

ésban

École supérieure
des beaux-arts de Nîmes

Précis de cours

2025-2026

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

75 Cycle 2

Semestre 7 à 10 – 4e et 5e année

76 DNSEP option Art mention *Écritures expérimentales*

78 Année 4 – Semestres 7 et 8

80 Année 5 – Semestres 9 et 10

82 Précis de cours

82 UE : Projet plastique, prospective, méthodologie, production

Atelier Recherche Création

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

94 UE Langue étrangère

98 Workshops & conférences

100 Perspectives professionnelles

109 Suivi de projets personnels

114 Biographies des enseignant·es

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

Calendrier de l'année 2025-2026

Susceptible d'évoluer : se référer à votre espace ganesh régulièrement

Messagerie et outils numériques

L'ésban fonctionne avec l'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 2025						octobre 2025					
	1	L		2	1	M		3	1	M	
	2	M			2	J			2	J	
	3	M			3	V			3	V	
	4	J			4	S			4	S	
	5	V			5	D			5	D	
	6	S			6	L			6	L	
	7	D			7	M	Conférence à Carré d'Art		7	M	
	8	L		3	8	M		4	8	M	
	9	M			9	J			9	J	
	10	M			10	V			10	V	
	11	J			11	S			11	S	
	12	V			12	D			12	D	
	13	S			13	L			13	L	
	14	D			14	M			14	M	
	15	L		4	15	M		5	15	M	
	16	M			16	J			16	J	
	17	M			17	V			17	V	
	18	J			18	S			18	S	
	19	V			19	D			19	D	
	20	S			20	L			20	L	
	21	D			21	M			21	M	
1	22	L	Début des cours - Semestre 1	5	22	M		Vacances	22	M	
	23	M			23	J			23	J	
	24	M			24	V			24	V	
	25	J			25	S			25	S	
	26	V			26	D			26	D	
	27	S			27	L			27	L	
	28	D			28	M			28	M	
2	29	L		5	29	M			29	M	
	30	M			30	J			30	J	
					31	V			31	V	

Semestre 1									
novembre 2025					décembre 2025				
Vac.	1	S			1	L			
	2	D			2	M			
6	3	L	Conférence à Carré d'Art	10	3	M			
	4	M			4	J			
	5	M			5	V			
	6	J			6	S			
	7	V			7	D			
	8	S			8	L			
	9	D			9	M			
7	10	L	Workshop Réseau L'École(s) du Sud	11	10	M	Workshops		
	11	M			11	J			
	12	M			12	V			
	13	J			13	S			
	14	V			14	D			
	15	S			15	L			
	16	D			16	M			
8	17	L	Workshop Réseau L'École(s) du Sud	12	17	M			
	18	M			18	J			
	19	M			19	V			
	20	J			20	S			
	21	V			21	D			
	22	S			22	L			
	23	D			23	M			
9	24	L	Vacances	Vacances	24	M			
	25	M			25	J			
	26	M			26	V			
	27	J			27	S			
	28	V			28	D			
	29	S			29	L			
	30	D			30	M			
				Vac.	31	M			

Semestres 1 / 2									
janvier 2026					Semestre 2 février 2026				
Vac.	1	J				1	D		
	2	V				2	L		
13	3	S	Conférence à Carré d'Art	1		3	M	Bilan 5A	
	4	D				4	M		
	5	L				5	J		
	6	M				6	V		
	7	M				7	S		
	8	J				8	D		
	9	V				9	L		
14	10	S	Bilan 2A et 4A	2		10	M	Début du semestre 2	
	11	D				11	M		
	12	L				12	J		
	13	M				13	V		
	14	M				14	S		
	15	J				15	D		
	16	V				16	L		
15	17	S	Bilan 1A et 3A	3		17	M		
	18	D				18	M		
	19	L				19	J		
	20	M				20	V		
	21	M				21	S		
	22	J				22	D		
	23	V				23	L		
16	24	S	Vacances	Vacances		24	M		
	25	D				25	M		
	26	L				26	J		
	27	M				27	V		
	28	M				28	S		
	29	J							
	30	V							
	31	S							

Semestre 2										
mars 2026						avril 2026				
Vacances	1	D	Conférence à Carré d'Art	7	1	M	Soutenances des mémoires			
	2	L			2	J				
	3	M			3	V				
	4	M			4	S				
	5	J			5	D				
	6	V			6	L				
	7	S			7	M	Conférence à Carré d'Art			
	8	D			8	M				
4	9	L	Soutenances blanches des mémoires	8	9	J	Bilan 4A			
	10	M			10	V				
	11	M			11	S				
	12	J			12	D				
	13	V			13	L				
5	14	S	Workshops	9	14	M	Départ en stage 4A			
	15	D			15	M				
	16	L			16	J				
	17	M			17	V				
	18	M			18	S				
6	19	J		Vacances	19	D				
	20	V			20	L				
	21	S			21	M				
	22	D			22	M				
	23	L			23	J				
7	24	M		Vac.	24	V				
	25	M			25	S				
	26	J			26	D				
	27	V			27	L				
	28	S			28	M				
	29	D			29	M				
	30	L			30	J				
	31	M								

Semestre 2										
mai 2026						juin 2026				
Vac.	1	V		14	1	L	Départ en stage 2A			
	2	S			2	M	Conférence à Carré d'Art			
	3	D			3	M				
10	4	L	Conférence à Carré d'Art	10	4	J	DNA Blanc			
	5	M			5	V				
	6	M			6	S				
	7	J			7	D				
	8	V			8	L				
	9	S			9	M				
	10	D			10	M				
11	11	L		11	11	J	DNA			
	12	M			12	V				
	13	M			13	S				
	14	J			14	D				
	15	V			15	L				
	16	S			16	M				
	17	D			17	M				
12	18	L	Bilan 2A	12	18	J	DNSEP Blanc			
	19	M			19	V				
	20	M			20	S				
	21	J			21	D				
	22	V			22	L				
	23	S			23	M				
	24	D			24	M				
13	25	L	Bilan 1A	13	25	J	DNSEP			
	26	M			26	V				
	27	M			27	S				
	28	J			28	D				
	29	V			29	L				
	30	S			30	M				
	31	D			31	M				

DNA blanc d'Alexia Montout © Anna Kerekes

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.

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

Un dossier de travaux est constitué tout au long de l'année encadré par l'enseignante de dessin, servant notamment à candidater dans d'autres écoles ou en Erasmus à l'issue du semestre 2.

L'année 2 fait l'objet de nouvelles formes pédagogiques dans le cadre des sessions-

workshops dirigées par chacune des enseignantes au semestre 3. Ces semaines d'immersion dans une pratique ou transdisciplinaires, aboutissent à des réalisations plastiques et permettent la découverte en profondeur de chacune des disciplines et une initiation à la conduite de projet. Au semestre 4, la pratique de l'atelier bénéficie de plusieurs plages horaires hebdomadaires qui offrent la possibilité à l'étudiante 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'étudiante de se positionner peu à peu vis-à-vis de sa poursuite d'études. Dans cette même optique, un stage en milieu professionnel est obligatoire durant l'année encadré par la coordinatrice et l'observatoire de l'orientation et de l'insertion.

Des visites d'exposition et de lieux de diffusion sont programmées avec les enseignantes. Il est également possible de demander une mobilité Erasmus.

La 3e année est consacrée au développement de la démarche personnelle de l'étudiante grâce au suivi de projet effectué par les enseignantes.

Les Ateliers Recherche Création (ARC) sont menés par une équipe d'enseignantes 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·le 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 une artiste-intervenante à l'invitation d'une enseignant·e de l'ésban, souvent en partenariat avec une structure autre que l'école : Musée du Vieux-Nîmes, Frac Occitanie-Montpellier, Archives du Gard, Musée Régional d'Art Contemporain, Carré d'art – musée d'art contemporain de Nîmes... Ils sont transversaux des années 1 à 5.

Les conférences s'inscrivent généralement dans le cadre d'un workshop donné par l'artiste et constitue un temps consacré à sa pratique. Elles peuvent également émaner d'un partenariat comme celui avec 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 : Steven Le Priol, Nicolas Grosmaire et Cécile Cavagna

Semestre 1	Enseignant·es	Volume horaire	ECTS
UE INITIATION AUX TECHNIQUES ET AUX PRATIQUES ARTISTIQUES			18
Approche des champs performatifs et sonores	J.-C. Gagnieux	24h	2
Le dessin, corps et objets	A. Pineau	24h	2
Outils informatiques / Multimédia	N. Grosmaire	24h	2
Peinture et analyse	I. Simonou-Viallat	24h	2
Pratiques éditoriales	S. Le Priol	24h	2
Sculpture et processus	A. Vasseux	24h	2
Techniques artistiques : pratique vidéo	F. Gleyze	24h	2
Workshops	Enseignant·es référent·es	24h	2
Workshops Initiation	S. Hijos / J. Alonso	24h	1
PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES			1
Implication individuelle et responsabilité collective en milieu professionnalisant			
UE HISTOIRE, THÉORIE DES ARTS ET LANGUE ÉTRANGÈRE			10
Around the World in Art, Poetry-Poetics, Everything 1	C. La Via	18h	1
Conférences	CC		1
Histoire des images et de la photographie	M. Blanc	20h	1
Initiation à la recherche documentaire	C. Galleri	20h	1
Introduction en art contemporain 1	A. Kerekes	24h	2
L'art en Italie de la Renaissance au Baroque	A. Ranieri	48h	2
La question de l'image	J.-M. Cerino	24h	2
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
Le dessin, citation et détournement – notes, documents et projets	A. Pineau	35h	
Pratiques éditoriales : Le multiple	S. Le Priol	24h	
Quelque chose se passe (praxis)	J.-C. Gagnieux		
Archives Utopiques	M.-K. Abonnenc		
Écritures éditoriales	D. Vallance	24h	
Images numériques	N. Grosmaire	24h	
Initiation à la photographie	J. Mourglia		
Techniques artistiques : pratique vidéo	F. Gleyze	24h	
PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES			10
Implication individuelle et responsabilité collective en milieu professionnalisant			
UE HISTOIRE, THÉORIE DES ARTS ET LANGUE ÉTRANGÈRE			10
BeGAPE (BeatGenerationArtPoetryPoeticsEverything)	C. La Via	18h	
L'art en Europe au XIX ^e siècle	A. Ranieri	48h	
Conférences	CC		
À pleine voix	A. Bertoni	24h	
BILAN DU TRAVAIL PLASTIQUE ET THÉORIQUE	Jury de bilan		4

UE : Initiation aux techniques et pratiques artistiques

Le dessin, corps et objets

Le dessin, citation et détournement – notes, documents et projets

Semestres 1 et 2

Augustin Pineau

Mots-clés : Dessin, peinture, couleur, objet, espace / Dessin, peinture, contextualisation de la pratique, rapport à l’histoire de l’art

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 Terminal

Évaluation à partir d’un entretien autour des productions du 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 Rayssé: 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 Sofía.

Semestre 2

Mangion, É. (2008). Jean Dupuy: en 4e vitesse: [exposition, La Seyne-sur-mer, Villa Tamaris, 28 juin-07 septembre 2008]. Ézanville: 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 xvr^e et le xxe siècle. Paris: Somogy Éditions d’art.

Lévy, S. (dir.). (1994). *Dessins de sculpteurs: 1850-1950* [Exposition, Dijon, Musée Magnin, 27 mai-11 septembre 1994]. Réunion des musées nationaux.

Carré d’art – musée d’art contemporain. (1990). *Matta: dessins 1937-1989* [Exposition, Nîmes, Galerie des arènes, 6 octobre-2 décembre 1990]. Auteur.

Sculpture et processus

Semestre 1

Arnaud Vasseux

Mots-clés : sculpture, processus, expérimentation, atelier, matériaux

Objectifs

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

Contenu

À partir d’une proposition donnée à chaque début de cours, les étudiant·es s’entraînent à faire des choix, à prendre le risque de ce qu’ils·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 1 : Approche des champs performatifs et sonores

Semestre 2 : Quelque chose se passe (praxis)

Jean-Claude Gagnieux

Mots-clés : Performance, écrit, oralité, action / Théâtre, danse, musique, cirque, arts contemporains

« Le corps est notre prise sur le monde et l'esquisse de nos projets »

Simone de Beauvoir, *Le deuxième sexe*

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.

Semestre 2

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

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.

Peinture et analyse

Semestre 1

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

Travail en atelier d'après des sujets donnés, à développer sur deux séances, qui permettront de prendre en charge la construction d'une peinture par la couleur et la mise en place d'un espace, tout en développant l'apprentissage technique tant dans la manière de faire que dans la préparation des supports. 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.

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.
Pastoureaux, 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.
Arasse, D. (2003). *On n'y voit rien - Descriptions* (n° 417 - Folio essais). Gallimard.
Hockney, D. (2001). *Savoirs secrets. Les techniques perdues des maîtres anciens*. Seuil.
Hockney, D., & Gayford, M. (2017). *Une histoire des images - de la grotte à l'écran*. Thames & Hudson.

Pratique de la vidéo

Semestres 1 et 2

Frédéric Gleyze

Objectifs

Ce cours propose une initiation complète aux fondamentaux de la pratique vidéo, en abordant de manière progressive l'ensemble des étapes de création :

- la prise de vue (compréhension et manipulation des outils de prise de vue, conception du cadre, principes de composition),
- la prise de son (bases techniques, qualité d'écoute et sens du choix sonore),
- la gestion des éclairages (en extérieur comme en studio),
- la postproduction (montage virtuel, étalonnage, mixage),
- ainsi que les enjeux de la diffusion (formats, encodage, plateformes).

Des modules spécifiques peuvent être intégrés selon les projets transversaux menés dans l'école ou les propositions des autres enseignant·es : film d'animation (dessin), diaporama vidéo à partir de photographies, captation de performance en régie multi-caméras, etc.

Contenu

Le semestre 1 s'ouvre sur un projet de photo-roman inspiré du film *La Jetée* de Chris Marker. Cet exercice fondamental permet de ralentir le rythme habituel de la narration audiovisuelle afin de se concentrer sur les éléments essentiels de la grammaire de l'image :

- taille et format d'image,
- positionnement du point de vue,
- composition du cadre,
- articulation entre image et son.

Ce travail préliminaire met l'accent sur la lecture d'image, la temporalité, le hors-champ, ainsi que l'exploration des dimensions sonores (ambiance, voix off, bruitage, silence).

Il constitue une base solide pour aborder ensuite les aspects plus techniques du médium.

À partir du second semestre, la pédagogie s'organise sous forme de mini-ateliers (un TP par séance = un rendu). Cette méthode permet aux étudiant·es d'explorer différents formats et esthétiques, tout en développant une maîtrise progressive des outils.

Les thématiques abordées sont, par exemple :

- l'animation dessinée (film court en animation image par image),
- l'introduction au motion design,
- l'expérimentation en studio avec éclairages et mises en scène,
- le travail autour des raccords (gestuels, regards, lumières),
- la continuité narrative et visuelle dans le montage.

Enfin, une initiation aux logiciels de traitement de l'image et du son est proposée, avec une approche à la fois méthodologique et pratique :

- configuration d'un projet,
- gestion des médias,
- montage cut,
- intégration de transitions et effets,
- bases de l'étalonnage et du mixage audio.

Outils informatique / Multimédia

Semestres 1 et 2

Nicolas Grosmaire

Mots-clés : Traitements de textes, mailing, sauvegarde, travail collaboratif, professionnalisation / Image, numérique, vectoriel, mise en page, typographie

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

Semestre 1

Méthodologie générale basée sur l'utilisation de l'outil informatique afin de développer, renforcer et valider sa connaissance ou sa maîtrise des technologies de diffusion, d'information et de communication (ex. base bureautique, recherche d'informations, travail collaboratif, sauvegarde et sécurisation de données,...).

Semestre 2

Suivant le contenu défini en semestre 1, un complément de « compétences fondamentales » se fera par la découverte des interfaces et des principes de base des logiciels 2D en usage dans le milieu professionnel.

- 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.

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

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

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.

Perrousseaux, Y. (2005). *Manuel de typographie française élémentaire*. Reillanne : Atelier Perrousseaux.

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 Chassey, É. (2011). *Euro Punk: La culture visuelle punk en Europe (1976-1980)*. Éditions Drago et Académie de France à Rome.

Girardin, D., & Pirker, C. (n.d.). *Controverses: Une histoire juridique et éthique de la photographie*. Éditions Actes Sud et Musée de l'Élysée.

Workshops Initiation

Semestre 1

Safia Hijos & Javier Alonso

Objectifs

Les workshops d'initiation en céramique et en construction ont pour but de vous plonger directement dans la pratique artistique et de vous préparer pour vos projets futurs.

L'objectif principal est de vous donner les bases techniques. Vous apprendrez à manipuler des matériaux et machines spécifiques disponibles dans les ateliers et à les utiliser en toute sécurité. Ces workshops vous permettent d'acquérir les premiers réflexes de travail et de comprendre les contraintes propres à chaque discipline.

Enfin, ces workshops vous permettent de mieux vous intégrer dans la vie de l'école. En travaillant en groupe, vous apprendrez à collaborer avec d'autres étudiants et à échanger avec des intervenants. C'est l'occasion idéale de créer des liens et de découvrir les ressources humaines et matérielles de l'établissement

UE : Histoire, théorie des arts et langue étrangère

Histoire des images et de la photographie

Semestre 1

Marie Blanc

Objectifs du cours

Apporter aux étudiant·es des jalons et des repères historiques, théoriques et visuels en histoire de la photographie et des images. Maîtriser des références visuelles (photographes, mouvements, historiographie) et les replacer dans leurs contextes d'apparition.

Être capable de situer sa propre démarche artistique et de la mettre en relation avec la production d'artistes, de photographes et des références théoriques dans une perspective problématisée. Acquérir des outils et du vocabulaire spécifiques à l'analyse d'image photographique.

Contenu

Les séances du cours seront thématiques et s'articuleront autour d'une large sélection d'exemples et de démarches, de l'invention de la photographie jusqu'à nos jours. Sans viser l'exhaustivité, les thématiques retenues nous permettront de réfléchir sur le temps long à la fois aux usages plastiques de la photographie, aux manières dont elle a été mise en discours et en exposition, mais également aux relations qu'elle entretient avec les espaces sociaux dans lesquels elle s'inscrit. Les séances de 3h permettront une complémentarité entre cours magistraux, échanges et travaux en classe (lectures, introduction aux outils de la recherche, exercices d'analyse).

Critères et modalités d'évaluation

Contrôle continu:

Assiduité et participation en classe.

Contrôle terminal:

Oraux en fin de semestre sur un sujet au choix.

Indications bibliographiques

Générales

Boidy, M. (2017). *Les études visuelles*. Presses universitaires de Vincennes.

Boidy, M. (2018). *Visions et visualités*. Poli éditions.

Frizot, M. (2001). *Nouvelle histoire de la photographie*. Larousse: A. Biro.

Poivert, M. (2018). *La photographie contemporaine* (3e éd. revue et augmentée). Flammarion.

Musée Nicéphore Niépce, Besson, S., & Frizot, M. (éds.). (2022). *Une histoire de la photographie à travers les collections du musée Nicéphore Niépce*. Textuel.

Thématiques

Amao, D. (2022). *Décadage colonial: surréalisme, anticolonialisme, photographie moderne*. Éditions Textuel.

Bertho, R. (2013). *La Mission photographique de la DATAR: un laboratoire du paysage contemporain*. La Documentation française DATAR.

Bouillon, M.-È., & Meizel, L. (éds.). (2022). *Derrière l'image*. Dans *Photographica*. Éditions de la Sorbonne.

Geers, A. (2016). *Le sourire et le tablier: la construction médiatique du féminin dans Marie-Claire de 1937 à nos jours* [Thèse de doctorat]. École des hautes études en sciences sociales.

Lugon, O. (2001). *Le style documentaire: d'August Sander à Walker Evans, 1920-1945*. Macula.

Méaux, D. (2019). *Enquêtes: nouvelles formes de photographie documentaire*. Filigranes Éditions.

Marie Blanc est doctorante en histoire de l'art à l'Université Grenoble Alpes, au sein du laboratoire LARHRA, sous la direction de Paula Barreiro López (FRAMESPA) et Christian Joschke (HAR). Sa thèse s'intéresse à la production, la réception et la circulation de l'image touristique de la Tchécoslovaquie en contexte de guerre froide, à partir d'un corpus visuel transmédiatique (guides, revues, livres photo-illustrés, cartes postales, photographies amateurs...). Ses publications récentes comprennent notamment « Soyez les bienvenus en Tchécoslovaquie. Le bonheur touristique en contexte de guerre froide : usages, circulation et fonctions du stéréotype visuel » (revue Déméter en ligne, hiver 2024). Elle est lauréate de l'édition 2025 de la Bourse de recherche et de création de l'Institut pour la Photographie de Lille avec le projet "Intime ou éditorialisé : vendre, montrer, raconter le voyage en Tchécoslovaquie par le paysage photographié".

Diplômée de l'École Normale Supérieure de Lyon et de l'Université Paris X Nanterre La Défense, elle a enseigné l'histoire de l'art contemporain à l'Université Louis Lumière Lyon 2 et à l'Université Grenoble Alpes. En 2025, elle enseigne l'histoire de la photographie à l'École Supérieure des Beaux Arts de Nîmes.

Around the World in Art, Poetry-Poetics, Everything 1

Semestre 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...

Semestre 1: Beat Generation, femmes de la Beat Generation, chapbook, littérature américaine, écriture

Charles La Via

Mots-clés : ressources locales, méthodologie, recherches, formes poétiques, communication, l'art poétique, pratiques d'écriture

Les cours d'anglais sont basés sur un contenu qui se décline en modules variées et sur une production de textes, de performances, de lectures, d'événements poético-artistiques... C'est un laboratoire de expérimentations et de recherches sur des questions qui nous intéressent dans le monde contemporain d'aujourd'hui et d'hier...où la parole est libre et doit se libérer de toutes les chaînes qui l'empêche de sortir...

Un cadre général est donné pour chaque cours, mais il peut évoluer en fonction de la dynamique des groupes, 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/ou des textes créatifs. Ces écrits font partie du projet de cahier sans fin à la Paul Valéry, votre CARPE Jour(nal). En plus des textes en anglais, vous pouvez y écrire des textes en français, mais en y ajoutant un commentaire ou une « traduction » en anglais. Vous travaillerez individuellement mais aussi avec un partenaire pour vous motiver encore plus !

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 d'apprentissage d'anglais. Continuer à s'approprier cette langue étrangère et à acquérir la confiance nécessaire pour communiquer et créer en anglais à l'oral et par écrit. Améliorer votre niveau en anglais à travers des activités de communication et de création diverses ayant du contenu artistique 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. Pensez à toujours mettre votre prénom et nom dans le titre des travaux rendus.

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.
Lanery-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*. Arles.
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.

La question de l'image

Semestre 1

Jean-Marc Cerino

Objectifs

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

Contenu

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 au dédoublement du monde. 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.

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 rendu plastique sera attendu 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.

Introduction à l'art contemporain 1

Histoire des solidarités artistiques. Une célébration des alliances

Semestre 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, collectionneurs, 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... – Écrits, 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.

À pleine voix

Semestre 2

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

Barthes, R. (1972). *Qu'est-ce que l'écriture ?*. In *Le degré zéro de l'écriture suivi de Nouveaux essais critiques*. Paris : Éditions du Seuil.

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

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

Quintane, N. (2014). *Les prépositions*. In *Les années 10*. Paris : la Fabrique éd.

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

UbuWeb. (n.d.). *Visual Poetry*. Retrieved June 16, 2020, from <http://www.ubu.com/vp/>

UbuWeb. (n.d.). *Papers*. Retrieved June 16, 2020, from <http://www.ubu.com/papers/>

Initiation à la recherche documentaire

Semestre 1

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.

Critères et modalités d'évaluation

Contrôle Terminal

Un écrit sous forme de fiche sera attendu

Modalités de rattrapages :

Aucun rattrapage n'est envisageable pour ce cours

2

Année 2 – Semestres 3 et 4

Coordination : Anna Kerekes et Charles La Via

Semestre 3	Enseignant·es	Volume horaire	ECTS
UE MÉTHODOLOGIE, TECHNIQUES ET MISES EN ŒUVRE			16
PRATIQUES ARTISTIQUES			
Session Peinture, couleurs, série	I. Simonou-Viallat	24h	2
Session A guest and a host is a ghost, les mots, les choses, les images	A. Pineau	24h	2
Session Écriture et poésie	A. Bertoni	24h	2
Session Espace et lieu	A. Vasseux	24h	2
Session Du sonore	J.-C. Gagnieux	24h	2
Session Céramique	S. Hijos	18h	1
Techniques artistiques : pratique vidéo	F. Gleyze		2
P.A.O. / Images numériques	N. Grosmaire		2
PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES			
Implication individuelle et responsabilité collective en milieu professionnalisant			1
UE HISTOIRE, THÉORIE DES ARTS ET LANGUE ÉTRANGÈRE			8
Around the world in Art, Poetry-Poetics, Everything 2-How Music Informs My Art	C. La Via	18h	1
Aspects des avant-gardes européennes 1900-1930	A. Ranieri	24h	3
Ma langue est poétique	A. Bertoni	24h	3
Conférence			1
UE RECHERCHE ET EXPÉRIMENTATIONS PERSONNELLES			2
Session Pratiques éditoriales et livre d'artiste	D. Vallance / J.-M. Cerino	36h	1
Workshops			1
BILAN DU TRAVAIL PLASTIQUE ET THÉORIQUE			4
	Jury de bilan		

Semestre 4	Enseignant·es	Volume horaire	ECTS
UE MÉTHODOLOGIE, TECHNIQUES ET MISES EN ŒUVRE			14
STUDIO (2 au choix)			
Studio Peinture – Volume – Dessin	A. Pineau / I. Simonou-Viallat	96h	7
• <i>Non Nova, sed nove?</i>			
• <i>Toujours jamais pareil, de la peinture, aujourd'hui</i>			
Studio Vidéo – Son – Performance	J.-C. Gagnieux / F. Gleyze	96h	7
• <i>Son-Performance / Le corps de l'artiste et ses outils</i>			
• <i>Pratique de la vidéo</i>			
Studio Photographie – Images numériques – Édition	N. Grosmaire / D. Vallance	96h	7
• <i>Échelle 1, l'image à l'épreuve</i>			
UE HISTOIRE, THÉORIE DES ARTS ET LANGUE ÉTRANGÈRE			8
Around the world in Art, Poetry-Poetics, Everything 2-English through Music: How Music Informs (Our) Art	C. La Via	18h	1
Espaces d'espaces	A. Ranieri	24h	2
Introduction à l'art contemporain 2 : L'idéologie de la page blanche et du white cube. Les formes de critiques institutionnelles	A. Kerekes	24h	3
Conférence			2
UE RECHERCHE ET EXPÉRIMENTATIONS PERSONNELLES			4
Initiation à la recherche personnelle	J.-M. Cerino		2
PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES			
Implication individuelle et responsabilité collective en milieu professionnalisant			1
Workshops			1
BILAN DU TRAVAIL PLASTIQUE ET THÉORIQUE			4
	Jury de bilan		

Année 2 :
accès aux
bibliographies
des cours
→

UE : initiation aux techniques et aux pratiques artistiques

Sessions

Peinture, couleur, série

Semestre 3

Isabelle Simonou-Viallat

Objectifs

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

Contenu

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

Critères et modalités d'évaluation

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

Indications bibliographiques

Kintzler, C. (2008). *La série en art et ses paradoxes*. Société Française de Philosophie.
Merleau-Ponty, M. (2023). *Le doute de Cézanne et autres textes*. Folio Sagesses.
Rouger, B. (1993). *Suites & séries*. Presses Universitaires de Pau et des Pays de l'Adour - Rhétoriques des Arts.
Saint-Jacques, C. (2010). *Le geste à l'œuvre: Richard Tuttle et pratiques contemporaines*. LienArt.
Strasser, C. (2006). *Du travail de l'art: Observation des œuvres et analyses du processus qui les conduit*. Regards.
Fondation Louis Vuitton. (2023). *Monet-Mitchell* [Catalogue d'exposition].
Musée d'art moderne de Villeneuve d'Ascq. (s. d.). *Déplacer, déplier, découvrir, la peinture en actes, 1960-1999: Barré, Degottex, Devade, Hantaï, Parmentier* [Catalogue d'exposition].
Voir catalogues: Claude Monet, Paul Cézanne, Andy Warhol, Annie Paule Thorel, Fabienne Gaston-Dreyfus, Dominique de Beir, Frédéric Bouffandeau, Bernard Piffaretti, Frédérique Lucien, Marie Claude Bugeaud, Bernard Frize, Caroline Coppey

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

Semestre 3

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., Baquié, R., Brossa, J., Kingelholler, H., Hains, R., Villeglé, J., & Dufrêne, F

Écriture et poésie

Semestre 3

Annalisa Bertoni

Mots-clés : formes de la poésie–analyse de textes

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\[o\]=search_page_series_title:Immaculate%20Heart%20College%20Irregular%20Bulletin](https://californiarevealed.org/search?search_api_fulltext=&f[o]=search_page_series_title:Immaculate%20Heart%20College%20Irregular%20Bulletin)

Espace et lieu

Semestre 3

Arnaud Vasseux

Mots-clés : espaces réels et fictifs, lieux, perception, expérience, mémoire

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 considère 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. (1990). *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.
Poinot, J.-M. (2008). *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.

Du sonore

Semestre 3

Jean-Claude Gagnieux

Mots-clés : son, musique, vidéo, geste

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.
Le Breton, D. (2011). *Éclats de voix, une anthropologie des voix*. Métailié.
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*.
Chion M. (2010) *Le son: traité d'acoustologie*. Paris: Armand Colin.

Session Céramique : Terre & Création

Semestre 3

Safia Hijos

Introduction à la céramique. Découverte et expérimentation des techniques de façonnage
(pinching / colombin / travail à la plaque et montage / estampage masse évidée / techniques
mixtes). Initiation aux techniques de décoration (engobe, émail, gravure), compréhension
du processus de cuisson et de ses effets.

Studios

Studio Peinture–Volume–Dessin

Non Nova, sed nove ?

Semestre 4

Augustin Pineau

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

Rattrapage envisageable 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 Marclay (2007). Catalogue de l’exposition, Paris, Cité de la Musique.

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

Toujours jamais pareil, de la peinture, aujourd’hui

Semestre 4

Isabelle Simonou-Viallat

Objectifs

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

Contenu

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

Modalités de rattrapages

Rattrapage envisageable pour cet enseignement.

Indications bibliographiques

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’Al/ma 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

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

De Méredieu, F. (2017). *Histoire matérielle et immatérielle de l'art contemporain*. Larousse.

Gombrowitch, W. (1973). *Cosmos*. Gallimard.

Joqueviel-Bourjea, M., Châtelet, C., De Morant, A., Pinel, K., & Groupier, K. (2023). *L'atelier en acte(s)-Espace de création, création d'espace*. Hermann.

Vitamine P: 1, 2 et 3 Nouvelles perspectives en peinture. (s. d.). Éditions Phaidon.

Studio Vidéo-Son-Performance

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

Semestre 4

Jean-Claude Gagnieux

Mots-clés : temporalité, sonofication, images, vidéos, congruence

« Ô mon corps fait de moi toujours un homme qui s'interroge. » Frantz Fanon, *Peau Noire, Masques Blancs* (1952)

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 » : Travail sur la Chronicité et l'architecture d'un événement, tutoriels, documentaires, clips, trailer... (Le son- 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'images ou de structures, socles au récit « scripted reality » et « Time-based work ».

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 voir: Une anthropologie des voir*. 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=wm4vEYg-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=VSnIDlwhPgY>

L'art comme fonction sociale - R. Gori <https://www.youtube.com/watch?v=dZFBkkQgMbo>

Gilles Deleuze : l'art et les sociétés de contrôle https://www.youtube.com/watch?v=4ybyvj_Pk7M

Pratique de la vidéo

Semestre 4

Frédéric Gleyze

Objectifs

Le projet Performin'Gard propose aux étudiant·es d'aborder la vidéo expérimentale comme outil d'exploration territoriale, en lien avec l'histoire, les paysages et le patrimoine du département du Gard. À travers une approche performative et sensible, il s'agit de construire collectivement une cartographie imaginaire du territoire, en mobilisant les techniques de tournage, de mise en scène et de montage vidéo.

L'objectif est de suivre toutes les étapes de création d'un film, de la phase de recherche jusqu'à la diffusion, en mettant l'accent sur l'expérimentation artistique, l'engagement dans le processus et la collaboration entre les participant·es.

Contenu

Chaque année, deux sites remarquables sont identifiés en lien avec le thème du studio.

Une première phase de repérage permet une immersion sur place, suivie d'un temps de tournage encadré, propice à l'expérimentation individuelle ou collective.

Chaque étudiant·e réalise au moins un film sur l'un des deux sites, seul ou en binôme.

Lorsqu'il·elle n'est pas réalisateur·trice, il·elle participe activement aux projets des autres (cadre, son, jeu, logistique...). Les formes filmiques sont libres : performance vidéo, documentaire expérimental, exploration sonore ou visuelle, narration décalée, etc.

Le projet intègre également :

- Un accompagnement à l'écriture,
- Des apports techniques ciblés selon les besoins (montage, tournage, outils spécifiques),
- Des temps collectifs de visionnage et de retour critique.

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

Échelle 1, l'image à l'épreuve

Semestre 4

Nicolas Grosmaire et David Vallance

Mots-clés : Production, professionnalisation, maîtrise, création, diffusion

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 est envisageable.

Pratique de la vidéo

Semestre 3

Frédéric Gleyze

Objectifs

Ce module propose une approche intensive et expérimentale de la vidéo, à travers deux projets complémentaires. Il s'agit d'explorer les potentialités plastiques et narratives du médium dans des formats courts, tout en expérimentant le tournage, le montage, et la mise en forme. Les étudiant·es sont invités à développer un regard personnel, à se confronter à des contraintes de temps et de dispositifs, et à s'engager dans une dynamique de groupe, entre collaboration et autonomie.

Contenu

Le semestre s'organise autour de deux temps forts :

- Répétition en Triptyque : une installation vidéo construite à partir de films courts réalisés en 3 séances (conception, tournage, montage). Chaque film explore, par le biais de la répétition, un motif, un geste ou une situation, et prend place dans une composition en triptyque. Ce travail questionne notre rapport au temps et à la mémoire, à travers une forme immersive et sensible.
- PROMO 5 : une série de portraits documentaires d'étudiant·es en cinquième année, réalisés par les étudiant·es de deuxième année. Chaque duo conçoit un entretien filmé enrichi d'images d'archives ou d'illustrations in situ. Ce projet favorise la transmission entre promotions et ouvre un espace d'écoute et de partage autour de la pratique artistique.

P.A.O. / Images numériques

Semestre 3

Nicolas Grosmaire

Mots-clés : conception informatisée, PAO, production, diffusion, gestion

Objectifs

Dans la continuité du semestre 2 (initiation à la retouche et au traitement d'image et à la création vectorielle) la mise en page et la publication assistée par ordinateur viennent en renforcement à la formation de base des étudiantes.

Le semestre 4 sera essentiellement basé sur des ateliers spécifiques professionnalisant permettant de consolider, par l'expérimentation, les techniques et les moyens d'expression mettant en jeu les modalités de représentation et la capacité à en faire un outil de création.

Ces acquisitions peuvent permettre d'avoir un profil type d'étudiant·e diplômable ouvrant à plus de compétences, à une maîtrise des procédés de mise en forme, à développer des compétences opérationnelles transversales et à assimiler des connaissances relevant du registre formel, matériel, technique et logiciel.

Critères et modalités d'évaluation

Contrôle Continu

Modalités de rattrapage

Un rattrapage peut être envisagé dans ce cours

Indications bibliographiques

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

Lendrevie, J., & de Baynast, A. (2004). *Publicitor*. Paris: Dalloz.

Niemetzky, G. (2002). *Gestion de la couleur, Calibration et Profils ICC, pour l'imagerie numérique et la chaîne graphique*. Paris: Eyrolles.

Wildbur, P., Burke, M., & Jardonnet, E. (2001). *Le graphisme d'information: cartes, diagrammes, interfaces et signalétiques*. Paris: Thames & Hudson.

UE : Histoire, théorie des arts et langue étrangère

Around the world in Art, Poetry-Poetics, Everything 2

Semestre 3 : How Music Informs My Art

Semestre 4 : English through Music: How Music Informs (Our) Art

Charles La Via

Mots-clés : chapbook, Beat Generation, performance, poésie, édition, musique, art, inspiration, références, actualités

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.

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, en cours si c'est au deuxième semestre.

Modalités de rattrapages

Dossier de textes. Oral.

Lors du bilan de fin de semestre, 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, 1900-1990*. 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

Ma langue est poétique

Semestre 3

Annalisa Bertoni

Mots-clés : formes de la poésie-analyse de textes

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/>

Introduction à l'art contemporain 2

L'idéologie de la page blanche et du white cube. Les formes de critiques institutionnelles

Semestre 4

Anna Kerekes

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

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.

Indications bibliographiques

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

Session : Pratiques éditoriales et livre d'artiste

Semestre 3

Jean-Marc Cerino et David Vallance

Objectif

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

Contenu

À partir des travaux réalisés jusque-là (sans restriction de médium) réaliser un livre en prenant en charge toutes les étapes de création, de la sélection des images jusqu'à l'impression de l'ouvrage. Se familiariser avec les notions d'Editing, d'échelle, de mise en pages et de mises en relations des images.

Chaque étudiant·e travaille à partir de son projet libre et personnel. Seront élaborés 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.

Présentation et distanciation critique

Semestre 4

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 : Lila Neutre et Augustin Pineau

Semestre 5	Enseignant·es	Volume horaire	ECTS
UE MÉTHODOLOGIE, TECHNIQUES ET MISES EN ŒUVRE			12
Atelier de Recherche en Création (1 au choix)	Responsables ARC	48h	10
ARC <i>Fragments du bord du monde</i>	J.-M. Cerino et D. Vallance		
ARC <i>Élargir l'horizon</i>	A. Pineau		
ARC <i>Procession</i>	I. Simonou-Viallat		
	M.-K. Abonnenc / L. Neutre		
Rencontres critiques	I. Simonou-Viallat / A. Pineau		2
UE HISTOIRE, THÉORIE DES ARTS ET LANGUE ÉTRANGÈRE			8
Around the World in Art, Poetry-Poetics, Everything 3	C. La Via	24h	2
Symposiums. Principes de co-création et initiatives d'un «faire-monde différent»	A. Kerekes	24h	2
Art et architecture	A. Ranieri	24h	2
Conférence			2
UE RECHERCHES PERSONNELLES PLASTIQUES			6
Suivi de projet	Enseignant·e référent·e		2
Workshops	Enseignant·e référent·e		1
PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES			
Implication individuelle et responsabilité collective en milieu professionnalisant			1
«Terrains & Lieux»	Responsable projet		2
BILAN DU TRAVAIL PLASTIQUE ET THÉORIQUE			4
	Jury de bilan		

Semestre 6	Enseignant·es	Volume horaire	ECTS
UE MÉTHODOLOGIE, TECHNIQUES ET MISES EN ŒUVRE			4
Atelier de Recherche en Création (1 au choix)	Responsable ARC	24h	3
ARC <i>Fragments du bord du monde</i>	J.-M. Cerino et D. Vallance		
ARC <i>Élargir l'horizon</i>	A. Pineau		
ARC <i>Procession</i>	I. Simonou-Viallat		
	M.-K. Abonnenc / L. Neutre		
Rencontres critiques	I. Simonou-Viallat / A. Pineau		1
UE HISTOIRE, THÉORIE DES ARTS ET LANGUE ÉTRANGÈRE			5
Around the World in Art, Poetry-Poetics, Everything 3	C. La Via	24h	1
	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
Workshops	Enseignant·e référent·e		1
Bilan de diplomabilité	Jury de bilan		1
PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES			
Terrains et lieux	Responsable projet		1
STAGE			2
	Tuteur·rice de stages		
DIPLÔME			15
	Jury de diplôme		

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

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 ayant pour désir de réunir des textes, documents, photographies, archives inédits de penseuseuses, d'auteur-trices de notre présent.

Cette collection convoque les étudiant·es dans toutes les étapes d'un projet éditorial : rencontre avec les auteurs, rédaction, ligne éditoriale, création graphique, mise en page, diffusion et tend à proposer en praxis le fonctionnement d'une maison d'édition. L'image de la fragmentation n'est pas à considérer comme un état des lieux défaitiste du monde, mais au contraire, comme une lecture optimiste des possibilités qui nous sont données de jouer avec des fragments de celui-ci. Le "bord du monde" peut s'entendre spatialement, mais également temporellement : se trouver au bord du présent de ce monde.

Objectif

Aller à la rencontre d'auteur-trices et de penseuseuses. 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'auteur-trices et de penseuseuses, 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 Élargir l'horizon – écriture du sensible

Sens plastique – pratiques et critiques

Augustin Pineau et Isabelle Simonou-Viallat

Mots-clés : Peinture, volume, écart, écrits d'artistes

« Tout l'effort de l'avenir sera d'inventer le silence, la lenteur et la solitude. »¹

« Mes questionnements sur la relation entre vie et langage, fondement de notre sociabilité, me conduisent à cette conclusion : seule l'œuvre d'art révèle la nature profonde de l'être humain. Mes pièces ressemblent à des mots pour mieux se libérer du langage, principalement de l'écriture. J'aime la poésie et la littérature mais ce que je veux exprimer ne peut être écrit. »²

À partir des pratiques autour de la peinture et du volume au sens large et dans un esprit de transversalité avec les autres pratiques, nous travaillerons à partir de la question de l'Écart. La nuance inframince entre l'intention énoncée et le travail réalisé, entre le « contenu littéral » et le « contenu littoral ». Entre le sujet et l'objet.

Le sujet du travail est peut-être le sujet qui travaille, le sujet au travail dans ce laboratoire qu'est l'atelier (lab-oratoire de labor, le travail et os, oris, la bouche, par extension la parole et par glissement l'écriture).

L'objet du travail est au départ imperceptible et échappe bien souvent aux efforts de l'énoncé, ce qui nous invite à l'élaboration singulière d'une écriture artistique afin de lui donner forme puis de le donner à voir à autrui.

N'est-ce pas précisément dans cet écart que réside le « coefficient artistique » de tout geste créatif ? Geste s'entend ici comme ce qui est en gestation dans le travail. Ce qui est généré autant que ce qui génère.

Une autre dimension de cet écart est la dimension de l'autre, « je peux vous garantir ce que je dis, mais je ne peux pas vous garantir ce que vous entendez »³. La dimension de l'autre implique la question de l'adresse du travail et aussi la dimension de la contextualisation de celui-ci en dialogue avec ceux qui le le nourrissent autant qu'avec ceux à qui il est donné à voir.

Loin de s'arrêter à la réalisation d'un projet énoncé ou à l'écriture comme mise en lumière d'un dire, faire émerger un travail artistique ne consiste-t-il pas précisément à la recherche de cet écart, ce qui est encore imperceptible, indicible, ce qui est en même temps en deçà et au-delà du possible à dire ou à écrire.

La mise en place du travail ne s'opère-t-elle pas lentement autour d'une pratique libre et expérimentale dans un premier temps ? Puis, lorsque commence à émerger un lexique, un vocabulaire, une grammaire, une syntaxe plastique, un protocole, une écriture en somme, nous pouvons alors prendre de la distance, faire un pas de côté, nécessaire

à l'analyse critique des fruits des expériences pratiques mises en œuvre pour en dégager un discours, une parole qui accompagnera le travail.

L'écriture qui nous intéresse ici est double : d'une part l'écriture artistique, celle qui émerge dans l'atelier à travers les gestes et la méthodologie pratique et expérimentale qui constitue la singularité de chaque travail et dans un deuxième temps ; la mise en mots d'une parole autour du travail à partir des gestes qui le constituent. Cette recherche est une recherche sensible et c'est du sensible au travail qu'émerge le sens du travail.

Nous travaillerons lors de rendez-vous collectifs réguliers autour de trois dispositifs :
Rencontre avec des artistes intervenants autour d'une ou plusieurs œuvres ou lors de visite d'atelier (Paris, Marseille...)
Lecture et discussions autour de textes : écrits d'artistes
Rendez-vous collectifs autour du travail de chacun dans les ateliers

Cet ARC sera en relation étroite avec le projet terrains et lieux : A ciel ouvert, à l'Université de Nîmes - site Vauban.

Indications bibliographiques

Duchamp, M. (s. d.). *Entretiens*. Editions André Dimanche.
García, D. (2009). *Steal this book*. Paraguay press.
Hantaï, S. (2022). *Ce qui est arrivé par la peinture — Écrits et entretiens 1953-2006*. L'Atelier contemporain.
Judd, D. (2003). *Écrits 1963-1990*. D. Delong.
Kandinsky, W. (1991). *Point, lignes, plans - Contribution à l'analyse des éléments de la peinture*. Gallimard.
Klein, Y. (2003). *Le dépassement de la problématique de l'art et autres écrits*. ENSBA Paris.
Manuel, P. (2007). *Les entretiens d'Alma 1*. Meridianes.
Picabia, F. (2013). *Caravansérail*. Belfond.
Rothko, M. (2005). *Écrits sur l'art, 1934-1969*. Flammarion.
Satie, E. (1981). *Écrits*. G. Lebovici.
Starling Simon, Thereherethere. (2010). Mac/Val.
Leszek Brogowski (1997). *Unisme et la Théorie du voir de Władysław Strzemiński*. Cahiers du Musée National d'Art Moderne, 59, pp. 75-109.
Tardi, F. (2022). *Nina Childress et 10801 peintures, une autobiographie de Nina Childress*.
Van Gogh, V. (1988). *Lettres à son frère Théo*. Gallimard.
Zaugg, R. (2017). *Écrits complets*. Les presses du réel.

...

La liste complète des indications bibliographiques sera fournie par les enseignants

ARC – Les rêves du Sphinx (Processions)

Mathieu-Kleyebe Abonnenc

Ce nouveau volet de l'ARC - Les rêves du Sphinx propose d'explorer, à travers une pratique étendue de l'image (photographie, installation, création sonore, performance), la polysémie du terme « procession ». Le mot désigne le déploiement d'une communauté d'individus dans

l'espace public, de sa fonction rituelle à sa dimension contestataire en passant par des formes festives ou carnavalesques. L'ARC s'intéresse à la manière dont la procession peut permettre de penser les usages de l'espace partagé, la visibilité des corps, la circulation des imaginaires, la suspension des normes et de l'ordre établi...

L'ARC se donne pour objectif de mettre en résonance ces différentes dimensions : rituelles, politiques et festives en invitant les étudiant·es à interroger par la recherche-crédation ce que la procession peut dire de nos présents : la manière dont elle organise la visibilité des luttes, dont elle invente et matérialise des formes de communauté, dont elle ouvre des espaces de joie et de résistance. Des workshops, projections et rencontres viendront nourrir ces réflexions, en dialogue avec des artistes, chercheuses et théoricien·es engagés dans une pensée critique des formes collectives de procession et de leur inscription dans l'histoire des arts et des cultures.

Les sessions de travail s'organisent autour de deux types de rendez-vous complémentaires : les lundi après-midi pour un temps consacré au suivi et à la discussion autour des travaux d'étudiant·es et certains vendredi, pour une journée complète de travail en compagnie d'invité·s. Ces invitations abordent différents aspects constitutifs des processions : l'habillement (costumes, masques, etc), les supports visuels (pancartes, chars, affiches) et les proclamations (atelier d'écriture, slogans, mise en voix, son, affiche). Parce que le carnaval apparaît comme un modèle singulier de procession, le travail mené au fil de l'ARC donnera lieu à une restitution dans l'espace public à l'occasion de Mardi Gras, sous la forme d'une procession à la fois festive et critique.

Indications bibliographiques

Honoré de Balzac, *Théorie de la démarche et autres textes*, Paris, Éditions Albin Michel, coll. « Bibliothèque Albin Michel », 1990
Jean Baudrillard, *Carnaval et Cannibale*, Paris, Éditions de l'Herne, coll. « Carnets de l'Herne », 2008
Charles Baudelaire, *Le peintre de la vie moderne*, Éditions Mille et une nuits, 2010 Coline Grandio, Le balai libéré, film (88 minutes), 2023
Boris Groys (trad. Jean-Luc Florin), *En public : Poétique de l'auto-design*, Paris, Presses Universitaires de France, coll. « Perspectives critiques », 2015
Anna Halprin, *Blank placard danse*, performance, 1967
Kubra Khademi, *Armor*, performance, 2015
Martine Joly, *L'image et les signes : Approche sémiologique de l'image fixe*, Éditions Armand Colin, 2011
Marielle Macé, *Styles : Critique de nos formes de vie*, Éditions Gallimard, coll. « NRF essais », 2016
Richard Mémeteau, *Pop culture : Réflexions sur les industries du rêve et l'invention des identités*, Paris, Éditions La Découverte, coll. « Zones », 2014
Morad Montazami, « La Modern Procession de Francis Alÿs ou l'œuvre d'art à l'ère de son rite de passage », in *Techniques & Culture*, n°64, 2015
Mia Liinason, "The performance of protest: Las Tesis and the new feminist radicality at the conjunction of digital spaces and the streets." in *Feminist Media Studies*, n°24, 2023
Florence Pavy, Voukour. *Esprits rebelles du carnaval guadeloupéen*, Éditions de la MSH, coll. « Ethnologie de la France et des mondes contemporains »
François Reichenbach, *Carnaval Nouvelle-Orléans*, film (9 minutes), 1965
Camille Richert & Hackney Flashers, *Must Unite + Fight – Hackney Flashers: agitprop, travail et féminisme socialiste en Angleterre*, Les presses du réel, 2024
Colectivo Las Tesis

Rencontres Critiques

Isabelle Simonou-Viallat et Augustin Pineau

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) mise 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

Around the World in Art, Poetry-Poetics, Everything 3

Semestre 3 : Creating and performing skits: Artists, Ideas, and Issues that Inform My Art

Semestre 4 : My Art, Your Art

Charles La via

Les cours d'anglais sont basés sur un contenu qui se décline en modules variées et sur une production de textes, de performances, de lectures, d'événements poético-artistiques... C'est un laboratoire de expérimentations et de recherches sur des questions qui nous intéressent dans le monde contemporain d'aujourd'hui et d'hier...où la parole est libre et doit se libérer de toutes les chaînes qui l'empêche de sortir...

Un cadre général est donné pour chaque cours, mais il peut évoluer en fonction de la dynamique des groupes, 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/ou des textes créatifs.

Ces écrits font partie du projet de cahier sans fin à la Paul Valéry, votre CARPE Jour(nal). En plus des textes en anglais, vous pouvez y écrire des textes en français, mais en y ajoutant un commentaire ou une «traduction» en anglais.

Vous travaillerez individuellement mais aussi avec un partenaire pour vous motiver encore plus!

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 (l'écriture) et vos travaux en particulier. Selon nos centres d'intérêt nous établirons un programme permettant à tout un·e d'explorer et d'approfondir ses connaissances en anglais et/ou ses capacités de créer avec cette langue.

Contenu

Cette année 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...). Le fil rouge de ces trois années étant de s'approprier l'anglais comme un outil sur votre établi, c'est-à-dire comme un médium artistique, vous continuerez à faire des recherches avec, sur et dans cette langue et de les présenter dans votre journal sans fin à la Paul Valéry, votre Creative and Artistic Research and PoEtry Jour(nal). Nous ferons aussi des sorties pour aller voir des expositions et des films en anglais et d'en parler et d'en écrire. Vous êtes aussi invités à nous aider à élaborer des événements poé-performatifs, notamment pour la soirée du 11 décembre à la Maison Théâtre des Littératures à Voix Hautes.

Critères et modalités d'évaluation

Votre présence, ponctualité et engagement dynamique dans les séances.

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 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 "Adalgia". Walt Whitman. Des critiques, philosophes, écrivains, artistes et poètes que nous aimons et traduirons.

Histoire de l'art et civilisations

Semestre 5 : Art et Architecture

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

Albert Ranieri

Objectifs

Mise en application des acquis précédents. Autonomie des projets plastiques. Capacité à écrire et à argumenter. Références culturelles, esthétiques, plastiques. Capacité à s'approprier des connaissances et à les articuler à une problématique. Approfondissement des recherches et des orientations personnelles en relation avec l'analyse critique de l'étudiant·e sur sa propre pratique théorique et plastique.

Contenu

Semestre 5

La ville des artistes, la ville des architectes. Réalité et utopie. L'idée de la ville dans l'art et l'architecture. De la Renaissance aux utopies contemporaines. Arts plastiques, architecture, commandes publiques.

Semestre 6

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

Critères et modalités d'évaluation

Semestre 5

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

Semestre 6

Un écrit sur table relatif au cours. Visites d'atelier. Accompagnement théorique. Finalisation du dossier méthodologie et synthèse demandé au semestre 5, articulé à la démarche plastique de l'étudiant·e.

Indications bibliographiques

Semestre 5

Ardenne, P. (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.
 Garraud, C. (1993). *L'idée de nature dans l'art contemporain*. Paris: Flammarion.
 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.
 Wallis, B. (2004). *Land Art et art environnemental*. Londres: Phaidon.

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

Semestre 5

Anna Kerekes

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

Objectifs

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

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

Contenu

À l'aube de la reconnaissance des entités autres qu'humaines (les droits des fleuves par exemple), la création doit être repensée comme une action avec le monde, en *sympoïèse* (dérivé du grec: *sún* [ensemble] et *poiësis* [production, création], signifiant co-crée/co-produire). Ce cours est alors une exploration de manières alternatives de faire et d'agir

ensemble à travers différentes pratiques artistiques contemporaines basées sur l'identification de chaque co-acteur. L'enjeu sympoïétique de la création, formulé par Donna Haraway dans son ouvrage intitulé *Vivre avec le trouble*, s'appuie sur ces relations d'interdépendance entre les humains et plus qu'humaines. Bruno Latour a une autre vision, qui est la suivante: «il n'y a pas de monde commun, il faut le composer». Afin d'y parvenir, nous tâchons de questionner les mécanismes traditionnels de gestion, de production et de diffusion de l'art pour faire surgir la notion de co-évolution. Comment créer en rassemblant et partageant? Que signifie le collectif quand l'artiste le compose avec d'autres vivants et non vivants?

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/bpt6k93g22b/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. Ninacs (sous la dir.), *Les commensaux*, Montréal: Centre des arts actuels SKOL, 2001.
 Paul B. Preciado (2022), *Dysphoria mundi*, Paris: Grasset.
 Esthelle Zhong Mengual (2018/2020), *L'art en commun. Réinventer les formes du collectif en contexte démocratique*, Les presses du réel.

Pensée à l'œuvre

Semestre 6

Annalisa Bertoni

Mots-clés : écritures, paroles d'artistes, mots, pensée, création

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

Arnaudet, D. (éd.). (2006). *Des artistes, des écrits. Une anthologie*. Le Bleu du Ciel.

Arte. (s. d.). *L'Atelier A* [Série de vidéos]. Arte TV. Récupéré de <https://www.arte.tv/fr/videos/RC-014311/1-atelier-a/>

AWARE. (s. d.). *Archives of Women Artists*. Récupéré de <https://awarewomenartists.com/>

Bonn, S. (2017). *Les mots et les œuvres*. Le Seuil.

Bonn, S. (en cours). *Programme Dit Voir* [Émission de radio]. DUUU Radio. Récupéré de <https://duuuradio.fr/>

Bonn, S. (éd.). (s. d.). *L'Art est l'écriture* [Série d'émissions de radio]. France Culture. Récupéré de <https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/serie-l-art-est-l-ecriture>

Centre Pompidou. (s. d.). *Les Entretiens du Centre Pompidou* [Série de vidéos]. YouTube. Récupéré de <https://www.youtube.com/playlist?list=PL5RSjCvtcKQhccz5HJ7bubjOFWkfEfs-q>

DIA Art Foundation. (s. d.). *Collection: Artist A to Z*. Récupéré de <https://diaart.org/collection/artist-a-to-z>

Hermann, G., Vallos, F., & Raymond, F. (2008). *Art conceptuel, une entologie*. Mix éditions.

Réseau Documents d'artistes. (s. d.). *Réseau Documents d'artistes*. Récupéré de <https://reseau-dda.org/fr>

Gestes d'écriture. (2020). *Art Press*, (477-478)

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. Elle est une invitation à repenser notre relation à « l'Écriture », à explorer de nouvelles formes d'expression, à remettre en question les normes établies, se focalisant sur le fond et les idées ainsi que sur le désir d'expérimenter les formes.

Le texte et/ou la pensée cherche à s'exprimer de manière plastique par des images fixes ou en mouvement et le texte se matérialise au travers d'une voie éditorialiste. Ce n'est pas seulement un territoire physique dont il est question, c'est aussi un territoire émotionnel, un paysage intérieur, créant des images abstraites, des échos de pensées et de sentiments. Les frontières entre le réel et l'imaginaire s'estompent, laissant place à une réalité hybride, à mi-chemin entre

la vérité et la fiction. Dans cet espace, les mots, le texte, les images, les vidéos et les films deviennent des outils de résistance, des armes pour déconstruire les normes sociales, pour questionner les injustices et les inégalités, les mutations du monde et ses vulnérabilités

Cette approche élargie de l'écriture engendre une redéfinition – un élargissement – des contextes de réception qui originellement dédiés à l'art, s'ouvrent à des formes inter médiales combinant démarches visuelles, verbales, sonores, gestuelles, spatiales et éditoriales.

ARC: *Procession* (Mathieu-Kleyebe Abonnenc & Lila Neutre)

ARC: *Fragments du bord du monde* (Jean-Marc Cerino & David Vallance)

ARC: *Elargir l'horizon - écriture du sensible / Sens plastiques - pratiques et critiques* (Augustin Pineau & Isabelle Simonou-Viallat)

Séminaire: *Mr Mageye's Camera* (Mathieu-Kleyebe Abonnenc & Lila Neutre)

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

Séminaire: *Toute personne qui tombe a des ailes* (Mathilde Villeneuve)

Année 4 – Semestres 7 et 8

Coordination : David Vallance et Annalisa Bertoni

Semestre 7	Enseignant·es	Volume horaire	ECTS
UE INITIATION À LA RECHERCHE. SUIVI DU MÉMOIRE, PHILOSOPHIE, HISTOIRE DES ARTS			9
Séminaire <i>Dans quel monde vivons-nous ?</i>	J.-M. Cerino / D. Vallance	24h	3
Séminaire <i>Toute personne qui tombe a des ailes</i>	M. Villeneuve		
Séminaire <i>Mr Mageye's Camera</i>	M.-K. Abonnenc / L. Neutre		
L'art de l'exposition	A. Ranieri	24h	2
Méthodologie et coordination des mémoires	A. Bertoni		2
Direction de mémoire	Directeur·trice de mémoire		2
UE PROJET PLASTIQUE, PROSPECTIVE, MÉTHODOLOGIE, PRODUCTION			20
Atelier de Recherche en Création (1 au choix)	Responsables ARC	48h	5
ARC <i>Fragments du bord du monde</i>	J.-M. Cerino / D. Vallance		
ARC <i>Élargir l'horizon</i>	A. Pineau / I. Simonou-Viallat		
ARC <i>Procession</i>	M.-K. Abonnenc / L. Neutre		
Formes de problématisation	A. Kerekes		2
Direction de projet	Directeur·trice de projet		3
Bilan du travail plastique et théorique	Jury de bilan		3
Workshops			2
PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES			
Implication individuelle et responsabilité collective en milieu professionnalisant			1
Terrains et lieux	Responsable projet		3
Programme POST			1
UE LANGUE ÉTRANGÈRE			1
Around the World in Art, Poetry-Poetics, Everything 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
Séminaire <i>Dans quel monde vivons-nous ?</i>	J.-M. Cerino / D. Vallance	24h	2
Séminaire <i>Toute personne qui tombe a des ailes</i>	M. Villeneuve		
Séminaire <i>Mr Mageye's Camera</i>	M.-K. Abonnenc / L. Neutre		
Méthodologie et coordination des mémoires	A. Bertoni	24h	4
Direction de mémoire	Directeur·trice de mémoire		3
UE PROJET PLASTIQUE, PROSPECTIVE, MÉTHODOLOGIE, PRODUCTION			20
Atelier de Recherche en Création (1 au choix)	Responsables ARC	24h	5
ARC <i>Fragments du bord du monde</i>	J.-M. Cerino / D. Vallance		
ARC <i>Élargir l'horizon</i>	A. Pineau / I. Simonou-Viallat		
ARC <i>Procession</i>	M.-K. Abonnenc / L. Neutre		
Formes de problématisation	A. Kerekes		2
Direction de projet	Directeur·trice de projet		2
Bilan du travail plastique et théorique	Jury de bilan		3
Workshops			1
PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES			
Terrains et lieux	Responsable projet		2
Programme POST			2
Stage	Tuteur·trices de stage		2
Implication individuelle et responsabilité collective en milieu professionnalisant			1
UE LANGUE ÉTRANGÈRE			1
Around the World in Art, Poetry-Poetics, Everything 4	C. La Via	24h	1

Année 5 – Semestres 9 et 10

Coordination : Jean-Marc Cerino et Isabelle Simonou-Viallat

Semestre 9 / option Art	Enseignant·es	Volume horaire	ECTS
UE MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE (DONT SUIVI DU MÉMOIRE)			20
Séminaire <i>Dans quel monde vivons-nous ?</i>	J.-M. Cerino / D. Vallance	8	
Séminaire <i>Toute personne qui tombe a des ailes</i>	M. Villeneuve		
Séminaire <i>Mr Mageye's Camera</i>	M.-K. Abonnenc / L. Neutre		
Méthodologie et coordination des mémoires	A. Bertoni	6	
Direction de mémoire	Directeur·trice de mémoire	6	
UE MISE EN FORME DU PROJET PERSONNEL			10
Formes de problématisation	A. Kerekes	2	
Direction de projet	Directeur·trice de projet	4	
Bilan de diplomabilité	Jury de bilan	4	
PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES			
Programme POST			

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

Une collection éditoriale

Jean-Marc Cerino, David Vallance

Fragments du bord du monde est une collection ayant pour désir de réunir des textes, documents, photographies, archives inédits de penseuses, d'auteur-trices de notre présent.

Cette collection convoque les étudiant·es dans toutes les étapes d'un projet éditorial : rencontre avec les auteurs, rédaction, ligne éditoriale, création graphique, mise en page, diffusion et tend à proposer en praxis le fonctionnement d'une maison d'édition. L'image de la fragmentation n'est pas à considérer comme un état des lieux défaitiste du monde, mais au contraire, comme une lecture optimiste des possibilités qui nous sont données de jouer avec des fragments de celui-ci. Le "bord du monde" peut s'entendre spatialement, mais également temporellement : se trouver au bord du présent de ce monde.

Objectif

Aller à la rencontre d'auteur-trices 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'auteur-trices 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 Élargir l'horizon – écriture du sensible

Sens plastique – pratiques et critiques

Augustin Pineau et Isabelle Simonou-Viallat

Mots-clés : Peinture, volume, écart, écrits d'artistes

« Tout l'effort de l'avenir sera d'inventer le silence, la lenteur et la solitude. »¹

« Mes questionnements sur la relation entre vie et langage, fondement de notre sociabilité, me conduisent à cette conclusion : seule l'œuvre d'art révèle la nature profonde de l'être humain. Mes pièces ressemblent à des mots pour mieux se libérer du langage, principalement de l'écriture. J'aime la poésie et la littérature mais ce que je veux exprimer ne peut être écrit. »²

À partir des pratiques autour de la peinture et du volume au sens large et dans un esprit de transversalité avec les autres pratiques, nous travaillerons à partir de la question de l'Écart. La nuance inframince entre l'intention énoncée et le travail réalisé, entre le « contenu littéral » et le « contenu littoral ». Entre le sujet et l'objet.

Le sujet du travail est peut-être le sujet qui travaille, le sujet au travail dans ce laboratoire qu'est l'atelier (lab-oratoire de labor, le travail et os, oris, la bouche, par extension la parole et par glissement l'écriture).

L'objet du travail est au départ imperceptible et échappe bien souvent aux efforts de l'énoncé, ce qui nous invite à l'élaboration singulière d'une écriture artistique afin de lui donner forme puis de le donner à voir à autrui.

N'est-ce pas précisément dans cet écart que réside le « coefficient artistique » de tout geste créatif ? Geste s'entend ici comme ce qui est en gestation dans le travail. Ce qui est généré autant que ce qui génère.

Une autre dimension de cet écart est la dimension de l'autre, « je peux vous garantir ce que je dis, mais je ne peux pas vous garantir ce que vous entendez »³. La dimension de l'autre implique la question de l'adresse du travail et aussi la dimension de la contextualisation de celui-ci en dialogue avec ceux qui le le nourrissent autant qu'avec ceux à qui il est donné à voir.

Loin de s'arrêter à la réalisation d'un projet énoncé ou à l'écriture comme mise en lumière d'un dire, faire émerger un travail artistique ne consiste-t-il pas précisément à la recherche de cet écart, ce qui est encore imperceptible, indicible, ce qui est en même temps en deçà et au-delà du possible à dire ou à écrire.

La mise en place du travail ne s'opère-t-elle pas lentement autour d'une pratique libre et expérimentale dans un premier temps ? Puis, lorsque commence à émerger un lexique, un vocabulaire, une grammaire, une syntaxe plastique, un protocole, une écriture en somme, nous pouvons alors prendre de la distance, faire un pas de côté, nécessaire à l'analyse

critique des fruits des expériences pratiques mises en œuvre pour en dégager un discours, une parole qui accompagnera le travail.

L'écriture qui nous intéresse ici est double : d'une part l'écriture artistique, celle qui émerge dans l'atelier à travers les gestes et la méthodologie pratique et expérimentale qui constitue la singularité de chaque travail et dans un deuxième temps ; la mise en mots d'une parole autour du travail à partir des gestes qui le constituent. Cette recherche est une recherche sensible et c'est du sensible au travail qu'émerge le sens du travail.

Nous travaillerons lors de rendez-vous collectifs réguliers autour de trois dispositifs :
Rencontre avec des artistes intervenants autour d'une ou plusieurs œuvres ou lors de visite d'atelier (Paris, Marseille...)
Lecture et discussions autour de textes : écrits d'artistes
Rendez-vous collectifs autour du travail de chacun dans les ateliers

Cet ARC sera en relation étroite avec le projet terrains et lieux : A ciel ouvert, à l'Université de Nîmes - site Vauban.

Indications bibliographiques

Duchamp, M. (s. d.). *Entretiens*. Editions André Dimanche.
García, D. (2009). *Steal this book*. Paraguay press.
Hantaï, S. (2022). *Ce qui est arrivé par la peinture — Écrits et entretiens 1953-2006*. L'Atelier contemporain.
Judd, D. (2003). *Écrits 1963-1990*. D. Lelong.
Kandinsky, W. (1991). *Point, lignes, plans - Contribution à l'analyse des éléments de la peinture*. Gallimard.
Klein, Y. (2003). *Le dépassement de la problématique de l'art et autres écrits*. ENSBA Paris.
Manuel, P. (2007). *Les entretiens d'Alma 1*. Meridianes.
Picabia, F. (2013). *Caravansérail*. Belfond.
Rothko, M. (2005). *Écrits sur l'art, 1934-1969*. Flammarion.
Satie, E. (1981). *Écrits*. G. Lebovici.
Starling Simon, Thereherethere. (2010). Mac/Val.
Strzeński, W. (1997). *L'Unisme en peinture*. cahier du musée d'art moderne.
Tardi, F. (2022). *Nina Childress et 10801 peintures, une autobiographie de Nina Childress*.
Van Gogh, V. (1988). *Lettres à son frère Théo*. Gallimard.
Zaugg, R. (2017). *Écrits complets*. Les presses du réel.

...

La liste complète des indications bibliographiques sera fournie par les enseignants

ARC – Les rêves du Sphinx (Processions)

Mathieu-Kleye Abonnenc et Lila Neutre

Ce nouveau volet de l'ARC - Les rêves du Sphinx propose d'explorer, à travers une pratique étendue de l'image (photographie, installation, création sonore, performance), la polysémie du terme « procession ». Le mot désigne le déploiement d'une communauté d'individus dans l'espace public, de sa fonction rituelle à sa dimension contestataire en passant par des formes festives ou carnavalesques. L'ARC s'intéresse à la manière dont la procession peut permettre de penser les usages de l'espace partagé, la visibilité des corps, la circulation des imaginaires, la suspension des normes et de l'ordre établi...

L'ARC se donne pour objectif de mettre en résonance ces différentes dimensions : rituelles, politiques et festives en invitant les étudiant·es à interroger par la recherche-création ce que la procession peut dire de nos présents : la manière dont elle organise la visibilité des luttes, dont elle invente et matérialise des formes de communauté, dont elle ouvre des espaces de joie et de résistance. Des workshops, projections et rencontres viendront nourrir ces réflexions, en dialogue avec des artistes, chercheuses et théoricien·es engagés dans une pensée critique des formes collectives de procession et de leur inscription dans l'histoire des arts et des cultures.

Les sessions de travail s'organisent autour de deux types de rendez-vous complémentaires : les lundi après-midi pour un temps consacré au suivi et à la discussion autour des travaux d'étudiant·es et certains vendredi, pour une journée complète de travail en compagnie d'invité·s. Ces invitations abordent différents aspects constitutifs des processions : l'habillement (costumes, masques, etc), les supports visuels (pancartes, chars, affiches) et les proclamations (atelier d'écriture, slogans, mise en voix, son, affiche). Parce que le carnaval apparaît comme un modèle singulier de procession, le travail mené au fil de l'ARC donnera lieu à une restitution dans l'espace public à l'occasion de Mardi Gras, sous la forme d'une procession à la fois festive et critique.

Indications bibliographiques

Honoré de Balzac, *Théorie de la démarche et autres textes*, Paris, Éditions Albin Michel, coll. « Bibliothèque Albin Michel », 1990
Jean Baudrillard, *Carnaval et Cannibale*, Paris, Éditions de l'Herne, coll. « Carnets de l'Herne », 2008
Charles Baudelaire, *Le peintre de la vie moderne*, Éditions Mille et une nuits, 2010 Coline Grandio, Le balai libéré, film (88 minutes), 2023
Boris Groys (trad. Jean-Luc Florin), *En public : Poétique de l'auto-design*, Paris, Presses Universitaires de France, coll. « Perspectives critiques », 2015
Anna Halprin, *Blank placard danse*, performance, 1967
Kubra Khademi, *Armor*, performance, 2015
Martine Joly, *L'image et les signes : Approche sémiologique de l'image fixe*, Éditions Armand Colin, 2011
Marielle Macé, *Styles : Critique de nos formes de vie*, Éditions Gallimard, coll. « NRF essais », 2016
Richard Mémèteau, *Pop culture : Réflexions sur les industries du rêve et l'invention des identités*, Paris, Éditions La Découverte, coll. « Zones », 2014

Morad Montazami, « La Modern Procession de Francis Alÿs ou l'œuvre d'art à l'ère de son rite de passage », in *Techniques & Culture*, n°64, 2015
Mia Liinason, "The performance of protest: Las Tesis and the new feminist radicality at the conjunction of digital spaces and the streets." in *Feminist Media Studies*, n°24, 2023
Flore Pavy, Voukoum. *Esprits rebelles du carnaval guadeloupéen*, Éditions de la MSH, coll. « Ethnologie de la France et des mondes contemporains »
François Reichenbach, *Carnaval Nouvelle-Orléans*, film (9 minutes), 1965
Camille Richert & Hackney Flashers, *Must Unite + Fight – Hackney Flashers: agitprop, travail et féminisme socialiste en Angleterre*, Les presses du réel, 2024
Colectivo Las Tesis

Rencontres Critiques

Isabelle Simonou-Viallat et Augustin Pineau

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

Les séminaires de recherche

Séminaire : Dans quel monde vivons-nous ?

Semestre 7 à 9

Jean-Marc Cerino et David Vallance

Trois axes que l'on pourrait rassembler sous la même injonction : "allé à la rencontre". Les débats : il est essentiel en école d'art de prendre la mesure du monde et de se confronter à des philosophes, chercheur·es, auteur·trices et penseur·es qui interrogent, interprètent, mais également pensent le monde dans lequel nous vivons. L'échange et/ou la lecture seront privilégiés afin qu'une réelle implication et rencontre se fasse entre les invité·es et les étudiant·es.

Les rencontres : journées de recherches avec des spécialistes et chercheur·es tant du monde éditoriales que des questions soulevées par ce séminaire : l'archive, la collecte, l'enquête...

Les entretiens : partir d'entretiens réalisés individuellement ou en groupe auprès d'artistes, d'auteur·trices et de penseur·es dont les regards sont en résonance avec des recherches d'étudiant·es

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

Mots-clés : Écritures expérimentales, créatives

Contenu

« 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, liées ou non à d'autres médiums, et développer leurs propres écrits.

Le séminaire sera composé à la fois de cours théoriques, d'exercices collectifs, 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 critiques collectives. Selon les opportunités, nous pourrions assister à des performances 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 jeux et méthodes possibles de création littéraire.

Nous parcourrons différents genres, autobiographique, poétique, documentaire, essai 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 étudiant·es sont invités à présenter au début de l'année leur projet d'écriture.

Un voyage au festival de performances Almost Summer au centre d'arts BUDA (Courtrai, Belgique) que je dirige, aura lieu en juin.

Modalités et critères d'évaluation

Contrôle continu

L'évaluation s'appuie sur la présence des étudiants, le développement d'un projet d'écriture personnel, la participation aux exercices collectifs

Indications bibliographiques

Annie Ernaux
Maya Angelou
Natalia Ginzburg
Clarice Lispector
Goliarda Sapienza
Slevatan Alixievitch
Grisélidis Real

bell hooks
Maggie Nelson
Chantal Akerman
Claire Keegan
Leslie Kaplan
Nathalie Quintane

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 de Dominique Petitgand (2021) et Rester.Etranger (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 un blog de notes de lecture.

Séminaire : Mr Mageye's Camera – La caméra de Mr Mageye

Semestre 7 à 9

Mathieu-Kleyebe Abonnenc et Lila Neutre

Cinéma synesthésique, hallucinations collectives et écritures de l'histoire.

Dans son roman Jonestown (1996), l'écrivain guyanien Wilson Harris s'interroge sur la capacité qu'aurait le cinéma – et plus spécifiquement la caméra - de « libérer la fiction », de délivrer les histoires et l'Histoire (projet central de son oeuvre romanesque). Il imagine pour cela une caméra capable de « sortir de la camisole des conventions » et de traduire le « livre-rêve » en l'hallucination d'un « théâtre-fantôme ». Cette caméra, manipulée dans le roman par un personnage nommé Mr Mageye (contraction de Magus Eye, « l'oeil du mage »), se connecterait directement à un inconscient collectif pour le traduire en « une fiction qui ne doit pas être tautologique », une fiction « qui devrait se modifier à l'intérieur d'elle-même » afin de rester fidèle à ce qu'elle tente de représenter.

Jonestown, œuvre majeure de Harris, fut écrit durant le génocide des Tutsi au Rwanda et cherche, par la littérature, une forme capable de dire la violence de ces catastrophes humaines, tout autant que la persistance de leurs effets d'un point de vue transhistorique. Ce roman propose ainsi une définition d'un cinéma né dans un contexte postcolonial, dont l'une des capacités serait de raconter et de représenter l'inconscient d'un peuple (ou des peuples) en échappant aux formes canoniques telle que celle du roman moderne

européen du XIXe siècle dont le cinéma hérite. Wilson Harris invite au contraire à concevoir un « cinéma synesthésique, à la fois ancien et moderne », un cinéma fait par d'« anciens objectifs futuristes ». Un cinéma qui naîtrait dans ces espaces silencieux et invisibles et qui tenterait de créer de la continuité dans l'histoire fragmentée des continents, reliant l'Afrique à l'Amérique, à l'Asie et à l'Europe. Le cinéma serait cette technologie capable de traduire le langage du rêve en celui de l'hallucination, distinct de lui par ses causes et ses effets.

Le séminaire *Mr Mageye's Camera – La caméra de Mr Mageye*. Cinéma synesthésique, hallucinations collectives et écriture de l'histoire propose d'abord de suivre les pistes formelles et théoriques de Wilson Harris à travers une programmation de films et de rencontres avec des réalisateur·rices, artistes, sorcières, historien·es de l'art et du cinéma, psychanalystes, anthropologues. Il vise à saisir la manière dont les formes artistiques peuvent devenir des instruments critiques pour inventer de nouveaux récits et penser autrement notre rapport au réel. Abordé de manière variée et à travers des œuvres éclectiques, le concept de « cinéma synesthésique » y est envisagé comme une méthode pour aborder les mémoires traumatiques et les violences systémiques. Par la découverte de langages sensibles capables de rendre compte de ce qui échappe généralement aux discours historiques ou scientifiques, le séminaire engage les étudiant·es à considérer la forme filmique comme une méthode active de pensée et de création. Dans un second temps, il s'agira d'envisager le séminaire comme une plateforme de travail collective aboutissant à la programmation et la publication de travaux sélectionnés par les étudiant·es (les leurs ou ceux d'autres créateur·ices). Ces formes constitueront à la fois une restitution des problématiques soulevées lors de ces rencontres et un déplacement spéculatif né de leur réappropriation collective.

Indications bibliographiques

Abraham, N., & Torok, M. (1978). *L'écorce et le noyau*. Flammarion.
Alain-Michaud, P. (1998). *Aby Warburg et l'image en mouvement*. Éditions Macula.
Améry, J. (1995). *Par-delà crimes et châtements. Essai pour surmonter l'insurmontable*. Actes Sud. (Karya asli diterbitkan tahun 1966)
Artaud, A. (1987). *Le rite du peyotl chez les Tarahumaras. Dans Les Tarahumaras*. Éditions Gallimard. (Karya asli diterbitkan tahun 1947)
Auzolle, C., & Réra, N. (Eds.). (2022). *Les Champs musicaux et sonores de la barbarie moderne*. Aedam Musicae.
Benjamin, W. (2018). *Expérience et pauvreté* suivi de *Le conteur* et *La tâche du traducteur*. Éditions Payot. (Karya asli diterbitkan tahun 1923, 1936, 1933)
Blake, W. (2011). *Le mariage du ciel et de l'enfer*. Éditions Allia. (Karya asli diterbitkan tahun 1790)
Blanc, G., Cairns, S., & Escobar Lopez, A. (Eds.). (2025). *Colectivo Los Ingravidos. An anthology* (2012-2024). ICA.
Breton, A. (1999). *Manifeste du surréalisme*. Éditions Gallimard. (Karya asli diterbitkan tahun 1924, 1930)
Brenez, N., Larcher, J., Paistik, A., & Siku, S. (Eds.). (2024). *Film X. Autochthonous struggle today*. Sternberg Press.
Bullot, E. (2025). *Cinéma vivant*. Éditions Macula.
Catanese, R., Scotto Lavina, F., & Valente, V. (Eds.). (2019). *From sensation to synaesthesia in film and new media*. Cambridge Scholars Publishing.
Chevri r, J.-F. (2012). *L'hallucination artistique. De William Blake   Sigmar Polke*.
Chianese, D., & Fontana, A. (2015). *Imaginons. Le visible et l'inconscient*. Les  ditions Ithaque.
Deren, M. (1946). *An anagram of ideas. On art form and film*. Alicit Bookshop Press.

Didi-Huberman, G. (2002). *L'image survivante. Histoire de l'art et temps des fantômes selon Aby Warburg*.  ditions de Minuit.
Freud, S. (1990). *Sur le rêve*.  ditions Gallimard. (Karya asli diterbitkan tahun 1901)
Harris, W. (1996). *Jonestown*. Faber & Faber.
Harris, W. (2002). *Le palais du paon. Le Serpent   Plumes*.
Hopinka, S., Khalil, A., Lazarovich, A., & Piron, A. (Eds.). (2024). *Temporal Territories: An anthology on indigenous experimental cinema*. COUSIN collective & Light Industry.
Hopkins-Lof ron, F. (2023). *Voir l'invisible. Histoire visuelle du mouvement merveilleux-scientifique (1909-1930)*.
Huxley, A. (2001). *Les portes de la perception*. 10/18. (Karya asli diterbitkan tahun 1959)
Krenak, A. (2020). *Idées pour retarder la fin du monde*.  ditions Dehors.
Krenak, A. (2025). *Futur ancestral*.  ditions Dehors.
Michaux, H. (1991). *Misérable miracle. La mescaline*.  ditions Gallimard. (Karya asli diterbitkan tahun 1956)
Michaux, H. (1998). *Connaissances par les gouffres*.  ditions Gallimard. (Karya asli diterbitkan tahun 1961)
Pic, M. (2021). * l gies documentaire*. Editions Macula. (Karya asli diterbitkan tahun 2016)
Pic, M. (2022). *L'argument du rêve*.  ditions Héros-Limite.
Pic, M. (2025). *Leçons de possession. Les archives de la drogues d'Henri Michaux*. Editions Macula.
R ra, N. (2014). *Rwanda, entre crise morale et malaise esthétique. Les médias, la photographie et le cinéma à l'épreuve du génocide des Tutsi (1994-2014)*. Les Presses du Réel.
Smith, V. (Ed.). (n.d.). *Juan Downey: The invisible architect*. MIT visual arts center.
St phanoff, C. (2019). *Voyager dans l'invisible. Techniques chamaniques de l'imagination. Les empêcheurs de penser en rond/La découverte*.
Viveiros de Castro, E. (1998). *Cosmological deixis and Amerindian*

Coordination des mémoires

Semestre 7, 8 et 9

Annalisa Bertoni

Mots-clés : expérience-recherche-invention-écriture

Contenu

Semestre 7

Nous accomplirons une première étape dans la rédaction du mémoire : il s'agira d'identifier un terrain de recherche en accord avec le projet artistique et les outils appropriés à le sonder. Des temps d'expérience et d'exercice, en collectif et par petits groupes, alterneront avec la traversée d'objets et de formes spécifiques. Il s'agira de découvrir des approches plurielles et non conventionnelles, propres à la recherche artistique, articulant la pensée discursive à la pensée visuelle et spatiale.

Semestre 8

Suivi en collectif de l'avancée de la recherche et de la rédaction/élaboration du mémoire.

Modalités et critères d'évaluation

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 : 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 xve – xviiie 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*.

Formes de problématisation

Semestres 7, 8 et 9

Anna Kerekes

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

Objectifs

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

Contenu

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

Modalités et critères d'évaluation

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

Indications bibliographiques

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

UE : Langue étrangère

Around the World in Art, Poetry-Poetics, Everything 4

Semestre 7 : Discussions, entretiens et débats autour d'Artistes contemporains et de vos travaux en cours

Semestre 8 : Discussions, entretiens et débats autour d'Artistes et de Problématiques contemporains et de vos travaux en cours

Charles La Via

Les cours d'anglais sont basés sur un contenu qui se décline en modules variées et sur une production de textes, de performances, de lectures, d'événements poético-artistiques... C'est un laboratoire de texpérimentations et de recherches sur des questions qui nous intéressent dans le monde contemporain d'aujourd'hui et d'hier...où la parole est libre et doit se libérer de toutes les chaînes qui l'empêche de sortir...

Un cadre général est donné pour chaque cours, mais il peut évoluer en fonction de la dynamique des groupes, 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/ou des textes créatifs.

Ces écrits font partie du projet de cahier sans fin à la Paul Valéry, votre CARPE Jour(nal).

En plus des textes en anglais, vous pouvez y écrire des textes en français, mais en y ajoutant un commentaire ou une «traduction» en anglais.

Vous travaillerez individuellement mais aussi avec un partenaire pour vous motiver encore plus!

Objectifs généraux pour l'année

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, littéraires, culturels anglophones et internationaux contemporains. Travailler avec vous par entretien en groupe pour vous aider à acquérir l'anglais dont vous avez besoin pour parler de vos travaux artistiques aux autres et communiquer vos idées sur toutes sortes de sujets. Nous travaillerons également sur la lecture et la discussion (et la traduction) de textes et de livres qui nous intéressent et qui nourrissent nos travaux et recherches...

Vous êtes aussi invités à nous aider à élaborer des événements poé-performatifs, notamment pour la soirée du 11 décembre à la Maison Théâtre des Littératures à Voix Hautes et au printemps dans le cadre du Printemps des poètes.

Semester 7

Weeks 1-5 Important Issues in Art and the World: We will brainstorm to identify these issues on day 1 and then explore them during the next four or five sessions. Students will take turns leading the discussion.

Weeks 6 to end: Students will take turns presenting their work in progress to the rest of the class in your studios. It is very important for students to attend these sessions in order to ask questions and help each other make progress in English!

N.B: Apprendre une langue étrangère nécessite un engagement sans faille. Chaque heure de présence en cours est précieuse, et donc chaque absence = votre note baisse.

Critères et modalités d'évaluation

Écriture

Creative and Artistic Research and PoEtry Jour(nal):

1. Un dossier de textes sur les sujets abordés ensemble pendant les séances,
2. Des textes sur vos travaux artistiques (2 textes d'environ 500 mots chacun);
3. Creative critiques of shows you visit, of works of art you make or of works by other students, personal writing

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

Oral

1. Votre participation dans nos échanges
2. Votre présentation d'un sujet qui vous intéresse pendant les 5 première séances
3. La présentation des vos travaux dans votre atelier et participation lors des présentations faites par d'autres élèves de leurs travaux
4. Lecture / performance d'un texte à la soirée MTLVH / Carré d'Art

Semester 8

Speaking and Writing about My Master's Thesis / A Book or Movie or other Cultural Artefact I Like that Relates to My Art Research and Other Interests

In this class, we will be working on improving your speaking skills through student-initiated and -led presentations about your master's thesis and art research as well as your other interests. Every week, one student will talk about their their master thesis or art research and another student about an open topic related to their interests. For this second activity, I highly recommend that you base it on a book or video or text or movie or other cultural artefact that you bring to class and that we read /observe and discuss together. This could be something you like to do, a short video, something that is happening in the world, a movie you saw, a song you like, an object or work of art of interest to you. For both "talks" it's up to you to be creative.

N.B: Apprendre une langue étrangère nécessite un engagement sérieux.

Chaque heure de présence en cours est précieuse, et donc chaque absence = votre note baisse. J'espère que vous serez au rendez-vous!

Nous ferons aussi une sortie sur le terrain comme les autres semestres.

Critères et modalités d'évaluation

Écriture

1. Un résumé (abstract) de 500 mots de votre mémoire ou une lettre à un ami concernant votre mémoire et vos travaux artistiques
2. Au moins deux textes d'environ 500 mots sur vos travaux
3. Creative critiques of shows you visit, of works of art you make or of works by other students, personal writing

Oral

1. La présentation de votre mémoire, de votre démarche, de vos références
2. Une ou plusieurs présentation(s) de vos travaux dans votre atelier.
3. Lecture / performance d'un texte lors de notre événement « Poetry in the Park »

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. (1892 à 1893) *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>

Workshops & conférences

Workshops

De la 1re à la 5e année

Tout au long de l'année, vous aurez la possibilité de participer à des Workshops, des projets intensifs sur une semaine entière, menés par les enseignants référents. Ces Workshops sont conçus pour être une immersion totale dans une pratique ou un sujet spécifique.

Inscription et participation

L'inscription se fait via le logiciel de pédagogie de l'ésban. Attention, le nombre de places est limité pour chaque projet, alors n'attendez pas si un sujet vous intéresse ! Une fois inscrit·e, votre participation au Workshop est obligatoire pour toute la durée du projet. Il n'est pas possible de changer de Workshop en cours de route.

Critères et modalités d'évaluation

Chaque semaine de Workshop donne lieu à une évaluation et à l'attribution d'une note. Les modalités d'évaluation sont spécifiques à chaque projet et vous seront communiquées par les responsables. La moyenne des notes obtenues lors des Workshops déterminera l'obtention des ECTS à ce dispositif pédagogique.

Conférences

De la 1re à la 5e année

Le module Conférences est un élément clé de votre parcours d'apprentissage, conçu pour enrichir votre culture artistique et nourrir votre pratique. Ces rendez-vous sont une occasion unique de rencontrer des intervenant·es de qualité et de vous ouvrir à de nouvelles perspectives.

Présence et validation

Des conférences sont organisées tous les mardis à l'ésban. Bien qu'il soit fortement recommandé d'y assister pour votre enrichissement personnel et professionnel, votre participation minimale est de 70% des conférences organisées par l'école. Votre présence sera vérifiée par un appel obligatoire en fin de chaque conférence. La validation de ce module et l'obtention des crédits dépendront de votre participation à ce seuil minimum.

Perspectives professionnelles

Accès aux bibliographies
des programmes
« 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·e 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 an. 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 2025-2026, les projets concerneront :

Projet 1 – Art, histoire et objets

Arnaud Vasseux

Mots-clés : Collection et patrimoine, histoire, mémoire et oubli, soin et conservation, exposition

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 combinera à la fois des éléments de la collection et des ajouts (réalisations plastiques) qui interrogeront les manières de présenter, de donner à percevoir et comprendre des objets plus ou moins anciens et reconnaissables. Le travail envisagé souhaite explorer des possibilités de *displays* ou présentoirs spécialement conçus pour les objets choisis par les étudiant·es. Années 3-4-5.

Indications bibliographiques, filmographiques, webographiques

Collectif. (2002). *L’Art contemporain et son exposition 1 et 2*. L’Harmattan.
Copeland, M. (2013). *Chorégrapheur l’exposition*. Presses du Réel.
Glicenstein, J. (2009). *L’Art : une histoire d’expositions*. PUF.
Obrist, H. U. (2009). *A Brief history of curating*. Presses du Réel.
Ostende, F., & Moulène, J.-L. (2015). *Rolling Club*. Le plateau, Rhône-Alpes.
Szeemann, H. (1996). *Écrire les expositions*. La lettre volée.
Szeemann, H. (1998). *Méthodologie individuelle*. JRP Ringier.
Poétique d’objets. (2013). (G. Farasse & D. Orhan, textes). éditions Dilecta.
Wide white space, behind the museum, 1966-1976. (1999). Richter Verlag.

Projet 2 – Conception de l’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. 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.).

Projet 3 – À ciel ouvert

Isabelle Simonou-Viallat et Augustin Pineau

Mots-clés : projet, exposition, jardin, extérieur, notion d’échelle, rencontre avec un public

Projet d’exposition de travaux d’étudiants dans le site du fort Vauban – Université de Nîmes

Lieu : Les jardins des douves du fort Vauban - l’université de Nîmes

Il s’agit d’un Projet ouvert de travail et d’exposition sur le site Vauban de l’université de Nîmes.

Le parc d’Ermenonville, le désert de Retz à Chambourcy, le parc de Bomarzo au nord de Rome, ou encore les buttes Chaumont à Paris ; nombreux sont les jardins qui ont exercés une vive attraction sur les artistes. A Nîmes nous ne sommes pas en reste car nous avons la chance d’avoir un des premiers parcs publics d’Europe, les jardins de la fontaine non loin desquels se trouve le fort Vauban. Les douves du fort Vauban offrent un espace de circulation aménagé en jardin dans lequel nous projetons de travailler.

Les jardins qui se trouvent dans les anciennes douves devront être investis par les étudiants participants. Dans un premier temps nous devons définir ensemble une problématique à partir d’une analyse du contexte dans lesquels les travaux vont se développer et être montrés. Plusieurs éléments seront à prendre en compte l’architecture, l’histoire du lieu, ses multiples fonctions successives, le rapport à la végétation, la notion de déambulation. Par ailleurs les notions d’échelle et de dimension, ainsi que les différents points de vue possibles qu’offrent les spécificités architecturales du lieu seront des éléments importants dans la construction des projets afin que les travaux puissent exister en confrontation avec le site. Suite à plusieurs journées de travail sur place tout au long de l’année, nous effectuerons une semaine d’accrochage et installation afin de finaliser les projets sur le site. Ce projet donnera lieu à une publication / dépliant de médiation pour lequel les participants devront, en amont, écrire un texte autour de leur pratique et de leur démarche et réaliser des visuels de leurs travaux. Par ailleurs, ils devront également réfléchir aux éléments de communication affiche et communication web. Ce projet est ouvert à un groupe de 15 étudiants qui seront sélectionnés en fonction de leurs propositions.

Projet 4 – Terrains et lieux – Convergence 44/3

Frédéric Gleyze et Guillaume, Pascale et Jonathan Mourglia

Le Mont Aigoual est un lieu de contrastes. Il porte en lui les traces du temps : vents violents,

pluies battantes, sécheresses et tempêtes sculptent son relief. C'est un espace où se croisent visible et invisible — étoiles et nuages, paysages et données scientifiques, mémoire et avenir. Ce projet s'inscrit dans cette dualité : entre observation et création, recherche et expérience sensible.

Déployé sur plusieurs temps (automne, hiver et printemps), dans le cadre de GARDENER, qui interroge les vulnérabilités d'un territoire face aux risques climatiques, sociaux et culturels, ce projet artistique et scientifique propose une autre manière d'aborder ces enjeux : en les rendant perceptibles, audibles, visibles. Observer le ciel nocturne pour saisir ce que nous perdons avec la pollution lumineuse, capter les signaux du climat pour comprendre l'ampleur des transformations, écouter celles et ceux qui vivent et travaillent sur ces terres pour ancrer ces enjeux dans le réel.

Par une approche pluridisciplinaire, ce projet lie la recherche-crédation à la sensibilité d'un territoire et de ses habitants. Une performance sonore, conçue comme un dialogue entre la Terre et l'Espace, interroge notre relation au cosmos, à l'heure où la conquête spatiale détourne parfois notre regard des urgences terrestres. L'approche filmique, mêlant témoignages et expérimentations visuelles, donne voix à celles et ceux qui vivent le changement climatique. L'observatoire photographique, enfin, fige dans le temps les mutations du paysage et questionne la capacité de l'image à traduire la fragilité du vivant.

Ces formes s'entrelacent autour d'un même désir : rendre sensible ce qui souvent nous échappe. Le projet ne cherche pas tant à expliquer qu'à faire ressentir, à révéler les tensions entre l'éphémère et le durable, la perte et la résilience. Car en scrutant les étoiles, c'est aussi notre propre place sur Terre que nous interrogeons.

3. Stages

2 stages durant le parcours 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 de 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 (Professionnalisation, Orientation, Suivi, Transmission)

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

Rencontres

Des rencontres avec des écrivains, des artistes, des cinéastes et d'autres professionnelles du cinéma, du théâtre et de l'édition sont proposées chaque année à l'ésban et hors les murs. Lors de ces rencontres, les intervenant^{es} invité^s 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.

En 2024, l'ésban inaugure de nouveaux programmes pour ses étudiant^{es} et jeunes diplômés afin de favoriser leur entrée dans le monde artistique et professionnel.

Des rendez-vous de tutorat pour les diplômés

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...)

Des journées professionnelles

De février à avril, 7 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 autrice.

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'école?

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.

5. Implication individuelle et responsabilité collective en milieu professionnalisant

Le module Implication individuelle et responsabilité collective en milieu professionnalisant évalue votre rôle actif dans la vie de l'école. En tant qu'étudiant·e, vous êtes une partie prenante essentielle au bon fonctionnement de l'établissement. Votre engagement et votre sens des responsabilités sont au cœur de ce module professionnalisant.

Vos responsabilités

Vous êtes directement responsables de la tenue de vos ateliers, y compris la remise en état des murs, des sols et des plafonds après les accrochages collectifs. Vous êtes également entièrement responsables de vos propres projets et travaux. Il est important de comprendre que les agents de l'école et les autres étudiants sont là pour vous soutenir et vous aider

si besoin, mais ne sont pas à votre service. Vos devoirs et vos responsabilités, notamment en matière de rangement et de nettoyage, ne seront pas effectués par défaut par le personnel de l'école.

La fin de l'année scolaire est rythmée par des phases de rangement et de tri.

Avant de quitter l'école, il est impératif que chaque étudiant remette son atelier en état pour la rentrée suivante.

Évaluation et crédits

Votre implication est évaluée sur plusieurs aspects de la vie de l'école:

- Respect des espaces d'accrochages et de travail tout au long du semestre et en fin de semestre
- Aide aux accrochages des expositions et des bilans
- Présence et engagement lors des événements ponctuels (Bonus)
- Participation aux journées portes ouvertes (JPO) (Bonus)
- Tutorat et soutien aux autres étudiant·es (Bonus)

En fin de semestre, vos crédits sont attribués sous réserve de la bonne tenue des ateliers.

Avant le début des diplômes, un contrôle est effectué par l'équipe pédagogique. Si votre atelier impact négativement le déroulé des bilans et le travail des autres étudiant·es, les crédits ne seront pas validés. Une harmonisation des crédits d'implication pourra donner lieu à une bonification ou une compensation par votre engagement.

Suivi des projets personnels

Workshop peinture avec Nathalie Hughes. © Cécile Martinez

1. Les rencontres critiques (en 3A et 5A)

Isabelle Simonou-Viallat et Augustin Pineau

Objectifs

Travailler collectivement et se confronter au débat. Élaborer une problématique commune pour l'accrochage. Concevoir la mise en espace du travail plastique et réfléchir à la notion d'exposition. Développer l'analyse critique par l'écriture d'un texte et la présentation orale. Réaliser les éléments de communication.

Contenu

Les rencontres critiques sont une série d'accrochages collectifs du travail des étudiant·es de 3e année (semestre 5) et 5e année (semestre 10) mise en place comme base pour des échanges / débats réunissant toute l'école. Les étudiant·es définissent une ligne de travail afin d'articuler une exposition cohérente. En début de semaine, le travail porte sur l'accrochage ; la rencontre avec le public a lieu le mardi. Le reste de la semaine est consacré à des discussions individuelles avec les enseignant·es autour des travaux présentés et de l'accrochage. Le but de ces rencontres est, en plus de toutes les questions liées à l'accrochage, de mettre l'accent sur le débat, de faciliter l'expression des idées par la parole et ainsi de préparer les étudiant·es aux épreuves des DNA et DNSEP.

Critères et modalités d'évaluation

Capacité à développer. Qualité de la préparation, de l'accrochage et de l'analyse critique.

2. Projets individuels. Pratiques d'atelier.

L'étudiant·e initie son projet personnel de second cycle et poursuit sa pratique plastique, il peut bénéficier de tous les ateliers techniques de l'école et des compétences de leurs responsables. Le suivi individuel du projet est assuré par deux enseignant·es référent·es choisis par l'étudiant·e.

3. Accompagnements techniques

.....

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

Nicolas Grosmaire

.....

Objectifs

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

Contenu

En vue de la préparation au DNA et du DNSEP, un ensemble de points est développé tels que :

- le support numérique : objet et finalité,
- le support papier : objet et finalité,
- la diffusion : objet et finalité. Les séances sont essentiellement dévolues à positionner les réalisations dans une démarche professionnalisante.

Critères d'évaluation

La méthode et les critères d'évaluation sont définis avec le responsable pédagogique référent suivant le type de travail ou de formation organisé durant le semestre. Contrôle continu et/ou examen de fin de semestre (défini avec l'enseignant·e responsable).

.....

Pratique de la vidéo

Frédéric Gleyze, assistant d'enseignement

.....

Objectifs

Effectuer un suivi personnalisé des projets en audiovisuel en proposant des rendez-vous ciblés et à la demande. Suivre les différentes étapes de l'élaboration des travaux et conseiller en tenant compte des attentes, des choix et objectifs de chaque étudiant·e. Pour les étudiant·es qui n'ont pas une utilisation régulière du médium, se servir de la vidéo pour conserver une mémoire d'un travail réalisé (comme outil d'observation du réel).

Contenu

Aider les étudiant·es à préparer le DNA puis le DNSEP en veillant à solutionner les problématiques liées à la présentation et à l'exposition des œuvres vidéo. Choix des moyens à mettre en œuvre en fonction des nombreuses contraintes : installation dans l'espace, sonorisation, choix du matériel et caractéristiques. Respect de la chaîne de diffusion en

fonction des différentes sources et du résultat escompté. Mise en place d'ateliers spécifiques en fonction des demandes : spatialisation d'un son, trucages optiques et décors projetés, incrustation sur fond bleu ou vert, manipulation d'une régie multi-caméras... Souci de la finition et du travail abouti.

4. Initiations techniques : Graphisme / Céramique / Moulage Optionnelles

Affiche des portes ouvertes

David Vallance et un 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.).

Accompagnement personnalisé – Projets céramique DNA/DNSEP

Les étudiants de 3e année (DNA) et de second cycle (DNSEP) bénéficient d'un accompagnement spécialisé pour développer et affiner leur projet de diplôme. Ces rendez-vous individuels, avec Safia Hijos, offrent un espace privilégié pour questionner et explorer les enjeux conceptuels du travail de la terre. Confronter son propos artistique et les spécificités du médium céramique, l'articulation entre technique et concept, ainsi que les stratégies de présentation du projet. Ces séances ont pour objectifs de résoudre les défis techniques spécifiques au projet de diplôme, de développer un vocabulaire critique adapté à cette pratique, préparer efficacement la soutenance et la présentation des travaux de céramique

Biographies des enseignant·es

Mathieu-Kleyebe Abonnenc

Annalisa Bertoni

Jean-Marc Cerino

Dror Endeweld

Jean-Claude Gagnieux

Frédéric Gleyze

Nicolas Grosmaire

Anna Kerekes

Charles La Via

Lila Neutre

Augustin Pineau

Albert Ranieri

Isabelle Simonou-Viallat

David Vallance

Arnaud Vasseux

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); *Seme Biennale de Berlin*, (2014); ¿Tierra de Nadie?, Centro Cultural Montehermoso (2011); *Manifesta 8*, Murcia (2010).

Pensionnaire de l'Académie de France à Rome - Villa Médicis en 2016-2017, il est représenté par la galerie Marcelle Alix, Paris.

Annalisa Bertoni

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

Jean-Marc Cerino

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

Jean-Marc Cerino expose régulièrement en France comme à l'étranger et est également co-fondateur de la revue *De(s)générations* et membre de son comité de rédaction. En 2021 est paru « La Reprise et l'Éveil, Essai sur l'œuvre de Jean-Marc Cerino » aux 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 perplexe.

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 PhD 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, ainsi qu'elle intervient MO.CO. ESBA. 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-crédation, en 2019 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.

Charles La Via

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

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

Lila Neutre

Première artiste française à obtenir le doctorat de l'École nationale supérieure de la photographie, Lila Neutre établit sa carrière à la croisée des mondes de l'art contemporain et de la recherche. Son travail explore la manière dont la photographie peut forger et façonner des identités et récits collectifs, en soutien aux luttes décoloniales, féministes et queer. Sa démarche affirme que l'apparence et le corps sont des territoires politiques, des lieux de résistance possible face aux normes, aux assignations et aux violences systémiques. Elle accorde une attention particulière aux personnes et communautés placées en situation de vulnérabilité, travaillant à une construction commune avec celles et ceux qu'elle photographie. Ses travaux sont régulièrement présentés en France et à l'étranger et notamment au Musée régional d'art contemporain

Occitanie/Pyrénées-Méditerranée, à la fondation Fiminco, au Centre Claude Cahun, à l'Institut français du Kansaï ou dans des festivals tels que la Nuit Blanche ou les Rencontres d'Arles.

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 Méridiennes ; *Fake* en collaboration avec Yoan Gil ; *Les mots scions* en collaboration avec Charles Dreyfus aux éditions Venus d'ailleurs et *Attraction passionnée, Méthode forestière* en collaboration avec Rémi Leboissetier aux éditions Art-Image. Il a par ailleurs travaillé à l'organisation de nombreux projets de résidences d'artistes et d'expositions notamment avec la galerie du placard, Diem Perdidi (galeriedutableau.free.fr) et Triangle-France (trianglearts.org) à Marseille.

Depuis 2002, il enseigne à l'École supérieure des beaux-arts de Nîmes le dessin et la peinture dans une perspective contemporaine et expérimentale, organise avec Isabelle Simonou-Viallat les rencontres critiques des 3e et 5e année et l'Atelier de Recherche et Création Peinture *Sens plastique*.
www.augustinpineau.com

Albert Ranieri

Historien de l'art et universitaire de formation, Albert Ranieri travaille, à l'origine, sur le maniérisme toscan, la pratique de la dissection dans les ateliers d'artistes au xvie siècle à Florence et la métamorphose de la ville autour de la scénographie baroque.

Après plusieurs séjours d'études et de recherches à l'institut allemand d'histoire de l'art de Florence et une année aux USA (Université de Chapel Hill, North Carolina), il complète cet enseignement en se tournant vers les arts appliqués, le graphisme, l'architecture et le design d'espace. Il intervient aussi dans des écoles supérieures d'arts appliqués (Design graphique & Design d'espace) ainsi qu'à l'université populaire d'Uzès. Dans le cadre de son enseignement à l'Esban, de la 1re année au Master, il s'intéresse aussi aux relations entre art et architecture, art et nature, ainsi qu'aux pratiques de l'exposition. Conférencier, diplômé du centre Lorenzo de Médicis de Florence, il a été chargé de cours à l'université Montpellier 3 (Paul Valéry 1999/2020) et contribue à l'organisation des voyages d'études en France et à l'étranger.

Isabelle Simonou-Viallat

Isabelle Simonou-Viallat a fait ses études à l'école des beaux-arts de Valence (de 1983 à 1985) puis aux beaux-arts de Nîmes (de 1985 à 1988) dont elle est diplômée. Elle est également diplômée en 1987 de l'Institut Supérieur de peinture Van Der Kelen logelain à Bruxelles. Elle a en 1989, participé à la première session de l'IHEAP: Institut des Hautes Études en Arts Plastiques dirigé par Pontus Hulten, à Paris. Depuis 1988, elle déroule un travail de peinture. En 1992, elle a créé, avec l'artiste Alun Williams, l'Association « La Vigie-Art contemporain », lieu d'exposition à Nîmes qu'elle a dirigé jusqu'en 2021 en axant les expositions sur le rapport de l'œuvre au lieu qui la reçoit, et, ponctuellement, des expériences hors les murs.

Elle enseigne la peinture. Elle aborde l'apprentissage de cette technique par une approche basée sur l'expérimentation tout en s'adaptant au travail de chacun pour l'accompagner dans ses préoccupations vers l'émergence d'une recherche personnelle. Elle organise les Rencontres Critiques des étudiantes de 3e et 5e année et accompagne également la réalisation de projets d'expositions de travaux d'étudiantes de second cycle et de diplômées.

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 chercheurs sont invité·s ou associé·s à des enseignements.

En 2024 - 2025 (liste non exhaustive):

Colombe Boncenne
Daniel Mato
Fleur Hopkins-Loféron
Françoise Lonardoni
Gaëlle Rouard
Guillaume Pascale
Georges Didi-Huberman
Hélène Guénin
Hélène Villovitch
Jil Daniel
Laure Ledoux
Laura Huertas-Milan
Laura Lafon-Cadillac
Marie Blanc
Marie Cantos
Marielle Macé
Mawena Yehouessi
Maxime Boidy
Muriel Pic
Nicola Lo Calzo
Romain Mathieu
Safia Hijos
Sergio Valenzuela-Escobedo
Soo Kyoung Lee

Conception et coordination

Delphine Paul, Cécile Cavagna et Solène Restoy

Coordination éditoriale

Solène Restoy

Graphisme

Aurore Chassé

Typographies

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

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

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

La typographie Aperçu est également utilisée.

École supérieure des beaux-arts de Nîmes

10 Grand'Rue

30 000 Nîmes

Tél. 04 30 06 12 00

info@esba-nimes.fr

esba-nimes.fr

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.

