

ésban

École supérieure
des beaux-arts de Nîmes

Précis de cours

2024-2025

3 Calendrier de l'année

9 Cycle 1

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

13 Année 1 – Semestres 1 et 2

16 Précis de cours

35 Année 2 – Semestres 3 et 4

38 Précis de cours

59 Année 3 – Semestres 5 et 6

62 Précis de cours

73 Cycle 2

Semestre 7 à 10 – 4e et 5e année

74 DNSEP option Art mention *Écritures expérimentales*

76 Année 4 – Semestres 7 et 8

78 Année 5 – Semestres 9 et 10

80 Précis de cours

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

86 **UE: Projet plastique, prospective,
méthodologie, production**
Atelier Recherche Création

90 **UE Langue étrangère**

92 Perspectives professionnelles

101 Suivi de projets personnels

106 Biographies des enseignant·es

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

Calendrier de l'année 2024-2025

Messagerie et outils numériques

Pour la rentrée 2024-2025, l'ésban intègre le nouvel environnement numérique "Google éducation", dont les outils permettent notamment le partage de documents de travail collaboratif ou encore la programmation de visioconférences. L'accès à ces outils se fait par l'adresse mail personnelle fournie à chacune en début d'année. Toutes les informations relatives à la scolarité, la pédagogie et la vie de l'école seront communiquées via cette adresse. Il est donc obligatoire pour les étudiant·es de consulter régulièrement leur messagerie et de contacter les services et enseignant·es via cette adresse.

Contact: n.grosmaire@esba-nimes.fr

Ganesh

Ganesh est le logiciel de gestion pédagogique de l'ésban et votre environnement numérique de travail (ENT) il donne accès :

- au dossier scolaire
- à l'emploi du temps
- à la notation et aux fiches de notes
- aux demandes de stages
- aux notifications relatives aux changements de salle ou absence d'enseignant·es
- aux inscriptions et réinscriptions
- au certificat de scolarité
- aux absences et justificatifs d'absence

Contact pour Ganesh: s.restoy@esba-nimes.fr

Semestre 1											
septembre 2024						octobre 2024					
36	1	D		40	1	M		41	1	M	
	2	L			2	M			2	M	
	3	M			3	J			3	J	
	4	M			4	V			4	V	
	5	J			5	S			5	S	
	6	V			6	D			6	D	
	7	S			7	L			7	L	
	8	D			8	M			8	M	
37	9	L		42	9	M		43	9	M	
	10	M			10	J			10	J	
	11	M			11	V			11	V	
	12	J			12	S			12	S	
	13	V			13	D			13	D	
	14	S			14	L			14	L	
	15	D			15	M			15	M	
38	16	L		43	16	M		Vacances	16	M	
	17	M			17	J			17	J	
	18	M			18	V			18	V	
	19	J	Réunion de rentrée - Enseignant·es Réunion de rentrée étudiant·es (toutes les années)		19	S			19	S	
	20	V	Réunion des coordinations d'année		20	D			20	D	
	21	S			21	L			21	L	
	22	D			22	M			22	M	
	23	L	Début des cours - Semestre 1		23	M			23	M	
39	24	M		24	J		24	J			
	25	M		25	V		25	V			
	26	J		26	S		26	S			
	27	V		27	D		27	D			
	28	S		28	L		28	L			
	29	D		29	M		29	M			
	30	L		30	M		30	M			
				31	J		31	J			

Semestre 1							
novembre 2024				décembre 2024			
Vac.	1	V		49	1	D	
	2	S			2	L	
	3	D			3	M	
45	4	L		4	M		
	5	M		5	J	Dépot numérique & papier Mémoires 5A	
	6	M		6	V	Biennale de Lyon	
	7	J		7	S		
	8	V		8	D		
	9	S		9	L		
	10	D		10	M		
	11	L	Férié	11	M		
46	12	M		50	12	J	
	13	M			13	V	
	14	J			14	S	
	15	V			15	D	
	16	S			16	L	
	17	D			17	M	
47	18	L	Workshop Réseau L'École(s) du Sud	51	18	M	
	19	M			19	J	
	20	M			20	V	
	21	J			21	S	
	22	V			22	D	
	23	S			23	L	
	24	D			24	M	
	25	L			25	M	
48	26	M		Vacances	26	J	
	27	M			27	V	
	28	J			28	S	
	29	V			29	D	
	30	S			30	L	
					31	M	

Semestres 1 / 2				Semestre 2			
janvier 2025				février 2025			
Vacances	1	M		6	1	S	
	2	J			2	D	
	3	V			3	L	
	4	S			4	M	
	5	D			5	M	
2	6	L	Workshops	6	J	Bilan 4	
	7	M		7	V		
	8	M		8	S		
	9	J			9	D	
	10	V			10	L	
	11	S			11	M	Bilan 5 - Diplômabilité
	12	D			12	M	
3	13	L	Bilan 3	13	J		
	14	M		14	V	Réunion d'hamonisation des bilans Début de Semestre 2	
	15	M			15	S	Stage Culture & Diversité Stage préparation concours
	16	J			16	D	
	17	V			17	L	
	18	S			18	M	
	19	D			19	M	
20	L		20	J			
21	M	Bilan 2	21	V			
4	22	M	Bilan 1	22	S		
	23	J		23	D		
	24	V		24	L		
	25	S			25	M	
5	26	D		26	M		
	27	L		27	J		
	28	M		28	V		
	29	M					
	30	J					
	31	V					
Vacances				7			

Restitution d'un workshop édition. © Cécile Marinhez

Cycle 1

Cycle 1

Semestre 1 à 6

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

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

Deux semaines durant l'année sont consacrées à des workshops sous la conduite d'artistes invités.

Un dossier de travaux est constitué tout au long de l'année, 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 enseignant·es au semestre 3.

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

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

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 (ARC) 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, durant son parcours, il·elle 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 professionnelles du milieu de l'art, voyages d'étude, workshops.

Les ARC permettent d'introduire une singularité par rapport au tronc commun des enseignements et préfigurent les enjeux développés par l'unité de recherche.

Les workshops sont des temps pédagogiques réservés à une formation

spécifique autour d'une problématique proposée par un·e artiste-intervenant·e à l'invitation d'un·e enseignant·e de l'ésban, souvent en partenariat avec une structure autre que l'école : Musée du Vieux-Nîmes, Frac Occitanie-Montpellier, Archives du Gard, Musée Régional d'Art Contemporain, Carré d'art – musée d'art contemporain de Nîmes... Ils sont transversaux des années 1 à 5.

Les conférences s'inscrivent généralement dans le cadre d'un workshop donné par l'artiste et constitue un temps consacré à sa pratique. Elles peuvent également émaner d'un partenariat comme celui avec le 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 : David Vallance et Anna Kerekes

Semestre 1	Enseignant·es	Volume horaire	ECTS
UE INITIATION AUX TECHNIQUES ET AUX PRATIQUES ARTISTIQUES			18
PRATIQUES ARTISTIQUES			
Le dessin, corps et objets	A. Pineau	24h	2
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
WS Techniques de l'édition / Dossier méthodologique et synthèse	D. Vallance	24h	2
TECHNIQUES ARTISTIQUES			
Images numériques	N. Grosmaire	24h	2
Vidéo	F. Gleyze	24h	2
Initiation aux pratiques éditoriales	S. Le Priol	24h	2
UE HISTOIRE, THÉORIE DES ARTS ET LANGUE ÉTRANGÈRE			10
Art, Poetry, Etc.1	C. La Via	18h	1
Comment l'art devient l'art dans l'Italie de la Renaissance	A. Ranieri	48h	3
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	C. Galleri	20h	1
Assiduité - Engagement	Coordinateur·ices		1
BILAN DU TRAVAIL PLASTIQUE ET THÉORIQUE	Jury de bilan		2

Semestre 2	Enseignant·es	Volume horaire	ECTS
UE INITIATION AUX TECHNIQUES ET AUX PRATIQUES ARTISTIQUES			16
PRATIQUES ARTISTIQUES			
Le dessin, citation et détournement	A. Pineau	24h	2
Quelque chose se passe (praxis)	J.-C. Gagnieux	24h	2
Archives utopiques	M. K. Abonnenc	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
Le multiple	S. Le Priol	24h	CC
UE HISTOIRE, THÉORIE DES ARTS ET LANGUE ÉTRANGÈRE			10
Art, Poetry, Etc.1	C. La Via	18h	1
Histoire et théorie de 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
Assiduité - Engagement	Coordinateur·ices		1
BILAN DU TRAVAIL PLASTIQUE ET THÉORIQUE	Jury de bilan		4

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

Contrôle continu : Assiduité, pertinence du travail engagé et/ou projet

Contrôle terminal : Bilans collectifs, analyse critique autour de l'ensemble des travaux, constats, intentions, hypothèses. Mise en évidence des prolongements possibles et bilan individuel en fin de semestre. L'étudiant·e doit effectuer un choix pertinent dans l'ensemble de ses travaux pour l'accrochage en fin de semestre.

Indications bibliographiques, filmographiques, webographiques

Ouvrages généraux

Hoptman, L., & Museum of Modern Art. (2003). *Drawing now: eight propositions*. New York : Museum of Modern Art.
Kovats, T. (Ed.). (2007). *The drawing book: a survey of drawing*. London: Black Dog.

Semestre 1

Aragon, L. (1980). *Les Collages*. [s.l.] : Hermann.

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

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

Collectif. (1994). *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.

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

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

Semestre 2

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

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

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

Salon du dessin. (2008). *Dessins de sculpteurs*. Paris : Société du salon du dessin : l'Échelle de Jacob.

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

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

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

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

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 Drone musique.

Critères et modalités d'évaluation

Contrôle continu: Assiduité. Engagement et participation.

Qualité des réalisations et de leur présentation critique.

Indications bibliographiques, filmographiques, webographiques

Semestre 1

- Goldberg R. (1999) *Performances*. [s.l.]: Thames & Hudson.,
Szendy P., Nancy J.-L. (2001) *Écoute. précédé de Ascoltando: une histoire de nos oreilles*. Paris.: Les Éditions de Minuit,
Goldberg R. (2001) *La performance*. [s.l.]: Thames & Hudson.
Lista G. (1997) *La scène moderne.: encyclopédie mondiale des arts du spectacle dans la seconde moitié du XXe siècle*. Arles.: Actes Sud.
Lohisse J. (1974) *La Communication tribale.: la communication sociale dans les sociétés traditionnelles d'Afrique noire*. Paris.: Éditions universitaires.
Pluchart F.(1983) *L'art corporel*. Paris.: Limage 2.
Chion M. (2010) *Le son: traité d'acoustologie*. Paris.: Armand Colin.
Semestre 2
Imberty M. (1979) *Entendre la musique: sémantique psychologique de la musique*. Paris. Dunod.
Beckett S. (1959) *La dernière bande*. Paris.: Éd. de Minuit.
Brisset J.-P., Solal J. (2003) *La grande nouvelle ou Comment l'homme descend de la grenouille*. Paris.: Mille et une nuits.
Demarcq J. (2008) *Les zozios*. Caen.: Nous.
Bobillot J.-P. (1996) *Bernard Heidsieck, poésie action*. Paris.: J.-M. Place.
Casares A. B. (1992) *L'invention de Morel.: roman*. Paris.: Union générale d'éd.
Artaud A. (1985) *Le théâtre et son double* suivi de *Le théâtre de Séraphin*. Paris.: Gallimard.

Semestre 1 : You press the button

Semestre 2 : L'image déjà là

Sophie Lvoff

Objectifs

Semestre 1 Nous commençons par des exercices d'observation, de lecture de photographies et de découpage, collage. Découvrir et manipuler les différents outils de la photographie argentique; 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. Des photographes et des artistes contemporains discutés, en particulier dans une optique féministe et postcoloniale.
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. 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

Semestre 1 Contrôle continu: Accrochage pour chaque mission; collage, chasse au trésor et les fondamentaux.

Participation active, assiduité, qualité des travaux réalisés et de leur présentation critique orale.

Contrôle terminal: Rendu final accompagné d'un texte de présentation.

Semestre 2 Contrôle continu: Accrochage pour chaque mission; living color, chasseur/cueilleur et image/texte.

Participation active, assiduité, qualité des travaux réalisés et de leur présentation critique orale.

Contrôle terminal: Rendu final accompagné.

Indications bibliographiques, filmographiques, webographiques

- Cotton, C. (2005). *La Photographie dans l'art contemporain*. Londres: Thames & Hudson.
Fulford, J., & Halpern, G. (2014). *The Photographer's Playbook*. New York: Aperture.
Fontcuberta, J. (2017). *Le boîtier de Pandore*. Paris: Textuel.
Heiferman, M. (2012). *Photography Changes Everything*. New York: Aperture.
Kurland, J. (2022). *SCUMB Manifesto*. London: MACK.
Meiselas, S. (2018). *Mediations*. New York: Damiani. ISBN-10: 9788862085694, ISBN-13: 978-8862085694.
Shore, S. (2007). *Leçon de photographie*. New York: Phaidon.
Russet Lederman, R., & Yatskevich, O. (Eds.). (2021). *What They Saw: Historical Photobooks by Women, 1843-1999*. New York: 10x10 Photobooks.

Semestre 1 et 2 : Pratiques éditoriales

Semestre 1 : Dossier méthodologie et synthèse

David Vallance

Pratiques éditoriales

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'ure 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·es 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.

Critères et modalités d'évaluation

Semestre 1 Contrôle terminal: Assiduité et engagement dans le travail collectif, exploration de différentes techniques d'impression sur la totalité du workshop.

Rattrapage: Pas de rattrapage envisageable pour cet enseignement.

Semestre 2 Contrôle continu: Assiduité, présentation orale à chaque début de cours.

Contrôle terminal: Rendu en fin de semestre, vous serez évalué sur la qualité et la pertinence de la production plastique.

Rattrapage: Pas de rattrapage envisageable pour cet enseignement.

Indications bibliographiques

Phillpot, C. (2013). *Booktrek*. JRP|Editions.

Carrión, U. (1997). *Quant aux livres/On books*. Genève: Héros-limite.

Munari, B. (2012). *L'art du design*. Pyramyd.

Moeglin-Delcroix, A. (2012). *Esthétique du livre d'artiste 1960-1980: Une introduction à l'art contemporain*.

Le mot et le reste, BnF.

Dossier méthodologie et synthèse

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

Contrôle continu: Assiduité et engagement dans le travail.

Contrôle terminal: Capacité de structuration et analyse critique de ses travaux par l'étudiant^e.

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^es 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. (2008). *L'interaction des couleurs*. Paris: Hazan.

Arasse, D. (2004). *Histoires de peintures*. Paris: France Culture.

Gombrich, E. H. (1990). *Histoire de l'art*. Paris: Flammarion.

Itten, J. (1988). *Art de la couleur*. [s.l.]: Dessain et Tolra.

Pastoureau, M., & Simonnet, D. (2014). *Le petit livre des couleurs*. Paris: Points.

Goethe, J. W. Von, et al. (1980). *Traité des couleurs: accompagné de trois essais théoriques*. Paris: Triades.

Schwabsky, B. (2004). *Vitamin P - Nouvelles Perspectives en Peinture*. London: Phaidon.

Schwabsky, B., & Ambrozy, L. (2012). *Vitamin P - Nouvelles Perspectives en Peinture*. London: Phaidon.

Schwabsky, B. (2017). *Vitamin P - Nouvelles Perspectives en Peinture*. London: Phaidon.

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·es 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. Kobro, J. Arp, C. Brancusi, K. Schwitters, A. Calder dans le domaine de la sculpture et expériences spatiales. Utiliser le savoir technique acquis pour réaliser des volumes. Articuler les différents composants plastiques de la sculpture: la sculpture et son socle, la matière, le plein et le vide, le négatif et le positif, la symétrie et l'équilibre asymétrique, la composition spatiale. Expérimenter l'accrochage au mur et la disposition dans un espace donné.

Critères et modalités d'évaluation

Contrôle terminal: Qualité des réalisations et des dossiers théoriques.

Accrochage de fin de semestre et dossier écrit.

Indications bibliographiques, filmographiques, webographiques

Bailly, J.-C., & Poirier, J.-F. (1993). *Kurt Schwitters*. Paris: Hazan.

Abbmuseum, S. V., et al. (1990). *El Lissitzky 1890-1941: arquitecto, pintor, fotógrafo, tipógrafo*. Eindhoven: Stedelijk Van Abbemuseum.

Collectif. (1979). *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.

Conio, G. (1987). *Le constructivisme dans les arts plastiques*. Paris: L'Âge d'homme.

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

Istrati, A., Dumitrescu, N., & Hultén, P. (1986). *Brancusi*. Paris: Flammarion.

Khan-Magomedov, S., & Quilici, V. (1986). *Alexandre Rodchenko: l'œuvre complet*. Paris: Philippe Sers.

Malevitch, K. S., Marcadé, J.-C., & Siger, S. (1993). *Écrits: textes de 1918 à 1926. 4. La lumière et la couleur*.

Lausanne: L'Âge d'homme.

Malevitch, K. S. (1993). *Écrits: tous les traités parus de 1915 à 1922. 1. De Cézanne au suprématisme*.

Lausanne: L'Âge d'homme.

Malevitch, K. S. (1994). *Les arts de la représentation suivi de Nouveaux aspects de la recherche malévitchienne: izologia*. Lausanne: L'Âge d'homme.

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

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

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

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

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 attentive à ses gestes autant dans la technique apprise que dans la technique trouvée. Se confronter à un espace critique par des discussions collectives en regard des réalisations de chacune. Se constituer un champ de référence à partir de ses expérimentations et développer sa capacité d'observation et d'analyse.

Contenu

À partir d'une proposition donnée à chaque début de cours, les étudiant·es s'entraînent à faire des choix, à prendre le risque de ce qu'elles 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

Contrôle continu: Participation active, tant pratique que dans les échanges.

Qualité des travaux réalisés et engagement dans chaque cours.

Contrôle terminal: Dossier de présentation des réalisations. 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.

Modalités de rattrapages: Rattrapages envisageables pour cet enseignement

Indications bibliographiques

Dewey, J. (2010). *L'art comme expérience*. Folio, poche.
Krauss, R. (1997). *Passages: une histoire de la sculpture de Rodin à Smithson*. Paris: Macula.
Mèredieu, F. de. (2004). *Histoire matérielle et immatérielle de l'art moderne & contemporain*. Paris: Larousse.
Collins, J. (2007). *Sculpture today*. London: Phaidon.
Unmonumental: the object in the 21st century. (2007). London: Phaidon.
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. (1986). Paris.

Semestre 2 : Archives utopiques

Mathieu Kleyebe Abonnenc

Objectifs

L'objectif de ces séances est de créer un espace hospitalier et confortable, où nous pourrons 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 XIXe siècle jusqu'au dernier tiers du XXe 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, abolitionnistes 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 objets littéraires courants aux XVIIIe et XIXe 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. »

Critères et modalités d'évaluation

Contrôle terminal: L'évaluation se fera sur le principe du contrôle continu, et d'une participation active et constante aux séances. Un rendu écrit et plastique sera travaillé de manière collective (par groupe de trois) tout au long du semestre et fera l'objet d'une présentation orale qui servira d'évaluation terminale.

Rattrapage: Pas de rattrapage envisageable pour cet enseignement.

Indications bibliographiques

Alfonsi, I. (n.d.). *Pour une esthétique de l'émancipation. Construire les lignées d'un art queer*. Éditions B42.
Bey, H. (1997). *Zone Autonome Temporaire*. Éditions de l'éclat.
Camnitzer, L. (2007). *Conceptualism in Latin American Art. Didactics of Liberation*. University of Texas Press.
Eshun, K. (2012). *Dan Graham. Rock my religion*. Afterall.
Eshun, K. (2023). *Plus Brillant que le soleil. Aventure en fiction sonore*. Philharmonie de Paris.

Gordon, A. (2018). *The Hawthorne Archive. Letters from the utopian margins*. Fordham University Press.
Gordon, A. (2024). *Matières spectrales. Une sociologie des fantômes*. Éditions B42.
Graham, D. (n.d.). *Rock my religion*.
Kiner, A. (2018). *La nuit des béguines*. Éditions Liana Lévi.
Lebovici, E. (2017). *Ce que le Sida m'a fait. Art et activisme à la fin du XXe siècle*. JRP éditions.
Lippard, L. (1997). *Six Years. The dematerialization of the art objects, 1966-1972*. University of California Press.
Lorde, A. (2018). *Sister Outsider: Essais et propos sur la poésie, l'érotisme, le racisme, le sexisme...* Mamelis.
Moten, F., & Harney, S. (2022). *Les sous-communs, planification fugitive et étude noire*. Éditions Brook.
Sale, K. (n.d.). *La révolte luddite: briseurs de machines à l'ère de l'industrialisation*. L'échappée, « Dans le feu de l'action ».
Wittig, M. (1969). *Les Guerrillères*. Les Éditions de Minuit.
Zabunyan, E. (2004). *Black is a color. Une histoire de l'art africain-américain*. Éditions Dis voir.

Techniques artistiques

Semestres 1 et 2 : Pratique de la vidéo

Frédéric Gleyze

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 : Images numériques – Outils informatique / Multimédia

Nicolas Grosmaire

Objectifs

Les modules de formation 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.

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

Contrôle continu : Acquisition des principes et outils de base du numérique.

Modalités de rattrapages : Un travail supplémentaire sera demandé pour permettre la validation des acquis.

Indications bibliographiques

- Florio, E. (2000). *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.
- Frutiger, A. (1983). *Des signes et des hommes*. Lausanne : Éditions Delta et Spes.
- Gautier, D. (2001). *Typo-graphie : guide pratique*. Paris : Pyramyd.
- Itten, J. (1988). *Art de la couleur*. Paris : Dessain et Tolra.
- Lendrevie, J., & de Baynast, A. (2004). *Publicitor*. Paris : Dalloz.
- Lexique des règles typographiques en usage à l'Imprimerie nationale*. (2002). Paris : Imprimerie nationale.
- Maeda, J., Negroponte, N., & Jean, S. (2000). *Maeda @ média : journal d'un explorateur du numérique*. Paris : Thames & Hudson.
- Newark, Q. (2003). *Guide complet du design graphique*. Paris : Pyramid.
- Niemetzky, G. (2002). *Gestion de la couleur, Calibration et Profils ICC, pour l'imagerie numérique et la chaîne graphique*. Paris : Eyrolles.
- Perrousseaux, Y. (2005). *Manuel de typographie française élémentaire*. Reillanne : Atelier Perrousseaux.
- Wildbur, P., Burke, M., & Jardonnet, E. (2001). *Le graphisme d'information : cartes, diagrammes, interfaces et signalétiques*. Paris : Thames & Hudson.

Semestre 1 : Initiation aux pratiques éditoriales

Semestre 2 : Le multiple

Steven Le Priol

Objectifs

Semestre 1 Le cours construit autour du projet éditorial vise à expérimenter l'articulation entre « faire » et « penser » qui gouverne l'élaboration d'une forme imprimée articulée sur plusieurs pages. L'étudiant·e sera amené·e à mettre en œuvre les divers outils et moyens de l'atelier dans des réalisations achevées qui convoqueront ses qualités d'élaboration et permettront d'appréhender les divers moyens nécessaires à sa réalisation (impression, risographie, sérigraphie, composition et imposition, mécanique du livre, reliure, façonnage, etc.).

Semestre 2 La question du multiple sera abordée dans sa diversité (estampes, tracts, affiches, etc.) en invitant l'étudiant·e à une plus grande autonomie quant aux techniques d'impression étudiées durant le premier semestre, complétées par l'approche des médiums spécifiques de l'estampe. Cette approche pratique se complètera et s'appuiera sur deux axes de réflexion autour de l'image documentaire ou du dessin de caractères dans une approche élargie des formats et des supports.

Critères et modalités d'évaluation

Contrôle continu : Assiduité, engagement et savoir-être dans un atelier d'édition.

Contrôle terminal : Mise en œuvre efficace des techniques éditoriales qui tendent vers une cohérence entre forme et contenu.

Qualités plastiques, techniques et conceptuelles du rendu.

Indications bibliographiques

- Semestre 1*
- Spoerri, D. (2016). *Topographie anecdotée du hasard*. Le Nouvel Attila et le Bureau des Activités Littéraires. (Ouvrage original publié en 1961).
- Lissitsky, E. (2013). *Les deux carrés*. Memo Eds.
- Tourmente, T. (2022). *Atlas Alpha de la médecine*. Editions Batt Coop.
- Brogowski, L., & Moeglin-Delcroix, A. (2013). *Le livre d'artiste : quels projets pour l'art : actes du Colloque, 19-20 mars 2010, Université Rennes 2*. Editions Incertain Sens.
- Sources numériques
<https://www.instagram.com/wuthipol.designs/>
<https://www.lebalbooks.com/>
- Semestre 2*
- D'Arcy Hughes, A., & Vernon-Morris, H. (2010). *Le grand livre de la gravure : Techniques d'hier et d'aujourd'hui*. Editions Pyramid.
- De Chasse, É. (2011). *Euro Punk : La culture visuelle punk en Europe (1976-1980)*. Éditions Drago et Académie de France à Rome.
- Girardin, D., & Pirkner, C. (n.d.). *Controverses : Une histoire juridique et éthique de la photographie*. Éditions Actes Sud et Musée de l'Élysée.

UE : Histoire, théorie des arts et langue étrangère

Semestre 1 et 2 : APE 1 = (Art, Poetry-Poetics, Everything 1)

Les arts et les cultures dans tous leurs états / Art, Poetry, Etc. I. Points de départ : ressources locales, méthodologie, formes poétiques, l'art poétique, pratiques d'écriture...

Charles La Via

Introduction générale à l'enseignement en anglais : les cours sont basés sur un contenu qui se décline en modules complémentaires et sur une production de textes, de performances, de lectures, d'événements poético-artistiques... Un cadre général est donné pour chaque cours, mais il peut évoluer en fonction du dynamique du groupe, des modules, de l'actualité dans le monde (de l'art) à toutes les échelles (locale, nationale, internationale...). Chaque semestre vous devez faire une communication structurée à l'oral et rendre un dossier de textes écrits comprenant des textes analytiques et des textes créatifs.

Objectifs

Tâtonner ensemble en anglais en tant que moyen de communication et médium artistique à travers des ateliers d'écriture, discussion et débats, exposés interactifs et sorties. Mettre en place une méthodologie susceptible de vous motiver dans votre apprentissage d'anglais. Continuer à s'appropriier 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 et autre avec un travail particulier sur le vocabulaire des arts. Créer une publication sur papier et sur ordinateur en anglais à diffuser lors de la Journée Portes Ouvertes et en tant que micro-édition ainsi qu'une vidéo d'un texte que vous lisez à voix haute.

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 améliorant aussi nos connaissances des mondes de l'art moderne et contemporain. 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 et collectifs mettant en relation des créations linguistiques et artistiques sans oublier les actualités à l'ésban 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'ésban, ainsi que la restitution de ces recherches à l'oral (sous forme d'exposés, de lectures, de performances 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 Jour(nal) dans lequel nous ferons des recherches 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, de nous adapter au réel et de créer en continu...

Critères et modalités d'évaluation

Contrôle continu : 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 en intervenant autant que possible à l'oral avec au moins une communication orale structurée (exposé, lecture, performance...) chaque semestre.

Contrôle terminal et/ou le bilan du semestre si l'enseignant participe au jury :

Vous montrez / lisez / performez une de vos réalisations du semestre ou de l'année en cours si c'est au deuxième semestre.

Votre audace pour contourner les contraintes de façon constructive et créative. Votre discipline et le respect des autres dans les échanges en classe. Un dossier final écrit (sur papier ou informatisé) constitué d'une part de vos créations artistiques et textes et d'autre part de vos textes de recherches et d'analyse. Lexique de vocabulaire artistique. Modalités de rattrapages : Travail supplémentaire : un dossier de textes et une lecture / performance.

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 : Comment l'art devient l'art dans l'Italie de la Renaissance

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

Contrôle continu : Assiduité.

Contrôle terminal : Dossier, iconographie et textes, en relation avec le contenu du cours.

Participation au bilan final sur le travail plastique. Une approche personnelle, quant au choix de l'étudiant^e, sera privilégiée. Devoir sur table.

Indications bibliographiques

Semestre 1

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

Arasse, D., & Chastel, A. (1978). *Fables, formes, figures*. Paris : Flammarion.

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

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

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

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

Laneyrie-Dagen, N. (2010). *L'invention de la nature*. Paris : Flammarion.

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

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

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

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

Semestre 2

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

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

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

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

Lebensztejn, J.-C., & Cozens, A. (1990). *L'Art de la tache : introduction à la « Nouvelle méthode » d'Alexander Cozens*.

Montélimar : Éd. du Limon.

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

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

Semestre 1 : La question de l'image

Jean-Marc Cerino

Objectifs

Cours théorique autour de l'image mené par un professeur artiste. L'image est aujourd'hui notre quotidien et il est indispensable pour un 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.

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 de Marie-José Mondzain au dédoublement du monde de Jean-Christophe Bailly en passant par la pensée de Georges Didi-Huberman.

Critères et modalités d'évaluation

Contrôle continu : 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.

Contrôle terminal : Un écrit sera à rendre en fin de semestre.

Modalités de rattrapages : Le rattrapage est envisageable, il consistera à faire une nouvelle proposition à partir d'un nouveau sujet donné.

Semestre 1 : Introduction à l'art contemporain 1

Anna Kerekes

Contenu

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, collectionneuses, etc).

Critères et modalités d'évaluation

Contrôle continu: Assiduité et implication. Contrôle collectif à chaque cours sous forme d'exposé à partir d'une problématique de l'art contemporain.

Contrôle terminal: Travail individuel à faire sur un artiste contemporain du choix de l'étudiant·e.

Modalités de rattrapages: Pas de rattrapage envisageable pour cet enseignement.

Bibliographie

- Agamben, G. (2008). *Qu'est-ce que le contemporain?* Paris: Rivages.
- Bernadac, M.-L. (2019). *Louise Bourgeois. Femme-couteau*. Paris: Flammarion.
- Cauwet, L. (2017). *La domestication de l'art. Politique et mécénat*. La Fabrique.
- Cohen-Solal, A. (2009). *Léo Castelli et les siens*. Paris: Gallimard.
- Eisenman, N. (2019). *Nicole Eisenman*. Dans *L'Incrovable* (numéro 3).
- Harrison, C., & Wood, P. (Dir.). (1997). *Art en théorie 1900-1990. Une anthologie*. Paris: Hazan.
- Heartney, E. (Dir.). (2013). *Art & Aujourd'hui*. Paris: Phaidon.
- The Guerrilla Girls. (1998). *Beside Companion to the History of Western Art*. Penguin Books.
- Nickas, B. (2008). *Theft is Vision*. Les Presses du Réel et JRP|Ringier.
- Quéloz, C. (Dir.). (2008). *Yvonne Rainer, Une femme qui... – Ecrits, entretiens, essais critiques*. Les Presses du réel et JRP|Ringier.
- Zhong Mengual, E., & Morizot, B. (2018). *Esthétique de la rencontre. L'énigme de l'art contemporain*. Paris: Seuil.

Semestre 2 : À pleine voix

Annalisa Bertoni

Contenu

Cet atelier nous permettra d'explorer la force expressive de la voix dans ses différentes dimensions. Nous interrogerons la puissance émancipatrice de la parole prise ainsi que les cheminements des voix intimes et inaudibles. Nous ferons des expériences d'écoute et de lecture, silencieuses et à voix haute, à une et à plusieurs voix. Nous irons à la rencontre des voix des autres, du brouhaha qui flotte à la surface du quotidien et des non-dits. Nous guetterons les murmures, les voix intérieures et silencieuses. Nous partagerons des temps de réflexion, de discussion et d'écriture. Nous mènerons notre recherche sur le temps concentré d'une semaine, tantôt en collectif, tantôt par plus petits groupes. À l'issue de cette traversée, nous donnerons voix à certaines de nos productions et expériences. A pleine voix (ou pas!).

Critères et modalités d'évaluation

Contrôle continu: Assiduité et participation. Qualité des échanges et des productions.

Contrôle terminal: Présentation orale en collectif d'une sélection de productions et expériences réalisées au cours de la semaine d'atelier. Engagement dans la présentation et participation active au projet collectif. Qualité de la présentation.

Indications bibliographiques et webographiques

- Baudouin-Talec, A. (éd.) (2018). *Les écritures bougées, une anthologie*. les presses du réel.
- Chiambretto, S. (2020). *Supervision*. L'Arche éditeur; Chiambretto, S. (2023). *Peines Mineures*. L'Arche éditeur.
- Djebar, A. (1999). *Ces voix qui m'assiègent*. Albin Michel.
- Duuu Radio, <https://duuuradio.fr/>
- Giorno, J. (July 18, 1973). *The Dial-A-Poem Poets*. <https://www.ubu.com/sound/gps.html>
- Heidsieck, B. (2009). *Poèmes-Partitions*. les presses du réel.
- Lombé, L. (2020). *Brûler, Brûler, Brûler*. L'Iconoclaste.
- Miano, L. (2023). *Écrits pour la parole*. L'Arche éditeur.
- SPIVAK, G.-C. (2009). *Les subalternes peuvent-elles parler?* (J. Vidal, trad.). éd. Amsterdam.
- La voix libérée*, exposition au Palais de Tokyo du 22/03/2019 au 12/05/2019, commissaires: Éric Mangion et Patrizio Paterlini, <https://soundcloud.com/vizir-radio/sets/la-voix-liberee-exposition-au>

Semestre 1 : Initiation à la recherche documentaire

Claudio Galleri

Objectifs

Acquérir une autonomie dans la recherche d'informations. S'approprier 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·es; 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 : Albert Ranieri et Charles La Via

Semestre 3	Enseignant·es	Volume horaire	ECTS
UE INITIATION AUX TECHNIQUES ET AUX PRATIQUES ARTISTIQUES			16
PRATIQUES ARTISTIQUES			
<i>Session Peinture, couleurs, série</i>	I. Simonou-Viallat	24h	2
<i>Session A guest + a host = a ghost</i>	A. Pineau	48h	4
<i>Les mots, les choses, les images.</i>	et D. Endeweld		
<i>Session Filmer la peur</i>	M. K. Abonnenc	24h	2
<i>Session Espace et lieu</i>	A. Vasseux	24h	2
<i>Session Son, geste, parole, du performatif</i>	J.-C. Gagnieux	24h	2
<i>Session Photographie-écriture</i>	S. Lvoff et A. Bertoni	48h	4
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	2
Ma langue est poétique	A. Bertoni	24h	2
Cycles de conférences	Contrôle continu, assiduité, présence		2
UE RECHERCHE ET EXPÉRIMENTATIONS PERSONNELLES			2
<i>Session L'être et/est/hait son intérieur</i>	D. Vallance, J.-M. Cerino		2
BILAN DU TRAVAIL PLASTIQUE ET THÉORIQUE	Jury de bilan		4

Semestre 4	Enseignant·es	Volume horaire	ECTS
UE INITIATION AUX TECHNIQUES ET AUX PRATIQUES ARTISTIQUES			14
PRATIQUES ARTISTIQUES			
Studio Peinture–Volume–Dessin		2	7
• <i>Non Nova, sed nove?</i>	A. Pineau, D. Endeweld	studios	
<i>Citations, détournements</i>		au	
<i>et appropriations, le rapport à l'histoire</i>		choix	
• <i>Toujours jamais pareil, de la peinture, aujourd'hui</i>	I. Simonou-Viallat	=	
		2 × 96h	
Studio Vidéo–Son–Performance			7
• <i>Son-Performance /</i>	J.-C. Gagnieux		
<i>Le corps de l'artiste et ses outils</i>			
• <i>Pratique de la vidéo</i>	F. Gleyze		
Studio Photographie–			7
Images numériques–Édition	S. Lvoff		
• <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	2
Introduction à l'art contemporain 2	A. Kerekes	24h	2
Cycles de conférences	Contrôle continu, assiduité, présence		2
UE RECHERCHE ET EXPÉRIMENTATIONS PERSONNELLES			4
Présentation et distanciation critique	J.-M. Cerino		4
BILAN DU TRAVAIL PLASTIQUE ET THÉORIQUE	Jury de bilan		4

UE : Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques

Sessions

Semestre 3 : A guest + a host = a ghost. Les mots, les choses, les images.

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

Contrôle continu : Assiduité.

Contrôle terminal : Prise de parole individuelle des étudiant·es. Texte accompagnant les projets (intentions et analyses) et documentation sur les sources des réalisations. 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

Christin, A.-M. (Dir.). (2001). *Histoire de l'écriture, de l'idéogramme au multimédia*. Paris: Flammarion.
Blistène, B. (Dir.). (1998). *Poésure et peinture, d'un art, l'autre*. Marseille: Musées de Marseille.
Collectif. (1989). *L'art et les mots*. Paris: Arstudio, numéro 15.
Duchamp, M. (1999). *Notes*. Paris: Flammarion.
Duchamp, M. (2013). *Duchamp du signe*. Paris: Flammarion.
Frutiger, A. (1983). *Des signes et des hommes*. Paris: Delta et Spes.
Lacan, J. (2001). *Lituraterre*. In *Autres écrits* (pp. [page range]). Paris: Seuil. (Original work published 1971 in *Littérature*, Larousse, October 1971).
Magritte, R. (2016). *Les mots et les images, écrits complets*. Paris: Flammarion.

Mallarmé, S. (1993). *Un coup de dé jamais n'abolira le hasard* (Original work published 1914). Paris: Flammarion.
Catalogues et écrits de (liste non exhaustive):
Weiner, L., Kawara, O., Kosuth, J., Steinbach, H., Thomas, P., Cazal, P., Rusha, E., Dupuy, J., Baquidé, R., Brossa, J., Kingelholler, H., Hains, R., Villeglé, J., & Dufrené, F

Semestre 3 : Peinture, couleur, série

Isabelle Simonou-Viallat

Objectifs

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

Contenu

Ce troisième semestre se trouve concentré sur 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

Barré, Degottex, Devade, Hantaï, Parmentier. (1960-1999). *Déplacer, déplier, découvrir, la peinture en actes*. Consulté à l'adresse: <http://www.musee-lam.fr>
Saint-Jacques, C. (2010). *Le geste à l'œuvre: Richard Tuttle et pratiques contemporaines*. Montreuil-sous-Bois: Collection Beauté, LienArt.

Semestre 3 : Photographie-écriture

Annalisa Bertoni et Sophie Lvoff

Objectif

L'objectif est de créer un bulletin qui puisse continuer à vivre dans l'école et présenter les pensées et les idées des gens, leur travail, les événements et d'autres informations dans un format sériel.

Contenu

Sur le modèle de l'*Irregular Bulletin*, une initiative de Corita Kent, professeure d'art au département d'art de l'Immaculate Heart College de 1938 à 1968, nous allons passer deux semaines à photographier et à écrire afin de créer une publication originale et multiforme, un « bulletin irrégulier » de l'ésban.

Les photographies de Corita Kent, qui se comptent par milliers, ont été comme des signes et des indices pour la composition du bulletin, sorte de newsletter du département d'art proche des zines contemporains : la typographie issue de la publicité, les formes des produits dans les supermarchés, les personnes portant des costumes lors de fêtes et de défilés... toutes les petites choses du quotidien ont été documentées et agencées sous une forme simple et accessible dans le cadre d'un travail de groupe avec ses étudiant·es.

Nous commencerons par des exercices de recherche et d'écriture, suivis de discussions et de débats sur l'actualité et éventuellement sur l'invention de fausses informations. En travaillant en petites équipes, nous déciderons de la sensibilité éditoriale et photographique du bulletin et du protocole de base. Le bulletin final sera imprimé à l'aide du risographe de l'école.

Critères d'évaluation

Contrôle continu : Participation active. Pertinence et qualité des recherches et des expérimentations tout au long de la session. Qualité des réalisations singulières (textes, photos, édition) et de l'implication dans le projet collectif. Présentation en fin de session.

Indications bibliographiques

Ault J., Fulford J., Weitzman J. et Cha O. (éd.) (2023), *Ordinary Things Will be Signs for Us: Photographs by Corita*, J&L Books.
<https://www.corita.org/>
[https://californiarevealed.org/search?search_api_fulltext=&f\[0\]=search_page_series_title:Immaculate%20Heart%20College%20Irregular%20Bulletin](https://californiarevealed.org/search?search_api_fulltext=&f[0]=search_page_series_title:Immaculate%20Heart%20College%20Irregular%20Bulletin)

Semestre 3 : Filmer la peur

Mathieu Kleyebe Abonnenc

Contenu

Le premier numéro de la revue *Simulacres*, publiée en 1999 avait pour titre *Filmer la peur* et présentait une traversée dans ce qui a longtemps été qualifié de cinéma de genre. De Dario Argento à John Carpenter ou David Cronenberg, et plus récemment Julia Ducourneau, ce sont autant de propositions singulières qui construisent le vocabulaire de ce cinéma longtemps décrié et marginalisé.

Dans le cadre de cette session, nous allons à notre tour nous poser cette question : comment filmer la peur aujourd'hui ? Comment faire pour construire une écriture qui

puisse rendre compte par les outils vidéo et sonore de la puissance de cet affect, si soudain, et dont le souvenir se prolonge parfois une vie durant ?

La session *Filmer la peur* s'appuiera sur une première demi-journée de visionnage d'extraits de films, de lectures de textes et d'écoute de bande sons, et s'achèvera par la réalisation d'une courte vidéo qui fera l'objet d'une projection lors d'une séance collective de rendu.

Critères et modalités d'évaluation

Contrôle terminal : Un rendu vidéo et/ou sonore de 3 à 6 minutes sera demandé à l'issue de la session. Le travail se fera par groupe de trois. Une séance de projection sera organisée en fin de session afin de visionner les propositions de tous les groupes. Rattrapage : Pas de rattrapage envisageable pour cet enseignement.

Indications bibliographiques

Bataille, G. (1961). *Les larmes d'éros*. Paris : éditions Pauvert.
Bataille, G. (2011). *La notion de dépense*. Paris : éditions Lignes.
Camp, T. (2017). *Listening to the images*. Durham : Duke University Press.
Conrad, J. (Flammarion). *Au coeur des ténèbres*. (Date de publication manquante).
Enriquez, M. (2021). *Ce que nous avons perdu dans le feu*. Paris : éditions du sous-sol.
Enriquez, M. (2021). *Notre part de nuit*. Paris : éditions du sous-sol.
Gayraud, M., & Lachaud, M. (2010). *Mondo Movies et les films de cannibales: Reflets dans un oeil mort*. Bazaar&Co.
Hardy, S. (2022). *Archéologie des trous*. Rôt-Bò-Krik.
Kristeva, J. (1980). *Pouvoirs de l'horreur. Essai sur l'abjection*. Paris.
Morrison, T. (1987). *Beloved*. Paris : éditions Christian Bourgois.
Thoret, J.-B. (1998). *Mythes et Masques: Les fantômes de John Carpenter*. Dreamland.
Thoret, J.-B. (2000). *Une expérience américaine du chaos: Massacre à la tronçonneuse de Tobe Hooper*. Dreamland.
Thoret, J.-B. (2003). *26 secondes: L'Amérique éclaboussée. L'assassinat de JFK et le cinéma américain*. Paris : Rouge profond.

Semestre 3 : Espace et lieu

Arnaud Vasseux

« Le seul véritable voyage, le seul bain de Jouvence, ce ne serait pas d'aller vers de nouveaux paysages, mais d'avoir d'autres yeux, (...) » Marcel Proust
« L'espace est un doute. » Georges Perec

Objectifs

Appréhender les notions de lieu, de terrain, de contexte et d'espace.
Aiguiser son sens de l'observation : comprendre et tirer parti d'un lieu extérieur à l'atelier.
Apprendre à s'exprimer et à traduire son expérience, ce que l'on vit, ce que l'on observe.
Confronter l'histoire, les histoires et sa propre expérience.
S'approprier une proposition pour affirmer ses choix et développer sa capacité d'analyse.
Découvrir des moyens d'intervenir sur et avec la matérialité d'un lieu.
Faire l'expérience de présentations collectives qui visent à se confronter à un espace critique. Élargir sa connaissance des gestes et des pratiques artistiques contemporaines.

Contenu

Qu'est-ce qu'un lieu? La question permet d'appréhender d'autres termes et espaces: site, terrain, territoire, milieu et paysage. Mais aussi, comment appréhender un espace spécifique? Comment réactiver sa perception de l'espace et notamment des espaces dont nous avons une connaissance particulière? À partir d'un lieu choisi, vous l'appréhendez et l'observez dans la visée de l'investir par un volume ou plusieurs volumes, de manière éphémère ou durable.

Il s'agit donc d'être le plus attentif possible à sa perception. Plus concrètement, il s'agit de trouver les moyens plastiques pour ramener du lieu, du dehors dans l'espace de l'atelier.

Comment révéler un point de vue et une manière de s'approprier un lieu à travers la manipulation de formes, d'objets et/ou de matériaux? Comment rendre compte de la singularité d'une expérience? Comment élaborer son propre langage plastique?

La session débute par une présentation de différentes approches artistiques ou non, qui considèrent la question du lieu. Les documents d'élaboration sont présentés lors de discussions individuelles et collectives. Ils révèlent un point de vue singulier et la manière dont on s'approprie un lieu, dont on le comprend et dont on en tire parti. On incite également à réfléchir au rapport qu'implique la réalisation d'un volume « ajouté » au lieu considéré dans ses multiples aspects (géographiques, historiques, sociaux, économiques et politiques).

Le temps de la session permet de vérifier vos hypothèses et les actions qui sont menées à l'extérieur dans le lieu choisi, par une documentation la plus variée possible (photos, textes, dessins, vidéos, sons... etc.).

Critères et modalités d'évaluation

Contrôle continu: Participation active. Qualité et pertinence des expériences et des travaux réalisés. Qualité de la présentation des travaux, mise en espace: documents d'élaboration, réalisations, accrochage et disposition dans l'espace. Modalités de rattrapages: Le rattrapage est envisageable pour cet enseignement.

Indications bibliographiques

Ardenne, P. (2004). *Un art contextuel*. Paris: Flammarion (Champs).
Certeau, M. de. (n.d.). Marches dans la ville. In *L'invention du quotidien* (Vol. 1, chap. 7).
Davila, T. (2002). *Marcher, créer*. Paris: Regard.
Dean, T., & Millar, J. (2005). *Lieu*. Paris: Thames & Hudson (Question d'art).
Perec, G. (2000). *Espèces d'espaces*. Paris: Galilée.
Poinsoit, J.-M. (n.d.). *Quand l'œuvre a lieu*. Les presses du réel coll.mamco.
Tiberghien, G. (2001). *Nature, art, paysage*. Arles: Actes Sud.
Tuan, Y.-F., & Perez, C. (2006). *Espace et lieu: la perspective de l'expérience*. Paris: Infolio.

Semestre 3: Son, sonore, gestes, paroles, du performatif

Jean-Claude Gagnieux

Objectif

Comprendre les enjeux sonores, de la captation à sa diffusion et son emploi audiovisuel. Comprendre les liens son-images (cinéma/vidéo), son-objets (installations), avoir une compréhension de la psychoacoustique.

Contenu

« Le son ne s'apprend pas il se fréquente ». Daniel Deshays
Qu'est-ce à dire? et d'ailleurs qu'est-ce que le son, qu'est-ce qu'entendre?
Et que se passe-t-il lorsque nous entendons et voyons en même temps?
L'ordre naturel de succession des événements procède ainsi: la foudre tombe, son image nous parvient sans délai devant le son qui lui succède quelques instants plus tard.
Lorsque l'œil saisit un événement, notre cerveau y associe ce qui provient à l'oreille pour en confirmer et commenter la nature. L'audition ne serait-elle alors qu'une sensation subordonnée à la vue? Est-ce aussi simple? La naissance de notre perception débute par le son, quatre mois avant notre naissance. Que reste-t-il de cette primauté des sens? Peut-on déconnecter le son de l'image?

Critères et modalités d'évaluation

Contrôle continu: Présence participative. Qualités des travaux et des expériences, leur mise en œuvre et mise en scène.
Contrôle terminal: Examen écrit de fin de semestre: analyse de texte et d'œuvres.
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.
Modalités de rattrapages: Examen oral: analyse de textes et d'œuvres. Pertinence et rigueur de l'analyse, clarté de l'exposé et qualité de l'expression. Capacité à adopter un point de vue personnel, distancié et critique.

Indications bibliographiques

Austin, J. L. (1970). *Quand dire c'est faire*. Points Seuil.
Bosseur, J.-Y. (1992). *Le sonore et le visuel - Interactions musique-arts plastiques aujourd'hui*. Les presses du réel.
Delpoux, S. (2010). *Le Corps-caméra. Le performer et son image*. Textuel.
Le Breton, D. (2011). *Éclats de voix, une anthropologie des voix*. Métailié.
Artaud, A. (1985). *Le théâtre et son double*. Collection Folio essais Gallimard.
Imbert, M. (1979). *Entendre la musique*. Dunod.
Szendy, P. (2001). *Écoute, une histoire de nos oreilles*. Éditions de Minuit.
Ribouillault, C. (1996). *La musique au fusil*. Éditions du Rouergue.
Fréchuret, M. (2023). *Respirer la puissance créatrice du souffle*.

Studios

Studio Peinture–Volume–Dessin

Semestre 4 : *Non Nova, sed nove ?*

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

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 constituent le socle de notre culture contemporaine et de se positionner face à elles à travers une pratique précise.

Critères et modalités d'évaluation

Contrôle continu : Assiduité et présence aux rendez-vous tout au long du semestre et au travail collectif.

Contrôle terminal : 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/ou documentation 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.

Modalités de rattrapages : Rattrapages envisageables pour cet enseignement.

Indications bibliographiques, filmographiques, webographiques

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

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

Collectif. (n.d.). *Artstudio n°11 : La peinture américaine des années 80*.

Debord, G.-E., & Wolman, G. J. (1998). *Mode d'emploi du détournement*. Dans *Les Lèvres nues* (n° 8, mai 1956). Allia.

Huyghe, P., & Lavigne, E. (2013). *Pierre Huyghe*. Catalogue de l'exposition, Centre Pompidou.

Lista, G. (2005). *Dada, libertins et libertaires*. L'insolite

Meyer-Buser, S., & Orchard, K. (2000). *Merz, In the beginning was Merz—from Kurt Schwitters to the present day*.

Hatje Cantz

Naumann, F. (1999). *Duchamp M. L'art à l'ère de la reproduction mécanisée*. Hazan

Taylor, B. (2005). *Collage, l'invention des avant-gardes*. Hazan.

Replay, C. M. (2007). *RP/Ringier*

Starling, S. (2010). *Thereherethere*. Mac/Val

Semestre 4 : *Toujours jamais pareil, de la peinture, aujourd'hui*

Isabelle Simonou-Viallat

Objectifs

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

Contenu

En prenant appui sur le travail produit lors du semestre 3 et au travers d'une succession de consignes, l'étudiant·e devra engager un processus de réflexion et de production picturale soutenues, tout en précisant le ou les axes de travail dégagés individuellement. Il·elle devra travailler en ouverture à partir des zones de confort en opérant des choix qu'il·elle devra pouvoir définir et préciser et par une analyse *a 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

Contrôle continu : 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. (1972). *Théorie du nuage : Pour une histoire de la peinture*. Éditions Seuil.

Kandinsky, W. (1991). *Point, lignes, plans : Contribution à l'analyse des éléments de la peinture*. Gallimard.

Gaddab, K. (2013). *De la peinture dans tous les sens*. Domaine de Kerguéhennec.

Noiret, G. (2015). *D'atelier en atelier*. La quinzaine littéraire.

Manuel, P. (2007). *Les entretiens d'Alma 1 et 2*. Éditions méridiennes.

Piffaretti, B. (2007). *Si vous avez manqué la première partie... fortune critique, écrits et entretiens, 1982-2007*. Éditions Mamco.

Mabille, P. (2005). *Toujours jamais pareil : Entretien avec Jean-Michel Espitalier*. Ciel Éditions.

Schwabsky, B. (Ed.). (2002, 2012, 2017). *Vitamin P : New Perspectives in Painting (Volumes 1-3)*. Phaidon Press.

Verhagen, E. (2019). *Penser en formes et en couleurs*. Éditions Lienart.

Studio Vidéo-Son-Performance

Semestre 4 : Son-Performance / Le corps de l'artiste et ses outils

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. (2010). *Le corps caméra: Le performer et son image*. Textuel.
Collectif. (2010). *La performance, entre archive et pratiques contemporaines*. Presse universitaire de Rennes.
Bioy Casares, A. (1992). *L'invention de Morel*. 10/18.
Le Breton, D. (2011). *Éclats de voix: Une anthropologie des voix*. Métailié.
Diederichsen, D. (2007). *Argument son*. Les presses du réel.
Flusser, V. (2014). *Les gestes*. Al Dante, Collection(s): Cahiers du Midi.
Austin, J. L. (1970). *Quand dire c'est faire*. Points Seuil.
Dawkins, R. (2003). *Le gène égoïste*. Odile Jacob.
Wolf, T. (2016). *Le règne du langage*. R. Laffond.
Russell, B. (2019). *Éloge de l'oisiveté*. Allia.

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

Pratique de la vidéo

Frédéric Gleyze

Objectifs

Accompagnement sur la réalisation de plusieurs films vidéo avec des thématiques proposées par la professeure référente. 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 4 : Échelle 1, l'image à l'épreuve

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 significatifs. 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 de 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 et modalités d'évaluation

Contrôle continu : Assiduité et engagement.

Contrôle terminal : Édition et accrochage à la fin du semestre.

Engagement dans tous les enseignements du studio. Et qualité visuelle et plastique des propositions.

Modalités de rattrapages : Un travail supplémentaire envisageable.

Semestre 3 : Certification : Outils informatiques/multimédia

Semestre 4 : Formation Multimédia / PAO

(travail en atelier, suivi technique de projet)

Nicolas Grosmaire

Objectifs

Les modules de formation contenus dans le principe de « certification », sont destinés à rendre autonome les 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·es à se confronter aux problématiques de production et de diffusion.

Critères et modalités d'évaluation

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

Semestres 3 et 4 : APE 2 = (Art, Poetry-Poetics, Everything 2)

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

Points de départ : ressources locales, méthodologie, formes poétiques, l'art poétique, pratiques d'écriture...

Charles La Via

Les cours sont basés sur un contenu qui se décline en modules complémentaires et sur une production de textes, de performances, de lectures, d'événements poético-artistiques...

Un cadre général est donné pour chaque cours, mais il peut évoluer en fonction du dynamique du groupe, des modules, de l'actualité dans le monde (de l'art) à toutes les échelles (locale, nationale, internationale...). Chaque semestre vous devez faire une communication structurée à l'oral et rendre un dossier de textes écrits comprenant des textes analytiques et des textes créatifs.

Objectifs

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

Contenu

À travers différents 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 Jour(nal)) 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

Semestre 3 Contrôle continu : Un dossier de textes comprenant un texte par session. Il faut au moins un texte analytique, un texte descriptif et un texte créatif.

Lors du bilan de fin de cours et ou de fin de semestre si je suis sur le jury.

Vous montrez / lisez / performez une de vos réalisations du semestre ou de l'année en cours si c'est au deuxième semestre.

Modalités de rattrapages : Un dossier de textes et une lecture à voix haute d'un ou plusieurs textes.

Semestre 4 Contrôle continu : Présence et engagement en cours, une intervention orale structurée (exposé, lecture, performance...).

Modalités de rattrapages : Dossier de textes. Oral.

Lors du bilan de fin de cours et ou de fin de semestre si je suis sur le jury.

Vous montrez / lisez / performez une de vos réalisations du semestre ou de l'année.

Indications bibliographiques

- Breton, A. (1911-1930) *Œuvres complètes*. Paris : Gallimard.
- David Antin. (1993) *What it Means to be Avant-Guard. Black Poets*
- Hewings, M. (1999) *Advanced English Grammar*.
- Murphy, R. (1990) *Essential English Grammar*.
- Murphy, R. (1985) *English Grammar in Use*.
- Montaigne, M. de. (1572). *Essais*.
- Padgett, R. (1987) *Handbook of Poetic Forms*
- Thoreau, H. D. (1937-1961). *Journal*.
- Waldman, A. (1974). *Fast-Speaking Woman*.
- Whitman, W. (1855). *Leaves of Grass*.
- Valéry, P. (1894). *Cahiers*.

Auteur-trices et références

Charles Bukowski ; Emily Dickinson ; Moma Highlights ; Hettie Jones ; Fernando Pessoa ; Sylvia Plath ; Anne Waldman ; Bard Kinetics.

Podcast

Poetry Foundation. (n.d.). Poetry Off the Shelf [Audio podcast]. Retrieved from <https://www.poetryfoundation.org/podcasts/series/74636/poetryofftheshelf>

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, G., & Rudiger, B. (2016). *Le temps suspendu*. Presses universitaires de Lyon
- Jimenez, M. (1997). *Qu'est-ce que l'esthétique?*. Gallimard
- Krauss, R. (1997). *Passages: Une histoire de la sculpture de Rodin à Smithson*. Macula
- Lemoine, S. (1994). *Kurt Schwitters*. Centre Georges Pompidou, MNAM.
- Lipovetsky, G. (2013). *L'esthétisation du monde*. Gallimard
- Lista, G. (1973). *Futurisme: Manifestes, documents, proclamations*. L'Âge d'Homme
- Marcadé, J.-C. (1995). *L'avant-garde russe*. Flammarion
- Richard, L. (2009). *Comprendre le Bauhaus: Un enseignement d'avant-garde sous la république de Weimar*. Infolio

Semestre 4

- Arasse, D. (2001). *Anselm Kiefer*. Éditions du Regard
- Bachelard, G. (2009). *La poétique de l'espace*. PUF
- Belting, H. (2007). *La vraie image: Croire aux images?*. Gallimard
- Deleuze, G. (1981). *Francis Bacon: Logique de la sensation*. La Différence.
- Fréchuret, M. (1993). *Le mou et ses formes*. ENSBA
- Guilbaut, S. (1988). *Comment New York vola l'idée d'art moderne*. Jacqueline Chambon
- Millet, C. (1987). *L'art contemporain en France*. Flammarion.
- Sandler, I. (1990). *Le triomphe de l'art américain* (3 vols.). Carré.
- Collectif. (1991). *Paris-Moscou, 1900-1930*. Gallimard, Centre Georges Pompidou
- Collectif. (1991). *Paris-New York, 1908-1998*. Gallimard, Centre Georges Pompidou
- Collectif. (1992). *Paris-Paris, 1937-1957*. Gallimard, Centre Georges Pompidou
- Collectif. (1992). *Paris-Berlin, 1900-1933*. Gallimard, Centre Georges Pompidou
- Collectif. (2008). *Le Futurisme à Paris: Une avant-garde explosive*. Centre Georges Pompidou

Semestre 3: Ma langue est poétique

Annalisa Bertoni

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

Contrôle terminal: Examen écrit de fin de semestre: analyse de texte et d'œuvres.

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.

Contrôle continu: Assiduité et participation.

Modalités de rattrapages: Examen oral: analyse de textes et d'œuvres. Pertinence et rigueur de l'analyse, clarté de l'exposé et qualité de l'expression. Capacité à adopter un point de vue personnel, distancié et critique.

Indications bibliographiques

- Collectif (2011). «Toi aussi tu as des armes». La fabrique.
- Espitallier, J.-M. (2014). *Caisse à outils. Un panorama de la poésie française aujourd'hui*. Pocket.
- Espitallier, J.-M. (2011). *Pièces détachées. Une anthologie de la poésie française aujourd'hui*, Pocket.
- Penot-Lacassagne O. & Théval, G. (éd.) (2018). *Poésie & Performance*. Ed. nouvelles Cécile Defaut.
- CipM soundcloud: <https://soundcloud.com/cipmarseille>
- Double change film archive: <https://doublechange.org/archives/>
- Pennsound: <https://writing.upenn.edu/pennsound/>
- Tapin² poésie contemporaine: <https://tapin2.org/>

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 soit-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 gesses

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 sont également visées.

Objectifs

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.

Critères et modalités d'évaluation

Contrôle continu: Assiduité et implication dans la lecture des textes prescrits, la participation aux discussions et aux rencontres avec des artistes.

Contrôle terminal: Rendu final écrit.

Bibliographique

Bronson, A. A. (Ed.). (1983). *Museums by artists*. Toronto: Art Métropole.

O'Doherty, B. (2008). *White Cube: L'espace de la galerie et de son idéologie*. Paris et Zurich: La Maison rouge et JRP | Ringier.

Welchman, J. C. (Ed.). (2006). *Institutional Critique and After*. Symposia Southern California Consortium of Art Schools [SoCCAS], Vol. II, Zurich: JRP | Ringier.

Glickenstein, J. (2013). *L'art contemporain entre les lignes: Textes et sous-textes de médiation*. PUF.

Marquez, A. Godard, le dos au musée: *Histoire d'une exposition*. Les Presses du réel.

Vergès, F. (2023). *Programme de désordre absolu: Décoloniser le musée*. La Fabrique.

Vanderlinden, B., & Filipovic, E. (Eds.). (2005). *The Manifesta Decade: Debates on Contemporary Art Exhibitions and Biennials in Post-Wall Europe*. MIT Press.

Ruangrupa (Ed.). (2022). *Documenta fifteen Handbook*. Hatje Cantz.

UE: Recherches et expérimentations personnelles

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

Jean-Marc Cerino et David Vallance

Objectif

À partir d'un fonds préexistant, élaborer une recherche et des expérimentations personnelles.

Contenu

En prenant comme point de départ une collection ou une archive commune, partagée par toutes, 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.

À partir d'un axe partagé par toutes, élaborer une recherche et des expérimentations personnelles avant un confrontation collective. Se familiariser avec les notions d'editing, d'échelle, de mise en pages et de mises en relations des images. Réaliser un livre en prenant en charge toutes les étapes de création, de la sélection des images jusqu'à l'impression de l'ouvrage. À partir et en prolongement de cet objet éditorial, penser un espace d'exposition. Chaque étudiant·e travaille à partir de son projet libre et personnel. À partir d'une séquence d'image, on élaborera un ou plusieurs objets éditoriaux ainsi que leurs relations possibles à l'espace d'exposition.

Critères et modalités d'évaluation

Contrôle continu: Appropriation du corpus d'image, à partir de ce corpus vous devez ouvrir une recherche iconographique ou textuelle. Cette recherche donne lieu à une édition. La qualité et la pertinence seront évaluées.

Modalités de rattrapages: Pas de rattrapage envisageable pour cet enseignement.

Semestre 4 : Présentation et distanciation critique

Jean-Marc Cerino

Objectifs

Présentation orale de travaux personnels afin de s'initier à l'accompagnement des réalisations plastiques par l'analyse et la distanciation critiques, opérations fondamentales à tout producteur d'images.

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 chacun·e sont convoquées.

Critères et modalités d'évaluation

Contrôle continu : Outre l'assiduité et la présence requise lors des présentations des autres étudiant·es, les critères reposeront sur la compréhension des enjeux théoriques à l'œuvre dans l'originalité et la pertinence sensible des propositions plastiques réalisées.

Contrôle terminal : Rendu écrit devant permettre une première rédaction construite par rapport à une réalisation plastique choisie.

Indications bibliographiques, filmographiques, webographiques

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

3

Année 3 – Semestres 5 et 6

Coordination : Dror Endeweld et Augustin Pineau

Semestre 5	Enseignant·es	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 choix	
<i>Prendre corps au monde</i>	A. Kerekes	= 48h	
<i>Les rêves du Sphinx</i>	M.K. Abonnenc / L. Neutre		
Rencontres critiques	D. Endeweld, A. Pineau et I. Simonou-Viallat		2
UE HISTOIRE, THÉORIE DES ARTS ET LANGUE ÉTRANGÈRE			8
Art, Poetry, Etc.3	C. La Via	24h	2
Symptômes	A. Kerekes	24h	2
d'un «faire-monde différent»			
Art et architecture	A. Ranieri	24h	2
Cycle de conférences	Enseignant·es, intervenant·es		2
UE RECHERCHES PERSONNELLES PLASTIQUES			6
Travail en autonomie /	Enseignant·e référent·e		2
Recherches et expérimentations /	Enseignant·e référent·e		2
Suivi de projet	Coordinateur·rice		2
BILAN DU TRAVAIL PLASTIQUE ET THÉORIQUE	Jury de bilan		4

Semestre 6	Enseignant·es	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 = 24h	
<i>Prendre corps au monde</i>	A. Kerekes		
<i>Les rêves du Sphinx</i>	M.K. Abonnenc / L. Neutre		
Rencontres critiques	D. Endeweld, A. Pineau et I. Simonou-Viallat		
UE HISTOIRE, THÉORIE DES ARTS ET LANGUE ÉTRANGÈRE			5
Art, Poetry, Etc.3	C. La Via	24h	1
Pensée à l'œuvre	A. Bertoni	24h	2
L'idée de nature dans l'art	A. Ranieri	24h	2
UE RECHERCHES PERSONNELLES PLASTIQUES			4
Suivi de projet	Enseignant·e référent·e		1
	Enseignant·e référent·e		1
Bilan	Jury de bilan – Coordinateur·rice		1
PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES			
Terrains et lieux (1 projet au choix)	Responsable projet		1
Journées professionnelles	Intervenant·es		
STAGE	Tuteur·rice de stages		2
DIPLÔME	Jury de diplôme		15

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 penseuses de notre présent, qui tentent de décrypter un monde en mutation. Cette collection convoque les étudiant·es dans toutes les étapes du projet : rencontre avec les auteurs, rédaction, création graphique, mise en page, ligne éditoriale, et 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. 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. Le bord du monde peut autant s'entendre en termes de temporalité — se trouver au bord du présent de ce monde — que de géographie — questionner la frontière, l'espace, que ce monde, qui nous semblait jusqu'à présent une totalité close, nous offre en se fragmentant.

Fragments du bord du monde s'appuiera également sur les invitations aux rencontres du cycle de débats *Dans quel monde vivons-nous?*

Il est essentiel que des étudiant·es en école d'art prennent la mesure du monde et soient confrontés à des chercheuses, penseuses et auteures qui interrogent, interprètent, mais également pensent le monde dans lequel nous vivons.

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.

Objectif

Aller à la rencontre d'auteurs et de penseuses. Se constituer comme partie prenante d'un projet et d'une équipe éditoriale.

Contenu

À partir d'entretiens réalisés individuellement ou en groupe auprès d'auteurs et de penseuses, prendre part à la création d'un ensemble d'objets éditoriaux. Si cette collection d'ouvrage a comme point commun la forme de l'entretien, celui-ci pourra être complété ou augmenté par d'autres formes (images, textes inédits, etc.).

Critères et modalités d'évaluation

Contrôle continu : Participation à l'élaboration d'un projet collectif.

Assiduité et engagement.

Contrôle terminal : Rendu textuel en fin de semestre.

Modalités de rattrapages : Contribution textuelle supplémentaire.

ARC Prendre corps au monde

Anna Kerekes

Contenu

Cet atelier de recherche création explore l'intelligence propre au corps et induit la découverte d'une vérité qui naît à cet endroit. L'approfondissement de la recherche et de la création dans ce cadre reposent sur l'interrelation entre ce que nous vivons à travers le corps (physique, affectif, émotionnel), ce que nous pensons et comment nous entrons en relation avec autrui. En s'éloignant de la notion individualiste du corps, les liens symbiotiques et somatiques entre le corps et l'environnement permettront d'explicitier l'interrelation entre la communauté des humains et des êtres non-humains qui vivent sur le même territoire. Les approches holistique et physiologique nous permettent de redevenir plurielles.

La première édition de l'ARC et du séminaire sera consacrée à la résonance (théorisée par le sociologue allemand Harmut Rosa), comme antidote de l'accélération du monde. En favorisant l'écoute et l'échange, il s'agit cette année d'explorer les vibrations vocales au sein d'une chorale de chant érotique (Gérald Kurdian), ainsi que de poursuivre l'expérience du collectif lors de la construction d'un « cabaret brouillon » (Loïc Touzé).

Indications bibliographiques :

Després, A. (dir.). (2016). *Gestes en éclats : art, danse et performance*. Dijon : Les Presses du réel | Nouvelles scènes.
Hay, D., & Pichaud, L. (2017). *Mon corps ce bouddhiste*. Dijon : Les Presses du réel | Nouvelles scènes.
Loveless, N. (2019). *How to Make Art at the End of the World. A Manifesto for Research-Creation*. Duke University Press.
Macel, C., & Lavigne, E. (dir.). (2011). *Danser sa vie* [catalogue d'exposition]. Paris : Editions du Centre Pompidou.
Nelson, M. (2022). *De la liberté. Quatre chansons sur le soin et la contrainte*. Éditions du sous-sol.
Rosa, H. (2018). *Résonance. Une sociologie de la relation au monde*. Éditions La Découverte.
Shusterman, R. (2007). *Conscience du corps : Pour une soma-esthétique*. Éditions de l'éclat.
Varela, F., Thompson, E., & Rosch, E. (dir.). (1993). *L'inscription corporelle de l'esprit. Sciences cognitives et expérience humaine*.

ARC Les rêves du Sphinx

Cinéma étendu et imagination diasporique, au-delà des horizons toxiques

Mathieu Kleyebe Abonnenc

L'ARC *Les rêves du Sphinx*, dont le titre s'inspire du film de la cinéaste féministe Laura Mulvey, a pour projet de développer la pratique d'un cinéma étendu - qui utiliserait le film, l'installation vidéo, l'installation sonore, la création sonore et visuelle de manière élargie (podcast, radio, concert...) - pour interroger ces différentes -cènes qui ont construit et construisent notre présent (anthropocène, capitalocène, plantationocène...).

L'ARC *Les rêves du Sphinx* est pensé comme un lieu de travail qui permettrait, par la pratique de la vidéo, du film, du son, de la programmation et du commissariat d'exposition, de mettre en résonance les débats les plus actuels sur l'image contemporaine avec la pensée d'artistes, de philosophes, auteurs, autrices et théoricien·es comme Kathryn Yussof, Edouard Glissant, Wilson Harris, Sylvia Wynter, Saidiya Hartman, Laura Mulvey ou Donna Haraway, qui ont tentés d'étendre une pensée critique de l'histoire moderne, en la décentrant et en lui proposant d'autres modes d'énonciations.

Au sein de cet ARC, les étudiant·es pourront et auront à penser leurs pratiques au-delà des horizons toxiques et/ou extractivistes, et ce dans une perspective décoloniale, en tentant d'identifier, depuis leurs lieux, Nîmes et ailleurs, ce que le sociologue péruvien Anibal Quijano nomme la colonialité du pouvoir, qu'il définit comme cette épistémé eurocentrique qui s'est employée à délégitimer toutes les autres formes de savoir que celles produites par la science moderne occidentale. Des conférences et des workshops soutiendront le travail personnel et collectif des étudiant·es tout au long de l'année, ces invitations seront pour certaines pensées sous l'impulsion des étudiant·es et réalisées dans le cadre de l'ARC.

Au second semestre, l'ARC sera conduit avec Lila Neutre, artiste, photographe et enseignante associée à l'ésban.

Indications bibliographiques

Aït-Touati, F. (2011). *Contes de la lune. Essai sur la fiction et la science moderne*. Paris: La Découverte.
Alfonsi, I. (2023). *Pour une esthétique de l'émancipation. Construire les lignées d'un art queer*. Paris: B42.
Bourg, D., & Watson, S. (2021). *Primaauté du vivant. Essai sur le pensable*. Paris: Presses Universitaires de France.
Campt, T. (2017). *Listening to Images*. Durham: Duke University Press.
Chude-Sokei, L. (2016). *Diaspora and Black Technopoetics*. Middletown: Wesleyan University Press.
Eshun, K. (2023). *Plus Brillant que le soleil. Aventure en fiction sonore*. Paris: Philharmonie de Paris.
Fanon, F. (1952). *Peau noire, masques blancs*. Paris: Points.
Fanon, F. (1961). *Les damnés de la terre*. Paris: La Découverte.
Ferdinand, M. (2019). *Une écologie décoloniale. Penser l'écologie depuis le monde caribéen*. Paris: Seuil.
Fittko, L. (2020). *Le chemin de Walter Benjamin, souvenirs 1940-1941*. Paris: Seuil.
Gell, A. (2009). *L'art et ses agents, une théorie anthropologique*. Dijon: Les Presses du Réel.
Gilroy, P. (2017). *L'atlantique noire: modernité et double conscience*. Paris: Amsterdam.
Gilroy, P. (2020). *Mélancolie postcoloniale*. Paris: B42.
Glissant, É. (1996). *Introduction à une poétique du divers*. Paris: Gallimard.

Hache, É. (2024). *De la génération. Enquête sur sa disparition et son remplacement par la production*.

Paris: La Découverte.

Hache, É. (2011). *Ce à quoi nous tenons. Propositions pour une écologie pragmatique*. Paris: Les Empêcheurs de Penser en Rond/La Découverte.

Hamant, O. (2022). *La troisième voie du vivant*. Paris: Odile Jacob.

Haraway, D. (2007). *Manifeste cyborg et autres essais: Sciences - Fictions - Féminismes*. Paris: Exils.

Hartman, S. (2023). *À perte de mère, sur les routes atlantiques de besclavage*. Paris: Brook.

hooks, b. (2014). *Black Looks: Race and Representation*. New York: Routledge.

Lorde, A. (2018). *Sister Outsider: Essais et propos sur la poésie, l'érotisme, le racisme, le sexisme...* Paris: Mamamelis.

Minh-ha, T. T. (2022). *Femme, indigène, autre*. Paris: B42.

Philip, M. N. (2007). *Looking for Livingstone. An Odyssey of Silence*. Toronto: The Mercury Press.

Philip, M. N. (2012). *Zong!*. Middletown: Wesleyan University Press.

Rosa, H. (2021). *Résonances. Une sociologie de la relation au monde*. Paris: La Découverte.

Viveiros de Castro, E. (2009). *Métaphysiques cannibales*. Paris: Presses Universitaires de France.

Yussof, K. (2018). *A Billion Black Anthropocenes or None*. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Yussof, K. (2024). *Geologic Life. Inhuman Intimacies and the Geophysics of Race*. Durham: Duke University Press.

Rencontres Critiques

Isabelle Simonou-Viallat, Augustin Pineau et Dror Endeweld

Objectifs

L'objectif principal des rencontres critiques est la préparation aux diplômes de DNA et DNSEP.

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 textes et visuels.

Contenu

Les rencontres critiques sont une série d'accrochages collectifs du travail des étudiant·es de 3e année (semestre 5) puis 4e et 5e année (semestre 8 et 10) mis en place comme base pour des échanges / débats réunissant toute l'école ainsi que des invité·es extérieures. Lors de réunions préparatoires les étudiant·es définissent une ligne de travail / problématique afin d'articuler un accrochage cohérent. En début de semaine, le travail porte sur la mise en espace; la rencontre avec le public a lieu le mardi à midi. Un intervenant extérieur spécifique participera à l'ensemble des rencontres afin d'enrichir les débats. Le reste de la semaine est consacré à des discussions individuelles avec les étudiant·es autour des travaux présentés et de l'accrochage. Le but de ces rencontres est, en plus de toutes les questions liées à la mise en œuvre et la mise en espace, 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.

UE Histoire, théorie des arts et langue étrangère

Semestre 5 et 6 : APE 3 = (Art, Poetry-Poetics, Everything 3)

Les arts et les cultures dans tous leurs états : L'inachèvement perpétuel...

Charles La via

Les cours sont basés sur un contenu qui se décline en modules complémentaires et sur une production de textes, de performances, de lectures, d'événements poético-artistiques... Un cadre général est donné pour chaque cours, mais il peut évoluer en fonction du dynamique du groupe, des modules, de l'actualité dans le monde (de l'art) à toutes les échelles (locale, nationale, internationale...). Chaque semestre vous devez faire une communication structurée à l'oral et rendre un dossier de textes écrits comprenant des textes analytiques et des textes créatifs.

Semester 1: Writing / performing the (art) news or translating art, poetry, etc. or Black Art, Poetry, etc. or Eco-Art, Poetry, etc.

Semester 2: My artistic project: a focus on your art and artistic references to help you prepare for the DNA

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 plastiques, la poésie et vos travaux en particulier, surtout au deuxième semestre dans le cadre de la préparation du DNA. 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 de créer 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 faire des recherches sur les arts, la poésie et ce qui

se passe dans le monde, d'en parler et d'en écrire...). 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, 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 et le travail d'autres artistes, penseurs...

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 (des mots clefs) nécessaire pour parler de votre travail plastique.

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

Contrôle continu: Présence et engagement en cours, une intervention orale structurée (exposé, lecture, performance...), dossier de textes.

Lors du bilan de fin de cours et ou de fin de semestre si je suis sur le jury.

Attendus et critères d'évaluation: vous montrez / lisez / performez une de vos réalisations du semestre ou de l'année en cours si c'est au deuxième semestre.

Modalités de rattrapages: Dossier de textes. Oral.

Indications bibliographiques

ArtNews: <https://www.artnews.com/>. Martin Hewings. *Advanced English Grammar*

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

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

par Roland Barthes, Mythologies. André Breton. Charles Olson. Alain Ginsburg. Fernando Pessoa. Francis Ponge.

Wallace Stevens «Adadgia». 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. (2002). *Un art contextuel*. Paris: Flammarion.
Bégout, B. (2001). *Zéropolis: L'expérience de Las Vegas*. Paris: Allia.
Benevolo, L. (1995). *Histoire de la ville*. Marseille: Parenthèses.
Benjamin, W. (2003). *Paris, capitale du XIXe siècle*. Paris: Allia.
Calvino, I. (1996). *Les Villes invisibles*. Paris: Seuil.
Choay, F. (1972). *Le Sens de la ville*. Paris: Seuil.
Choay, F. (2006). *Pour une anthropologie de l'espace*. Paris: Seuil.
Davis, M. (2006). *City of quartz: Los Angeles, capitale du futur*. Paris: La Découverte.
Foucault, M. (1991). *Surveiller et punir*. Paris: Gallimard.
La Rocca, F. (2013). *La ville dans tous ses états*. Paris: CNRS éditions.
Ragon, M. (2000). *L'Homme et les villes*. Paris: Albin Michel.
Sansot, P. (2004). *Poétique de la ville*. Paris: Payot.
Zevi, B. (1959). *Apprendre à voir l'architecture*. Paris: Gonthier.
Semestre 6
Brun, J.-P. (2007). *Nature, art contemporain et société*. Paris: L'Harmattan.
Careri, F. (2013). *Walkscape: La marche comme pratique esthétique*. Arles: Actes Sud.

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

Semestre 5 : Sympoïétiques

Principes de co-création et initiatives d'un « faire-monde différent »

Anna Kerekes

Dans *Vivre avec 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-créer/co-produire). Ce cours est alors une exploration de manières alternatives de faire et d'agir ensemble à travers différentes pratiques artistiques contemporaines basées sur l'identification de chaque co-acteur. 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 ?

Critères et modalités d'évaluation

Contrôle continu : 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.

Contrôle terminal : Une forme de table ronde/mini colloque enregistrée dans un studio de radio sera visée.

Modalités de rattrapages : Un rattrapage est envisageable pour cet enseignement

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*, Editions 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. Ninaes (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 sélection d'écrits d'artistes, critiques et commissaires qui abordent les œuvres par des formes subtiles, inattendues et imaginatives, à travers l'anecdote, le récit, la conférence-performance, la digression, la fiction. Il s'agira aussi de questionner le rôle de l'écrit dans les différentes étapes d'une démarche artistique, de la conception à l'exposition, et de prendre en compte son éventuelle autonomie.

Critères et modalités d'évaluation

Contrôle continu : Assiduité et participation.

Contrôle terminal : Production écrite fondée sur l'analyse d'un écrit d'artiste et/ou sur les 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.

Engagement dans la recherche, rigueur et pertinence de l'analyse, capacité à élaborer une réflexion critique et une forme personnelle, en adéquation avec le sujet.

Qualité formelle du texte.

Modalités de rattrapages : Pas de rattrapage envisageable pour cet enseignement.

Indications bibliographiques

- Copeland, M. (éd.). (2010). *Une exposition à être lue*. Centre d'art contemporain – la synagogue de Delme.
- Copeland, M. (éd.). (2011). *Une exposition à être lue, vol 2*. Genève: HEAD.
- Dean, T. (2011). *Écrits choisis 1992-2011*. Strasbourg: École supérieure des arts décoratifs.
- Delbecq, M. (2011). *Paréidolie*. Paris/Bordeaux: Mix/Frac Aquitaine.
- Delbecq, M. (2015). *Caméra*. Paris: Manucius.
- Harrison, C., & Wood, P. (1997). *Art en théorie 1900-1990*. Paris: Hazan.
- Mougin, P. (éd.). (2017). *La tentation littéraire de l'art contemporain*. Paris: Les presses du réel.
- Serra, R. (1990). *Écrits et entretiens*. Paris: Daniel Lelong.

Cour de l'hôtel Rivet pendant La Contemporaine de Nîmes, 6 avril 2024. © Cécile Martinez

Cycle 2

L'ésban accueille des étudiant·es aux pratiques diversifiées.
Le programme d'enseignement propose
un DNSEP option Art, mention *Écritures expérimentales*.

DNSEP

option Art

mention

Écritures Expérimentales

4 & 5

La mention *Écritures Expérimentales* accompagne une pratique approfondie de l'écriture dans une approche transversale et ouverte à tous les autres médiums. L'écriture y est pensée depuis son frottement aux arts visuels – vidéo, cinéma, photographie, performance, dessin, peinture, volume.

Les questionnements portés par la mention s'inscrivent dans une traversée des frontières entre les genres, entre les idées, entre les langages. C'est une invitation à repenser la relation à l'écriture, à l'explorer, à remettre en question les normes établies, se focalisant sur le fond et les idées ainsi que sur le désir d'expérimenter et d'inventer des formes. Les contextes de réception adaptés à ces pratiques hybrides seront aussi questionnés et ré-envisagés.

Au travers des Ateliers Recherche Création (ARC) et des séminaires de recherche, il s'agira d'interroger et de situer la façon dont les pratiques singulières résonnent et font écho au monde contemporain et à ses vulnérabilités, pour imaginer et construire les déplacements, les débordements, les frottements des disciplines entre elles

face aux mutations politiques, urbaines, rurales, sociales, culturelles, environnementales et sanitaires.

Dans ces espaces d'expérimentation, de création et de recherche, la notion «*Écritures*», sera pensée comme une caisse de résonance et une plateforme de diffusion pour des projets pouvant se formaliser dans l'édition, la production, la programmation sous toutes ses formes (film et cinéma étendu, musique et arts sonores, exposition, pratique du corps et performance...). Ainsi, les restitutions, présentations et disséminations, qu'elles soient individuelles ou collectives, constitueront une dimension permanente des formes de la recherche.

ARC: *Ici s'achève le monde connu, Les rêves du Sphinx* - Séminaire: *Les mondes inversés* (Mathieu Kleyebe Abonnenc)

ARC: *Fragments du bord du monde* - Séminaire: *Dans quel monde vivons-nous?* (Jean-Marc Cerino & David Vallance)

ARC: *Prendre corps au monde* (Anna Kerekes) - Séminaire: *Toute personne qui tombe a des ailes* (Mathilde Villeneuve et Anna Kerekes)

Année 4 – Semestres 7 et 8

Coordination de l'année : Jean-Marc Cerino

Semestre 7	Enseignant·es	Volume horaire	ECTS
UE INITIATION À LA RECHERCHE. SUIVI DU MÉMOIRE, PHILOSOPHIE, HISTOIRE DES ARTS			9
Un séminaire au choix - Obligatoire		24h	3
Suivre plusieurs séminaires - Optionnel			
Séminaire <i>Toute personne qui tombe a des ailes</i>	M. Villeneuve		
Séminaire <i>Dans quel monde vivons-nous ?</i>	J.-M. Cerino / D. Vallance		
Séminaire <i>Les mondes inversés</i>	M. K. Abonnenc		
Méthodologie de la recherche -	A. Bertoni	24h	2
Coordination des mémoires	Direction de mémoire	24h	2
Direction de mémoire	(enseignant·es)		
Histoire de l'art	A. Ranieri	24h	2
UE PROJET PLASTIQUE, PROSPECTIVE, MÉTHODOLOGIE, PRODUCTION			20
ARC	Enseignant·es ARC	48h	10
1 ARC à choisir par l'étudiant·e			
<i>Fragments du bord du monde</i>	J.-M. Cerino et D. Vallance		
<i>Prendre corps au monde</i>	A. Kerekes		
<i>Les rêves du Sphinx</i>	M.K. Abonnenc / L. Neutre		
Mise en partage	Cercle de la Vulnérabilité		
Rencontres critiques	D. Endeweld, A. Pineau et I. Simonou-Viallat	24h	2
Suivi de projet	Enseignant·es référent·es	RDV individuels	2
Workshops	Enseignant·es – Artistes invité·es	CC – Assiduité	2
Terrains & Lieux (un projet au choix)	Collectif enseignant·es	Projet (CC+ Assiduité)	2
Professionalisation - Programme POST	Intervenant·es	24h	2
UE LANGUE ÉTRANGÈRE			1
Art, Poetry, Etc.4	C. La Via	24h	1

Semestre 8	Enseignant·es	Volume horaire	ECTS
UE INITIATION À LA RECHERCHE. SUIVI DU MÉMOIRE, PHILOSOPHIE, HISTOIRE DES ARTS			9
Un séminaire au choix - Obligatoire		24h	3
Suivre plusieurs séminaires - Optionnel			
Séminaire <i>Toute personne qui tombe a des ailes</i>	M. Villeneuve		
Séminaire <i>Dans quel monde vivons-nous ?</i>	J.-M. Cerino / D. Vallance		
Séminaire <i>Les mondes inversés</i>	M. K. Abonnenc		
Méthodologie de la recherche -	A. Bertoni	24h	2
Coordination des mémoires	Direction de mémoire	24h	2
Direction de mémoire	(enseignant·es)		
Histoire de l'art	A. Ranieri	24h	2
UE PROJET PLASTIQUE, PROSPECTIVE, MÉTHODOLOGIE, PRODUCTION			20
ARC	Enseignant·es ARC	48h	10
1 ARC à choisir par l'étudiant·e			
<i>Fragments du bord du monde</i>	J.-M. Cerino et D. Vallance		
<i>Prendre corps au monde</i>	A.K Kerekes		
<i>Les rêves du Sphinx</i>	M.K. Abonnenc / L. Neutre		
Mise en partage des ARC	Cercle de la Vulnérabilité		
Rencontres critiques	D. Endeweld, A. Pineau et I. Simonou-Viallat	24h	2
Suivi de projet	Enseignant·es référent·es	RDV individuels	2
Workshops	Enseignant·es – Artistes invité·es		
PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES			
Terrains & Lieux (un projet au choix)	Collectif enseignant·es	Projet	2
Professionalisation - Programme POST	Intervenant·es	24h	2
Stage	Tuteur·rice de stages		2
UE LANGUE ÉTRANGÈRE			1
Art, Poetry, Etc.4	C. La Via	24h	1

Année 5 – Semestres 9 et 10

Coordination : Sophie Lvoff et Arnaud Vasseux

Semestre 9	Enseignant·es	Volume horaire	ECTS
UE INITIATION À LA RECHERCHE. SUIVI DU MÉMOIRE, PHILOSOPHIE, HISTOIRE DES ARTS			20
Deux séminaires au choix - Obligatoire		2	10
Suivre tous les séminaires - Optionnel		séminaires au choix = 48h	
<hr/>			
Séminaire <i>Toute personne qui tombe a des ailes</i>	M. Villeneuve		
Séminaire <i>Dans quel monde vivons-nous ?</i>	J.-M. Cérino / D. Vallance		
Séminaire <i>Les mondes inversés</i>	M. K. Abonnenc		
<hr/>			
Méthodologie de la recherche - Coordination des mémoires	A. Bertoni	24h	5
Mise en partage des Séminaires - Journée d'étude	M. K. Abonnenc / A. Kerekes / L. Neutre / M. Villeneuve / J.-M. Cerino / D. Vallance	24h	CC
Direction de mémoire	Direction de mémoire (enseignant·es)	24h	5
UE PROJET PLASTIQUE, PROSPECTIVE, MÉTHODOLOGIE, PRODUCTION			10
Rencontres critiques	D. Endeweld, A. Pineau et I. Simonou-Viallat		2
<hr/>			
Suivi de projet	Enseignant·e référent·e		2
	Enseignant·e référent·e		2
<hr/>			
Bilan	Jury de bilan de diplomabilité		4
PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES			2
Professionalisation - Programme POST	Intervenant·es	24h	2

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

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

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

UE : Projet plastique, prospective, méthodologie, production

Atelier Recherche Création

ARC Fragments du bord du monde

Semestre 7 et 8 : 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. Cette collection convoque les étudiant·es dans toutes les étapes du projet : rencontre avec les auteurs, rédaction, création graphique, mise en page, ligne éditoriale, et 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. 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. Le bord du monde peut autant s'entendre en termes de temporalité : se trouver au bord du présent de ce monde que de géographie : questionner la frontière, l'espace, que ce monde — qui nous semblait jusqu'à présent une totalité close — nous offre en se fragmentant.

Fragments du bord du monde s'appuiera également sur les invitations aux rencontres du cycle de débat *Dans quel monde vivons-nous ?*

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

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.

Objectif

Aller à la rencontre d'auteurs et de penseuses. Se constituer comme partie prenante d'un projet et d'une équipe éditoriale.

Contenu

À partir d'entretiens réalisés individuellement ou en groupe auprès d'auteurs et de penseuses, prendre part à la création d'un ensemble d'objets éditoriaux. Si cette collection d'ouvrage a comme point commun la forme de l'entretien, celui-ci pourra être complété ou augmenté par d'autres formes (images, textes inédits, etc.).

Critères et modalités d'évaluation

Contrôle continu : Participation à l'élaboration d'un projet collectif.

Assiduité et engagement.

Contrôle terminal : Rendu textuel en fin de semestre.

Modalités de rattrapages : Contribution textuelle supplémentaire.

ARC Prendre corps au monde

Anna Kerekes

Cet atelier de recherche création explore l'intelligence propre au corps et induit la découverte d'une vérité qui naît à cet endroit. L'approfondissement de la recherche et de la création dans ce cadre reposent sur l'interrelation entre ce que nous vivons à travers le corps (physique, affectif, émotionnel), ce que nous pensons et comment nous entrons en relation avec autrui. En s'éloignant de la notion individualiste du corps, les liens symbiotiques et somatiques entre le corps et l'environnement permettront d'explicitier l'interrelation entre la communauté des humains et des êtres non-humains qui vivent sur le même territoire. Les approches holistique et physiologique nous permettent de redevenir plurielles.

La première édition de l'ARC et du séminaire sera consacrée à la résonance (théorisée par le sociologue allemand Harmut Rosa), comme antidote de l'accélération du monde. En favorisant l'écoute et l'échange, il s'agit cette année d'explorer les vibrations vocales au sein d'une chorale de chant érotique (Gérald Kurdian), ainsi que de poursuivre l'expérience du collectif lors de la construction d'un « cabaret brouillon » (Loïc Touzé).

Critères et modalités d'évaluation

Contrôle continu : La participation, l'engagement et la présence seront évalués tout au long de l'ARC.

Contrôle terminal : Participation à la restitution à la fin de l'année.

Indications bibliographiques

Després, A. (dir.). (2016). *Gestes en éclats: art, danse et performance*. Dijon: Les Presses du réel | Nouvelles scènes.
Hay, D., & Pichaud, L. (2017). *Mon corps ce bouddhiste*. Dijon: Les Presses du réel | Nouvelles scènes.
Loveless, N. (2019). *How to Make Art at the End of the World: A Manifesto for Research-Creation*. Duke University Press.
Macel, C., & Lavigne, E. (dir.). (2011). *Danser sa vie [catalogue d'exposition]*. Paris: Éditions du Centre Pompidou.
Nelson, M. (2022). *De la liberté: Quatre chansons sur le soin et la contrainte*. Éditions du Sous-sol.
Rosa, H. (2018). *Résonance: Une sociologie de la relation au monde*. Éditions La Découverte.
Shusterman, R. (2007). *Conscience du corps: Pour une soma-esthétique*. Éditions de l'éclat.
Varela, F., Thompson, E., & Rosch, E. (dir.). (1993). *L'inscription corporelle de l'esprit: Sciences cognitives et expérience humaine*.
Contour, C., & Rousseau, P. (2023). *Danser sa vie avec l'outil hypnotique*. Éditions 369.

ARC Les rêves du Sphinx

Cinéma étendu et imagination diasporique, au-delà des horizons toxiques.

Mathieu Kleyebe Abonnenc

L'ARC *Les rêves du Sphinx*, dont le titre s'inspire du film de la cinéaste féministe Laura Mulvey, a pour projet de développer la pratique d'un cinéma étendu - qui utiliserait le film, l'installation vidéo, l'installation sonore, la création sonore et visuelle de manière élargie (podcast, radio, concert...) - pour interroger ces différentes -cènes qui ont construit et construisent notre présent (anthropocène, capitalocène, plantationocène...)

L'ARC *Les rêves du Sphinx* est pensé comme un lieu de travail qui permettrait, par la pratique de la vidéo, du film, du son, de la programmation et du commissariat d'exposition, de mettre en résonance les débats les plus actuels sur l'image contemporaine avec la pensée d'artistes, de philosophes, auteurs, autrices et théoricien·es comme Kathryn Yussof, Edouard Glissant, Wilson Harris, Sylvia Wynter, Saidiya Hartman, Laura Mulvey ou Donna Haraway, qui ont tenté.e.s d'étendre une pensée critique de l'histoire moderne, en la décentrant et en lui proposant d'autres modes d'énonciations.

Au sein de cet ARC, les étudiant.e.s pourront et auront à penser leurs pratiques au-delà des horizons toxiques et/ou extractivistes, et ce dans une perspective décoloniale, en tentant d'identifier, depuis leurs lieux, Nîmes et ailleurs, 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.

Des conférences et des workshops soutiendront le travail personnel et collectif des étudiant·es tout au long de l'année, ces invitations seront pour certaines pensées sous l'impulsion des étudiant.e.s et réalisées dans le cadre de l'ARC.

Au second semestre, l'ARC sera conduit avec Lila Neutre, artiste, photographe et enseignante associée à l'ésban.

Critères et modalités d'évaluation

Contrôle continu: L'évaluation se fera sur le principe du contrôle continu, et d'une participation active et constante à toutes les activités de l'ARC (moments de travail collectif, conférences, woksshops...).

Indications bibliographiques

Aït-Touati, F. (2011). *Contes de la lune. Essai sur la fiction et la science moderne*. Paris: La Découverte.
Alfonsi, I. (2023). *Pour une esthétique de l'émancipation. Construire les lignées d'un art queer*. Paris: B42.
Bourg, D., & Watson, S. (2021). *Primauté du vivant. Essai sur le pensable*. Paris: Presses Universitaires de France.
Camp, T. (2017). *Listening to Images*. Durham: Duke University Press.
Chude-Sokei, L. (2016). *Diaspora and Black Technopoetics*. Middletown: Wesleyan University Press.
Eshun, K. (2023). *Plus Brillant que le soleil. Aventure en fiction sonore*. Paris: Philharmonie de Paris.
Fanon, F. (1952). *Peau noire, masques blancs*. Paris: Points.
Fanon, F. (1961). *Les damnés de la terre*. Paris: La Découverte.
Ferdinand, M. (2019). *Une écologie décoloniale. Penser l'écologie depuis le monde caribéen*. Paris: Seuil.
Fittko, L. (2020). *Le chemin de Walter Benjamin, souvenirs 1940-1941*. Paris: Seuil.
Gell, A. (2009). *L'art et ses agents, une théorie anthropologique*. Dijon: Les Presses du Réel.
Gilroy, P. (2017). *L'atlantique noire: modernité et double conscience*. Paris: Amsterdam.
Gilroy, P. (2020). *Mélancolie postcoloniale*. Paris: B42.
Glissant, É. (1996). *Introduction à une poétique du divers*. Paris: Gallimard.
Hache, É. (2024). *De la génération. Enquête sur sa disparition et son remplacement par la production*. Paris: La Découverte.
Hache, É. (2011). *Ce à quoi nous tenons. Propositions pour une écologie pragmatique*. Paris: Les Empêcheurs de Penser en Rond/La Découverte.
Hamant, O. (2022). *La troisième voie du vivant*. Paris: Odile Jacob.
Haraway, D. (2007). *Manifeste cyborg et autres essais: Sciences - Fictions - Féminismes*. Paris: Exils.
Hartman, S. (2023). *À perte de mère, sur les routes atlantiques de l'esclavage*. Paris: Brook.
hooks, b. (2014). *Black Looks: Race and Representation*. New York: Routledge.
Lorde, A. (2018). *Sister Outsider: Essais et propos sur la poésie, l'érotisme, le racisme, le sexisme...* Paris: Mamamelis.
Minh-ha, T. T. (2022). *Femme, indigène, autre*. Paris: B42.
Philip, M. N. (2007). *Looking for Livingstone. An Odyssey of Silence*. Toronto: The Mercury Press.
Philip, M. N. (2012). *Zong!*. Middletown: Wesleyan University Press.
Rosa, H. (2021). *Résonances. Une sociologie de la relation au monde*. Paris: La Découverte.
Viveiros de Castro, E. (2009). *Métaphysiques cannibales*. Paris: Presses Universitaires de France.
Yussof, K. (2018). *A Billion Black Anthropocenes or None*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
Yussof, K. (2024). *Geologic Life. Inhuman Intimacies and the Geophysics of Race*. Durham: Duke University Press.

Mise en partage - De la vulnérabilité

Cercle de recherche et de création pour les 4e, 5e années

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

Mise en commun et partage d'expérience des ARC comme réflexion depuis les vulnérabilités écologiques, sociales, raciales et genrées par le prisme de la recherche artistique.

Le Gard étant le département français le plus touché par la sécheresse, par les inondations intempêtes, ainsi que par de graves difficultés d'insertion sociale, nous souhaitons réunir des acteuices, spécialistes ou non, appartenant à la société civile (scientifiques, artistes et habitant·es 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.

Critères et modalités d'évaluation

Contrôle continu: Assiduité et participation évaluées.

Contrôle terminal: Participation aux restitutions envisagées sous forme d'activités de recherche-création (édition, journées d'études...).

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*, Editions 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.

Rencontres Critiques

Isabelle Simonou-Viallat, Augustin Pineau et Dror Endeweld

Objectifs

L'objectif principal des rencontres critiques est la préparation aux diplômes de DNA et DNSEP.

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 textes et visuels.

Contenu

Les rencontres critiques sont une série d'accrochages collectifs du travail des étudiant·es de 3e année (semestre 5) puis 4e et 5e année (semestre 8 et 10) mis en place comme base pour des échanges / débats réunissant toute l'école ainsi que des invité·s extérieures. Lors de réunions préparatoires les étudiant·es définissent une ligne de travail / problématique afin d'articuler un accrochage cohérent. En début de semaine, le travail porte sur la mise en espace; la rencontre avec le public a lieu le mardi à midi. Un intervenant extérieur spécifique participera à l'ensemble des rencontres afin d'enrichir les débats. Le reste de la semaine est consacré à des discussions individuelles avec les étudiant·es autour des travaux présentés et de l'accrochage. Le but de ces rencontres est, en plus de toutes les questions liées à la mise en œuvre et la mise en espace, 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.

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

Séminaire : Les mondes inversés

Semestre 7 à 9

Mathieu Kleyebe Abonnenc

Le séminaire *Les Mondes inversés* prolongera le travail collectif réalisé au sein de l'ARC *Les rêves du Sphinx* et s'appuiera sur une programmation de films et une série de rencontres avec des réalisateurs, artistes, musiciens, historiens, critiques et programmeuses dont les interventions entrent en résonance avec cette programmation. Là encore il s'agira d'explorer et de développer la pratique d'un cinéma étendu – qui utiliserait le film, l'installation vidéo, l'installation sonore, la création sonore et visuelle de manière élargie (podcast, radio, concert...) – pour interroger les modes de représentations qui ont construit et construisent notre présent.

Indications bibliographiques

Voir ARC *Les rêves du Sphinx – Cinéma étendu et imagination diasporique, au-delà des horizons toxiques*.

Séminaire : Dans quel monde vivons-nous ?

Semestre 7 à 9

Jean-Marc Cerino et David Vallance

Il est essentiel que des étudiant·es en école d'art prennent la mesure du monde et soient confrontés à des chercheurs, penseuses et auteurs qui interrogent, interprètent, mais également pensent le monde dans lequel nous vivons. L'entretien et/ou la lecture et l'échange seront privilégiés afin qu'une réelle implication et rencontre se fasse entre les invités et les étudiant·es.

Chacun a le sentiment de vivre une époque de crise, de rupture, voire la fin d'un continuum début 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.

En lieu et place de l'habituelle publication-bilan est proposée un fonctionnement proche de celui d'une maison d'édition, ouvrant ainsi des espaces éditoriaux de différentes natures qui pourraient tous témoigner à leur manière d'une recherche en train de se faire (éditions d'artiste, entretiens, essais, etc.)

Modalités et critères d'évaluation

Contrôle continu : L'évaluation se fera sur le principe du contrôle continu, et d'une participation active et constante à toutes les activités du séminaire (projection, moments de travail collectif, conférences, workshops...).

Modalités de rattrapages : Pas de rattrapage envisageable pour cet enseignement.

Séminaire : Toute personne qui tombe a des ailes

Semestre 7 à 9

Mathilde Villeneuve

« Toute personne qui tombe a des ailes. » Ingrid Bachmann

À partir de l'étude d'un corpus d'œuvres textuelles variées, ce séminaire entend aiguïser la curiosité littéraire des étudiant·es, donner accès à un large champ de pratiques d'écritures (éditées ou performées) et développer leurs propres écrits.

Le séminaire sera composé à la fois d'exercices collectifs en classe, ainsi que d'un accompagnement soutenu de projets individuels. Pour écrire il faut lire. Régulièrement nous organiserons des séances d'arpentage, soit des moments d'études et de lectures collectives. Enfin, et selon les opportunités, nous assisterons à des lectures et pièces chorégraphiques programmées dans les alentours ; elles constitueront des supports à réflexion.

De l'écriture automatique au cadavre exquis qui joue sur des formes d'associations, des bonheurs de malentendus et des dérives volontaires, de l'articulation du geste et du mot à l'écriture de partition, de l'élaboration d'auto-fiction au montage de textes existants, nombreuses sont les méthodes possibles de création littéraire.

Nous parcourrons différents genres, autobiographique, poétique, documentaire ou fictionnel, en faisant la part belle aux récits d'autrices femmes du xxe siècle de différentes origines qui ont pour particularité de mêler l'écriture de soi et la sortie de soi : les récits d'Annie Ernaux ou de Natalia Ginzburg, les nouvelles de Clarice Lispector, les romans de Goliarda Sapienza, des œuvres plus foncièrement fictives au travail stylistique inédit de Céline Minard, les poèmes d'Ingrid Bachman, ou encore les essais de bell hooks et de Maggie Nelson. Aussi nous nous inspirerons de projets d'écriture collective tel que le projet *Rester.Etranger* initié par Barbara Manzetti, ou celui, *Nous sommes partout*, qui collecte dans différents territoires des voix en lutte contre toutes formes d'inégalités et de forces répressives. Enfin nous nous inspirerons des propositions chorégraphiques telles que celle

d'Ingrid Berger Myhre qui allie avec drôlerie et sensibilité le mouvement et le mot. Des porosités avec l'ARC Prendre corps au monde, mené par Anna Kerekes, seront imaginées ainsi qu'une possible restitution finale et collective des productions des étudiant·es à la fin de l'année. Les étudiant·es sont invités à présenter au début de l'année leur projet d'écriture.

Mathilde Villeneuve est directrice artistique depuis 2019 du centre d'arts BUDA (Courtrai, Belgique) dédié aux arts de la scène contemporaine et au cinéma -. De 2013 à 2018, elle a codirigé Les Laboratoires d'Aubervilliers. De 2006 à 2012, elle a coordonné les projets extérieurs de l'École nationale supérieure d'arts Paris-Cergy et programmé son espace d'exposition parisien, La Vitrine. Elle a également travaillé en tant que commissaire d'exposition et critique d'art indépendante. Elle dirige la collection Sentiers aux éditions B42, où elle a publié un ouvrage en 2021 de Dominique Petitgand et *Rester.Etranger* qui sort en septembre 2024. Avec Virginie Bobin, elle a codirigé *Re-publications* (Archive Books, Berlin, 2012), qui analyse les pratiques artistiques consistant à remettre en circulation des informations historiques confisquées. Avec Claire Moulène, elle a publié un livre de résidence des Ateliers des Arques (*Grand Chaos et tiroirs*, Édition B42, 2008). Passionnée de littérature, elle tient également un blog de notes de lecture.

Coordination des mémoires

Semestre 9

Annalisa Bertoni

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 problématise 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 : la recherche est pensée dans sa dimension créative et inventive, par et avec les outils artistiques que nous travaillons en cycle 2. 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. Sont également présentées les étapes d'élaboration du mémoire les étudiant·es bénéficient d'un accompagnement individuel.

Suivi de l'avancée du mémoire, accompagnement dans la mise en forme du travail et la préparation de la soutenance.

Histoire de l'art et civilisations

Semestre 7 et 8 : 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. (1993). *Le Musée, l'origine de l'esthétique*. L'Harmattan.
Didi-Huberman, G. (2002). *L'Image survivante*. Minuit.
Glicenstein, J. (2009). *L'Art, une histoire d'expositions*. PUF.
Hamon, P. (1989). *Expositions*. José Corti.
Harrison, C., & Wood, P. (1997). *Art en théorie, une anthologie*. Hazan.
Millet, C. (1993). *Le Critique d'art s'expose*. Jacqueline Chambon.
Pomian, K. (1987). *Collectionneurs, amateurs et curieux, Paris Venise xvie – xviii siècles*. Gallimard.
Szeemann, H. (1996). *Écrire les expositions*. La Lettre volée.
Szeemann, H. (2007). *Méthodologie individuelle*. JRP Ringier.
Centre Georges Pompidou, MNAM. (1989). *Les Magiciens de la Terre*.

UE : Langue étrangère

Semestre 7 et 8 : APE 4-5 : (Art, Poetry-Poetics, Everything 4-5) Traductions, discussions, entretiens et débats autour d'artistes contemporain·es et de vos travaux en cours.

Charles La Via

**Semester 1: Theories for shedding light on (your) art : Feminism, Structuralism,
Deconstruction, Post-Colonialism, Auto-theory...theories of interest to you.**

**Semester 2: Speaking and writing about My Master's Thesis / Art Research and Other
Interests**

Objectifs

Continuer à vous motiver autant que possible dans votre apprentissage et utilisation de l'anglais comme outil pour accéder à une autre culture et créer autrement. Consolider et étendre vos connaissances des mondes artistiques et littéraires anglophones et internationaux. Travailler avec vous par entretien individuel et en groupe pour vous aider à acquérir l'anglais dont vous avez besoin pour parler de vos travaux artistiques et communiquer vos idées sur toutes sortes de sujets. Nous travaillerons également sur la traduction et en particulier des textes que je traduis et des textes sur les arts qui nourrissent vos recherches dans le but d'une publication pour la bibliothèque de l'éspan et/ou des journaux comme *Substance, de(s)générations...*

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. D'autre part, en salle de séminaire, les élèves-artistes présenteront chaque semaine une œuvre d'art ou un texte 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

Contrôle continu: Présence et engagement en cours, une intervention orale structurée (exposé, lecture, performance...), dossier de textes.

Lors du bilan de fin de cours et ou de fin de semestre si je suis sur le jury.

Vous montrez / lisez / performez une de vos réalisations du semestre ou de l'année en cours si c'est au deuxième semestre.

Modalités de rattrapages: Dossier de textes, Oral.

Indications bibliographiques

Hewings, M. (1999) *Advanced English Grammar*.

Murphy, R. (1990) *Essential English Grammar*.

Murphy, R. (1985) *English Grammar in Use*.

Barthes, R. (1953) *Le degré zéro de l'écriture*.

Fontanier, P. (18921 à 18930) *Figures du discours*.

Genette, G. *Figures*.

Gleize, J.-M. (1983) *Poésie et figuration*.

Gleize, J.-M. (2009) *Sorties*.

Jenny, L. (1990) *La parole singulière*.

Lévy, S. (1999) *Francis Ponge: de la connaissance en poésie*.

Noël, B. (1976) *Extraits du corps*.

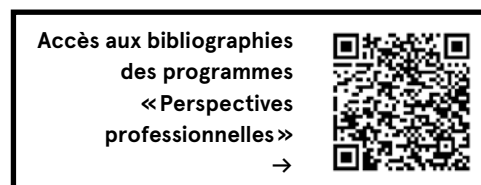
de Saussure, F. (1916) *Cours de linguistique générale*.

Whitman, W. (1855) *Complete Works*.

Podcast:

Poetry Foundation. (n.d.). *Poetry Off the Shelf* [Audio podcast]. Retrieved from <https://www.poetryfoundation.org/podcasts/series/74636/poetryofftheshelf>

Perspectives professionnelles

1. LANEX: atelier nomade expositions

Albert Ranieri, Anna Kerekes

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 socio historique 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, 4 et 5 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 début d'année 2024-2025, les étudiant·es choisiront un des projets suivants :

1. Prendre soin

Arnaud Vasseux, accompagné de Sophie Lvoff

Il s'agit d'imaginer une exposition au sein de lieux de soins à partir des réalités qui les habitent. Les notions de soin, de maladie, de vulnérabilité, de fragilités physiques, psychiques et sociales se rencontrent inévitablement dans ces lieux complexes, techniques et indispensables de nos cités modernes (l'hôpital, l'ehpad). Ces notions résonnent aussi avec des phénomènes plus vastes et à plus grande échelle dus au dérèglement climatique et au déclin des valeurs et pratiques démocratiques. Il est urgent de repenser à ce que signifie prendre soin à l'époque de l'interdépendance de nos existences (de plus en plus urbaines et connectées).

Indications bibliographiques

Fleury, C., & collectif SCAU. (2022). *Soutenir – Ville, architecture et soin*. Pavillon de l'Arsenal.
Fleury, C. (2019). *Le soin est un humanisme* (Collection Tracts No. 6). Gallimard.
Fleury, C., & Fenoglio, A. (2022). *Ce qui ne peut être volé: Charte du Verstohlen*. Gallimard.
Tronto, J. (2009). *Un monde vulnérable: Pour une politique du care*. La Découverte.
Deligny, F. (2017). *Œuvres*. L'Arachnéen.
Collectif. (2017). *Faire partie du monde: Réflexions écoféministes*. Remue-Ménage.
Coccia, E. (2010). *La vie sensible*. Rivages.
Nancy, J.-L. (1992). *Corpus*. Éditions Métailié.
Citton, Y. (2012). *Gestes d'humanité*. Armand Colin, Le Temps des Idées.
Lussault, M. (2021). *Chroniques de Géo'virale*. École urbaine de Lyon et Éditions Deux-Cent-Cinq.
Latour, B. (2021). *Où suis-je? Leçons du confinement à l'usage des terrestres*. Les Empêcheurs de Penser en Rond.
Nelson, M. (2022). *De la liberté: Quatre chants sur le soin et la contrainte*. Éditions du Sous-Sol.
Online Sources:
Fleury, C. (2020, September 17). *Vulnérabilité en partage*. Solidarum. https://www.solidarum.org/sites/default/files/atoms/files/solidarum_cynthia_fleury_vulnerabilite-en-partage_200917.pdf
Fleury, C. (n.d.). *Tracts – Le podcast*. Radio France. <https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/tracts-le-podcast/cynthia-fleury-3381229>

2. Art, histoire et objets

Arnaud Vasseux

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.

Indications bibliographiques, filmographiques, webographiques

Collectif. (2002). *L'Art contemporain et son exposition 1 et 2*. Paris: L'Harmattan.
Copeland, M. (2013). *Chorégrapheur l'exposition*. Presses du Réel.
Glicenstein, J. (2009). *L'Art: une histoire d'expositions*. Paris: PUF.
Ostende, F., & Moulène, J.-L. (2015). *Rolling Club*. Le plateau, Rhône-Alpes.
Szeemann, H. (1996). *Écrire les expositions*. La lettre volée.

3. Conception de l'affiche des portes ouvertes

David Vallance et ure invité

Un processus d'élaboration collective sera privilégié. Les étudiant·es travailleront à des projets de communication pour la journée portes ouvertes de l'école. Les étudiant·es pourront venir avec une proposition de visuel dès le début du workshop; la forme de cette proposition est très ouverte (écrit, film, image, etc.).

4. La Verrerie, pôle national du cirque à Alès

Jean-Claude Gagnieux

Les enjeux 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 à 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.

Les étudiant·es sont invités à un workshop avec Valentina Santori, artiste associée à la Verrerie d'Alès, et participeront au Festival In CIRCus du 13 au 15 juin 2025.

5. Les quatre saisons de l'art, Le Vigan

Isabelle Simonou-Viallat, Augustin Pineau, Dror Endeweld

De territoire on ne cesse de parler, de lire le nom dans le champ administratif et politique, jusqu'à devenir abstrait et finalement désincarné et vidé de sens. Pourtant celles et ceux qui vivent dans ces territoires y travaillent au quotidien, savent qu'il désigne avant tout un ancrage qui plonge dans l'histoire, qui se matérialise dans des paysages et des activités, leurs permanences et leurs mutations.

Au travers de ce projet, l'ésban pense plus que jamais que la formation des étudiant·es en art, leur capacité à l'expérimentation doivent se dérouler sur les terrains et lieux précis dans une relation étroite au territoire, à son identité et ses humeurs. Aux portes des montagnes cévenoles, Le Vigan, une sous-préfecture parmi les plus petites de France, une histoire locale liée au textile, des temples, des châteaux, mémoire vivante du Protestantisme sont les ingrédients qui caractérisent un territoire auquel des étudiant·es seront confrontés.

Le rapport au vivant, la transformation du paysage, avec notamment les questions forestières, la question des cours et des jardins, de l'eau, sont les orientations sur lesquelles les étudiant·es seront appelés à réfléchir au travers de la production et l'instauration d'œuvres dans les salons, la cour et le parc du Château d'Assas, durant le projet d'une résidence Nomade au printemps 2025.

6. Voyage intérieur / voyage extérieur

Colombe Boncenne, auteure associée

À partir d'une expérience de terrain à la Villa Orygen, Centre d'intervention précoce et de réhabilitation psychosociale en psychiatrie du CHU de Nîmes, au croisement de l'observation et de l'échange, le projet a pour but la production d'une forme littéraire. Habiter les lieux, recueillir les paroles des soignés et des soignant·es, puis transformer la matière brute en une matière littéraire – micro-fictions, poésie, explorations narratives... – telles seront les premières étapes de cet atelier mené avec Colombe Boncenne et un groupe d'étudiant·es. Un travail d'édition et de restitution collective avec des patient·es et des équipes de professionnelles viendra le compléter.

Bibliographie indicative (et non exhaustive)

Livres / auteurices

Artaud, A.

Sorman, J. (2021). *À la folie*. Flammarion.

Venet, E. (2016). *Marcher droit, tourner en rond*. Verdier.

Narbel, N., & Richle, S. (Dir.). (2006). *Doués de folie: Récits à bascule*. Labor et Fides.

Murat, L. (2001). *La maison du docteur Blanche: histoire d'un asile et de ses pensionnaires, de Nerval à Maupassant*. J.C Lattès.

Films

Philibert, N. (Réalisateur). (2023). *Sur l'Adamant* [Film].

Philibert, N. (Réalisateur). (2024). *Averroès et Rosa Parks* [Film].

Philibert, N. (Réalisateur). (2024). *La Machine à écrire et autres sources de tracas* [Film].

Expositions / Artistes

Toucher l'insensé. (2024). Palais de Tokyo.

Garouste, G.

Podcast

Bastide, L. (Producteur). *Folie douce* [Podcast]

3. Stages

2 stages durant le cursus sont possibles :

1. le stage d'orientation et ou d'insertion professionnelle (Licence)

- permet la découverte d'un secteur d'activité ou d'un métier
- Il 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 au semestre 6. Il n'y a pas de rattrapage possible.
- doit être en lien avec la formation suivie et contribuer à l'élaboration du parcours choisi par l'étudiant·e
- objectifs : confirmer le choix d'orientation ou contribuer à la réorientation
- 3 semaines maximum

2. le stage de Master

- est principalement orienté sur les attendus de la mention Écritures Expérimentales.
- 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.
- 4 semaines minimum

4. Des rencontres professionnelles régulières, le programme POST (Professionalisation, Orientation, Suivi, Transmission)

Les dispositifs professionnalisants proposés ont pour objectif de permettre à l'étudiant·e de 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 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 professionnels de l'art contemporain, des écritures émergentes, du cinéma d'art et expérimental et des formes performées plus hybrides. Les rencontres professionnelles accueillent également des artistes-chercheuses autour de leurs projets.

Depuis 2024, l'ésban développe de nouveaux programmes pour ses étudiant·es et jeunes diplômés afin de favoriser leur entrée dans le monde artistique et professionnel.

Rendez-vous de tutorat pour les diplômé·es

Des rendez-vous individuels avec des professionnelles sont désormais proposés aux diplômés des trois dernières années. Elles peuvent ainsi choisir une personnalité pour présenter leur travail et échanger sur leurs projets. Cet accompagnement pourra être poursuivi lors de plusieurs rendez-vous.

Les tuteur·ices en 2024

Franck Balland, responsable du développement culturel à la Fondation Pernod Ricard.
Marie Cozette, directrice du CRAC Occitanie, à Sète
Roland Delabrosse, fondateur et président de l'entreprise Adhex ; mécène
Stéphane Ibars, directeur de la programmation artistique et culturelle de la Fondation Lambert à Avignon
Julia Marchand, curatrice indépendante (Fondation Van Gogh à Arles, Biennale de Venise 2024...)

Journées professionnelles

Des thématiques seront abordées par des professionnelles du secteur artistique, afin de donner aux étudiant·es de cycle 2 et aux jeunes diplômés le cadre et des outils pour entrer dans la vie professionnelle.

Programme 2024

Statuts, facturation, fiscalité... comment gérer les démarches ? Présentation et explication des débuts de l'activité d'artiste auteuice.
Comment financer et diffuser son travail et ses recherches au sortir de l'école d'art ?
Les aides publiques en France : comment trouver un accompagnement financier pour ses projets de création au sortir de l'ésban ?
Centres d'art, associations... Qui sont les diffuseurs incontournables pour les jeunes artistes ?
Le dossier d'artiste : diffuser son travail sous la forme d'un portfolio.
Art – recherche – enseignement : création en contexte et engagement.
Postuler à une résidence d'artistes : l'exemple de la Cité internationale des arts.
Poursuivre en doctorat et/ou post-diplôme.

Présentations d'étudiants de 5e année dans le cadre des Rencontres Critiques. © Cécile Martinez

Suivi des projets personnels

1. Les rencontres critiques (programmées en S5 et S10)

Isabelle Simonou-Viallat, Augustin Pineau et Dror Endeweld

Objectifs

L'objectif principal des rencontres critiques est la préparation aux diplômes de DNA et DNSEP.

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 textes et visuels.

Contenu

Les rencontres critiques sont une série d'accrochages collectifs du travail des étudiant·es de 3e année (semestre 5) puis 4e et 5e année (semestre 8 et 10) mis en place comme base pour des échanges / débats réunissant toute l'école ainsi que des invité·s extérieures. Lors de réunions préparatoires les étudiant·es définissent une ligne de travail / problématique afin d'articuler un accrochage cohérent. En début de semaine, le travail porte sur la mise en espace ; la rencontre avec le public a lieu le mardi à midi. Un intervenant extérieur spécifique participera à l'ensemble des rencontres afin d'enrichir les débats. Le reste de la semaine est consacré à des discussions individuelles avec les étudiant·es autour des travaux présentés et de l'accrochage. Le but de ces rencontres est, en plus de toutes les questions liées à la mise en œuvre et la mise en espace, 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

.....

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

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 : spatialisations d'un son, trucages optiques et décors projetés, incrustation sur fond bleu ou vert, manipulation d'une régie multi-caméras... Souci de la finition et du travail abouti.

4. Initiations techniques optionnelles : Graphisme / Céramique / Moulage

Affiche des portes ouvertes

David Vallance et ure invité

Les étudiant·es travailleront à des projets de communication pour la journée portes ouvertes de l'école. Un processus d'élaboration collective sera privilégié. Les étudiant·es pourront venir 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 1990 la céramique connaît un renouveau qui modifie notre perception du matériau autant que des processus de mise 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) et 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·e·s

Mathieu Kleyebe Abonnenc

Annalisa Bertoni

Jean-Marc Cerino

Dror Endeweld

Jean-Claude Gagnieux

Frédéric Gleyze

Nicolas Grosmaire

Anna Kerekes

Charles La Via

Steven Le Priol

Sophie Lvoff

Augustin Pineau

Albert Ranieri

Isabelle Simonou-Viallat

David Vallance

Arnaud Vasseux

Chaque année, des artistes, auteurs et chercheuses sont invité·s ou associé·s aux enseignements proposés (voir p. 114).

Mathieu Kleyebe Abonnenc

Né en 1977 et originaire de la Guyane Française, Mathieu Kleyebe Abonnenc vit et travaille à Sète. A travers une démarche multiforme qui comprend les activités d'artiste, de chercheur, de commissaire d'exposition et de programmateur de films, Mathieu Kleyebe Abonnenc s'attache à explorer les zones négligées par l'histoire coloniale et post-coloniale. L'absence, la hantise et la représentation de la violence sont autant de thèmes abordés dans le travail de l'artiste qui procède par extraction et excavation et œuvre à la réinscription, dans l'histoire collective, de personnalités et de matériaux culturels passés sous silence. Engageant souvent la collaboration d'acteurs issus de divers champs disciplinaires et incorporant la production de dessins, de films, de diaporamas et de dispositifs discursifs, la pratique de Mathieu Kleyebe Abonnenc se définit plus particulièrement en fonction d'une interrogation, d'un tissage d'affiliations et d'une réflexion sur le rôle des images dans la formation des identités.

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

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

Jean-Marc Cerino

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

Jean-Marc Cerino expose régulièrement en France comme à l'étranger et est également co-fondateur de la revue *De(s)génération*s 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 Editions 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 perplexé.

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

Enseignante, commissaire d'exposition, artiste et chercheuse, Anna Kerekes est docteure en études et pratiques des arts de l'Université du Québec à Montréal. Elle embrasse la recherche-crédation comme modus operandi de l'ensemble de ses pratiques hybrides. Depuis 2021, elle enseigne les théories de l'art contemporain et la recherche artistique axée sur les expériences somatiques à l'École Supérieure des Beaux-Arts de Nîmes. Elle fait partie de l'équipe éditoriale de la revue canadienne consacrée à l'étude, la théorie et la pratique des stratégies curatoriales dans les arts vivants, TURBA. Récemment, elle participe à l'espace de résidences artistiques axées sur la recherche, ÉCHOTONE, à Ganges. Elle est également l'invitée du programme de mentorat du master du département de théorie de l'art et commissariat d'exposition de l'Université hongroise des beaux-arts à Budapest.

Entre 2018 et 2022, à l'invitation de Nicolas Bourriaud, elle était senior curator au MO.CO.Montpellier Contemporain où elle a développé des projets d'exposition, talks et de publications.

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. À partir de la notion foucauldienne de « souci de soi et des autres », elle développe une démarche éthique, artistique et politique. Elle a, par ailleurs, soutenu sa thèse, en 2019 à l'Université du Québec (Montréal) et est initialement diplômée d'un master professionnel en commissariat d'exposition et d'un master de recherche en histoire de l'art à la Sorbonne – Paris IV en 2012 et 2011.

Steven Le Priol (assistant d'enseignement)

Né en 1972, Steven Le Priol est diplômé de l'École Nationale Supérieure d'Arts de Paris/Cergy. Il est membre fondateur de Pamela artist run space, projet de production et de diffusion artistique à Nîmes. Steven Le Priol a exposé en France et à l'étranger, dans des institutions ou des centres d'art (Crac Occitanie à Sète, 40mcube à Rennes, CACN et Carré d'Art musée à Nîmes...) en galerie et dans des foires et salons (Drawing now à Paris, Art-O-Rama à Marseille, Arco à Madrid...). Il collabore avec des éditeurs (Lendroit, Rennes...) et contribue à des publications (revue Espace(s), Centre National d'Études Spatiales...). Depuis 2008 il est représenté par la galerie Bendana-Pinel Art Contemporain, Paris.

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-slfp.ens-lyon.fr/>). Il aime jardiner, participer aux débats d'idées dans des associations altermondialistes, faire du vélo, écrire, bricoler, penser, rêvasser...

Augustin Pineau

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

Son travail explore la notion d'image et de mémoire en relation avec le langage dans une approche plus littorale que 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 Perdid (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 xve 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 chacune pour l'accompagner dans ses préoccupations vers l'émergence d'une recherche personnelle. Elle organise les Rencontres Critiques des étudiant·es 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

Invité·es

Tout au long de l'année, artistes, professionnelles, expert·es et chercheures sont invité·es ou associé·es à des enseignements.

En 2023 - 2024 (liste non exhaustive) :

Madeleine Aktypi, *artiste*
Jean-Christophe Bailly, *philosophe, écrivain et poète*
Jean-Marc Besse, *philosophe et historien*
Katinka Bock, *artiste*
Colombe Boncenne, *écrivaine*
Andréanne Béguin, *curatrice*
Livio Boni, *chercheur en psychanalyse*
Benoit Casas, *écrivain, éditeur et photographe*
Pip Chodorov, *réalisateur*
Anna Colin, *curatrice*
Marie Cozette, *directrice du Crac Occitanie*
Suzanne Doppelt, *écrivaine et photographe*
Jérôme Dupeyrat, *critique d'art et curateur*
Laurent Eisler, *artiste*
Vincent Gonzalvez, *responsable des Résidences à la Cité internationale des Arts, Paris*
Paul Guilibert, *chercheur, philosophe et enseignant*
Ant Hampton, *artiste performeur*
Safia Hijos, *artiste céramiste*
Stéphane Ibars, *directeur de la programmation artistique de la Collection Lambert*
Sophie Lapalu, *critique d'art, curatrice et enseignante*
Guillaume Mansart, *responsable de Documents d'Artistes PACA*
Loreto Martinez, *artiste, performeuse*
Julia Marchand, *curatrice indépendante*
Mohamed Amer Meziane, *chercheur en philosophie*
Nicholas Muellner, *photographe*
Camille Norment, *artiste*
Jean-Michel Olivares, *ingénieur du son*
David Pontille, *chercheur en sociologie et en anthropologie*
Arthur Poutignat, *artiste*
Bertrand Riou, *directeur du CACN à Nîmes*
Caroline Sebilleau, *artiste, enseignante-chercheuse*
Armelle de Sainte-Marie, *artiste peintre*
Pierre Schill, *historien*

Liv Shulman, *artiste cinéaste*
Thomas Tilly et Jean-Luc Guionnet, *musiciens*
Nicolas Tournadre, *linguiste*
Delphine Toutain, *consultante, fondatrice de Tada agency*
Alban-Paul Valmary, *designer graphique*
Ana Vaz, *artiste cinéaste*
Kathryn Weir, *curatrice*
Anne Waldman, *poétesse et chercheuse*

Conception et coordination

Delphine Paul, Cécile Cavagna et Solène Restoy

Coordination éditoriale

Cécile Martinez

Graphisme

Aurore Chassé

Typographies

La typographie Baskervvol, utilisée dans ce document, est issue de la typotheque 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

Espace Création (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.

