre
Son, geste, parole du performatif

Semaine du 20 novembre
Espace et lieu 1

Semaine du 27 novembre
Espace et lieu 2

Emploi du temps – Semestre 4

MATIN

Date	Horaires	Salle
Mardi	9h-12h 1/2 gr.	Art, Poetry, Etc. 2 C. La Via
Mercredi	9h-13h	Studio Photos-Images numériques-Édition <i>Échelle 1, l'image à l'épreuve</i> S. Lvoff
Jeudi	9-11h	Espèces d'espaces A. Ranieri
	11h-13h	Introduction à l'art contemporain 2 A. Kerekes
Vendredi	9h-13h	Studio Vidéo-Son-Performance F. Gleyze

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	14h-18h	Studio Vidéo-Son-Performance <i>Filmer</i> M. Fortuné
Mardi	14h-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
Mercredi	14h-18h	Studio Photos-Images numériques-Édition <i>Échelle 1, l'image à l'épreuve</i> D. Vallance
	14h-18h	Studio Vidéo-Son-Performance <i>Son - Performance / Le corps de l'artiste et ses outils</i> J.-C. Gagnieux
Jeudi	14h-18h	Initiation à la recherche J.-M. Cerino
Vendredi	14h-18h	Studio Vidéo-Son-Performance <i>Pratique de la vidéo</i> F. Gleyze
	14h-18h	Studio Photos-Images numériques-Édition 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·es. 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., *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., *Littrature*, (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 Baquité, Joan Brossa, Harald Kingelholler, Raymond Hains, Jacques Villeglé, François Dufrène.

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, Hantaï, 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

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 ure invité

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*, Lanskine, 2018; *Caméra*, P.O.L., 2015; *Décembre m'a cigué*, 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.

Indications 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, des noceurs, mais aussi des travailleurs 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

Delpoux 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 voir, une anthropologie des voir*, 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=VSnIDlwhP9Y>
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=4ybvyj_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 cinématographe*, 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·es seront amenés 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 1 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·es 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·es 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·es. 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°II, 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, JRP|Ringier, 2007.

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

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. Elle devra travailler en ouverture à partir des zones de confort en opérant des choix qu'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 Phaïdon.
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 la professeure 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·es réalise des documentaires vidéos autour de l'événement : interview des artistes et commissaires d'exposition, vues des salles... Cette production audiovisuelle, véritable archive de l'événement, 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·es 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 la responsable pédagogique référent·e 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·e responsable).

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 étudiant·es 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

À 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

Martin Hewings. *Advanced English Grammar*.
Raymond Murphy. *Essential English Grammar, English Grammar in Use*.
David Antin. *What it Means to be Avant-Guard. Black Poets*.
André Breton. Œuvres complètes. Paris: Gallimard.
Emily Dickinson. Michel de Montaigne. *Essais. Moma Highlights*. Hettie Jones. Ron Padgett. *Handbook of Poetic Forms*. Fernando Pessoa. Sylvia Plath. Francis Ponge. Œuvres complètes. Paris: Gallimard. Henri David Thoreau. *Journal*. Anne Waldmann. 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 tapin² - 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 L., *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 neutres, type *white cube*, permet d’éclairer les enjeux politiques et socio-économiques du monde de l’art contemporain. Lire le contexte d’origine de l’émergence de l’œuvre et situer les pratiques est devenue désormais une exigence grâce aux théories féministes, queers, postcoloniales et postsocialistes. Nous nous interrogeons sur 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’à aujourd’hui. Nous cherchons 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.

Ce cours théorique propose donc une réflexion sur les pratiques artistiques contemporaines et actuelles qui prennent les institutions artistiques et les espaces de diffusion de l’art comme sujets, matériaux ou cadres pour la création : les différentes formes de critique institutionnelle, les institutions inventées par les artistes, le phénomène de l’artiste commissaire, les interventions *in situ* dans les espaces muséaux, dans les expositions thématiques ou dans les grands événements (biennales, triennales...), les dispositifs de présentation des œuvres, ainsi que l’insertion dans les publications spécialisées et la production de livres d’artiste. L’analyse de pratiques singulières et la réflexion sur les enjeux de l’art dans les espaces publics est également visée.

La participation au cours, aux discussions et aux rencontres avec des artistes, ainsi que la proposition pour le travail écrit et le travail écrit lui-même sont évalués. L’objectif général est d’être en mesure de poser un regard critique sur les conditions d’exposition et le contexte institutionnel. Les objectifs spécifiques sont l’analyse des approches qui sont rattachées au mouvement de la critique institutionnelle, l’examen des modes de travail des artistes dans leurs rapports au contexte actuel d’exposition de l’art, la connaissance des enjeux qui caractérisent le débat entourant la figure du commissaire et finalement la découverte de certaines institutions françaises qui offrent aux artistes la possibilité de travailler à partir de leurs archives et collections.

Bibliographique

AA. Bronson. (dir.). (1983). *Museums by artists*. Toronto: Art Métropole.
Brian O’Doherty (2008). *White Cube. L’espace de la galerie et de son idéologie*. Paris et Zurich: La Maison rouge et JRP | Ringier.
J. C. Welchman (dir.) (2006), *Institutional Critique and After*. Symposia Southern California Consortium of Art Schools [SoCCAS], vol II, Zurich: JPR | Ringier.
Jérôme Glickenstein (2013), *L’art contemporain entre les lignes, textes et sous-textes de médiation*, PUF.
Anne Marquez, *Godard, le dos au musée - histoire d’une exposition*, Les Presses du réel.
Françoise Vergès (2023), *Programme de désordre absolu. Décoloniser le musée*, La Fabrique.
Barbara Vanderlinden, Elena Filipovic (dir) (2005), *The Manifesta Decade. Debates on Contemporary Art Exhibitions and Biennials in Post-Wall Europe*, MIT Press.
Ruangrup (dir.) (2022), *documenta fifteen Handbook*, Hatje Cantz.

UE : Recherches et expérimentations personnelles

Semestre 3 : *L'être et/est/hait son intérieur*

Jean-Marc Cerino et David Vallance

Objectif

À partir d'un axe partagé par toutes, élaborer une recherche et des expérimentations personnelles avant une confrontation collective.

Contenu

En prenant comme point des archives communes, réaliser une recherche personnelle (sans restriction de médium) et expérimenter la mise en espace de celle-ci. La session sera ponctuée de rendez-vous individuels et de moments collectifs de présentation des projets.

Critères d'évaluation

Assiduité et engagement, qualité visuelle et plastique des propositions.

Semestre 4 : Initiation à la recherche personnelle

Jean-Marc Cerino

Objectifs

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

Contenu

Lors d'une présentation orale individuelle, chaque étudiant·e est amené·e à développer les amorces d'un projet personnel. L'énonciation de celui-ci, l'analyse des travaux et la capacité critique de chacune sont convoquées.

Critères et modalités d'évaluation

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

Indications bibliographiques, filmographiques, webographiques

Afin de rester en phase avec chaque projet, une bibliographie individuelle est proposée aux étudiant·e-s.

3

Année 3 – Semestres 5 et 6

Coordination : Anna Kerekes (mardi) et Sophie Lvoff (jeudi)

Semestre 5	Enseignant·e·s	Volume horaire	ECTS
UE MÉTHODOLOGIE, TECHNIQUES ET MISES EN ŒUVRE			12
ARC	Responsable ARC	1 ARC	10
<i>Fragments du bord du monde</i>	J.-M. Cerino et D. Vallance	au	
<i>EF+</i>	A. Bertoni et M. Fortuné	choix	
<i>Sens plastique</i>	D. Endeweld, A. Pineau	= 48h	
<i>Espace commun</i>	et I. Simonou-Viallat		
	A.Vasseux et		
	M.K. Abonnenc		
Rencontres critiques	I. Simonou-Viallat /		2
	A. Pineau		
UE HISTOIRE, THÉORIE DES ARTS ET LANGUE ÉTRANGÈRE			8
Art, Poetry, Etc. 3	C. La Via	24h	2
Symptômes. Principes	A. Kerekes	24h	3
de co-création et initiatives			
d'un «faire-monde différent»			
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	Jury de bilan		4
ET THÉORIQUE			

Semestre 6	Enseignant·e·s	Volume horaire	ECTS
UE MÉTHODOLOGIE, TECHNIQUES ET MISES EN ŒUVRE			4
ARC	Responsable ARC	1 ARC	4
<i>Fragments du bord du monde</i>	J.-M. Cerino et D. Vallance	au choix	
<i>EF+</i>	A. Bertoni et M. Fortuné	= 24h	
<i>Sens plastique</i>	D. Endeweld, A. Pineau		
<i>Espace commun</i>	et I. Simonou-Viallat		
	A.Vasseux et		
	M.K. Abonnenc		
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 –		1
	Coordinateur·rice		
PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES			
Terrains et lieux	Responsable projet		1
(1 projet au choix)			
STAGE	Tuteur·rice de stages		2
DIPLÔME	Jury de diplôme		15

Année 3 :
accès aux
bibliographies
des cours
(hors ARC) →

Emploi du temps – Semestre 5

MATIN

Date	Horaires		Salle
Mardi	9h-13h	ARC EF+ M. Fortuné, A. Bertoni et S. Lvoff ARC Sens plastique I. Simonou-Viallat, A. Pineau, D. Endeweld	
Jeudi	9h-11h	Introduction à l'art contemporain 3 A. Kerekes	Salle de conférences
	11h-13h	Art et architecture A. Ranieri	Salle de conférences
Vendredi	9h-13h	Céramique (<i>option</i>) S. Hijos	Espace création

APRÈS-MIDI

Date	Horaires		Salle
Lundi	14h-18h	ARC Espace commun Dans la chambre d'écho M.K. Abonnenc	
Mardi	14h-17h	Art, Poetry, Etc. 3 C. La Via	A21
Jeudi	14h-18h	ARC Fragments du bord du monde J-M. Cerino et D. Vallance	

Emploi du temps – Semestre 6

MATIN

Date	Horaires		Salle
Mardi	9h-13h	ARC EF+ M. Fortuné, A. Bertoni et S. Lvoff ARC Sens plastique I. Simonou-Viallat, A. Pineau, D. Endeweld	
Jeudi	9h-11h	Pensée à l'œuvre A. Bertoni	A21
	11h-13h	L'idée de nature dans l'art A. Ranieri	Salle de conférences
Vendredi	9h-13h	Céramique (<i>option</i>) S. Hijos	Espace création

APRÈS-MIDI

Date	Horaires		Salle
Lundi	14h-18h	ARC Espace commun A. Vasseux	
Mardi	16h-19h	Art, Poetry, Etc. 3 C. La Via	A21
Jeudi	14h-18h	ARC Fragments du bord du monde J-M. Cerino et D. Vallance	

UE : Méthodologie, techniques et mises en œuvre

Atelier Recherche Création

ARC Fragments du bord du monde

Une collection éditoriale

Jean-Marc Cerino, David Vallance

Fragments du bord du monde est une collection basée sur des entretiens avec des penseuse de notre présent, qui tentent de décrypter un monde en mutation. Réalisée dans le cadre d'un Atelier de Recherche et de Création, cette collection convoque les étudiant·es dans toutes les étapes du projet : rédaction, création graphique, mise en page, ligne éditoriale, rencontre avec les auteurs.

Cet ARC tend à interroger en praxis comment, en école d'art, prendre la mesure du monde tel qu'il advient.

« Nous avons décidé d'explorer l'au-dehors de nos écrans, d'en sortir, aller voir des gens pour les enregistrer, vivre avec eux un moment qui nous semblait authentique, qui nous sortirait de l'école, de chez nous. Finalement, nous avons besoin de réactiver une abondance de liens et ce malgré les fléaux qui les distendent. »

Fragments du bord du monde se pose comme un droit de réponse à la fragmentation du monde. Pour Jean-Christophe Bailly : « Le monde n'est pas un seul puzzle, il est formé de milliers de boîtes de puzzles qui seraient tombées toutes ensemble. L'idée de vouloir rassembler ou de reconstituer une signification, c'est à nouveau vouloir graver la montagne. Le plus juste que l'on puisse faire, c'est de prélever avec le maximum de précautions et de justesse quelques-unes de ces pièces et de les faire jouer ensemble. »

L'image du fragment, de la fragmentation n'est pas à considérer comme un état des lieux défaitiste, mais au contraire, comme une lecture optimiste des possibilités qui nous sont données, car favorisant l'éventail de tentatives permettant de réparer les conséquences de nos précipitations antérieures et actuelles.

De même, le bord du monde ne sous-entend pas l'idée que celui-ci va totalement s'effondrer et disparaître. Il peut s'entendre en termes de temporalité : se trouver au bord du présent de ce monde. Comme il peut questionner la frontière, l'espace, que ce monde – qui nous semble ou semblait jusqu'à présent une totalité close – nous offre en s'effritant.

ARC EF+/écrire-filmer-photographier-performer

Annalisa Bertoni, Maïder Fortuné, Sophie Lvoff

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, photographique ou filmique.

Le travail de recherche et de création se développe autour de séances génératrices d'expériences, visant à découvrir et à réactiver des formes et des œuvres emblématiques de ce dialogue entre médiums. Les traits d'union présents dans le titre ont valeur de perturbation des langages propres à chaque médium, l'enjeu est le frottement d'un champ par son hors champ, dans un souci primordial d'invention des pratiques et des objets qu'elles fabriquent.

Des temps forts de workshops et des rencontres avec des écrivains et des artistes sont 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.

Bibliographie

Anne Turyn (éd.), *Top Stories, a prose periodical*, Primary Information, 2022
Nadja Cohen, *Un cinéma en quête de poésie*, Les impressions nouvelles, 2021
Marcelline Delbecq, *Pareidolie*, Éditions Mix, 2011; *Silence trompeur*, Manuella Éditions, 2015
Jérôme Game, *HK/DQ*, L'Attente, 2013; *Album photo*, L'Attente, 2020
Liliane Giraudon, *L'amour est plus froid que le lac*, P.O.L., 2016
Jean-Louis Leutrat (dir.), *Cinéma et Littérature. Le grand jeu 1 et 2*, Le Havre, De l'incidence éditeur, 2011
Bernadette Mayer, *Memory*, Siglio, 2020

Filmographie

Quayda Nour, *One sea, ten seas*, 2019, *the Secret Garden* 2023
Alex Reynolds *Esta puerta, esta ventana*, 2017, *Ver nieve [To See Snow]*, 2016; *Juana*, 2013
Lucy Kerr *Crashing waves* 2021, *Site of passage* 2022
Agnieszka Polska *I am the Mouth II*, 2014, *The New Sun*, 2017
Laure Prouvost *We know we are pixels* 2022

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 acceptation 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 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·es, 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·es concerné·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·es et de diplômé·es ou d'artistes invité·s lors des workshops.

Cette année nous participerons avec des étudiant·es et enseignant·es de l'École Supérieure de Montpellier et en collaboration avec le Musée Fabre de Montpellier et le groupe de recherche en Art inter-écoles Réseau Peinture au projet *Traduttore, Traditore* dans le cadre du projet *Tracer les fantômes*.

Nous réaliserons des travaux en dialogue avec les œuvres du musée Fabre et réaliserons une exposition dans le musée sous forme de projet éditorial en dialogue avec les œuvres choisies.

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 Collum*, éditions les presses du réel, 2012. Arcais (d')
Ardenes P., *Un art contextuel*, édition Flammarion, 2009.
Bouriaud N., *Esthétique relationnelle*, édition Les presses du réel, 1998.
Buren D., *A force de descendre dans la rue, l'art peut-il enfin y monter?* édition Sens & Tonka, 2014.
Cohen J.-L., *Le Corbusier, Tout l'œuvre construit*, éditions Flammarion, 2018.
Collectif, *Frank Stella – A Retrospective*, éditions Yale University Press – Sip, 2015.
Collectif, Éric De Chassey, Éric Suchère, *Peter Soriano*, Éditions Frac Auvergne, 2006.
Collectif, *Ready-Made color / la couleur importée*, éditions Positions, 2002.
Collectif, *Sol Lewitt Dessins muraux de 1968 à 2007*, éditions Centre Pompidou Metz, 2012.
Collectif Christian Besson, Éric de Chassey, Cécile Bart, *Plein Jour*, éditions Les presses du Réel, 2008.
Collectif, *Vitamin P, New perspectives in painting*, éditions Phaidon, 2002.
Collectif, *la nouvelle peinture allemande*, éditions Actes sud – carré d'art, 2005.
Collectif, Szeeman Harald, Hergott Fabrice, *Beuys*, éditions, Centre Pompidou, 1994.
Collectif, *Art conceptuel, une perspective*, éditions, Musée d'Art Moderne, 1993.
Collectif, Daniel Buren, Michel Parmentier, Anne Baldessari, *Propos délibérés*, 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, *Carl Andre, Sculpture as place 1958-2010*, éditions Dia, Yale, 2016.
Collectif, Mies Van der Rohe, *Montages, collages*, éditions Konning books, 2018.
Didi-Huberman G., *L'homme qui marchait dans la couleur*, éditions de minuit, 2001.
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
Judd D., *Écrits 1963-1990*, éditions Galerie Lelong, 1991.
Krauss R., *Passages. Une histoire de la sculpture de Rodin à Smithson*, 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.
Merleau-Ponty, *Phénoménologie de la perception*, éditions Gallimard, 1945.
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.
Zeeman H., *Quand les attitudes deviennent formes*, édition Kunsthalle Bern, 1969.

ARC Espace commun

Semestres 5 et 7 : ARC Espace commun – Inside the echo chamber – Dans la chambre d'écho

Mathieu Kleyebe Abonnenc

Objectifs

Les objectifs de cet ARC sont de penser les méthodologies de recherches, de travail, et les pratiques plastiques de manières conjointes, transversales et poreuses.

Contenus

Le projet de l'ARC Espace commun – Dans la chambre d'écho est d'imaginer les spécificités et les mouvements de la pensée et de la création en ne se focalisant pas sur un médium spécifique ou une discipline, mais penser plutôt la continuité entre les médias. Interroger et localiser la façon dont des pratiques singulières résonnent, se font écho, font écho au monde contemporain, pour imaginer et construire les déplacements, les tremblements et les débordements des disciplines entres-elles. De nouveaux modes d'habiter le monde. L'ARC s'organisera en séances de travail régulières où nous discuterons collectivement des travaux, recherches et expériences de chacun, des workshops, ainsi que des rencontres avec des auteuices, artistes et théoricien·es qui nous permettront de discuter collectivement des pratiques de chacun. Il s'agira d'identifier la singularité des pratiques et des espaces de recherches de chacun afin de pouvoir travailler à en préciser les enjeux et les formalisations.

Évaluation

L'évaluation se fera sur la qualité des réalisations, l'assiduité et l'implication durant les séances et les projets organisés dans le cadre de l'ARC sous le régime d'un contrôle continu.

Bibliographie

Sarah Ahmed, *Queer Phenomenology: Orientations, Objects, Others*, Duke University Press, 2006.
Isabelle Alfonsi, *Pour une esthétique de l'émancipation. Construire les lignées d'un art queer*, éditions B42.
Dominique Bourg et Sophie Watson, *Primauté du vivant. Essai sur le pensable*, Presses universitaires de France, 2021.
Kodwo Eshun, *Plus Brillant que le soleil. Aventure en fiction sonore*, Philharmonie de Paris, 2023.
Malcolm Ferdinand, *Une écologie décoloniale. Penser l'écologie depuis le monde caribéen*, éditions du Seuil, 2019.
Paul Gilroy, *L'atlantique noire : modernité et double conscience*, éditions Amsterdam, 2017.
Donna Haraway, *Manifeste cyborg et autres essais : Sciences - Fictions - Féminismes*, éditions Exils, 2007.
Brandon Labelle, *Acoustic Justice: Listening, performativity, and the work of reorientation*, Bloomsbury publishing, 2020.
Trinh T. Minh-ha, *Femme, indigène autre*, éditions B42, 2022.
Hartmut Rosa, *Résonances. Une sociologie de la relation au monde*, éditions La découverte, 2021.

Semestres 6 et 8 : ARC Espace commun – Lieux communs / figures singulières

Arnaud Vasseux

Cet atelier est constitué de cours et d'ateliers collectifs où sont présentées et expérimentées différentes approches artistiques contemporaines qui considèrent la pluralité et la spécificité des espaces qui constituent notre environnement.

Comment commencer ? Qu'est-ce qui amorce un geste ou une suite d'opérations ? Quel est le sujet d'un travail artistique, comment se construit-il, dans quel contexte s'épanouit-il ? Quelles sont les influences de notre environnement et de notre histoire culturelle dans l'élaboration d'une réflexion individuelle ? Quelles sont les relations subjectives qui nous lient à l'environnement et à autrui ? Quelle place accordée à la subjectivité dans l'expérience du quotidien et dans les espaces communs de nos existences ? L'ordinaire peut-il devenir une source d'étonnement et d'émerveillement ?

Ces quelques questions ouvrent à un champ d'observation, d'expérimentations et de découvertes de terrains d'enquêtes qui visent à poser et inventer un autre regard sur les espaces de notre environnement, et principalement les espaces extérieurs, les espaces communs, l'hétérogénéité des lieux et des réalités qui composent le cadre nos existences. L'atelier souhaite encourager à l'expérience du décentrement, du dépaysement, et à tirer parti du fait de s'exposer à l'extérieur et aux circonstances.

Les questions soulevées par les pratiques artistiques contemporaines ne se limitent pas à l'exploration de contextes culturels et des lieux dédiés à l'art. La production et la réflexion artistique se développent par le croisement de situations et de savoirs hétérogènes prenant appui sur des réalités sociales complexes qui tissent au quotidien notre environnement. L'angle d'approche n'est pas l'objet, comme l'œuvre d'art, mais l'expérience subjective. Nous nous efforcerons de distinguer les pratiques de présentation des pratiques ou logiques de représentation par différentes méthodes à même le lieu (interventions, captations, enregistrements, empreintes et relevés, plans, documents et archives). Nous envisagerons les possibilités d'un rapport de continuité entre la production esthétique et les gestes ordinaires et quotidiens et nous exercerons notre faculté de sensibilité au contact de terrains a priori connus et inconnus.

Bibliographie

Ardenne Paul, *Un art contextuel*. Champs Flammarion, 2002.
Davila Thierry. *Marcher, créer*. Paris. Regard, 2002.
Dean Tacita, *Écrits choisis 1992-2011*, Strasbourg, École supérieure des arts décoratifs, 2011.
Dean Tacita, *Millar Jérémy*. Lieu. Paris. Thames & Hudson (Question d'art), 2005.
Dewey John. *L'art comme expérience*, Folio, poche, 2010. (Première parution en 1933)
Formis Barbara. *Esthétique de la vie ordinaire*. PUF, 2010.
Fréchuret Maurice, *L'Art et la vie. Comment les artistes rêvent de changer le monde, XIX-XXIe siècle*, Les Presses du Réel, 2019.
Marcolini Patrick. *Le mouvement situationniste. Une histoire intellectuelle*. L'Échappée, 2012.
Perec, Georges. *Espèces d'espaces*. Paris, Galilée, 2000.
Tuan Yi -Fu, Perez Céline. *Espace et lieu : la perspective de l'expérience*. Infolio, Paris, 2006.

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'ésban 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 Jour(nal)*. 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 Jour(nal)

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'ésban 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*. André Breton. Alain Ginsburg. Fernando Pessoa Francis Ponge Wallace Stevens "Adalgia". Walt Whitman. Des critiques, philosophes, écrivains, artistes et poètes que nous aimons et traduirons.

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.
Begout B., *Zéropolis, l'expérience de Las Vegas*, Allia, Paris, 2001.
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.
La Rocca Fabio, *La ville dans tous ses états*, CNRS éditions, 2013.
Ragon M., *L'Homme et les villes*, Albin Michel, Paris, 2000.
Sansot P., *Poétique de la ville*, Payot, Paris, 2004.
Zevi Bruno, *Apprendre à voir l'architecture*, Paris, 1959.

Semestre 6:

Brun J.-P., *Nature, art contemporain et société*, L'Harmattan, Paris, 2007.
Careri Francesco, *Walkscape, la marche comme pratique esthétique*, Actes sud, 2013.
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*.
Solnit Rebecca, *L'art de marcher*, actes sud, 2004.
Tiberghien G., *A, Nature, Art, Paysage*, Actes Sud, Arles, 2001.

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

Anna Kerekes

Dans *Vivre le trouble*, Donna Haraway décrit la sympoïèse 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* (élargissant avec 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 amène à nous interroger sur comment établir un lien de respect au sein du travail et participer à la production d'alternatives d'un «faire-monde différent» (Haraway).

Ce cours a comme but d'entraîner les étudiant·es à une expression orale pour qu'elles puissent exprimer leurs idées et intentions par rapport à leur propre travail et leurs interrogations, ainsi que les liens qu'elles tissent avec une pratique artistique de leur choix, telle que la notion de co-création véhiculée par le cours. Les présentations orales sont sous forme de colloque étudiant en partenariat avec la radio associative de Nîmes, Ray Vox.

Contenu

À l'aube de la reconnaissance des entités autres qu'humaines (les droits des fleuves par exemple), la création doit être repensée comme une action avec le monde, en *sympoïèse* (dérivé du grec: *sin* [ensemble] et *poiësis* [production, création], signifiant co-crée/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. L'enjeu sympoïétique de la création, formulé par Donna Haraway dans son ouvrage intitulé *Vivre avec le trouble*, s'appuie sur ces relations d'interdépendance entre les humains et plus qu'humaines. Bruno Latour a une autre vision, qui est la suivante: «il n'y a pas de monde commun, il faut le composer». Afin d'y parvenir, nous tâchons de questionner les mécanismes traditionnels de gestion, de production et de diffusion de l'art pour faire surgir la notion de co-évolution. 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

Donna J. Haraway (2020). *Vivre avec le trouble*, Les Éditions des mondes à faire.
Donna J. Haraway (2022). Quand les espèces se rencontrent, Les empêcheurs de penser en rond.
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, Éditions Empire et CAC Brétigny.
Janna Graham (2013), Art + Care: A Future, Cornerhouse Publications.
Ellen Mara De Wachter, *Co-Art: Artists on Creative Collaboration*, Phaidon Press Limited, 2017.
G. Kester (2004), *Conversation Pieces: Community and Communication in Modern Art*, Berkeley: University of California Press.
P. Loubier et A.-M. Ninacs (sous la dir.), *Les commensaux*, Montréal: Centre des arts actuels SKOL, 2001.
Paul B. Preciado (2022), *Dysphoria mundi*, Paris: Grasset.
Esthelle Zhong Mengual (2018/2020), *L'art en commun. Réinventer les formes du collectif en contexte démocratique*, Les presses du réel.

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., *Ecrits 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., *Ecrits et entretiens*, Paris, Daniel Lelong, 1990.

*In my language, Live 2023, restitution des recherches menées dans le cadre
du séminaire « In my language / écritures expérimentales », © Sophie Lvoff*

Cycle 2

L'ésban accueille des étudiant·es aux pratiques diversifiées.
Le programme d'enseignement prévoit un DNSEP option Art
et un DNSEP option Art Parcours *Écritures expérimentales*.

DNSEP option Art

4.5

LE DNSEP option art vise à appréhender, par une approche critique, une initiation à la recherche, théorique et artistique notamment orientée par la notion de *spatialité*. Né d'un parcours questionnant à l'origine les pratiques de l'exposition (présentation par l'artiste de son travail, commissariat, notion d'exposition par des attitudes et des paradigmes : mise en scène de l'artiste, temporalité de l'œuvre et archivage) et sans renier ces approches, on désigne désormais un spectre à la fois plus ouvert et plus précis. 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 intégrant l'apport des études postcoloniales et féministes. De ce contexte en évolution permanente, quelles sont les possibilités offertes de transformer nos pratiques artistiques, d'agir sur elles et de produire de nouvelles adresses ? Qu'est-ce qui se joue désormais

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, les arts sonores, 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), il s'agit de prendre la mesure de ce qui nous demeure opaque, de ce que nous ignorons trop souvent. Le DNSEP option art est constitué de séminaires, de workshops, d'expositions et de différents moments de rencontres et de partages avec des intervenant·es extérieu·es (artistes, commissaires, chorégraphes, musicien·nes, philosophes, géographes, anthropologues, designers, etc.).

Année 4 – Semestres 7 et 8

Coordination de l'année : Maïder Fortuné (mardi 1 sem./2) et Arnaud Vasseux (lundi)

Semestre 7	Enseignant·e·s	Volume horaire	ECTS
UE INITIATION À LA RECHERCHE. SUIVI DU MÉMOIRE, PHILOSOPHIE, HISTOIRE DES ARTS			9
Séminaire <i>Expériences et pensées de la spatialité</i>	A. Vasseux	24h	3
L'art de l'exposition	A. Ranieri	24h	3
Suivi de mémoire	Tuteur·rice·s de mémoire	24h	3
UE PROJET PLASTIQUE, PROSPECTIVE, MÉTHODOLOGIE, PRODUCTION			20
ARC (1 au choix)		48h	5
<i>Fragments du bord du monde</i>	J.-M. Cerino et D. Vallance		
<i>Sens plastique</i>	D. Endeweld, A. Pineau et I. Simonou-Viallat		
<i>Espace commun</i>	A.Vasseux et M.K. Abonnenc		
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>Ici s'achève le monde connu</i>	M.K. Abonnenc	24h	4
Suivi de mémoire	Tuteur·rice·s de mémoire	24h	5
UE PROJET PLASTIQUE, PROSPECTIVE, MÉTHODOLOGIE, PRODUCTION			20
ARC (1 au choix)		48h	5
<i>Fragments du bord du monde</i>	J.-M. Cerino et D. Vallance		
<i>Sens plastique</i>	D. Endeweld, A. Pineau et I. Simonou-Viallat		
<i>Espace commun</i>	M.K. Abonnenc		
Suivi de projet	Enseignant·e référent·e		3
	Enseignant·e. référent·e		3
Bilan	Jury de bilan –		3
	Coordinateur·rice		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

Année 4 :
accès aux bibliographies
des cours (hors ARC
et séminaires)
→

Emploi du temps – Semestre 7

MATIN

Date	Horaires	Salle
Mardi	9h-13h	ARC Sens plastique I. Simonou-Viallat, A. Pineau, D. Endeweld
Jeudi	9h-11h	L'art de l'exposition A. Ranieri (Sem.7)

APRÈS-MIDI

Date	Horaires	Salle
Lundi	14h-18h	Séminaire <i>Spatialités</i> A. Vasseux ARC Espace commun <i>Dans la chambre d'écho</i> M.K. Abonnenc
Jeudi	14h-18h	ARC Fragments du bord du monde J-M. Cerino et D. Vallance
Vendredi	14h-17h	Art Poetry Etc. 4 C. La Via

Emploi du temps – Semestre 8

MATIN

Date	Horaires	Salle
Mardi	9h-13h	ARC Sens plastique I. Simonou-Viallat, A. Pineau, D. Endeweld

APRÈS-MIDI

Date	Horaires	Salle
Lundi	14h-18h	Séminaire <i>Ici s'achève le monde connu</i> M.K. Abonnenc ARC Espace commun A. Vasseux
Jeudi	14h-18h	ARC Fragments du bord du monde J-M. Cerino et D. Vallance
Vendredi	14h-17h	Art Poetry Etc. 4 C. La Via

Année 5 – Semestres 9 et 10

Coordination : Mathieu Kleyebe Abonnenc (Lundi) et Annalisa Bertoni (Mardi)

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

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

Année 5 :
accès aux bibliographies
des cours
(hors séminaires)
→

Emploi du temps – Semestres 9 et 10

MATIN

Date	Horaires	Salle	
Mardi		Rencontres Critiques	
Jeudi	9h-11h	Séminaire <i>Formes de problématisation (S10)</i> A. Kerekes	A04

APRÈS-MIDI

Date	Horaires	Salle	
Lundi	14h-18h	Séminaire <i>Spatialités</i> A. Vasseux	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 Pl., *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 xvie – 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.

Séminaire : *Expériences et pensées de la spatialité*

Semestre 9

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·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·es 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 une des artistes invité·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. *Asthetique, 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*. Éditions 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 Géo'virale*. 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 : Ici s'achève le monde connu*.

Résonances, marges utopiques et imaginations diasporiques.

Semestre 10

Mathieu Kleyebe Abonnenc

Objectifs

Ce séminaire aura pour horizon la création d'une plateforme collective d'échange et de création qui nous permettrait d'écouter, d'analyser, de nous confronter et d'expérimenter des modes de fabrication et d'énonciations des savoirs ainsi que des pratiques artistiques, qui seraient troublés, tremblés et déplacés par l'apport des études et des pensées postcoloniales, décoloniales et féministes.

**Ici s'achève le monde connu*, un film de d'Anne-Sophie Nanki, 2022.

Contenu

It's after the end of the world,
Don't you know that yet?
It's after the end of the world,
Don't you know that yet?

Sun Ra and His Intergalactic Arkestra,
It's After the End of the World
Live at the Donaueschingen and Berlin Festivals, 1970

Ici s'achève le monde connu.

Un vaisseau spatial s'avance lentement dans le vide intersidéral alors que des voix féminines et masculines répètent inlassablement en chœur ces paroles, «Nous sommes après la fin du monde, vous ne le saviez pas encore? Nous sommes après la fin du monde, vous ne le saviez pas encore?» C'est ainsi que commence *Space is the Place*, un film réalisé en 1974 par John Cone, et construit autour de l'univers musical, spirituel et politique du compositeur africain-américain Sun Ra. Par cette annonce, cette révélation – nous aurions déjà vécu et dépassé la fin du monde – Sun Ra nous invite à reconsidérer l'histoire moderne, eurocentrique, en lui proposant un autre début. Il nous propose de penser cette histoire en nous projetant après sa fin qui est pourtant notre présent en tant que spectateur et spectatrice du film. Il nous amène ainsi de l'autre côté du temps, un temps post-humain duquel il reviendrait pour nous permettre d'imaginer autrement cette histoire finie depuis longtemps. Cette invitation à relire l'histoire moderne s'accorde par de multiples jeux d'échos avec la pensée de philosophes, auteurs, autrices et théoricien·es comme Edouard Glissant, Wilson Harris, Sylvia Wynter, Saidiya Hartman ou M. NourSe Phillip pour qui la fin du monde, la fin des mondes recouvre aussi la découverte de l'Amérique, le génocide des peuples autochtones et le transbordement de plusieurs millions de femmes, d'hommes et d'enfants mis en esclavage depuis l'Afrique vers l'Amérique.

Résonances, résonner

Penser le présent en imaginant ces moments et ces lieux comme la fin du monde nous permettra dans le cadre de ce séminaire d'interroger la construction de l'histoire moderne – dont les pratiques artistiques et leur histoire font partie – dans une perspective décoloniale, en tentant d'identifier ce que le sociologue péruvien Anibal Quijano nomme la colonialité du pouvoir, qu'il définit comme cette épistémè eurocentrique qui s'est employée à délégitimer toutes les autres formes de savoir que celles produites par la science moderne occidentale. Si «la modernité est désaccordée» comme le diagnostique le philosophe allemand Hartmut Rosa, le lieu du séminaire nous permettrait collectivement de discuter un *corpus* ouvert d'œuvres, de textes poétiques ou théoriques, de pratiques, de modes d'habiter les mondes, afin de suivre les traces, les souffles et les silences qui construisent cette histoire disjointe, ce «lieu d'interruption gigantesque (...) synonyme de rupture, de fracture, un souffle retenu, un hiatus» pour les amplifier et les faire résonner dans notre présent. Il s'agira d'imaginer des accords et harmoniques nouvelles qui pourraient potentiellement interroger et «transformer notre relation au monde d'une société». Certaines séances du séminaire seront pensées en résonance et en collaboration avec le projet *Amazonies* dirigé par Léa Le Bricomte au sein de l'école supérieure d'art d'Avignon.

Évaluation

L'évaluation se fera sur la participation aux séances ainsi que sur la présence aux workshops, conférences, et manifestations proposées et organisées dans le cadre du séminaire sous le régime du contrôle continu.

Fréquence

Les séances du séminaire auront lieu un lundi sur deux au second semestre.

Bibliographie

Isabelle Alfonsi, *Pour une esthétique de l'émancipation. Construire les lignées d'un art queer*, éditions B42.
Dominique Bourg et Sophie Watson, *Primauté du vivant. Essai sur le pensable*, Presses universitaires de France, 2021.
Tina Campt, *Listening to Images*, Duke University Press, 2017.
Louis Chude-Sokei, *Diaspora and Black Technopoetics*, Wesleyan University Press, 2016.
Kodwo Eshun, *Plus Brillant que le soleil. Aventure en fiction sonore*, Philharmonie de Paris, 2023.
Frantz Fanon, *Peau noire, masques blancs*, éditions points, 1952.
Frantz Fanon, *Les damnés de la terre*, éditions la découverte, 1961.
Malcom Ferdinand, *Une écologie décoloniale. Penser l'écologie depuis le monde caribéen*, éditions du Seuil, 2019.
Alfred Gell, *L'art et ses agents, une théorie anthropologique*, Les presses du réel, 2009.
Paul Gilroy, *L'atlantique noire: modernité et double conscience*, éditions Amsterdam, 2017.
Paul Gilroy, *Mélancolie postcoloniale*, éditions B42, 2020.
Edouard Glissant, *Introduction à un poétique du divers*, éditions Gallimard, 1996.
Donna Haraway, *Manifeste cyborg et autres essais: Sciences - Fictions - Féminismes*, éditions Exils, 2007.
Saidiya Hartman, *À perte de mère, sur les routes atlantiques de l'esclavage*, Brook, 2023.
bell hooks, *Black Looks. Race and Representation*, Routledge, 2014.
Audre Lorde, *Sister Outsider: Essais et propos sur la poésie, l'érotisme, le racisme, le sexisme...*, Mamamelis, 2018.
Trinh T. Minh-ha, *Femme, indigène autre*, éditions B42, 2022.
M.NouberSe Phillip, *Zong*, Wesleyan University Press, 2012.
M.NouberSe Phillip, *Looking for Livingstone. An Odyssey of Silence*. The Mercury Press, 2007.
Hartmut Rosa, *Résonances. Une sociologie de la relation au monde*, éditions La découverte, 2021.
Eduardo Viveiros de Castro, *Métaphysiques cannibales*, Presses universitaires de France, 2009.

Séminaire : Formes de problématisation

Semestre 9

Anna Kerekes

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

Contenu

En lien étroit avec les workshops que propose l'école et avec l'actualité culturelle des musées et galeries de la région, de France et d'ailleurs, ce séminaire a été mis sur pied à mon arrivée pour accompagner les étudiant·es jusqu'au diplôme en se souciant de leur pratique qu'il est essentiel de relancer après l'exercice de mémoire, plus particulièrement avec des visites d'exposition et des accrochages. Il s'agit d'initier les étudiant·es à la problématisation comme un lieu d'expérimentation et d'interrogation des formes

artistiques et théoriques au croisement entre l'art et la vie. La *pratique individualisante* (Morizot & Zhong Mengual), nommée également *processus d'individuation* (Simondon), ou encore *soucis de soi et des autres* (Foucault), est essentielle pour créer un espace de création et d'échanges. Nous tentons 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. Le séminaire a pour objectif d'identifier les enjeux de la construction d'une pratique artistique dans le quotidien (comme « arts de l'existence » selon le vocabulaire foucauldien) et de développer les moyens d'y parvenir (soit les « techniques de soi »). 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 sont envisagées comme une recherche des conduites à l'instar de la problématisation foucauldienne et de la théorie pragmatiste.

Modalités et critères d'évaluation

L'Évaluation des étudiant·es est fondée sur leur implication, sur le compte-rendu d'une exposition visitée de leur choix et sur les accrochages réalisés et accompagnés par un discours critique en vue de leur diplôme. De nombreuses opportunités leur sont offertes sous forme de constitution et lecture de portfolio, information sur les droits d'auteur dispensé par l'ADAGP, discussions avec des étudiant·es diplômés dans le cadre de leurs expositions, etc., afin qu'elles puissent s'en servir comme tremplin pour leur insertion professionnelle en sortant de l'éban.

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 Fréchure (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.

UE : Projet plastique, prospective, méthodologie, production

Atelier Recherche Création Semestre 7 et 8

ARC Fragments du bord du monde

Une collection éditoriale

Jean-Marc Cerino, David Vallance

Fragments du bord du monde est une collection basée sur des entretiens avec des penseuses de notre présent, qui tentent de décrypter un monde en mutation. Réalisée dans le cadre d'un Atelier de Recherche et de Création, cette collection convoque les étudiant·es dans toutes les étapes du projet : rédaction, création graphique, mise en page, ligne éditoriale, rencontre avec les auteurs.

Cet ARC tend à interroger en praxis comment, en école d'art, prendre la mesure du monde tel qu'il advient.

« Nous avons décidé d'explorer l'au-dehors de nos écrans, d'en sortir, aller voir des gens pour les enregistrer, vivre avec eux un moment qui nous semblait authentique, qui nous sortirait de l'école, de chez nous. Finalement, nous avons besoin de réactiver une abondance de liens et ce malgré les fléaux qui les distendent. »

Fragments du bord du monde se pose comme un droit de réponse à la fragmentation du monde. Pour Jean-Christophe Bailly : « Le monde n'est pas un seul puzzle, il est formé de milliers de boîtes de puzzles qui seraient tombées toutes ensemble. L'idée de vouloir rassembler ou de reconstituer une signification, c'est à nouveau vouloir gravir la montagne. Le plus juste que l'on puisse faire, c'est de prélever avec le maximum de précautions et de justesse quelques-unes de ces pièces et de les faire jouer ensemble. »

L'image du fragment, de la fragmentation n'est pas à considérer comme un état des lieux défaitiste, mais au contraire, comme une lecture optimiste des possibilités qui nous sont données, car favorisant l'éventail de tentatives permettant de réparer les conséquences de nos précipitations antérieures et actuelles.

De même, le bord du monde ne sous-entend pas l'idée que celui-ci va totalement s'effondrer et disparaître. Il peut s'entendre en termes de temporalité : se trouver au bord du présent de ce monde. Comme il peut questionner la frontière, l'espace, que ce monde — qui nous semble ou semblait jusqu'à présent une totalité close — nous offre en s'effritant.

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 acceptation 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 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·es, 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·es concerné·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·es et de diplômés ou d'artistes invités lors des workshops.

Cette année nous participerons avec des étudiant·es et enseignant·es de l'École Supérieure de Montpellier et en collaboration avec le Musée Fabre de Montpellier et le groupe de recherche en Art inter-écoles Réseau Peinture au projet *Traduttore, Traditore* dans le cadre du projet *Tracer les fantômes*.

Nous réaliserons des travaux en dialogue avec les œuvres du musée Fabre et réaliserons une exposition dans le musée sous forme de projet éditorial en dialogue avec les œuvres choisies.

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 Collum*, éditions les presses du réel, 2012. Arcaïs (d')
Ardennes P., *Un art contextuel*, édition Flammarion, 2009.
Bouriaud N., *Esthétique relationnelle*, édition Les presses du réel, 1998.
Buren D., *A force de descendre dans la rue, l'art peut-il enfin y monter ?* édition Sens & Tonka, 2014
Cohen J.-L., *Le Corbusier, Tout l'œuvre construit*, éditions Flammarion, 2018.
Collectif, *Frank Stella – A Retrospective*, éditions Yale University Press – Sip, 2015.
Collectif, Éric De Chassey, Éric Suchère, *Peter Soriano*, Éditions Frac Auvergne, 2006.
Collectif, *Ready-Made color / la couleur importée*, éditions Positions, 2002.
Collectif, *Sol Lewitt Dessins muraux de 1968 à 2007*, éditions Centre Pompidou Metz, 2012. Collectif Christian Besson,
Éric de Chassey, Cécile Bart, *Plein Jour*, éditions Les presses du Réel, 2008.
Collectif, *Vitamin P, New perspectives in painting*, éditions Phaidon, 2002.
Collectif, *la nouvelle peinture allemande*, éditions Actes sud – carré d'art, 2005.
Collectif, Szeeman Harald, Hergott Fabrice, *Beuys*, éditions, Centre Pompidou, 1994.
Collectif, *Art conceptuel, une perspective*, éditions, Musée d'Art Moderne, 1993.
Collectif, Daniel Buren, Michel Parmentier, Anne Baldessari, *Propos délibérés*, 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, *Carl Andre, Sculpture as place 1958-2010*, éditions Dia, Yale, 2016.
Collectif, Mies Van der Rohe, *Montages, collages*, éditions Konning books, 2018.
Didi-Huberman G., *L'homme qui marchait dans la couleur*, éditions de minuit, 2001.
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
Judd D., *Écrits 1963-1990*, éditions Galerie Lelong, 1991.
Krauss R., *Passages. Une histoire de la sculpture de Rodin à Smithson*, 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.
Merleau-Ponty, *Phénoménologie de la perception*, éditions Gallimard, 1945.
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.
Zeeman H., *Quand les attitudes deviennent formes*, édition Kunsthalle Bern, 1969.

ARC Espace commun

Semestres 5 et 7 : ARC Espace commun – Inside the echo chamber – Dans la chambre d'écho

Mathieu Kleyebe Abonnenc

Objectifs

Les objectifs de cet ARC sont de penser les méthodologies de recherches, de travail, et les pratiques plastiques de manières conjointes, transversales et poreuses.

Contenus

Le projet de l'*ARC Espace commun – Dans la chambre d'écho* est d'imaginer les spécificités et les mouvements de la pensée et de la création en ne se focalisant pas sur un médium spécifique ou une discipline, mais penser plutôt la continuité entre les médias. Interroger et localiser la façon dont des pratiques singulières résonnent, se font écho, font écho au monde contemporain, pour imaginer et construire les déplacements, les tremblements et les débordements des disciplines entres-elles. De nouveaux modes d'habiter le monde. L'ARC s'organisera en séances de travail régulières ou nous discuterons collectivement des travaux, recherches et expériences de chacun, des workshops, ainsi que des rencontres avec des auteuices, artistes et théoricien·es qui nous permettront de discuter collectivement des pratiques de chacun. Il 'agira d'identifier la singularité des pratiques et des espaces de recherches de chacun afin de pouvoir travailler à en préciser les enjeux et les formalisations.

Évaluation

L'évaluation se fera sur la qualité des réalisations, l'assiduité et l'implication durant les séances et les projets organisés dans le cadre de l'ARC sous le régime d'un contrôle continu.

Bibliographie

Sarah Ahmed, *Queer Phenomenology: Orientations, Objects, Others*, Duke University Press, 2006.
Isabelle Alfonsi, *Pour une esthétique de l'émancipation. Construire les lignées d'un art queer*, éditions B42.
Dominique Bourg et Sophie Watson, *Primauté du vivant. Essai sur le pensable*, Presses universitaires de France, 2021.
Kodwo Eshun, *Plus Brillant que le soleil. Aventure en fiction sonore*, Philharmonie de Paris, 2023.
Malcom Ferdinand, *Une écologie décoloniale. Penser l'écologie depuis le monde caribéen*, éditions du Seuil, 2019.
Paul Gilroy, *L'atlantique noire : modernité et double conscience*, éditions Amsterdam, 2017.
Donna Haraway, *Manifeste cyborg et autres essais : Sciences - Fictions - Féminismes*, éditions Exils, 2007.
Brandon Labelle, *Acoustic Justice: Listening, performativity, and the work of reorientation*, Bloomsbury publishing, 2020.
Trinh T. Minh-ha, *Femme, indigène autre*, éditions B42, 2022.
Hartmut Rosa, *Résonances. Une sociologie de la relation au monde*, éditions La découverte, 2021.

Semestres 6 et 8 : ARC Espace commun – Lieux communs / figures singulières

Arnaud Vasseux

Cet atelier est constitué de cours et d'ateliers collectifs où sont présentées et expérimentées différentes approches artistiques contemporaines qui considèrent la pluralité et la spécificité des espaces qui constituent notre environnement.

Comment commencer ? Qu'est-ce qui amorce un geste ou une suite d'opérations ? Quel est le sujet d'un travail artistique, comment se construit-il, dans quel contexte s'épanouit-il ? Quelles sont les influences de notre environnement et de notre histoire culturelle dans l'élaboration d'une réflexion individuelle ? Quelles sont les relations subjectives qui nous lient à l'environnement et à autrui ? Quelle place accordée à la subjectivité dans l'expérience du quotidien et dans les espaces communs de nos existences ? L'ordinaire peut-il devenir une source d'étonnement et d'émerveillement ?

Ces quelques questions ouvrent à un champ d'observation, d'expérimentations et de découvertes de terrains d'enquêtes qui visent à poser et inventer un autre regard sur les espaces de notre environnement, et principalement les espaces extérieurs, les espaces communs, l'hétérogénéité des lieux et des réalités qui composent le cadre nos existences. L'atelier souhaite encourager à l'expérience du décentrement, du dépaysement, et à tirer parti du fait de s'exposer à l'extérieur et aux circonstances.

Les questions soulevées par les pratiques artistiques contemporaines ne se limitent pas à l'exploration de contextes culturels et des lieux dédiés à l'art. La production et la réflexion artistique se développent par le croisement de situations et de savoirs hétérogènes prenant appui sur des réalités sociales complexes qui tissent au quotidien notre environnement. L'angle d'approche n'est pas l'objet, comme l'œuvre d'art, mais l'expérience subjective. Nous nous efforcerons de distinguer les pratiques de présentation des pratiques ou logiques de représentation par différentes méthodes à même le lieu (interventions, captations, enregistrements, empreintes et relevés, plans, documents et archives). Nous envisagerons les possibilités d'un rapport de continuité entre la production esthétique et les gestes ordinaires et quotidiens et nous exercerons notre faculté de sensibilité au contact de terrains à priori connus et inconnus.

Bibliographie

Ardenne Paul, *Un art contextuel*. Champs Flammarion, 2002.
Davila Thierry, *Marcher, créer*. Paris. Regard, 2002.
Dean Tacita, *Écrits choisis 1992-2011*, Strasbourg, École supérieure des arts décoratifs, 2011.
Dean Tacita, *Millar Jérôme*. Lieu. Paris. Thames & Hudson (Question d'art), 2005.
Dewey John, *L'art comme expérience*, Folio, poche, 2010. (Première parution en 1933)
Formis Barbara, *Esthétique de la vie ordinaire*. PUF, 2010.
Fréchuret Maurice, *L'Art et la vie. Comment les artistes rêvent de changer le monde, XIX-XXI siècle*, Les Presses du Réel, 2019.
Marcolini Patrick, *Le mouvement situationniste. Une histoire intellectuelle*. L'Échappée, 2012.
Perec, Georges, *Espaces d'espaces*. Paris, Galilée, 2000.
Tuan Yi -Fu, Perez Céline, *Espace et lieu : la perspective de l'expérience*. Infolio, Paris, 2006.

UE : Langue étrangère

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 Jour(nal)

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.

DNSEP Art

Parcours *Écritures* *expérimentales*

4.5

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 à d'autres pratiques : vidéo, cinéma, photographie, performance. 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.

Cette approche élargie de l'écriture engendre une redéfinition – un élargissement – des contextes de réception qui originellement dédiés à l'art, à la littérature ou au cinéma, s'ouvrent à des formes intermédiaires combinant démarches visuelles, verbales, sonores, gestuelles et spatiales. Le parcours se propose comme un espace voué à favoriser l'émergence

de ces recherches hors norme qui, à défaut d'un genre ou d'un nom propres, sont emblématiques du contemporain. Des formes textuelles, filmiques et performatives qui sont aussi, avant tout, des formes de vie.

Les étudiant·es 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-champs. 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.

Année 4 – Semestres 7 et 8

Coordination du parcours : Maïder Fortuné (mardi 1 sem./2) et Annalisa Bertoni (mardi)

Semestre 7	Enseignant·e·s	Volume horaire	ECTS
UE INITIATION À LA RECHERCHE. SUIVI DU MÉMOIRE, PHILOSOPHIE, HISTOIRE DES ARTS			9
Séminaire <i>In my language</i>	M. Fortuné, A. Bertoni.	24h	4
Séminaire <i>atelier-focus</i>	M. Fortuné, A. Bertoni, S. Lvoff.	24h	3
Initiation au mémoire	Tuteur·ices de mémoire	24h	2
UE PROJET PLASTIQUE, PROSPECTIVE, MÉTHODOLOGIE, PRODUCTION			20
ARC EF+ écrire-filmer-photographier-performer	M.Fortuné, A. Bertoni, S. Lvoff.	48h	3
Suivi de projet	Enseignant·e référent·e		4
	Enseignant·e référent·e		4
Workshop	Invité·e	35h	2
Bilan	Jury de bilan		5
Rencontres professionnelles			2
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>In my language</i>	M. Fortuné, A. Bertoni.	24h	4
Séminaire <i>atelier-focus</i>	M. Fortuné, A. Bertoni, S. Lvoff.	24h	3
Initiation au mémoire	Tuteur·ices de mémoire	24h	2
UE PROJET PLASTIQUE, PROSPECTIVE, MÉTHODOLOGIE, PRODUCTION			20
ARC EF+ écrire-filmer-photographier-performer	M.Fortuné, A. Bertoni, S. Lvoff.	48h	3
Suivi de projet	Enseignant·e référent·e		4
	Enseignant·e référent·e		4
Workshop	Invité·e	35h	2
Bilan	Jury de bilan		3
PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES			
Rencontres professionnelles			2
Stage			2
UE LANGUE ÉTRANGÈRE			1
Art, Poetry, Etc. 4	C. La Via	24h	1

Année 4 :
accès aux bibliographies
des cours (hors ARC
et séminaires)
→

Emploi du temps – Semestre 7

MATIN

Date	Horaires		Salle
Mardi	9h-13h	ARC EF+ M. Fortuné, A. Bertoni et S. Lvoff	
Mercredi	9h-13h	Séminaire <i>atelier-focus</i> M. Fortuné, A. Bertoni et S. Lvoff	

APRÈS-MIDI

Date	Horaires		Salle
Mardi	14h-18h	Séminaire <i>In my language</i> M. Fortuné et A. Bertoni	
Vendredi	14h-17h	Art Poetry Etc. 4 C. La Via	A21

Emploi du temps – Semestre 8

MATIN

Date	Horaires		Salle
Mardi	9h-13h	ARC EF+ M. Fortuné, A. Bertoni et S. Lvoff	
Mercredi	9h-13h	Séminaire <i>atelier-focus</i> M. Fortuné, A. Bertoni et S. Lvoff	

APRÈS-MIDI

Date	Horaires		Salle
Mardi	14h-18h	Séminaire <i>In my Language</i> M. Fortuné et A. Bertoni	
Vendredi	14h-17h	Art Poetry Etc. 4 C. La Via	A21

Année 5 – Semestres 9 et 10

Coordination de l'année : Mathieu Kleyebe Abonnenc (Lundi) et Annalisa Bertoni (jeudi)

Semestre 9	Enseignant·e·s	Volume horaire	ECTS
UE INITIATION À LA RECHERCHE. SUIVI DU MÉMOIRE, PHILOSOPHIE, HISTOIRE DES ARTS			20
Séminaire <i>In my language</i>	M. Fortuné, A. Bertoni.	48h	10
Séminaire <i>atelier-focus</i>	M. Fortuné, A. Bertoni, S. Lvoff.	24h	5
Suivi de mémoire	Tuteur·ices de mémoire	24h	5
UE PROJET PLASTIQUE, PROSPECTIVE, MÉTHODOLOGIE, PRODUCTION			10
Suivi de projet	Enseignant·e référent·e		2
	Enseignant·e référent·e		2
Bilan	Jury de bilan		4
.....			
PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES			
.....			
Rencontres professionnelles		24h	2

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

Année 5 :
accès aux bibliographies
des cours
(hors séminaires)
→

Emploi du temps – Semestres 9 et 10

MATIN

Date	Horaires	Salle	
Mardi		Rencontres Critiques	
Jeudi	9h-13h	Séminaire atelier - focus M. Fortuné, A. Bertoni et S. Lvoff	

APRÈS-MIDI

Date	Horaires	Salle	
Mardi	14h-18h	Séminaire <i>In my language</i> M.Fortuné, et A.Bertoni	

UE : Initiation a la recherche, suivi du mémoire, philosophie, histoire des arts

Séminaire *In my language*

Semestre 7 à 9

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 grammairies, dérèglent les syntaxes, décroissent 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 irréguliers – 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 auteuices, des cinéastes et des théoricien·es, 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 amenés à définir, individuellement ou en groupes, un terrain d'expérimentation artistique et à en dégager un questionnement théorique.

Bibliographie et webographie

Madeleine Aktypi <https://cargocollective.com/madeleine-aktypi>
Caroline Bergvall, *L'anglais 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 قلال (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/>
Anne Kawala, *Au cœur du cœur de l'écrin*, Lanskine, 2017; *Le déficit indispensable*, Al Dante, 2016; *Poésie civile* (avec Laura Boullic, Marie Fouquet, A.C. Hello, Élodie Petit, Marie de Quatrebarbes), <https://poesiecivile.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 épopée*, 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 Russel, *Trypps 1-7* 2005-2010.
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, *I comme Iran*, 2014.
Jorge Leon, *Before we go* 2014; *Mitra*, 2018.

Séminaire *atelier-focus*

Semestre 7 à 9

Annalisa Bertoni, Maïder Fortuné, Sophie Lvoff

Objectifs

Ce séminaire se propose comme un espace d'approfondissement théorique et d'expérimentation de procédés de création et de diffusion de formes textuelles, filmiques ou performatives dans lesquelles l'écriture agit comme une matière première, un outil de recherche, une pratique génératrice ou une trace.

Contenu

À partir d'un *corpus* d'œuvres choisi, nous mènerons un travail d'analyse qui se nourrira à la fois de l'apport individuel des participant·es et de l'échange collectif. L'exploration de ces textes, films et pratiques hybrides donnera également lieu à des temps d'écriture – élargie aux champs du son, de la scène et de l'image - en écho au *corpus* traversé. Le séminaire propose ainsi d'articuler le mouvement spéculatif à l'expérience, dans un cadre susceptible de nourrir les projets individuels des participant·es et d'encourager l'échange et la mise en partage de questions et productions. Certaines séances pourront être organisées en partenariat avec d'autres formations ou institutions, par exemple avec la Bibliothèque de Carré d'art, notamment à l'occasion du Mois du film documentaire, l'Université Paul-Valéry Montpellier 3, Aix-Marseille Université, le Master EXERCE ICI-CCN Montpellier, Unimes, l'ENSAV La Cambre, etc. et se dérouler hors les murs, dans le cadre de festivals et autres manifestations dans des lieux d'exposition-diffusion.

Bibliographie

Théo Casciani, *Rétine*, P.O.L., 2019.
Rebecca Chaillon, *Boudin Biguine Best of Banane*, L'Arche, 2023.
Suzanne Doppelt, *Meta donna*, P.O.L., 2020.
Suzanne Doppelt, *Et tout soudain et rien*, P.O.L., 2022.
Susan Howe, *My Emily Dickinson*, Ypsilon, 2017.
Sarah Kane, *Manque*, L'Arche, 2002.
Shala Miller, *Tender Noted*, Wendy's Subway, 2022.
Sandra Moussempès, *Sunny girls*, Éditions Poésie/Flammarion, 2015 ; *Cinéma de l'affect*, L'Attente, 2020.
Nicholas Muellner, *Lacuna Park: Essays and Other Adventures in Photography*, SPBH Éditions, 2020.
Nicholas Muellner, *Most Tides an Island*, SPBH Éditions, 2017.
Marie De Quatrebarbes, *Voguer*, P.O.L., 2019.
Bertrand Schefer, *Francesca Woodman*, P.O.L., 2023.
Claude Simon, *Scénario de La Route des Flandres*, Les éditions du chemin de fer, 2023.

Filmographie

Gian Franco, Mingozi, *Tarantula*, 1961.
Michelangelo Antonioni, *Blow up*, 1966.
Chantal Akerman, *Jeanne Dillmans*, 1975 ; *News from home*, 1976.
Martha Rosler, *Semiotic of the kitchen*, 1976.
Moyra Davey, *Hemlock forest*, 2017.
Marie Botois, *Le passage du col*, 2022.

Initiation au mémoire et suivi individuel du mémoire

Semestre 7 à 10

Annalisa Bertoni, Maïder Fortuné, Sophie Lvoff, David Vallance

Le mémoire est une partie essentielle du projet que l'étudiant·e élabore en 2nd cycle: il constitue l'une des étapes du travail de recherche et de création que l'étudiant·e développe du semestre 7 au semestre 10. Il témoigne d'une pensée critique et problématiser un questionnement strictement lié au projet artistique. Il rend compte du cheminement et du positionnement de l'étudiant·e vis-à-vis des hypothèses soulevées. La forme du mémoire constitue en elle-même un objet de recherche pour les étudiant·es du parcours Écritures expérimentales: la recherche est pensée dans sa dimension créative et inventive, par et avec les outils artistiques que nous travaillons dans le parcours. Les formes expérimentales, notamment filmiques ou performatives (film essai, podcast, partition, site internet) et les écrits non-essayistiques (récit, poésie, fiction, enquête, etc.) sont fortement encouragés.

L'étape d'initiation au mémoire est consacrée à cette fin à la présentation et analyse d'objets de recherche singuliers, à même d'aider l'étudiant·e à projeter son écriture vers un horizon de création. Les enseignant·es du parcours présentent également les étapes d'élaboration du mémoire et assurent ensuite un accompagnement individuel.

UE : Projet plastique, prospective, méthodologie, production

Atelier Recherche Création

ARC EF+/écrire-filmer-photographier-performer

Semestre 7 et 8

Annalisa Bertoni, Maïder Fortuné, Sophie Lvoff

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, photographique ou filmique.

Le travail de recherche et de création se développe autour de séances génératrices d'expériences, visant à découvrir et à réactiver des formes et des œuvres emblématiques de ce dialogue entre médiums. Les traits d'union présents dans le titre ont valeur de perturbation des langages propres à chaque médium, l'enjeu est le frottement d'un champ par son hors champ, dans un souci primordial d'invention des pratiques et des objets qu'elles fabriquent.

Des temps forts de workshops et des rencontres avec des écrivains et des artistes sont 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.

Bibliographie

Anne Turyn (éd.), *Top Stories, a prose periodical*, Primary Information, 2022.

Nadja Cohen, *Un cinéma en quête de poésie*, Les impressions nouvelles, 2021.

Marcelline Delbecq, *Pareidolie*, Éditions Mix, 2011; *Silence trompeur*, Manuella Éditions, 2015.

Jérôme Game, *HK/DQ*, L'Attente, 2013; *Album photo*, L'Attente, 2020.

Liliane Giraudon, *L'amour est plus froid que le lac*, P.O.L., 2016.

Jean-Louis Leutrat (dir.), *Cinéma et Littérature. Le grand jeu 1 et 2*, Le Havre, De l'incidence éditeur, 2011.

Bernadette Mayer, *Memory*, Siglio, 2020.

Filmographie

Ouayda Nour, *One sea, ten seas*, 2019, *the Secret Garden*, 2023.

Alex Reynolds, *Esta puerta, esta ventana*, 2017, *Ver nieve [To See Snow]*, 2016; *Juana*, 2013.

Lucy Kerr, *Crashing waves* 2021, *Site of passage*, 2022.

Agnieszka Polska, *I am the Mouth II*, 2014, *The New Sun*, 2017.

Laure Prouvost, *We know we are pixels*, 2022.

UE : Langue étrangère

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'approprier 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 Jour(nal)*. 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 Jour(nal)
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.

Rencontres professionnelles

Semestre 7 à 10

Les dispositifs professionnalisants proposés du S7 au S10 ont pour objectif d'acheminer l'étudiant·e à se situer par rapport à un ou plusieurs contextes de recherche théorique et artistique. Ils l'amènent à interroger les articulations, les relations et les ouvertures que la recherche personnelle entretient avec un horizon plus large, au-delà du cadre de formation.

Rencontres

Des rencontres avec des écrivains, des artistes, des cinéastes et d'autres professionnelles du cinéma, du théâtre et de l'édition sont proposées chaque année à l'ésban et hors les murs. Lors de ces rencontres, les intervenant·es invité·es présentent les structures, plateformes et dispositifs d'accompagnement à la recherche, à la production et à la diffusion/distribution auxquels i·elles contribuent en tant que mentors, coachs ou expert·es et/ou leur propre expérience d'insertion professionnelle. Ces rencontres aident les étudiant·es à découvrir les réseaux des écritures émergentes, du cinéma d'art et expérimental et des formes performées plus hybrides ainsi que les dispositifs d'accès à l'accompagnement de premiers projets professionnels (résidences, festivals, prix, etc.).

Les rencontres professionnelles accueillent également des artistes-chercheur·es autour de leurs projets de doctorat en recherche-crédation et une présentation du Doctorat partenaire en *Pratique et théorie de la création artistique et littéraire* à Aix-Marseille Université.

Stage

Un stage de 4 semaines *minimum* se déroule en 4e année dans des lieux, institutions et structures susceptibles de contribuer à la découverte des réseaux professionnels en lien avec la formation. Il donne lieu à la rédaction d'un rapport de stage et à des crédits de passage en 5e année.

Lieux: CipM, Montevideo, La Marelle (Marseille), Centre Wallonie-Bruxelles, Maison de la poésie, Librairie EXC (Paris).

Maisons d'éditions et revues: Al Dante, Le Mot et le Reste, Nous (Marseille), N/Z (Paris), Muscle (Marseille)

Festivals: FID Marseille, Oh les beaux jours!, ActOral (Marseille), Extra! et Hors-pistes (Paris, Centre Pompidou), Concorde(s) (Montreuil), Parallèle (Marseille), Images/Ventenac (Narbonne), Kunsten Festival des arts (Bruxelles), Festival des cinémas différents et expérimentaux (Collectif Jeune Cinéma, Paris)

Radios: Rayvox (Nîmes), Radio Grenouille (Marseille), DUUU (Romainville, Paris), R22 (Tout-monde)

Personnalités associées à la formation

Deux à trois personnalités actives dans les champs professionnels de référence sont associées à la formation chaque année en renfort des enseignant·es titulaires. Choisies parmi les figures de la scène contemporaines de l'écriture/édition, de la réalisation/production/diffusion des arts visuels et du cinéma, de la performance et du spectacle vivant, ces personnalités associées contribuent au suivi des projets individuels des étudiant·es (mémoires et projets artistiques) et interviennent à l'occasion des bilans de fin de semestre participant ainsi à l'évaluation de leurs recherches et propositions théoriques et artistiques. Un temps supplémentaire de présentation des projets en cours de réalisation est organisé pour les étudiant·es de 5e année hors bilan, également en présence de deux personnalités extérieures à l'équipe enseignante, dans l'objectif d'affiner les capacités de chaque étudiant·e à projeter une mise en partage du travail et son inscription dans les cadres professionnels et de recherche actuels.

Perspectives professionnelles

Accès aux bibliographies
des programmes
« Perspectives
professionnelles »

1. LANEX : atelier nomade expositions

Albert Ranieri, Anna Kerekes, Mathieu Kleyebe Abonnenc

LANEX vise à proposer aux étudiant·es un contexte semi-professionnel lié à la pratique de réalisation d'expositions.

L'exposition constitue un système de réseaux, de discours et d'institutions ; elle peut s'appréhender comme une expression du pouvoir, de l'identité, de l'émancipation, du patrimoine et comme un divertissement. En tant que mise en scène, présentation et espace d'interaction, l'exposition devient un lieu et un médium où s'actualisent les dialogues entre institution, commissaire et artiste.

Par la visite d'expositions, de lieux d'expositions et de réserves, les rencontres avec des commissaires, des artistes, des représentant·es des métiers de l'exposition (curator, chargé de communication, de médiation, de régie et conservation/restauration d'œuvres), le but de LANEX sera d'interroger les dispositifs impliqués, les procédures liées, les fonctions accomplies. Les contextes de monstrosités, l'évolution de ces pratiques et de ces lieux seront aussi prises en compte. Parmi les objectifs de LANEX figure également l'analyse des diverses politiques institutionnelles et pratiques artistiques qui continuent de façonner notre compréhension de l'exposition comme médium, site de production et de communication.

LANEX est un atelier transversal qui s'adresse à toutes les étudiant·es.

Plusieurs déplacements sont envisagés par année. Les lieux privilégiés seront de proximité, soit le Carré d'Art à Nîmes, la Fondation Van Gogh et LUMA à Arles, la Collection Lambert à Avignon, le CRAC Occitanie à Sète, le MRAC à Sérignan, le MUCEM, la Friche de Bel Mai / Triangle Astéride, le FRAC PACA à Marseille.

Ces lieux seront couplés avec une visite dans les espaces associatifs et/ou alternatifs.

« Exhibitions have become the medium through which most art becomes known. (...)

Exhibitions are the primary site of exchange in the political economy of art, where signification is constructed, maintained and occasionally deconstructed. Part spectacle, part socio-historical event, part structuring device, exhibitions—especially exhibitions of contemporary art—establish and administer the cultural meanings of art. »

« Les expositions sont devenues le médium par le biais duquel l'art se fait généralement connaître. (...) Les expositions composent le principal lieu d'échange dans l'économie politique de l'art, le lieu de construction, de maintien et – parfois – de déconstruction de la signification. Simultanément spectacle, événement sociohistorique et dispositif de structuration, les expositions – et plus spécifiquement les expositions d'art contemporain – établissent et gèrent les significations culturelles de l'art. »

Reesa Greenberg, Bruce W. Ferguson et Sandy Nairne dans *Thinking about Exhibitions*, Londres New York, 1996, p. 1.

2. 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·es 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 2023-2024, 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 repenser 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·es et professionnel·les 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· artiste invité·e, par un· 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

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·es 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·es. 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

Les étudiant·es travailleront à des projets de communication pour la journée 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·es viendront avec une proposition de visuel dès le début de workshop ; la forme de cette proposition est très ouverte (écrit, film, image, etc.).

4. Micro festival de musique

Mathieu Kleyebe Abonnenc, Anna Kerekes

En collaboration avec le festival de musiques aventureuses DELCO

Contenus

Issue d’une collaboration avec le compositeur français Thomas Tilly et du programmateur et musicien Jean-François Oliver, il s’agit d’imaginer la programmation d’un micro festival de musique en collaboration avec les étudiant·es du séminaire *Ici s’achève le monde connu...* et de l’ARC *Espace commun - Dans la chambre d’écho*. Le partenaire principal de ce projet sera le festival de musiques aventureuses *DELCO* ayant lieu tous les deux ans à Nîmes, et proposant une programmation exigeante depuis 2008. La date arrêtée pour ce micro

festival, qui aura lieu d'en plusieurs lieux dans la ville de Nîmes, est le mois d'avril 2024. Le travail débutera dans le cadre du Mois du film documentaire, organisé par le Carré d'art, dont l'édition 2023 est axé sur le thématique du son. A partir de cette expérience, l'élaboration de la programmation du micro festival permettra de se familiariser avec le travail d'écoute et de discussion autour d'œuvres musicales et sonores, mais aussi de se confronter avec précision aux exigences de la création et de la diffusion de ces œuvres son, que cela soit dans le contexte d'un lieu d'exposition, d'une salle de concert ou d'un espace public ouvert.

Évaluation

L'évaluation se fera sur l'engagement pour le projet, depuis les phases d'élaboration de la programmation, de contact avec les musicien·nes, jusqu'à l'organisation de leur accueil, ainsi que la promotion de l'évènement.

Date

Le mois de novembre et la semaine du 22 avril 2024.

Bibliographie

Tina Campt, *Listening to Images*, Duke University Press, 2017.
Louis Chude-Sokei, *Diaspora and Black Technopoetics*, Wesleyan University Press, 2016.
Daniel Deshays, *Pour une écriture du son*, Klincksieck, 2006.
Kodwo Eshun, Dan Graham. *Rock my religion*, Afterall, 2012.
Kodwo Eshun, *Plus Brillant que le soleil. Aventure en fiction sonore*, Philharmonie de Paris, 2023.
Paul Gilroy, *L'atlantique noire : modernité et double conscience*, éditions Amsterdam, 2017.
David le Breton, *Eclats de voix, une anthropologie des voix*, Métailié, 2011.
Brandon Labelle, *Acoustic Justice: Listening, performativity, and the work of reorientation*, Bloomsbury publishing, 2020.
David Loop, *Ocean of sound. Ambient music, mondes imaginaire, voix de l'éther*, Eclat/poche, 2022.
Micheal Nyman, *Experimental Music, Cage et au-delà*, Allia, 2005.
Luigi Russolo, *L'Art des bruits, manifeste futuriste*, Allia, 2003.

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 Bansky, 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. 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.

7. Les quatre saisons de l'art, Aubais

Isabelle Simonou-Viallat, Augustin Pineau, Dror Endeweld

Des choses dans la nature

Comme chaque année nous menons un projet en relation étroite avec un territoire. Cette année nous avons été invités par l'association Artistes Nomades à travailler sur le territoire de la commune d'Aubais.

Le village d'Aubais entretient depuis de nombreuses années un lien étroit avec l'art contemporain tant par les artistes qui y ont vécu et y vivent encore que par les très nombreuses expositions qui y ont été organisées. Aubais dispose d'un patrimoine architectural important et de qualité. Le château, les salles voûtées, le temple, le lavoir sont des espaces qui sont utilisés régulièrement pour des expositions.

Nous aimerions avec ce projet travailler en lien avec le «petit patrimoine» et l'environnement naturel du village. Il s'agira de questionner l'évolution du paysage rural en travaillant *in situ* sur un chemin de garrigue dont l'itinéraire reste à définir. La création et, *in fine*, la présence d'œuvres d'art le long de cet itinéraire permettra la découverte ou la redécouverte du paysage par le public. Ces travaux pourront dialoguer avec la mémoire des lieux, leurs usages anciens, la faune et la flore qui les occupent, les éléments qui viennent les perturber et les mettre en danger ou les mettre en valeur...

Le travail pourra s'imprégner de la relation des habitant·es avec le paysage du village pour que les œuvres s'inscrivent dans l'histoire passée, dans l'usage présent et dans un avenir envisagé. Les projets s'appuieront sur une démarche participative pour que les habitant·es du village puissent s'approprier ce chemin.

Des interventions auprès des scolaires pourront être envisagées afin de sensibiliser le jeune public à ce que peut être le travail d'artistes, en relation avec un environnement qu'il découvrirait d'un œil nouveau.

3. 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.

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·es en école d'art prennent la mesure du monde et soient confrontés à des chercheur·s, penseur·es et auteur·es 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·s et les étudiant·es.

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.

Ces dialogues concernent les étudiant·es de l'année 1 à l'année 5. Ils sont également ouverts au public extérieur. Ils se déroulent soit dans la salle de conférences de l'ésban, soit à Carré d'art.

De la vulnérabilité

Cercle de travail pour les 3e, 4e, 5e années

Jean-Marc Cerino, Anna Kerekes, Mathieu Kleyebe Abonnenc, David Vallance

De la vulnérabilité est un cercle de travail ouvert à la participation de toutes.

Il questionne les vulnérabilités écologiques et sociales par le prisme de la recherche artistique.

Le Gard étant le département français le plus touché par la sécheresse, par les Inondations intempestives, ainsi que par de graves difficultés d'insertion sociale, nous souhaitons réunir des acteurs, spécialistes ou non, appartenant à la société civile (scientifiques, artistes et habitantes du Gard) afin d'interroger nos capacités d'actions collectives ou individuelles. Nous travaillerons ensemble à l'élaboration et au développement d'outils éditoriaux (podcast, magazine, revue...) nous permettant de diffuser largement nos réflexions communes.

Le travail mené dans le cadre de *De la vulnérabilité* ne fait pas d'objet d'évaluation, sauf si les étudiantes de 3e année souhaitent obtenir des crédits tremplins.

Indications bibliographiques

Jérôme Baschet (2021), *Basculements*, La Découverte.
Lauren Bastide (2022), *Future.es. Comment le féminisme peut sauver le monde*, Allard éditions.
Emmanuele Coccia (2018), *La vie des plantes : Une métaphysique du mélange*, Rivages.
Charlotte Cosson (2023), *Férale. Réensauvager l'art pour mieux cultiver la terre*, Actes Sud.
Collectif (2017), *Faire partie du monde. Réflexions écoféministes*, Remue-ménage.
Crash test, catalogue d'exposition de 2018, La Panacée.
Alain Damasio (2021), *Les Furtifs*, Folio, Gallimard.
René Daumal (2020), *Le Mont Analogue*, Allia.
Fernand Deligny (2017), *Œuvres*, l'Arachnéen.
Philippe Descola (2021), *Les formes du visible*, Seuil.
Maja and Reuben Fowkes (2022), *Art and the Climate Change*, Thames & Hudson.
Emilie Hache (dir) (2016), *RECLAIM. Recueil de textes écoféministes*, Cambourakis.
Paul Guilibert (2021), *Terre et capital : Pour un communisme du vivant*, Éditions Amsterdam.
Bruno Latour (2021), *Où suis-je, Leçons du confinement à l'usage des terrestres*, Les empêchés de penser en rond.
Frédéric Lordon (2019), *Vivre sans ? Institutions, police, travail, argent...*, La Fabrique.
Anna L. Tsing (2022), *Proliférations*, Wildproject.
Marielle Macé (2019), *Nos cabanes*, Verdier.
Andreas Malm (2020), *Comment Saboter un Pipeline*, La Fabrique.
Erin Manning (2019), *Le geste mineur*, Les Presses du Réel.
Baptiste Morizot (2023), *L'Inexploré*, Wildproject.
Geneviève Prouvost (2021), *Quotidien politique. Féminisme, écologie, subsistance*, La Découverte.
Starhawk (2011), *Comment s'organiser ? Manuel pour l'action collective*, Cambourakis.
Isabelle Stengers (2020), *Réactiver le commun, lectures de Whitehead en temps de débâcle*, Les empêchés de penser en rond.
Joan Tronto (2009), *Un monde vulnérable. Pour une politique du care*, La Découverte.
Jean-Baptiste Vidalou (2017), *Etre forêts. Habiter des territoires en luttés*, Zones.
Estelle Zhong Mengual (2021), *Apprendre à voir. Le point de vue du vivant*, Actes Sud.
Revue : Magazine du Palais de Tokyo, numéro 32 et 33, 2022 ;
Almanach SOLDES, numéro 1-6 ; Profane/

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·es de 3e année (semestre 5) et 5e année (semestre 10) mise en place comme base pour des échange/ débats réunissant toute l'école. Les étudiant·es 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·es 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·es 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·es référent·es choisis par l'étudiant·e.

3. Accompagnements techniques

.....

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

Nicolas Grosmaire, assistant d'enseignement

.....

Objectifs

Suivi, réflexion et formation spécifique individualisés, concernant les dossiers et les réalisations des étudiant·es, 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·e 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·es 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·es 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 : Graphisme / Céramique / Moulage Optionnels

Affiche des portes ouvertes

David Vallance et un·e invité·e

Les étudiant·es travailleront à des projets de communication pour la journée portes ouvertes de l'école. Un jury choisira une proposition qui sera ensuite déclinée par l'étudiant·e – ou le groupe – choisir. Les étudiant·es 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·es de 3e année ainsi qu'aux étudiant·es 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) + École d'Arts Visuels - La Cambre, Bruxelles, Belgique).

.....

Moulage

Cyril Planchand

Workshop

.....

L'objectif est de former les étudiant·es 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·es

Jours de présence

Mathieu Kleyebe Abonnenc : Lundi-Jeudi 1 sem/2

Annalisa Bertoni : Mardi et Jeudi

Jean-Marc Cerino : Jeudi et Vendredi

Dror Endeweld : Lundi et Mardi

Maïder Fortuné : Lundi-Mercredi 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

Anna Kerekes : Mardi et Jeudi

Sophie Lvoff : Mercredi et Jeudi

Charles La Via : Mardi et Vendredi

Augustin Pineau : Lundi et Mardi

Albert Ranieri : Mercredi et Jeudi

Isabelle Simonou-Viallat : Mardi et Jeudi

David Vallance : Mercredi et Jeudi

Arnaud Vasseux : Lundi et Mardi

Mathieu Kleyebe Abonnenc

Né en 1977 et originaire de la Guyane Française, Mathieu Kleyebe Abonnenc vit et travaille à Sète. A travers une démarche multifforme 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); *8ème 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 raccommorder, réparer, un non vu ou un peu vu, mais également réactiver, refaire vivre une partie de la puissance de ces documents et du regard de tous. Un travail où la recherche formelle ne se départit jamais des thèmes abordés, où ceux-ci ne sont jamais laissés orphelins d'une forme.

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

Jean-Claude Gagnieux

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

- celle sous forme d'hystérésis performatives ;
- celle agglutinante, tendue par ces recherches sur « le geste » sonore, musical et langagier. Dans les performances de Jean-Claude Gagnieux, il y a comme une joie et un désespoir, du son, des chants, des objets, des mécanismes...

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

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

Frédéric Gleyze (assistant d'enseignement)

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

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

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

Anna Kerekes

Anna Kerekes est curatrice, artiste et chercheuse. Née en 1986 en Hongrie, elle vit et travaille à Nîmes. 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. De 2018 à 2022, à l'invitation de Nicolas Bourriaud, elle a été senior curator au MO.CO. 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 critique institutionnelle 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 (Itesoft, 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.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, Etats-Unis...

Son travail explore la notion d'image et de mémoire en relation avec le langage dans une approche plus littorale que littérale. 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'Esban, de la 1re 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 a 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 pour l'accompagner dans ses préoccupations vers l'émergence d'une recherche personnelle. Elle organise les Rencontres Critiques des étudiantes de 3e et 5e année et accompagne également la réalisation de projets d'expositions de travaux d'étudiant·es de second cycle et de diplômés.

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

Conception et coordination

Delphine Maurant, avec la collaboration de Solène Restoy

Coordination éditoriale

Cécile Martinez

Graphisme

Aurore Chassé

Typographies

La typographie Baskervvol, utilisée dans ce document, est issue de la typothèque Bye Bye Binary (BBB), fontes inclusives, non-binaires, post-binaires, en construction. Bye Bye Binary est une collective franco-belge, une expérimentation pédagogique, une communauté, un atelier de création typo-graphique variable, un réseau, une alliance. <https://typotheque.genderfluid.space/index.html>

Le Baskervvol est une reprise par BBB du Baskerville (utilisé ici pour l'italique) de l'Atelier national de Recherche typographique (ANRT), lui-même repris du Baskerville de Claude Jacob de 1784, dessiné par John Baskerville en 1750. John Baskerville est un cas exemplaire de l'invisibilisation des femmes dans l'histoire de la typographie. Sarah Eaves, sa compagne et associée, qui reprit l'imprimerie à la mort de Baskerville, n'a jamais été créditée pour son travail bien qu'elle ait largement participé à l'élaboration de caractères et d'imprimés commercialisés par son mari (Loraine Furter. *Crystal Clear*, 2020). En 1996, la typographe Zuzana Licko dessinera un caractère en son honneur. Depuis 2018, le Baskervvol est augmenté collectivement de glyphes inclusifs. Là où les universités exigent pour l'écriture d'articles scientifiques l'utilisation du Times New Roman, sous licence privative et aux droits réservés, l'utilisation du Baskervvol, une police de caractères présentant une autorité stylistique et historique similaire, mais libérée par sa licence, permet l'introduction de glyphes non binaires dans les lieux normatifs de diffusion des savoirs.

Source: Bye Bye Binary. (2021). *Imaginaires typographiques inclusifs, queers et non binaires*, RADDAR, *Design politics*, vol. 3. (pp. 16-29). Lausanne: T&P Work UNit.

La typographie Aperçu est également utilisée.

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.

