

ésban

École supérieure
des beaux-arts de Nîmes

Précis de cours

2026-2027

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

100 Perspectives professionnelles

111 Suivi de projets personnels

116 Biographies des enseignant·es

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

Calendrier de l'année 2026-2027

Susceptible de changer

Semestre 1											
septembre 2026						octobre 2026					
36 -	1	M		40 -	2	J		41 -	1	J	
	2	M			3	V			2	V	
	3	J			4	S			3	S	
	4	V			5	L			4	D	
	5	S			6	M			5	L	
	6	D			7	M			6	M	
37 -	7	L		42 -	8	J		43 -	7	M	
	8	M			9	V			8	J	
	9	M			10	S			9	V	
	10	J			11	D			10	S	
	11	V			12	L			11	D	
	12	S			13	M			12	L	
38 -	13	D		43 -	14	M		44 -	13	M	
	14	L	Pré-rentree		15	J			14	M	
	15	M			16	V			15	J	
	16	M			17	S			16	V	
	17	J			18	D			17	S	
	18	V			19	L			18	D	
39 -	19	S		44 -	20	M		45 -	19	L	
	20	D			21	M			20	M	
	21	L			22	J			21	M	
	22	M			23	V			22	J	
	23	M	Semaine workshops		24	S			23	V	
	24	J			25	D			24	S	
40 -	25	V		45 -	26	L		46 -	25	D	
	26	S			27	M			26	L	
	27	D			28	M			27	M	
	28	L	Début des cours		29	J			28	M	
	29	M			30	V			29	J	
	30	M			31	S			30	V	
41 -				46 -				47 -			
42 -				47 -				48 -			
43 -				48 -				49 -			
44 -				49 -				50 -			
45 -				50 -				51 -			
46 -				51 -				52 -			
47 -				52 -				53 -			
48 -				53 -				54 -			
49 -				54 -				55 -			
50 -				55 -				56 -			
51 -				56 -				57 -			
52 -				57 -				58 -			
53 -				58 -				59 -			
54 -				59 -				60 -			
55 -				60 -				61 -			
56 -				61 -				62 -			
57 -				62 -				63 -			
58 -				63 -				64 -			
59 -				64 -				65 -			
60 -				65 -				66 -			
61 -				66 -				67 -			
62 -				67 -				68 -			
63 -				68 -				69 -			
64 -				69 -				70 -			
65 -				70 -				71 -			
66 -				71 -				72 -			
67 -				72 -				73 -			
68 -				73 -				74 -			
69 -				74 -				75 -			
70 -				75 -				76 -			
71 -				76 -				77 -			
72 -				77 -				78 -			
73 -				78 -				79 -			
74 -				79 -				80 -			
75 -				80 -				81 -			
76 -				81 -				82 -			
77 -				82 -				83 -			
78 -				83 -				84 -			
79 -				84 -				85 -			
80 -				85 -				86 -			
81 -				86 -				87 -			
82 -				87 -				88 -			
83 -				88 -				89 -			
84 -				89 -				90 -			
85 -				90 -				91 -			
86 -				91 -				92 -			
87 -				92 -				93 -			
88 -				93 -				94 -			
89 -				94 -				95 -			
90 -				95 -				96 -			
91 -				96 -				97 -			
92 -				97 -				98 -			
93 -				98 -				99 -			
94 -				99 -				100 -			
95 -				100 -				101 -			
96 -				101 -				102 -			
97 -				102 -				103 -			
98 -				103 -				104 -			

Semestre 1											
novembre 2026						décembre 2026					
	1	D				1	M				
45 - 6	2	L			49 - 10	2	M				
	3	M				3	J				
	4	M				4	V				
	5	J				5	S				
	6	V				6	D				
	7	S									
	8	D									
	46 - 7	9	L				50 - 11	7	L		
10		M			8	M		Élections des représentant-es étudiant-es			
11		M			9	M		DNSEP Rendu mémoire			
12		J			10	J					
13		V			11	V					
14		S			12	S					
15		D			13	D					
47 - 8		16	L	Semaine workshops		50 - 12		14	L	Évaluations	
	17	M			15		M				
	18	M			16		M				
	19	J			17		J				
	20	V			18		V				
	21	S			19		S				
	22	D			20		D				
	48 - 9	23	L					51 - 12	21		L
24		M			22	M					
25		M			23	M					
26		J			24	J					
27		V			25	V					
28		S			26	S					
29		D			27	D					
		30	L			52 - 12	28		L	Stage / Vacances	
					29		M				
						30	M				
						31	J				

N° de semaine calendaire
 ↙
 39
 -
 1
 ↘
 N° de la semaine du semestre

Semestres 1 / 2				Semestre 2					
janvier 2027				février 2027					
1 —	1	V		6 — 1	1	L	Semaine workshops		
	2	S			2	M			
	3	D			3	M			
2 — 13	4	L		7 — 14	4	J		Journée Portes Ouvertes	
	5	M			5	V			
	6	M			6	S			
	7	J			7	D			
	8	V			8	L			
	9	S			9	M			
3 — 14	10	D		8 — 15	10	M	Stage / Vacances		
	11	L	Bilans		11	J			
	12	M			12	V			
	13	M			13	S			
	14	J			14	D			
4 — 15	15	V			9 — 16	15	L	Stage APA	Stage / École ouverte : Travail en atelier
	16	S		16		M			
	17	D		17		M			
	5 — 16	18	L	Bilans		10 — 17	18	J	
		19	M				19	V	
		20	M				20	S	
		21	J				21	D	
22		V	22		L				
23		S	23		M				
24		D	24		M				
6 — 17	25	L	Bilans	11 — 18	25	J			
	26	M			26	V			
	27	M			27	S			
	28	J			28	D			
	29	V			Rangement des ateliers / remise en état				
7 — 18	30	S		12 — 19	30	J			
	31	D			31	M			

Semestre 2									
mars 2027					avril 2027				
10 - 4	1	L	Expo des diplômé·es	Semaine POST	14 - 8	1	J	Soutenances des mémoires	
	2	M				2	V		
	3	M				3	S		
	4	J				4	D		
	5	V			15 - 9	5	L	Stage / École ouverte : Travail en atelier	
	6	S				6	M		
	7	D				7	M		
11 - 5	8	L	Expo des diplômé·es		9	8	J		
	9	M				9	V		
	10	M				10	S		
	11	J				11	D		
	12	V				16 - 10	12	L	Stage / Vacances
	13	S			13		M		
	14	D			14		M		
12 - 6	15	L	Expo des diplômé·es		16 - 10	15	J		
	16	M				16	V		
	17	M				17	S		
	18	J				18	D		
	19	V				17 - 10	19	L	Bilans
	20	S			20		M		
	21	D			21		M		
13 - 7	22	L	Démontage de l'expo des diplômé·es		18 - 11	22	J		
	23	M				23	V		
	24	M				24	S		
	25	J				25	D		
	26	V				18 - 11	26	L	DNA Blanc
	27	S			27		M		
	28	D			28		M		
14 - 8	29	L			11	29	J		
	30	M				30	V		
	31	M							

Semestre 2											
mai 2027					juin 2027						
19 - 12	1	S			23 - 16	1	M				
	2	D				2	M				
	3	L				3	J				
	4	M				4	V				
	5	M				5	S				
	6	J				6	D				
	7	V			24 - 17	7	L	DNA			
	8	S				8	M				
	9	D				9	M				
10	L			10		J					
11	M			11		V					
12	M			12		S					
20 - 13	13	J	Évaluations	DNSEP blanc	13	D					
	14	V			14	L					
	15	S					15	M			
	16	D					16	M	Restitution APA		
	21 - 14	17	L	Bilans		25 - 18	17	J			
		18	M				18	V			
19		M	19				S				
20		J	20				D				
21		V	21				L	DNSEP			
22		S			22		M				
23		D			23	M					
22 - 15	24	L	Bilans		26 - 19	24	J				
	25	M				25	V				
	26	M				26	S				
	27	J				27	D				
	28	V	Rangement des ateliers / remise en état			28	L				
	29	S				29	M				
	30	D			30	M					
	31	L									

Studio vidéo, son et performance avec les deuxième année Sauve et Lunas.

Cycle 1

Cycle 1

Semestre 1 à 6

De la 1ère à la 3e année

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

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

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

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

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

Un dossier de travaux est constitué tout au long de l'année encadré par l'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 un·e artiste-intervenant·e à l'invitation d'un·e enseignant·e de l'ésban, souvent en partenariat avec une structure autre que l'école : Musée du Vieux-Nîmes, Frac Occitanie-Montpellier, Archives du Gard, Musée Régional d'Art Contemporain, Carré d'art – musée d'art contemporain de Nîmes... Ils sont transversaux des années 1 à 5.

Les conférences s'inscrivent généralement dans le cadre d'un workshop donné par l'artiste et constituent 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
Le dessin, corps et objets	A. Pineau	24h	3
Peinture et analyse	I. Simonou-Viallat / N. Reumaux	24h	3
Outils informatiques / Multimédia	N. Grosmaire	16h	2
Pratiques éditoriales	S. Le Priol	40h	3
Techniques artistiques : pratique vidéo	F. Gleyze	16h	2
Workshops	Enseignant·es référent·es	48h	5
UE HISTOIRE, THÉORIE DES ARTS ET LANGUE ÉTRANGÈRE			10
Around the World in Art, Poetry-Poetics, Everything 1	C. La Via	20h	1
Conférences			1
Histoire de la photographie	J. Mourglia	20h	1
Initiation à la recherche documentaire	C. Galleri	20h	1
Théorie et pratique de la performance	A. Kerekes	6h	2
Histoire de l'art			2
La question de l'image	J.-M. Cerino	24h	2
UE BILAN DU TRAVAIL PLASTIQUE ET THÉORIQUE			2
	Jury de bilan		

Semestre 2	Enseignant·es	Volume horaire	ECTS
UE INITIATION AUX TECHNIQUES ET AUX PRATIQUES ARTISTIQUES			16
Session : Le portrait, l'objet, la notion d'échelle, l'art et le langage	A. Pineau	24h	2
Session : Pratiques éditoriales : Le multiple	S. Le Priol	24h	2
Session : Performance			2
Session : Volume	A. Vasseux	24h	2
Workshops	Enseignant·es / Intervenant·es	48h	2
Images numériques	N. Grosmaire	16h	2
Dans la chambre noire	J. Mourglia	15h	2
Techniques artistiques : pratique vidéo	F. Gleyze	36h	2
UE HISTOIRE, THÉORIE DES ARTS ET LANGUE ÉTRANGÈRE			8
Around the World in Art, Poetry-Poetics, Everything 1	C. La Via	18h	1
Histoire de l'art		48h	4
Conférences			1
Session : À pleine voix	A. Bertoni	24h	2
BILAN DU TRAVAIL PLASTIQUE ET THÉORIQUE			4
	Jury de bilan		

UE : Initiation aux techniques et pratiques artistiques

À pleine voix

Semestre 2

Annalisa Bertoni

Mots-clés

Oralité - Parole recueillie et libérée - Lecture - Écriture et création littéraire - Mise en voix

Objectifs

Développer un rapport renouvelé à l'écoute et à la lecture. S'initier à la création littéraire, apprendre à enrichir et faire évoluer ses textes au fil du travail. Explorer les liens entre l'écriture et d'autres formes d'expression artistique, en expérimentant leurs articulations possibles. Découvrir, seul-e et en groupe, les différentes façons de donner vie à ses textes par la voix et l'oralité.

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. À 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

CARRIOU, Lénéig. *Les dres*. Paris : MF Éditions, 2026.

ENCYCLOPÉDIE DE LA PAROLE. *Encyclopédie de la parole* [en ligne]. s. d. [Consulté le 25 août 2026].

Disponible à l'adresse : <https://encyclopediedelaparole.org/fr>

FIVES, Carole. *Appel manqué*. Paris : Gallimard, 2026.

FIVES, Carole. *Une femme au téléphone*. Paris : Gallimard, 2017.

GOLDSMITH, Kenneth. *L'écriture sans écriture*. Paris : Jean Boîte Éditions, 2018.

HELLO, A.C. *Naissance de la gueule*. Paris : Al Dante, 2015.

MIANO, Léonora. *Transmission*. Dans : *Écrits pour la parole*. Paris : L'Arche, 2023 [2012].

PETITGAND, Dominique. *Dominique Petitgand* [en ligne]. s. d. [Consulté le 25 août 2026]. Disponible à l'adresse :

<https://dominiquepetitgand.art/>

PETITGAND, Dominique. *Mes écoutes*. Paris : Éditions B42, 2022.

QUINTANE, Nathalie. *Les enfants vont bien*. Paris : P.O.L., 2019.

SEKIGUCHI, Ryoko. *La Voix sombre*. Paris : P.O.L., 2015.

VAZQUEZ, Laura. *Vous êtes de moins en moins réels : Anthologie 2014-2021*. Paris : Points, 2022.

Pratique de la vidéo

Semestre 1 et 2

Frédéric Gleyze

Mots-clés

Vidéo, image en mouvement, montage, prise de vue, prise de son, cadrage, composition, lumière, voix off, ambiance sonore, hors-champ, rythme, temporalité, narration fragmentaire, expérimentation, photo-roman, animation, motion design, workflow, postproduction, étalonnage, mixage, mémoire, atmosphère, installation vidéo, pratiques audiovisuelles, médias numériques, travail collectif

Objectifs

Ce cours propose une initiation progressive à la pratique vidéo à travers l'ensemble des étapes de création d'un projet audiovisuel :

- prise de vue (cadrage, composition, point de vue),
- prise de son (écoute, enregistrement, construction d'ambiances),
- éclairage (lumière naturelle et dispositifs simples de studio),
- montage image et son (rythme, narration, articulation des séquences),
- préparation des fichiers et diffusion des réalisations.

L'enseignement vise à développer une autonomie technique de base tout en sensibilisant les étudiant·es aux enjeux de narration, de temporalité et de relation entre image et son.

Une attention particulière est portée à l'expérimentation, au travail collectif et à la capacité à mener un projet jusqu'à sa finalisation.

Des modules spécifiques peuvent être intégrés selon les projets transversaux menés dans l'école : animation image par image, motion design, captation de performance ou dispositifs hybrides associant photographie, son et vidéo.

Contenu

Le premier semestre s'organise autour d'un projet de photo-roman inspiré de *La Jetée* de Chris Marker. À partir d'images fixes et d'un travail de montage sonore, les étudiant·es explorent les notions de cadrage, de hors-champ, de temporalité, de voix off et de construction du récit. Ce projet constitue une première approche du montage comme outil d'écriture.

Le second semestre prolonge ces apprentissages par une série d'ateliers pratiques consacrés à l'expérimentation vidéo. Les étudiant·es abordent différents formats et dispositifs : animation image par image, motion design, prise de vue en studio, travail du raccord, continuité narrative et montage audiovisuel.

Une initiation aux logiciels de traitement de l'image et du son accompagne l'ensemble des projets : organisation des médias, montage, traitement sonore, export et préparation des fichiers pour la diffusion.

Critères et modalités d'évaluation

L'évaluation repose sur le contrôle continu et prend en compte :

- l'implication et la régularité dans le travail,
- la participation active aux séances et aux temps collectifs,
- la capacité à expérimenter et développer une proposition personnelle,
- la progression dans la maîtrise des outils de prise de vue, de prise de son et de montage,
- la qualité des choix de cadrage, de rythme, de montage et de traitement sonore,
- la cohérence entre intention initiale et réalisation finale,
- la capacité à finaliser un projet dans le temps imparti.

Les évaluations s'appuient sur :

- les exercices réalisés en atelier,
- les rendus intermédiaires et finaux,
- le projet de photo-roman,
- les expérimentations vidéo et sonores menées au second semestre,
- les présentations orales et échanges collectifs autour des travaux.

Une attention particulière est portée à l'autonomie technique, à l'organisation des fichiers et des médias, ainsi qu'à la capacité à travailler dans un cadre collectif et expérimental.

Indications bibliographiques et webographiques

Ouvrages

BLOCK, Bruce. *Composer ses images pour le cinéma*. Paris : Eyrolles, 2014.
CHION, Michel. *Audio-Vision. Son et image au cinéma*. Paris : Armand Colin, 2013.
MARKER, Chris. *La Jetée*. New York : Zone Books, 1992.
MURCH, Walter. *En un clin d'œil : une perspective sur le montage de film*. Nantes : Capricci, 2011.

Références filmiques et artistiques

AKERMAN, Chantal. *Jeanne Dielman, 23, quai du Commerce, 1080 Bruxelles* [Film]. Les Films du Losange, 1975.
AKERMAN, Chantal. *News from Home* [Film]. Unifilm, 1977.
DEREN, Maya. *Meshes of the Afternoon* [Film]. Maya Deren, 1943.
GODARD, Jean-Luc. [Ensemble de l'œuvre filmique et sonore].
LYNCH, David. [Ensemble du travail sur le son et les atmosphères].
LYE, Len. [Ensemble des travaux d'animation expérimentale].
MARKER, Chris. *La Jetée* [Film]. Argos Films, 1962.

McLAREN, Norman. [Ensemble des travaux d'animation expérimentale].
MEKAS, Jonas. [Ensemble des journaux filmés].
VARDA, Agnès. *Les Glaneurs et la Glaneuse* [Film]. Ciné-Tamaris, 2000.

Outils Multimédia

Semestre 1

Images numériques

Semestre 2

Nicolas Grosmaire

Mots-clés

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

Objectifs

Les enseignements (semestre 1 et 2) sont destinés à rendre autonome les étudiant·es dans l'utilisation et la pratique de base des médiums de type multimédia.

Ces acquisitions permettront d'asseoir des compétences professionnelles et 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 multimédia 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, réflexion et utilisation des IA,...).

Semestre 2

Dans la continuité du 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.

Ce semestre permettra, aussi, de travailler en transversalité avec le labo photo et l'atelier édition.

Critères et modalités d'évaluation

Contrôle Continu

Acquisition des principes et outils de base du numérique par la réalisation et la diffusion de travaux dirigés et personnels.

Modalités de rattrapage

Un travail supplémentaire sera demandé pour permettre la validation des acquis.

Indications bibliographiques et webographiques

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

GAUTIER, Damien. *Typo-graphie : guide pratique*. Paris : Pyramyd, 2001.

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

ITTEN, Johannes. *Art de la couleur*. Paris : Dessain et Tolra, 1988.

MAEDA, John, NEGROPONTE, Nicholas et JEAN, S. Maeda, @ média : *journal d'un explorateur du numérique*. Paris : Thames & Hudson, 2000.

NEWARK, Quentin. *Guide complet du design graphique*. Paris : Pyramyd, 2003.

PERROUSSEAUX, Yves. *Manuel de typographie française élémentaire*. Reillanne : Atelier Perrousseaux, 2005.

Initiation aux pratiques éditoriales

Semestre 1

Le multiple

Semestre 2

Steven Le Priol

Mots-clés

Semestre 1

Le livre : conception, impression (sérigraphie et risographie), reliure

Semestre 2

L'estampe : gravure en taille douce et en taille d'épargne (eau forte et linoléum)

Objectifs

Semestre 1

La fabrication d'un livre, de la conception au façonnage.

Semestre 2

La reproduction d'une image, dessin ou motif par les moyens et selon les usages de la gravure traditionnelle.

Contenu

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 et webographiques

Semestre 1

BROGOWSKI, Leszek et MÆGLIN-DELCROIX, Anne (éd.). *Le livre d'artiste : quels projets pour l'art : actes du colloque, 19-20 mars 2010*, Université Rennes 2. Rennes : Éditions Incertain Sens, 2013.

JOSEPH, Brandon W. et SAWYER, Emily. *Copy machine manifestos : Artists Who Make Zines*. New York : Phaidon Press, 2023.

KOMURKI, John Z. et BENDANDI, Luca. *Risomania : The New Spirit of Printing*. Salenstein : Verlag Niggli AG, 2017.

LISSITZKY, El. *Les deux carrés*. Nantes : MeMo, 2013 [1922].

Out of the Grid : Italian Zine 1978-2006 : Post-Movimento Pre-Internet 3.0. Milan : Les Presses du Réel / Red Fox Press, 2024.

SPOERRI, Daniel. *Topographie anecdotée du hasard*. Paris : Le Nouvel Attila et le Bureau des Activités Littéraires, 2016 [1961].

TOURMENTE, Territorial. *Atlas Alpha de la médecine*. Bruxelles : Éditions BATT Coop, 2022.

VERSTRAETE, Véronique. *Multiple x Multiple*. Paris : Éditions Jannink, 2023.

Écrire avec et sans : LabBooks. Paris : Éditions du Centre Pompidou, 2023.

Sources numériques

LE BAL BOOKS. *Le Bal Books* [en ligne] <https://www.lebalbooks.com/>

WUTHIPOL. *Wuthipol Designs* [en ligne] <https://www.instagram.com/wuthipol.designs/>

Semestre 2

D'ARCY HUGHES, Ann et VERNON-MORRIS, Hebe. *Le grand livre de la gravure : Techniques d'hier et d'aujourd'hui*. Paris : Éditions Pyramyd, 2010.

DE CHASSEY, Éric. *Euro Punk : La culture visuelle punk en Europe (1976-1980)*. Rome / Paris : Éditions Drago et Académie de France à Rome, 2011.

GIRARDIN, Daniel et PIRKER, Christian. *Controverses : Une histoire juridique et éthique de la photographie*.

Arles : Éditions Actes Sud et Musée de l'Élysée, 2008.

Dans la chambre noire

Semestre 2

Jonathan Mourglia

Mots-clés

Photographie argentique, laboratoire, prise de vue, développement, tirage.

Objectifs

Acquérir une maîtrise du travail argentique, de la prise de vue au tirage en passant par le développement.

Contenu

Après une introduction présentant rapidement les différentes notions techniques de la prise de vue photographique, nous prendrons en main différents types d'appareils photographiques pour comprendre leur fonctionnement. Une fois les prises de vues effectuées, nous travaillerons au laboratoire pour développer et tirer les images. Le but à la fin de la session étant de maîtriser l'ensemble de ces techniques, mais également d'avoir expérimenté une autre manière de faire des images.

Critères et modalités d'évaluation

Présentation d'un ensemble de tirages à la fin de la session, en expliquant les choix techniques et esthétiques effectués. Un texte accompagne cette présentation, exposant ce que cette pratique de la photographie argentique a apporté comme réflexions nouvelles/pistes de recherche/doutes/frustrations/agacements.

Indications bibliographiques et webographiques

ANCHELL, Stephen G. et TROOP, Bill. *The film developing cookbook*. 2e éd. New York / Londres : Routledge, 2020.

GAUDY, Hélène. *Un monde sans rivage*. Arles : Actes Sud, 2019. Domaine français.

LAMBRECHT, Ralph W. et WOODHOUSE, Chris. *Way beyond monochrome : advanced techniques for traditional black & white photography*. 2e éd. Waltham : Focal Press, 2011.

Le portrait, l'objet, la notion d'échelle, l'art et le langage

Semestres 1 et 2

Augustin Pineau

Mots-clés

Semestre 1

Dessin, peinture, couleur, objet, espace

Semestre 2

Dessin, peinture, contextualisation de la pratique, rapport à l'histoire de l'art, art contemporain

Objectifs

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

Travailler collectivement lors des séances de cours et en autonomie autour de projets. Se confronter à des temporalités différentes dans la prise en charge des réalisations

Contenu

Semestre 1

Autour de ces deux temporalités les étudiant·es expérimentent :

- le dessin et ses relations avec le réel, l'observation, le corps, les objets, la notion d'échelle, la lumière, l'art et le langage (travail de dessin à partir d'oeuvres de Lawrence Weiner, Jean Dupuy et Charles Dreyfus)
1. Séances de dessin au fusain de grand format autour des notions de portrait, autoportrait, objets, échelle.
 2. Réalisation d'un inventaire dessiné (si possible exhaustif) des objets de la maison, formats, matériaux et technique libres. Une présentation dans l'espace devra être conçue et réalisée.

Semestre 2

Non nove sed nova

- 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.

Citations et détournements - notes documents et projets, regarder le travail des autres et mettre en place sa pratique, l'art comme dialogue.

Produire de façon plus autonome et construire un projet en deux temporalités simultanées de travail.

Au préalable vous sélectionnerez 12 oeuvres visuelles contemporaines, tous médiums confondus (dessin, peinture, volume, architecture, performance, film, photo...), ce doit être des pièces qui vous intéressent, qui vous parlent singulièrement, que vous avez croisé

dans un musée où lors de vos lectures, des pièces qui pour vous font sens au regard de ce qui vous intéresse dans l’art.

Vous ferez un dossier succinct sur ses pièces avec pour chacune: la photo accompagnée d’une légende: artiste, titre, date, matériaux, dimensions, lieu (musée, collection...) et un court texte expliquant votre choix.

À partir de ces documents et en alternance:

D’une part vous réaliserez des dessins documentaires à partir des visuels choisis: par dessin documentaire, j’entends ici un dessin qui explicite pour autrui et par le dessin ce qui est important dans les œuvres choisies.

Vous pourrez regarder par exemple les dessins de Warhol par rapport à Matisse, ou encore Marcantonio Raimondi par Raphaël, ou encore les dessins de Buraglio...

D’autre part, en grand format (minimum 100 × 80 cm papier dessin de l’école ou autres supports) vous produirez une série (entre trois et cinq) de travaux libres entre dessin et peinture et utilisant si possible la couleur. Le sujet, la technique, les outils et les supports sont entièrement libres et de votre choix.

Lors de ces deux phases de travail, ces deux temporalités de productions entrecroisées vous devrez vous interroger (sans stress...) sur la question de la perméabilité, la porosité entre ce que vous regardez, ce qui nourrit votre réflexion et ce que vous produisez librement. Bien entendu, il vous appartient entièrement de définir l’écart, c’est à dire le réglage entre la proximité et la distance entre votre travail et ses sources éventuelles.

Critères et modalités d’évaluation

Contrôle Terminal

Évaluation à partir d’un entretien autour des productions du semestre

Assiduité, qualité des productions, qualité des projets et dossiers qui les documentent, curiosité, participation et assiduité.

Indications bibliographiques et webographiques

Semestre 1

ARAGON, Louis. *Les Collages*. Paris: Hermann, 1980.

Martial Rayssé: *Rétrospective*. Paris: Galerie nationale du Jeu de Paume, 1992.

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

HOPTMAN, Laura. *Drawing Now: Eight Propositions*. New York: The Museum of Modern Art, 2003.

IZQUIERDO BRICHS, Victòria (éd.). *Mestres del collage: de Picasso a Rauschenberg*. Barcelone: Fundació Joan Miró, 2005.

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

KOVATS, Tania (éd.). *The Drawing Book: A Survey of Drawing*. Londres: Black Dog Publishing, 2007.

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, 1974.

Semestre 2

BARRAL, Jean et GILLES, Jacqueline. *Dessein dessin design*. Saint-Étienne: Publications de l’Université de Saint-Étienne, 2007.

BRION, Marcel. *L’Art fantastique*. Nouvelle édition. Paris: Albin Michel, 1989.

BUCHLOH, Benjamin H. D. *Formalisme et historicité - Autoritarisme et régression: deux essais sur la production artistique dans l’Europe contemporaine*. Paris: Éditions Territoires, 1982.

Matta: *dessins 1937-1989: exposition, Nîmes, Galerie des Arènes, 6 octobre-2 décembre 1990*. Nîmes: Carré d’Art, 1990.

Aristudio, n° 11: *La peinture américaine des années 80*. Paris: Artstudio, 1988.

Ceci est une icône: du chef-d’œuvre à la culture populaire. Paris: 5 Continents Éditions, 2014.

DEBORD, Guy-Ernest et WOLMAN, Gil J. *Mode d’emploi du détournement*. Les Lèvres nues, mai 1956, n° 8.

Réimpression: Paris: Allia, 1998.

HUYGHE, Pierre et LAVIGNE, Emma. *Pierre Huyghe: exposition, Centre Pompidou, 25 septembre 2013-6 janvier 2014*. Paris: Éditions du Centre Pompidou, 2013.

KASPER, Ulrike. *Écrire sur l’eau: l’esthétique de John Cage*. Paris: Hermann, 2005.

LÉVY, Sophie (dir.). *Dessins de sculpteurs: 1850-1950: exposition, Dijon, Musée Magnin, 27 mai-11 septembre 1994*. Paris: Réunion des musées nationaux, 1994.

L’homme-paysage: visions artistiques du paysage anthropomorphe entre le xvf et le xxf siècle. Paris: Somogy Éditions d’art, 2006.

LISTA, Giovanni. *Dada, libertins et libertaires*. Paris: L’Insolite, 2005.

MANGION, Éric. *Jean Dupuy: en # vitesse: exposition, La Seyne-sur-mer, Villa Tamaris, 28 juin-07 septembre 2008*. Ézanville: Semiose éditions, 2008.

MARCLAY, Christian. *Replay: Christian Marclay*. Zurich: JRP|Ringier, 2007.

MEYER-BUSER, Susanne et ORCHARD, Karin. *In the Beginning Was Merz: From Kurt Schwitters to the Present Day*. Ostfildern: Hatje Cantz, 2000.

NAUMANN, Francis M. et DUCHAMP, Marcel. *Marcel Duchamp: l’art à l’ère de la reproduction mécanisée*. Paris: Hazan, 1999.

Dessins de sculpteurs. Paris: Société du Salon du dessin / L’Échelle de Jacob, 2008.

STARLING, Simon. *Thereherethere*. Vitry-sur-Seine: MAC VAL, 2010.

STOICHITA, Victor Ieronim. *Brève histoire de l’ombre*. Genève: Droz, 2000.

TAYLOR, Brandon. *Collage: l’invention des avant-gardes*. Paris: Hazan, 2005.

VINCENT, Geneviève. *Trajectoires du rêve: du romantisme au surréalisme: exposition, Paris, Pavillon des arts, 7 mars-7 juin 2003*. Paris: Paris Musées, 2003

Peinture et analyse

Semestre 1

Isabelle Simonou-Viallat

Mots-clés

Peinture, couleur, engagement, expérimentation, geste, regard, espace, rapport à l’histoire de l’art, acrylique, huile.

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 et webographiques

ALBERS, Josef. *L'interaction des couleurs*. Traduit par Claude Gilbert. Paris: Hazan, 2008.
ARASSE, Daniel. *Histoires de peintures*. Paris: Denoël / France Culture, 2004.
ARASSE, Daniel. *On n'y voit rien : descriptions*. Paris: Gallimard, 2003. Folio Essais, n° 417.
GOETHE, Johann Wolfgang von. *Traité des couleurs : accompagné de trois essais théoriques*. Paris: Éditions Triades, 1980 [1810].
GOMBRICH, Ernst Hans. *Histoire de l'art*. Paris: Flammarion, 1990.
HOCKNEY, David. *Savoirs secrets : les techniques perdues des maîtres anciens*. Paris: Éditions du Seuil, 2001.
HOCKNEY, David et GAYFORD, Martin. *Une histoire des images : de la grotte à l'écran*. Paris: Thames & Hudson, 2017.
ITTEN, Johannes. *Art de la couleur*. Paris: Dessain et Tolra, 1988.
PASTOUREAU, Michel et SIMONNET, Dominique. *Le petit livre des couleurs*. Paris: Éditions Points, 2014.
SCHWABSKY, Barry. *Vitamin P : nouvelles perspectives en peinture*. Londres: Phaidon Press, 2004.
SCHWABSKY, Barry et AMBROZY, Lee. *Vitamin P2 : nouvelles perspectives en peinture*. Londres: Phaidon Press, 2012.
SCHWABSKY, Barry et AMBROZY, Lee. *Vitamin P3 : nouvelles perspectives en peinture*. Londres: Phaidon Press, 2017.
SCHWABSKY, Barry et AMBROZY, Lee. *Vitamin P4 : nouvelles perspectives en peinture*. Londres: Phaidon Press, 2026.

Sculpture et processus

Semestre 2

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'il·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 rattrapage

Rattrapages envisageables pour cet enseignement

Indications bibliographiques et webographiques

COLLINS, Judith. *Sculpture today*. Londres: Phaidon, 2007.
DEWEY, John. *L'art comme expérience*. Paris: Éditions Gallimard, 2010. Folio Essais.
KRAUSS, Rosalind. *Passages : une histoire de la sculpture de Rodin à Smithson*. Paris: Éditions Macula, 1997.
MÉREDIEU, Florence de. *Histoire matérielle et immatérielle de l'art moderne et contemporain*. Paris: Larousse, 2004.
Qu'est-ce que la sculpture moderne ? [exposition, Paris, Centre Georges Pompidou, Musée national d'art moderne, 3 décembre 1986 - 4 janvier 1987]. Paris: Centre Georges Pompidou, 1986.
Unmonumental : the object in the 21st century. [exposition, New York, New Museum, 1er décembre 2007 - 23 mars 2008]. Londres: Phaidon, 2007.
L'ivresse du réel : l'objet dans l'art du XXe siècle. [exposition, Nîmes, Carré d'art - musée d'art contemporain, 24 septembre 1993 - 9 janvier 1994]. Paris / Nîmes: Réunion des musées nationaux / Carré d'art, 1993.

Théorie et pratique de la performance

Semestre 1

Anna Kerekes

Contenu et Objectif

Ce cours propose une exploration de la performance comme champ artistique à part entière, à travers la lecture de textes théoriques et la découverte de documents (vidéos, archives, entretiens, films, captations ...). Il s'agit de situer les pratiques performatives et de la performance dans l'histoire et l'actualité de l'art contemporain, en identifiant leurs enjeux esthétiques, politiques et corporels.

À partir d'un corpus de références historiques et contemporaines, le cours interroge les notions de présence, d'action, de durée, d'engagement du corps, d'activation et de relation au public. Il vise à développer une culture critique de la performance, permettant d'analyser des œuvres, de constituer des repères, un premier bagage de références, et d'ouvrir des pistes pour des recherches artistiques à venir.

Critères d'évaluation

L'évaluation prend la forme d'un exposé oral portant sur une artiste du champ de la performance, choisie par l'étudiant·e. Il s'agira de présenter son parcours, ses œuvres et sa démarche, en s'appuyant sur les lectures et documents découverts au cours du semestre, et de mettre ce travail en perspective avec les notions abordées en cours.

Indications bibliographiques

FÉRAL, Josette. *De la performance à la performativité*. *Communications*, 2013, n° 92, p. 205-218.
FISCHER-LICHTE, Erika. *The Transformative Power of Performance: A New Aesthetics*. Traduit de l'allemand par Saskya Iris Jain. Londres: Routledge, 2008.
GOFFMAN, Erving. *La mise en scène de la vie quotidienne*. 1. La présentation de soi. Traduit de l'américain par Alain Accardo. Paris: Éditions de Minuit, 1973. Le sens commun.
GOLDBERG, RoseLee. *La Performance: du futurisme à nos jours*. Traduit de l'anglais par Christian-Martin Diebold. Londres: Thames & Hudson, 1988.
HELBO, André (dir.). *Performance et savoirs*. *Bruxelles: De Boeck*, 2011. Culture & communication.
JOSSE, Béatrice, BOULOUCH, Nathalie et ZABUNYAN, Elvan (dir.). *La performance: archives et pratiques contemporaines*. Rennes: Presses universitaires de Rennes, 2011.

UE : Histoire, théorie des arts et langue étrangère

La question de l'image

Semestre 1

Jean-Marc Cerino

Mots-clés

Image, photographie, philosophie, débats

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 et la participation, 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 rattrapage

Le rattrapage est envisageable, il consistera à la production d'un écrit théorique.

Indications bibliographiques et webographiques

BAILLY, Jean-Christophe. *L'imaginaire*. Paris: Éditions du Seuil, 2007.
BAILLY, Jean-Christophe. *L'Instant et son ombre*. Paris: Éditions du Seuil, 2008.

DIDI-HUBERMAN, Georges. *Devant l'image : questions posées aux fins d'une histoire de l'art*. Paris : Éditions de Minuit, 1990.
DIDI-HUBERMAN, Georges. *L'Image ouverte : motifs de l'incarnation dans les arts visuels*. Paris : Éditions de Minuit, 2007.
MONDZAIN, Marie-José. *L'image peut-elle tuer ?* Paris : Éditions Bayard, 2002.
MONDZAIN, Marie-José. *Le Commerce des regards*. Paris : Éditions du Seuil, 2003.

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

Semestre 1

Les arts et les cultures dans tous leurs états : apprendre l'anglais autrement.

Semestre 2

Looking for the Beat Generation / Writing (Letters, Poems, Novels, Videos, Drawings, Paintings....) to / after the Beat Generation

Charles La Via

Mots-clés

Semestre 1

Ressources locales, méthodologie, recherches, formes poétiques, communication, art poétique, pratiques d'écriture

Semestre 2

Beat Generation, femmes de la Beat Generation, chapbook, littérature américaine, écriture, lecture à voix haute

Objectifs

Semestre 1

Commencer à tâtonner ensemble en anglais en tant que moyen de communication et médium artistique à travers des ateliers d'écriture, discussion et débats, exposés interactifs, visite de votre espace de travail et sorties. Mettre en place une méthodologie susceptible de vous motiver dans votre apprentissage d'anglais.

Continuer à s'approprier cette langue étrangère et à acquérir la confiance nécessaire pour communiquer et créer en anglais à l'oral et par écrit. Améliorer votre niveau en anglais à travers des activités de communication et de création diverses ayant du contenu artistique 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.

Semestre 2

(Re)-découvrir la Beat Generation à travers toutes sortes de livres, sites, et y répondre avec nos propres créations. Créer un « chapbook » (petit livre de textes et images poétiques). Faire une vidéo d'un poème appris par cœur.

Contenu

Semestre 1

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'écran et dans son environnement et vos propres travaux...

D'une part, nous nous servirons de la langue « anglaise » comme moyen ou outil de communication à travers une activité de recherches sur la poésie et les différents arts explorés à l'écran, ainsi que la restitution de ces recherches à l'oral (sous forme d'exposés, 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), véritable cahier sans fin, 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...

Semestre 2

In this class, we will be discovering various aspects of the Beat Generation through novels, poetry, movies, videos, writing letters and poems, and more. We will also be making « publications » (chapbooks) that can be used for your semester art reviews, at next year's Open Doors Day, to be published... These publications can be extended by performances and all kinds of art. It would be ideal to write and make other forms of art inspired by our research on the Beat Generation with a time for creation in each session.

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 d'écriture demandé et en intervenant autant que possible à l'oral avec au moins une communication orale structurée (exposé, lecture, performance...) chaque semestre.

Votre audace pour contourner les contraintes de façon constructive et créative.

Votre discipline et le respect des autres dans les échanges en classe.

CARPE Jour(nal) 1.1: Recueil de textes écrits pendant et entre les séances en réponse aux travaux vus, présentés, analysés en cours. Un dossier final écrit (de préférence 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.

Vos contributions à notre lexique de vocabulaire artistique et autre : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RMi8Zmj9ytlQS_7VXieqPbNkb6JPzcoYE1HRbqWkc/edit?gid=1638468720#gid=1638468720

Vous êtes censés ajouter des mots à cette base lexicale tout au long de votre séjour à l'ésban. Pensez à toujours mettre votre prénom et nom dans le titre des travaux rendus.

Modalités de rattrapage

Dossier de textes.

La restitution de vos recherches à l'oral.

Indications bibliographiques et webographiques

Semestre 1

Artistes et livres sur les arts

ERNST, Max. [Ensemble de l'œuvre artistique]. KLEF, Paul. [Ensemble de l'œuvre artistique]. LANGE, Dorothea. [Ensemble de l'œuvre photographique]. O'KEEFFE, Georgia. [Ensemble de l'œuvre artistique]. THE MUSEUM OF MODERN ART. *MoMA Highlights: 350 Works from The Museum of Modern Art, New York*. New York: The Museum of Modern Art, 2019.

Écrivains et poètes

ANTIN, David. *What it Means to be Avant-Garde*. New York: New Directions, 1993. BRAINARD, Joe. *I Remember*. New York: Granary Books, 2001. BRETON, André. *Œuvres complètes*. Paris: Gallimard, 1988 [1911-1930]. BURROUGHS, William S. [Ensemble de l'œuvre littéraire]. DICKINSON, Emily. [Ensemble de l'œuvre poétique]. PADGETT, Ron. *Handbook of Poetic Forms*. New York: Teachers & Writers Collaborative, 1987. PEREC, Georges. *Je me souviens*. Paris: Hachette, 1978. PLATH, Sylvia. [Ensemble de l'œuvre poétique et littéraire]. PONGE, Francis. [Ensemble de l'œuvre littéraire]. RANDALL, Dudley (éd.). *The Black Poets*. New York: Bantam Books, 1971. THOREAU, Henry David. *Journal*. Boston: Houghton Mifflin, 1906 [1937-1961]. VALÉRY, Paul. *Cahiers*. Paris: Gallimard, 1957. WHITMAN, Walt. *Leaves of Grass*. Brooklyn: Rome Brothers, 1855. *Des écrivains et artistes que vous aimez...*

Livres de grammaire et sites

BBC. *BBC* [en ligne]. s. d. [Consulté le 26 août 2026]. Disponible à l'adresse: <https://www.bbc.com/> DEMOCRACY NOW! *Democracy Now!* [en ligne]. s. d. [Consulté le 26 août 2026]. Disponible à l'adresse: <https://www.democracynow.org/> HEWINGS, Martin. *Advanced Grammar in Use*. Cambridge: Cambridge University Press, 2013. MURPHY, Raymond. *English Grammar in Use*. Cambridge: Cambridge University Press, 2019. MURPHY, Raymond. *Essential Grammar in Use*. Cambridge: Cambridge University Press, 2015. NEW YORK TIMES. *The New York Times* [en ligne]. s. d. [Consulté le 26 août 2026]. Disponible à l'adresse: <https://www.nytimes.com/> NEW YORK TIMES. *The New York Times - Arts* [en ligne]. s. d. [Consulté le 26 août 2026]. Disponible à l'adresse: <https://www.nytimes.com/section/arts> NPR. *NPR* [en ligne]. s. d. [Consulté le 26 août 2026]. Disponible à l'adresse: <https://www.npr.org/> NPR. *NPR - Arts* [en ligne]. s. d. [Consulté le 26 août 2026]. Disponible à l'adresse: <https://www.npr.org/sections/arts/>

Films

JARMUSCH, Jim. *Paterson* [Film]. K5 International, 2016. WEIR, Peter. *Dead Poets Society* [Film]. Touchstone Pictures, 1989.

Podcast

POETRY FOUNDATION. *Poetry Off the Shelf* [Podcast] [en ligne]. s. d. [Consulté le 26 août 2026]. Disponible à l'adresse: <https://www.poetryfoundation.org/podcasts/series/74636/poetryofftheshelf>

Semestre 2

Anthologies

DOUCEY, Bruno (éd.). Femmes poètes de la Beat Generation. Paris: Éditions Bruno Doucey, 2018. BÉRAY, Patrice. Femmes poètes de la Beat Generation: une Denise Levertov [en ligne]. Mediapart, 2018. [Consulté le 26 août 2026]. Disponible à l'adresse: <https://blogs.mediapart.fr/patrice-beray/blog/170618/femmes-poetes-de-la-beat-generation-une-denise-levertov>

Correspondance

CASSADY, Neal. *Collected Letters, 1944-1967*. Édité par Carolyn Cassady. Harmondsworth: Penguin Books, 2007. *Essays about the Beat Generation* BEATDOM. *12 Essential Books on the Beat Generation* [en ligne]. s. d. [Consulté le 26 août 2026]. Disponible à l'adresse: <https://www.beatdom.com/12-essential-books-beat-generation/> GIFFORD, Barry et LEE, Lawrence. *Les vies parallèles de Jack Kerouac*. Paris: Rivages, 1993.

Movies

SALLES, Walter. *On the Road* [Film]. MK2 Productions, 2012.

Novels

KEROUAC, Jack. *On the Road*. New York: Viking Press, 1957. KEROUAC, Jack. *On the Road: The Original Scroll*. New York: Penguin Books, 2007. KEROUAC, Jack. *Satori in Paris*. New York: Grove Press, 1966.

Poetry

JONES, Hettie. *Drive*. Hangover: Hangover Press, 1998. KEROUAC, Jack. *Book of Haikus*. Édité par Regina Weinreich. New York: Penguin Books, 2003. KEROUAC, Jack. *Mexico City Blues*. New York: Grove Press, 1959. WALDMAN, Anne. *Bard, Kinetic*. Seattle: Coffee House Press, 2021. WALDMAN, Anne. *Fast Speaking Woman*. San Francisco: City Lights Books, 1975.

Histoire(s) de la photographie

Semestre 1

Jonathan Mourglia

Mots-clés

Histoire(s) de la photographie, théorie de la photographie.

Objectifs

Acquérir une base de connaissances solide sur l'histoire de la photographie et les pratiques contemporaines.

Contenu

Ensemble de cours magistraux sur l'histoire de la photographie.

Critères et modalités d'évaluation

Contrôle continu

Outre l'assiduité et la participation, 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 rattrapage

Indications bibliographiques et webographiques

ALPERS, Svetlana. *L'art de dépeindre: la peinture hollandaise au XVIIe siècle*. Paris: Gallimard, 1990. Bibliothèque illustrée des histoires. CLAASS, Arnaud. *L'intuition photographique suivi de Regard perdu: notes 2016-2020*. Trézélan: Filigranes éditions, 2021. Essai.

DIDI-HUBERMAN, Georges. *Images malgré tout*. Paris : Les Éditions de Minuit, 2005. Paradoxe.
 DIDI-HUBERMAN, Georges. *Survivance des lucioles*. Paris : Les Éditions de Minuit, 2009. Paradoxe.
 KRAUSS, Rosalind E. *Le photographique : pour une théorie des écarts*. Paris : Macula, 1991. Histoire et théorie de la photographie.
 LEBART, Luce et ROBERT, Marie (éd.). *Une histoire mondiale des femmes photographes*. Paris : Éditions Textuel, 2020.
 MÉAUX, Danièle. *Enquêtes : nouvelles formes de photographie documentaire*. Trézélan : Filigranes éditions, 2019.
 MÉAUX, Danièle. *Photographie contemporaine & anthropocène*. Trézélan : Filigranes éditions, 2022. Essai.
 POIVERT, Michel. *La photographie contemporaine*. Éd. revue et augmentée. Paris : Flammarion et Centre national des arts plastiques, 2010. La création contemporaine.
 SOLOMON-GODEAU, Abigail. *Chair à canons : photographie, discours, féminisme*. Traduit par Laure Poupard. Paris : Éditions Textuel, 2016. L'écriture photographique.
 SONTAG, Susan. *Devant la douleur des autres*. Paris : Christian Bourgois éditeur, 2003.

Initiation à la recherche documentaire

Semestre 1

Claudio Galleri

Objectifs

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

Contenu

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

Aucun rattrapage n'est envisageable pour ce cours.

2

Année 2 – Semestres 3 et 4

Coordination : Charles La Via et Isabelle Simonou-Viallat

Semestre 3	Enseignant·es	Volume horaire	ECTS
UE MÉTHODOLOGIE, TECHNIQUES ET MISES EN ŒUVRE			16
PRATIQUES ARTISTIQUES			
Session Écriture et poésie	A. Bertoni & Invitée	24h	2
Session A guest and a host is a ghost, les mots, les choses, les images	A. Pineau	24h	2
Session Peinture, couleurs, série	I. Simonou-Viallat	24h	2
Session Espace et lieu	A. Vasseux	24h	2
Session Toucher et être touché	A. Kerekes / S. Hijos	24h	2
Session Édition/IA	S. Le Priol	24h	2
Pratique vidéo	F. Gleyze	24h	1
P.A.O. / Images numériques	N. Grosmaire	24h	1
Workshops		48h	2
UE HISTOIRE, THÉORIE DES ARTS ET LANGUE ÉTRANGÈRE			8
Around the world in Art, Poetry-Poetics, Everything 2	C. La Via	18h	1
Histoire de l'art			3
Ma langue est poétique	A. Bertoni	24h	2
Conférences			2
UE RECHERCHE ET EXPÉRIMENTATIONS PERSONNELLES			2
Session Accrochage	J.-M. Cerino	24h	2
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 – Dessin • <i>Toujours jamais pareil, de la peinture, aujourd'hui</i>	A. Pineau / I. Simonou-Viallat	32h	6
Studio Vidéo – Son • <i>Pratique de la vidéo</i>	F. Gleyze	32h	6
Studio Images numériques – Édition • <i>Échelle 1, l'image à l'épreuve</i>	N. Grosmaire / D. Vallance	32h	
Workshops		48h	2
UE HISTOIRE, THÉORIE DES ARTS ET LANGUE ÉTRANGÈRE			8
Around the world in Art, Poetry-Poetics, Everything 2	C. La Via	18h	2
Histoire de l'art		24h	3
Conférences		24h	3
UE RECHERCHE ET EXPÉRIMENTATIONS PERSONNELLES			4
Présentation et distanciation critique	J.-M. Cerino		4
BILAN DU TRAVAIL PLASTIQUE ET THÉORIQUE			4
	Jury de bilan		

UE : initiation aux techniques et aux pratiques artistiques

Sessions

Session Écriture et poésie

Semestre 3

Annalisa Bertoni

Mots-clés

Écriture poétique – Oralité – Geste – Réel – Espace – Art et poésie

Objectif

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

Contenu

Accompagné-es d'un-e poète-sse invité-e, il s'agira d'expérimenter les possibles de l'écriture poétique abordée comme un objet plastique. Explorer la face sonore et visuelle des mots. Redonner force à la langue, dépasser sans révérence les limites de son usage commun. Explorer les liens entre les mots et les gestes. Performer, individuellement ou en groupes, les compositions réalisées.

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

RAYNAL, Hortense. *Abandons*. Mugron : Éditions de la Crypte, 2025.

RAYNAL, Hortense. *Botte de foin*. Paris : Cambourakis, 2026.

RAYNAL, Hortense. *Bouche-fournier*. Paris : Cambourakis, 2025.

RAYNAL, Hortense. *Hortense Raynal* [en ligne]. s. d. [Consulté le 25 août 2026]. Disponible à l'adresse :

<https://hortenseraynal.wordpress.com/>

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

Semestre 3

Augustin Pineau

Mots-clés

Art, langage, mot, lettre, écrit, dialogue

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, puis un temps de travail dans l'espace. 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.

Indications bibliographiques

BLISTÈNE, Bernard (dir.). *Poésure et peinture : d'un art, l'autre*. Marseille : Musées de Marseille, 1998.

CHRISTIN, Anne-Marie (dir.). *Histoire de l'écriture : de l'idéogramme au multimédia*. Paris : Flammarion, 2001.

L'art et les mots. *Artstudio*, 1989, n° 15.

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

DUCHAMP, Marcel. *Notes*. Paris : Flammarion, 1999.

FRUTIGER, Adrian. *Des signes et des hommes*. Paris : Delta et Spes, 1983.

LACAN, Jacques. *Lituraterre*. Dans : *Autres écrits*. Paris : Éditions du Seuil, 2001, p. 11-20 [1971].

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

MALLARMÉ, Stéphane. *Un coup de dés jamais n'abolira le hasard*. Paris : Flammarion, 1993 [1914].

Catalogues et écrits d'artistes (liste non exhaustive)

BAQUIÉ, Richard

BROSSA, Joan

CAZAL, Philippe

DUFRÈNE, François

DUPUY, Jean

HAINS, Raymond

KAWARA, On

KLINGELHÖLLER, Harald

KOSUTH, Joseph

RUSCHA, Ed

STEINBACH, Haim

THOMAS, Philippe

VILLEGLÉ, Jacques

WEINER, Lawrence

Critères et modalités d'évaluation

Contrôle Continu

Modalités de rattrapage

Un rattrapage peut être envisagé dans ce cours

Session Peinture, couleur, série

Semestre 3

Isabelle Simonou-Viallat

Mots-clés

Travail, engagement, recherche, série, forme, couleur, espace, gestes, supports, univers personnel

Objectif

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 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 d'évaluation

Contrôle Continu

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

Indications bibliographiques

Monet – Mitchell [Catalogue d'exposition]. Paris : Hazan / Fondation Louis Vuitton, 2022.

KINTZLER, Catherine. *La série en art et ses paradoxes*. Paris : Société française de philosophie, 2008.

MERLEAU-PONTY, Maurice. *Le doute de Cézanne et autres textes*. Paris : Gallimard, 2023. Folio Sagesses.

Déplacer, déplier, découvrir, la peinture en actes, 1960-1999 : Barré, Degotter, Devade, Hantai, Parmentier [Catalogue d'exposition]. Villeneuve-d'Ascq : Musée d'art moderne, s. d.

ROUGER, Bernard. *Suites & séries*. Pau : Presses Universitaires de Pau et des Pays de l'Adour, 1993.

Rhétoriques des Arts.

SAINT-JACQUES, Camille. *Le geste à l'œuvre : Richard Tuttle et pratiques contemporaines*. Paris : LienArt, 2010.

STRASSER, Catherine. *Du travail de l'art : observation des œuvres et analyses du processus qui les conduit*.

Paris : Regards, 2006.

Catalogues d'exposition et écrits d'artistes

BEIR, Dominique de

BOUFFANDEAU, Frédéric

BUGEAUD, Marie-Claude

CÉZANNE, Paul

COPPEY, Caroline

FRIZE, Bernard

GASTON-DREYFUS, Fabienne. LUCIEN, Frédérique

MONET, Claude

PIFFARETTI, Bernard

THOREL, Annie-Paule

WARHOL, Andy

Session Espace et lieu

Semestre 3

Arnaud Vasseux

Mots-clés

Espaces réels et fictifs, lieux, perception, déplacements, expérience, mémoire

Objectif

Appréhender les notions de lieu, de terrain, de contexte et d'espace.

Aiguiser son sens de l'observation : comprendre et tirer parti d'un lieu extérieur à l'atelier.

Apprendre à s'exprimer et à traduire son expérience, ce que l'on vit, ce que l'on observe.

Confronter l'histoire, les histoires et sa propre expérience.

S'approprier une proposition pour affirmer ses choix et développer sa capacité d'analyse.

Découvrir des moyens d'intervenir sur et avec la matérialité d'un lieu.

Faire l'expérience de présentations collectives qui visent à se confronter à un espace critique.

Élargir sa connaissance des gestes et des pratiques artistiques contemporaines.

Contenu

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

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

Comment révéler un point de vue et une manière de s'approprier un lieu à travers la manipulation de formes, d'objets et/ou de matériaux? Comment rendre compte de la singularité d'une expérience? Comment élaborer son propre langage plastique? La session débute par une présentation de différentes approches artistiques ou non, qui considèrent la question du lieu. Les documents d'élaboration sont présentés lors de discussions individuelles et collectives. Ils révèlent un point de vue singulier et la manière dont on s'approprie un lieu, dont on le comprend et dont on en tire parti. On incite également à réfléchir au rapport qu'implique la réalisation d'un volume « ajouté » au lieu considéré dans ses multiples aspects (géographiques, historiques, sociaux, économiques et politiques).

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

Critères d'évaluation

Contrôle Continu

Participation active. Qualité 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 rattrapage

Le rattrapage est envisageable pour cet enseignement.

Indications bibliographiques

ARDENNE, Paul. *Un art contextuel: création artistique en milieu urbain, en situation, d'intervention, participative*. Paris: Flammarion, 2004. Champs.
CARERI, Francesco. *Walkscapes: la marche comme pratique esthétique*. Traduit de l'italien par Jérôme Orsoni. Arles: Éditions Jacqueline Chambon, 2013.
CERTÉAU, Michel de. *Marches dans la ville*. Dans: *L'invention du quotidien*. 1. Arts de faire. Paris: Éditions Gallimard, 1990, p. 139-159. Folio Essais.
DÁVILA, Thierry. *Marcher, créer: déplacements, flâneries, dérives dans l'art moderne et contemporain*. Paris: Éditions du Regard, 2002.
DEAN, Tacita et MILLAR, Jeremy. *Lieu*. Paris: Thames & Hudson, 2005. Questions d'art.
KOCK, Marie. *Après le virage, c'est chez moi*. Paris: Éditions La Découverte, 2025. Nouveaux cahiers livres.
PAQUOT, Thierry. *Utopies et utopistes*. Paris: Éditions La Découverte, 2007. Repères.
PEREC, Georges. *Espèces d'espaces*. Paris: Éditions Galilée, 2000 [1974].
POINSOT, Jean-Marc. *Quand l'œuvre a lieu: l'art contemporain et son histoire*. Mamco / Dijon: Les presses du réel, 2008.
TIBERGHIEN, Gilles A. *Nature, art, paysage*. Arles: Actes Sud / École nationale supérieure du paysage, 2001.
TUAN, Yi-Fu. *Espace et lieu: la perspective de l'expérience*. Traduit de l'anglais par Jean-Pierre Ricard et Cécile Perez. Gollion: Infolio, 2006.

Session Toucher et être touché. Modelages somatiques de la terre

Semestre 3

Anna Kerekes et Safia Hijos

Mots-clés

L'impermanence, lien, affect, transformation, différents états, temporalité, matérialité, sensibilité, perception, toucher, geste, objet, soin

Objectifs de la session

L'objectif est de se confronter à la céramique — un matériau éminemment changeant — afin d'en explorer les différents états, de l'humide et malléable jusqu'au sec et dur. Cette pratique permet d'acquérir une compréhension fine des possibilités de l'argile, tout en menant une réflexion incarnée sur notre relation au matériau. Il s'agit d'entrer en « correspondance avec » lui, pour reprendre la notion de Tim Ingold : une posture qui pose la question politique du rapport horizontal que nous entretenons, en tant qu'humains et artistes visuels, avec les éléments.

Contenu

Destinée aux étudiants de deuxième année, cette session articulant céramique et performance propose d'explorer nos modes de relation à la terre par le biais du toucher.

Le travail débutera par le modelage d'objets inspirés des notions d'« objets relationnels » (Lygia Clark) et « transitionnels » (Donald Winnicott). Dans un second temps, nous expérimentons les transformations physiques de l'argile. À travers des tests et des improvisations, nous observerons ce que le matériau révèle de l'invisible — notamment la mémoire du corps et l'imaginaire.

Ces outils et gestes d'atelier serviront ensuite de support à une pratique performative en résonance avec ces modelages « somatiques ». En entrant en contact avec la matière par le toucher, nous interrogerons la façon dont l'argile, en retour, nous affecte et nous touche. Ce processus mettra à l'épreuve les frontières entre le corps et la terre, le sujet et l'objet, ou encore le contenant et le contenu.

Au terme de la démarche, un vocabulaire fragmentaire des qualités plastiques du toucher prendra forme, laissant émerger la possibilité d'un récit.

Session Édition IA

Semestre 3

Steven Le Priol

Dans un monde réellement renversé, le vrai est un moment du faux.

Guy Debord, *La société du spectacle*, 1967

Cette session associera travail éditorial et recherche autour de l'intelligence artificielle avec pour objectif la production d'un livre collectif qui compilera les images réalisées. Pour paraphraser Debord, à l'ère de l'IA, le problème n'est plus seulement que le faux ressemble au vrai; c'est que le vrai lui-même peut désormais être produit, noyé, manipulé ou rendu suspect à l'intérieur d'un univers de représentations artificielles.

Le travail qui va être demandé pendant ce module de travail est une réflexion sur ces questions selon deux axes possibles ou simultanés :

La substitution du vrai par le faux

Aujourd'hui certaines agences de presse et certaines banques d'images se sont approprié financièrement les droits de représentation du réel, d'événements d'actualité ou d'archives historiques. En s'accaparant ces ressources, elles interdisent une exploitation critique de ces images par les artistes. Cet axe consistera à reproduire ces images, à en produire des clones qui interrogeront leur validité.

Des archives utopiques

On sait de longue date que les images peuvent mentir et il serait naïf de penser qu'elles puissent à elles seules dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Le lien entre la littérature ou le cinéma et la fiction est intégré et naturel, là où il reste suspect dans le domaine des arts plastiques et particulièrement dans celui de la photographie qui s'était pourtant construite dans un rapport étroit au réel. On est entré dans l'ère des photographes sans appareils qui ont remplacé le dispositif de prise de vue par le prompt. Si un mensonge qui tend à faire disparaître un événement est éminemment condamnable parce qu'il flirte dangereusement avec la propagande ou le révisionnisme, qu'en est-il d'un mensonge qui tend à produire les traces d'un réel qui ne serait pas advenu, une utopie, un réel alternatif que la production d'images nous permettrait d'apercevoir ?

Critères d'évaluation

À partir d'une réflexion bien située dans l'histoire de l'art et dans son actualité, les participants sont invités à produire des images en utilisant des outils génératifs qui donneront à voir une posture critique sur ces questions. Ils devront également produire

un document imprimable (InDesign) selon les consignes éditoriales qui seront transmises, jusqu'à la production d'un ouvrage collectif relié et façonné en atelier.

Indications bibliographiques et webographiques

ARTE. *Comment l'IA fait revivre le passé: le cas de Chloe vs. history*. Présenté par Sonia Devillers. *Le dessous des images*, 2024. [en ligne] <https://www.youtube.com/watch?v=F3lHUGT71VI>
BRODBECK, Simon et DE BARBUAT, Lucie. *Brodbeck & de Barbuat* [en ligne] <https://www.brodbeckdebarbuat.com/>
LIBÉRATION. *En images: l'histoire de la photo par l'IA*. *Libération*, 8 janvier 2026. [en ligne] https://www.liberation.fr/culture/photographie/en-images-lhistoire-de-la-photo-par-lia-20260108_TXGBBH5ZNDRXCK7B2CYQPRDUU/mfc-michèle-didier-hubert-renard
RENARD, Hubert. *La Chaise d'Hubert Renard*. 2020. [en ligne] <https://www.youtube.com/watch?v=egQVWuYh7YY>
SAINT-GERMIER, Pierre et GLAVITTO, Jean-Louis (dir.). *L'art au temps de l'IA*. Paris: Éditions du Centre Pompidou, 2025.
TOULON, Benoît. *Archives recréées: fabrication et utilisation dans un cadre fictionnel*. Mémoire de master : Photographie: École nationale supérieure Louis-Lumière, 2019. [en ligne]

Studios

Studio Peinture-Volume-Dessin

Toujours jamais pareil, de la peinture, aujourd'hui

Semestre 4

Isabelle Simonou-Viallat et Augustin Pineau

Mots-clés

Travail, Atelier, Peinture, Dessin, Couleur, Forme, Univers personnel, Expérimentation, Curiosité, Ouverture

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 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

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 rattrapage

Rattrapage envisageable pour cet enseignement.

Indications bibliographiques

DAMISCH, Hubert. *Théorie du nuage : pour une histoire de la peinture*. Paris : Éditions du Seuil, 1972.

GADDAB, Karim. *De la peinture dans tous les sens*. Bignan : Domaine de Kerguéhennec, 2013.

KANDINSKY, Vassily. *Point et ligne sur plan : contribution à l'analyse des éléments picturaux*. Paris : Gallimard, 1991 [1926].

MANUEL, Alain. *Les entretiens d'Al/ma 1 et 2*. Montpellier : Éditions Méridiennes, 2007.

NOIRET, Gérard. *D'atelier en atelier*. La Quinzaine littéraire, 2015.

Studio Vidéo-Son-Performance

Pratique de la vidéo

Semestre 4

Frédéric Gleyze

Mots-clés

Vidéo expérimentale, film d'artiste, prise de vue, montage, son, paysage, territoire, performance, protocole, déambulation, installation vidéo, écriture audiovisuelle, travail collectif, improvisation, rythme, cadrage, écoute, repérage, autonomie, méthodologie de projet, postproduction

Objectifs

Ce studio propose aux étudiant·e·s d'aborder la vidéo comme un outil d'exploration, d'observation et d'interprétation d'un territoire.

À partir de sites naturels, patrimoniaux, industriels ou contemporains situés dans le département du Gard, les étudiant·e·s sont invité·s à développer des formes audiovisuelles expérimentales mêlant image, son, performance, documentaire et fiction.

L'objectif est d'accompagner l'ensemble du processus de création, depuis la phase de découverte et de repérage jusqu'à la réalisation, le montage et la diffusion des projets.

Une attention particulière est portée à l'expérimentation, à la méthodologie de travail, à l'autonomie progressive des étudiant·e·s ainsi qu'à la dimension collective inhérente aux tournages et aux phases de production.

Au fil des années, le studio contribue à l'élaboration d'une cartographie sensible et imaginaire du territoire gardois à travers les regards et les pratiques des différentes promotions.

Contenu

Depuis plusieurs années, le studio s'appuie sur l'exploration de sites remarquables du département du Gard, parmi lesquels : la plage de l'Espiguette, les remparts d'Aigues-Mortes, l'étang du Scamandre, le Pont du Gard, la grotte de la Salamandre, la mer des Rochers, la carrière de Junas, la Bambouseraie de Prafrance ou encore la Mine Témoin d'Alès.

Chaque année, un ou plusieurs lieux sont retenus comme terrains d'expérimentation.

Ils peuvent relever du patrimoine naturel, historique, industriel ou de contextes contemporains liés à la création, à la culture ou aux usages du territoire.

Le travail débute par une phase de repérage et d'immersion permettant d'appréhender les spécificités du site (histoire, usages, géographie, acoustique, atmosphère).

Les étudiant·e·s développent ensuite des projets individuels ou collectifs mobilisant différents registres : performance filmée, documentaire expérimental, essai visuel, exploration sonore, fiction, installation vidéo ou formes hybrides.

Chaque étudiant·e réalise au minimum une proposition personnelle tout en participant aux tournages des autres projets (image, son, interprétation, régie, assistance technique).

Le studio intègre également :

- des apports méthodologiques liés à la conception et à l'écriture des projets ;
- des accompagnements techniques adaptés aux besoins des réalisations (prise de vue, prise de son, montage, étalonnage, mixage) ;
- des temps réguliers de visionnage, d'échange critique et de suivi individualisé ;
- une restitution collective permettant de mettre en discussion les différentes propositions produites.

Critères et modalités d'évaluation

Évaluation en contrôle continu prenant en compte :

- l'implication et l'assiduité ;
- la participation aux temps collectifs (workshops, tournages, projections, échanges critiques) ;
- la capacité à travailler en autonomie et en groupe ;
- la progression technique (prise de vue, son, montage, postproduction) ;
- la qualité plastique et formelle des propositions ;
- la cohérence entre intention, dispositif et réalisation ;
- la capacité d'expérimentation et de prise de risque ;
- la gestion méthodologique du projet (repérages, organisation, finalisation, restitution).

Les évaluations s'appuient sur :

- des exercices pratiques ;
- des maquettes / propositions intermédiaires ;
- un rendu final vidéo ou installatif ;
- des temps de présentation et d'échange critique.

Indications bibliographiques

Films et vidéo

CAVALIER, Alain. *Extraits choisis* [Vidéo].
FRICKE, Ron. *Baraka* [Film]. Magidson Films, 1992.
MARKER, Chris. *La Jetée* [Film]. Argos Films, 1962.
Films et vidéos d'artistes présentés au fil du semestre [Série de documents audiovisuels].

Son

LUCIER, Alvin. *I Am Sitting in a Room* [Enregistrement sonore]. 1969.
Écoute et pratique du field recording (prise de son de terrain) [Pratique et exercices d'écoute].

Ressources techniques

ADOBE. Documentation Adobe Premiere Pro (montage, étalonnage, mixage) [en ligne]. s. d. [Consulté le 26 août 2026].
Disponible à l'adresse: <https://helpx.adobe.com/fr/premiere-pro/user-guide.html>
Ressources techniques distribuées en cours selon les besoins des projets [Documents pédagogiques].

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 rattrapage

Un travail supplémentaire est envisageable.

Pratique de la vidéo

Semestre 3

Frédéric Gleyze

Mots-clés

Répétition, triptyque, boucle, montage, rythme, temporalité, geste, quotidien, portrait, documentaire, entretien, son, image en mouvement, superposition, fragmentation, observation, dispositif, autonomie, expérimentation

Objectif

Ce module propose une approche expérimentale de la vidéo à travers deux projets complémentaires: un travail d'installation en triptyque et un dispositif de portraits documentaires inter-promotions.
Il s'agit d'explorer les potentialités plastiques, narratives et documentaires du médium dans des formats courts, en expérimentant le tournage, le montage, le son et la mise en espace des images.
Les étudiant·es sont invités à développer un regard personnel et construit, à s'approprier des contraintes de production (temps court, dispositifs simples, tournage autonome), et à s'engager dans une dynamique de travail collective et individuelle.
Le module met l'accent sur la progression technique, la capacité à expérimenter et la finalisation de projets dans un cadre défini.

Contenu

Le semestre s'organise autour de deux projets principaux:
Répétition en triptyque
Un premier projet d'installation vidéo construit à partir de films courts réalisés en un temps limité (conception, tournage, montage).
Chaque film explore la répétition comme principe formel: geste, mouvement, situation ou motif visuel. Le dispositif en triptyque permet de travailler la variation, la boucle, le décalage et la superposition des images.

Ce travail engage une réflexion sur le rythme, la temporalité, le montage et la mise en espace de l'image.

PROMO 5 – Portraits documentaires inter-promotions

Dispositif de réalisation de portraits filmés d'étudiant·es de 5e année, réalisés par des étudiant·es de 2e année, en binômes ou trinômes.

Chaque projet prend la forme d'un film court (3 à 4 minutes maximum) construit autour d'un entretien filmé, complété par des images d'illustration (archives, atelier, mise en situation, gestes, contexte de travail).

Ce dispositif articule :

- apprentissage du tournage documentaire
- expérience de l'entretien filmé
- construction d'un regard sur une pratique artistique
- travail de montage autonome
- mise en relation entre image, parole et contexte

Critères d'évaluation

Évaluation en contrôle continu basée sur l'ensemble des deux dispositifs.

Critères :

- implication et assiduité
- capacité à expérimenter et à proposer
- qualité du travail de prise de vue et de montage
- rapport au son et au rythme
- compréhension des dispositifs proposés
- capacité à finaliser un projet dans un temps contraint
- autonomie technique et organisation de tournage
- participation aux séances collectives et workshops

L'évaluation prend en compte la progression entre les exercices, la capacité à intégrer les retours, ainsi que la cohérence entre intention et réalisation.

Indications bibliographiques

AKERMAN, Chantal. [Travaux sur la durée, le quotidien et l'observation].
FAROCKI, Harun. [Travaux sur le montage et les dispositifs de regard].
MARCLAY, Christian. [Travaux sur la répétition, la boucle, le montage sonore et visuel].
VARDA, Agnès. [Travaux sur le documentaire et la narration fragmentaire].
VIOLA, Bill. [Travaux sur la perception du temps et l'image contemplative].

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 étudiant·e.s.

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, Adrien. *Des signes et des hommes*. Lausanne : Éditions Delta et Spes, 1983.
LENDREVIE, Jacques, & de Baynast, Arnaud. *Publicitor*. Paris : Dalloz, 2004.
NIEMETZKY, Gérard. *Gestion de la couleur, Calibration et Profils ICC, pour l'imagerie numérique et la chaîne graphique*. Paris : Eyrolles, 2002.
WILDBUR, Peter, BURKE, Michael, & JARDONNET, E. *Le graphisme d'information : cartes, diagrammes, interfaces et signalétiques*. Paris : Thames & Hudson, 2001.

UE : Histoire, théorie des arts et langue étrangère

Ma langue est poétique

Semestre 3

Annalisa Bertoni

Mots-clés

Poésie contemporaine, Poésie sonore et visuelle, Art et poésie, Analyse de textes

Objectifs

Découvrir des formes poétiques contemporaines et explorer leurs sources historiques. Développer ses facultés d'analyse individuellement et en groupe. Élargir le champ des connaissances, interroger les rapports entre médiums, s'ouvrir à des pratiques transversales.

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 Continu

Assiduité et participation.

Contrôle Terminal

Examen écrit de fin de semestre : analyse de textes. Pertinence de l'analyse, clarté de l'exposé et qualité de l'expression écrite. Capacité à adopter un point de vue personnel et critique.

Modalités de rattrapage

Examen oral : analyse de textes. Pertinence de l'analyse, clarté de l'exposé et qualité de l'expression orale. Capacité à adopter un point de vue personnel et critique.

Indications bibliographiques

BAUDOUIN-TALEC, Azyadé. *Les écritures bougées : une anthologie*. Paris : Mix, 2018.

BORY, Jean-François (éd.). *Calligrammes & compagnie, etcetera*. Marseille : Al Dante, 2010.

CIPM. CipM Soundcloud [en ligne]. s. d. [Consulté le 25 août 2026]. Disponible à l'adresse : <https://soundcloud.com/cipmarseille>

COLLECTIF. *Lettres aux jeunes poétesses*. Paris : L'Arche, 2021.

DE SIMONE, Cristina. *Prophéties ! Poésie en action à Paris, 1946-1969*. Dijon : Les presses du réel, 2018.

DOUBLE CHANGE. *Double change film archive* [en ligne]. s. d. [Consulté le 25 août 2026]. Disponible à l'adresse : <https://doublechange.org/archives/>

ESPITALIER, Jean-Michel. *Caisse à outils. Un panorama de la poésie française aujourd'hui*. Paris : Pocket, 2014.

ESPITALIER, Jean-Michel. *Pièces détachées. Une anthologie de la poésie française aujourd'hui*. Paris : Pocket, 2011.

MOUGIN, Pascal. *La tentation littéraire de l'art contemporain*. Dijon : Les presses du réel, 2017.

PENOT-LACASSAGNE, Olivier et THÉVAL, Gaëlle (éd.). *Poésie & Performance*. Nantes : Éditions nouvelles Cécile Defaut, 2018.

PENNSOUND. PennSound [en ligne]. s. d. [Consulté le 25 août 2026]. Disponible à l'adresse : <https://writing.upenn.edu/pennsound/>

QUATREBARBES, Marie de (éd.). *Madame tout le monde*. Lormont : Le corridor bleu, 2022.

SITAUDIS. Sitaudis [en ligne]. s. d. [Consulté le 25 août 2026]. Disponible à l'adresse : <https://www.sitaudis.fr/>

TAPIN2. *Tapin2 poésie contemporaine* [en ligne]. s. d. [Consulté le 25 août 2026]. Disponible à l'adresse : <https://tapin2.org/>

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

Semestre 3

US Art, Poetry, Cinema, Culture Today

Semestre 4

English through Music: How Music Informs (Our) Art

Charles La Via

Mots-clés

Semestre 3

USA Today: Art, Poetry, Cinema, Social Issues...

Semestre 4

Music and Art, synesthesia, recherches

Objectifs

Semestre 3

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.

Semestre 4

Réfléchir ensemble à l'impact de la musique sur nos processus de création. Renforcer notre culture musicale en reliant la musique à nos pratiques artistiques. Essayer de comprendre et de cultiver des liens entre différentes formes d'art.

Contenu

Semestre 3

Le premier semestre fait suite au cours sur la Beat Generation pour essayer de mieux comprendre ce qui se passe dans les mondes de l'art, de la littérature et dans le monde tout court aux États-Unis aujourd'hui. Le cours sera basé sur la formule « recherches et restitution » avec une ou deux sorties et un travail autour de l'écriture, de la lecture et de la performance. Les étudiants pourront choisir la ou les questions qui les intéressent en tant que problématique de recherches.

Semestre 4

In this class we will focus on music and how it informs your art, other artists, and art in general. Students will take turns presenting music that they listen to while making art and one song they like in particular and we will discuss the issues raised in these songs, the language and linguistic structures used, and write texts / songs (and/or make art) inspired by them: We will react to these songs through our own text-songs and text-images or image-texts or videos or performances....

Songs can be in any language and even purely instrumental, but it would be best to study a particular song in English that you like and that is a source of inspiration. You should talk about why you like the song and the specific language in it, the style as well as the cultural aspects that are of interest to you. You may also choose to focus on a song in French (or your native language) that you translate into English.

Critères et modalités d'évaluation

Semestre 1

Votre présence et ponctualité sont obligatoires et auront une importance significative dans ma notation et appréciation. Je compte aussi sur votre volonté de faire des progrès en anglais en intervenant autant que possible à l'oral de manière spontanée mais aussi à travers d'interventions plus structurées, notamment votre restitution de recherches à l'oral. Votre audace pour contourner les contraintes d'une manière constructive, capacité d'écouter les autres et de réagir. Votre discipline et le respect des autres. Un dossier final écrit (de préférence sur papier ou éventuellement informatisé) constitué de vos recherches analytiques et de vos créations artistiques et linguistiques en anglais (CARPE (Jour)nal 2.1). Vos contributions à notre lexique de vocabulaire artistique: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RMi8Zmj9ytlQS_7VXieqPbNkb6JPzcoYE1lHRbqWkc/edit?gid=1638468720#gid=1638468720

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

Modalités de rattrapage

Dossier de textes.

La restitution de vos recherches à l'oral.

Semestre 2

Présence et engagement en cours, une intervention orale structurée (restitution de recherches, performance, lecture à voix hautes, entretien...)
Lexique de vocabulaire artistique: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RMi8Zmj9ytlQS_7VXieqPbNkb6JPzcoYE1lHRbqWkc/edit?gid=1638468720#gid=1638468720
CARPE JOUR(nal) 2.2: un recueil de textes et images produits en réponse aux chansons, problématiques, mouvements abordés en cours.

Modalités de rattrapage

Dossier de textes.

La restitution de vos recherches à l'oral.

Indications bibliographiques et webographiques

Semestre 1

Général

DEMOCRACY NOW! *Democracy Now!* Disponible à l'adresse: <https://www.democracynow.org/>
LOS ANGELES TIMES. *Los Angeles Times* [en ligne]. Disponible à l'adresse: <https://www.latimes.com/>
NPR. NPR [en ligne]. Disponible à l'adresse: <https://www.npr.org/>
THE NEW YORK TIMES. *The New York Times* [en ligne]. Disponible à l'adresse: <https://www.nytimes.com/>

Art

ARTNEWS. *ARTnews* [en ligne]. Disponible à l'adresse: <https://www.artnews.com/>
THE NEW YORK TIMES. *The New York Times - Arts* [en ligne]. Disponible à l'adresse: <https://www.nytimes.com/section/arts>

Poetry

THE POETRY FOUNDATION. *Poetry Foundation* [en ligne]. Disponible à l'adresse: <https://www.poetryfoundation.org/>

Semestre 2

ADORNO, Theodor. *On Some Relationships between Music and Painting*. The Musical Quarterly, 1995, vol. 79, n° 1, p. 66-79 [en ligne]. [Consulté le 26 août 2026]. Disponible à l'adresse: [suspicious link removed]
ARTELUNA GALLERY. *Harmonies in Art & Sound: The Relationship Between Art and Music* [en ligne]. 2025. [Consulté le 26 août 2026]. Disponible à l'adresse: <https://artelunagallery.com/2025/01/13/harmonies-in-art-sound-the-relationship-between-art-and-music/>
BOSSEUR, Jean-Yves. *Musique et arts plastiques: Interactions au XXe siècle* [en ligne]. s. d. [Consulté le 26 août 2026]. Disponible à l'adresse: <http://ntemusique.free.fr/agregation/Futurisme.pdf>
CAMPBELL, Don. *The Mozart Effect: Tapping the Power of Music to Heal the Body, Strengthen the Mind, and Unlock the Creative Spirit*. New York: Avon Books, 1997.
CHATELAIN, Sabine. *Transcrire pour comprendre: Interactions entre la musique et les arts visuels pour développer l'écoute de la musique du XXe siècle* [en ligne]. 2013. [Consulté le 26 août 2026]. Disponible à l'adresse: <https://iris.unil.ch/entities/publication/2d8f8idd-27b5-4906-972b-25744388abfg>
DUTHIE, A. Catherine. *Do Music and Art Influence One Another? Measuring Cross-Modal Similarities in Music and Art* [en ligne]. 2017. [Consulté le 26 août 2026]. Disponible à l'adresse: <https://www.proquest.com/openview/ea5a014bf8d5c52de2a5c81c77a0fb3/i?pq-origsite=gscholar&cbl=18750>

DYLAN, Bob. « Masters of War ». Dans : *The Freewheelin' Bob Dylan* [Enregistrement sonore]. Columbia Records, 1963.

GOOGLE ARTS & CULTURE. *Paint with Music* [en ligne]. s. d. [Consulté le 26 août 2026]. Disponible à l'adresse : <https://artsandculture.google.com/experiment/paint-with-music/YAGuJyDB-XbbWg?hl=en&cp=eyJhdG93BoZJlIjoiYmFodXJlIno>.

Greatest Paintings and Classical Music [Vidéo en ligne]. YouTube, 2016. [Consulté le 26 août 2026]. Disponible à l'adresse : https://www.youtube.com/watch?v=JjrRO_QrWtY

Kandinsky and Music [Vidéo en ligne]. YouTube, 2014. [Consulté le 26 août 2026]. Disponible à l'adresse : <https://www.youtube.com/watch?v=MVzUfiVlfro>

LU, Xiang Cheng. *Expérimenter la synesthésie entre la musique et les arts plastiques : la traversée des spectateurs en situation d'immersion* [en ligne]. Mémoire de master, Université Paris 8, 2019. [Consulté le 26 août 2026]. Disponible à l'adresse : <https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-02326368/file/2019-LU%20Exp%C3%A9rimenter.pdf>

MARLEY, Bob. « Redemption Song ». Dans : *Uprising* [Enregistrement sonore]. Island Records, 1980.

MOZART, Wolfgang Amadeus. [Ensemble de l'œuvre musicale].

Music and Arts in Action [en ligne]. s. d. [Consulté le 26 août 2026]. Disponible à l'adresse : <https://www.musicandartsinaction.net/index.php/maia>

PALMER, Robert. « Johnny and Mary ». Dans : *Clues* [Enregistrement sonore]. Island Records, 1980.

PERGOLÈSE. Stabat Mater [Œuvre musicale]. 1736.

QUEEN. « Bohemian Rhapsody ». Dans : *A Night at the Opera* [Enregistrement sonore]. EMI, 1975.

QUEEN et BOWIE, David. « Under Pressure » [Enregistrement sonore]. EMI, 1981.

R.E.M. « Losing My Religion ». Dans : *Out of Time* [Enregistrement sonore]. Warner Bros. Records, 1991.

SPRINGSTEEN, Bruce. « Born in the U.S.A. ». Dans : *Born in the U.S.A.* [Enregistrement sonore]. Columbia Records, 1984.

SPRINGSTEEN, Bruce. « Streets of Minneapolis » [Enregistrement sonore]. 2020.

SPRINGSTEEN, Bruce. « Streets of Philadelphia » [Enregistrement sonore]. Epic Records, 1994.

SPRINGSTEEN, Bruce. « The River ». Dans : *The River* [Enregistrement sonore]. Columbia Records, 1980.

UE : Recherches et expérimentations personnelles

Session Accrochage

Semestre 3

Jean-Marc Cerino

Mots-clés

Regarder - Analyser - Verbaliser - Accrocher

Objectif

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

Contenu

Expériences devant favoriser l'appréciation de la justesse des propositions plastiques, leur dialogue, comme la capacité à parfois les infléchir ou les faire évoluer. Lors d'une présentation orale, l'énonciation du projet personnel, l'analyse qui l'accompagne et la capacité critique de chacun seront convoquées comme la capacité à penser et proposer un rendu aux dimensions collectives.

Critères d'évaluation

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

Indications bibliographiques

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

3

Année 3 – Semestres 5 et 6

Coordination : Jean-Marc Cerino et David Vallance

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 Fragments du bord du monde	J.-M. Cerino / D. Vallance		
ARC Élargir l'horizon - écriture du sensible	A.Pineau / I. Simonou-Viallat		
Sens plastiques - pratiques et critiques			
ARC Prendre corps au monde	A. Kerekes		
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
Histoire de l'art			4
Conférences			2
UE RECHERCHES PERSONNELLES PLASTIQUES			6
Suivi de projet	Enseignant·e référent·e		2
Workshops	Enseignant·e référent·e		2
PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES			
Terrains & Lieux	Responsable projet		2
BILAN DU TRAVAIL PLASTIQUE ET THÉORIQUE	Jury de bilan		4

Semestre 6	Enseignant·es	Volume horaire	ECTS
UE MÉTHODOLOGIE, TECHNIQUES ET MISES EN ŒUVRE			4
Atelier de Recherche en Création (1 au choix)	Responsables ARC	24h	4
ARC Fragments du bord du monde	J.-M. Cerino / D. Vallance		
ARC Élargir l'horizon - écriture du sensible	A.Pineau / I. Simonou-Viallat		
Sens plastiques - pratiques et critiques			
ARC Prendre corps au monde	A. Kerekes		
UE HISTOIRE, THÉORIE DES ARTS ET LANGUE ÉTRANGÈRE			5
Around the World in Art, Poetry-Poetics, Everything 3	C. La Via	18h	1
Histoire de l'art		24h	2
Conférences			2
UE RECHERCHES PERSONNELLES PLASTIQUES			4
Suivi de projet	Enseignant·e référent·e	48h	1
Workshops	Enseignant·e référent·e		1
Quand dire, c'est faire	A. Bertoni	24h	1
PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES			
Terrains et lieux	Responsable projet		1
STAGE	Tuteur·rice de stages		2
DIPLÔME	Jury de diplôme		15

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

Mots-clés

Collection éditoriale, Mise en forme, Suivi éditorial

Fragments du bord du monde est une collection ayant pour désir de réunir des textes, documents, photographies, archives inédits de penseuses, d'auteuices 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'auteuices 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'auteuices 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 rattrapage

Pas de rattrapage envisageable pour cet enseignement.

ARC Élargir l'horizon – écriture du sensible : Peinture – objet – espace

Augustin Pineau et Isabelle Simonou-Viallat

Mots-clés

Peinture, Couleur, Objet, Espace, volume, écart, questionnement

Objectif

Réfléchir à l'écart entre l'énoncé du travail et le travail lui-même et la manière dont il peut être perçu lors d'un regard a posteriori.

Rencontrer des artistes sur leurs lieux de production et élaborer un dialogue sur le travail.

Contenu

« Tout l'effort de l'avenir sera d'inventer le silence, la lenteur et la solitude¹. »

« 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 écrit². »

À partir des pratiques autour de la peinture 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 entendez³ ». 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...)

Rendez-vous collectifs autour du travail de chacun dans les ateliers et si possible lecture et discussions autour de textes: écrits d'artistes.

1. Marcel Duchamp, *du signe*, suivi de Notes, Flammarion, 2024

2. Richard Tuttle

3. Jacques Lacan, *Le Séminaire*, livre XVIII, *D'un discours qui ne serait pas du semblant*, texte établi par J.-A. Miller, Paris, Seuil, 2007, p. 44.

Critères et modalités d'évaluation

Assiduité, implication et participation active dans toutes les étapes de l'Arc.

Qualité du travail et de la réflexion.

Capacité de travailler en groupe et à interagir avec les artistes partenaires.

Indications bibliographiques et webographiques

ANDRÉ, Carl. *Poems*. Édité par Lynn Kost. Zurich: JRP|Ringier, 2014.

AWARE. *Entretiens: Esther Ferrer, Vera Molnar, Nil Yalter, Jessica Stockholder...* [en ligne] <https://awarewomenartists.com/ressources-art/entretiens/>

BEUYS, Joseph. *La mort me tient en éveil: choix d'entretiens et essais*. Paris: Éditions L'Arche, 1993.

BEUYS, Joseph. *Par la présente, je n'appartiens pas à l'art*. Toulouse: Éditions Arpag, 1988.

BOCHNER, Mel. *Spéculations: écrits, 1965-1973*. Genève: Mamco, 2003.

BORDARIER, Stéphane. *La couleur réfléchie: journal, essais, entretiens*. Strasbourg: L'Atelier contemporain, 2023.

BOURGEOIS, Louise. *Destruction du père, reconstruction du père: écrits et entretiens, 1923-2000*. Paris: Galerie Daniel Lelong, 2000.

BURAGLIO, Pierre. *Écrits entre 1962 et 1990*. Paris: ENSBA, 1991.

BURAGLIO, Pierre. *Notes discontinues: écrits 2007-2017*. Strasbourg: L'Atelier contemporain, 2017.

BUREN, Daniel. *Les Écrits, 1965-2012 (Vol. 1 et 2)*. Paris: Flammarion / Cnap, 2012.

CALLE, Sophie. *Doubles-jeux*. Arles: Actes Sud, 2000.

Des artistes, des écrits: une anthologie. Poitiers: Le Bleu du ciel, 2006.

CUCCHI, Enzo, KIEFER, Anselm, BEUYS, Joseph, KOUNELLIS, Jannis et BURCKHARDT, Jacqueline. *Bâtissons une cathédrale*. Paris: L'Arche, 1986.

DEBORD, Guy. *Œuvres*. Paris: Éditions Gallimard, 2006. Quarto.

DELACROIX, Eugène. *Journal: 1822-1863*. Paris: Plon, 1981.

DEZEUZE, Daniel. *Écrits hérétiques*. Montpellier: Éditions Méridiennes, 2020.

DREYFUS, Charles. *Avant-garde et contre-culture*. Dijon: Les presses du réel, 2023.

DREYFUS, Charles. *Fluxus: l'avant-garde en mouvement*. Dijon: Les presses du réel, 2012.

DREYFUS, Charles. *Jean Dupuy écrit à Charles*. Paris: Le Manuscrit, 2020. Savoirs.

DREYFUS, Charles. *Métaphore, itinéraire dialogique*. Paris: Le Manuscrit, 2016. Savoirs.

DUCHAMP, Marcel. *Duchamp du signe, suivi de Notes*. Paris: Flammarion, 2024.

DUCHAMP, Marcel. *Entretiens*. Marseille: Éditions André Dimanche, 1991.

DUFRENE, François. *Archi-made: écrits d'artiste*. Paris: ENSBA, 2005.

FRYDMAN, Monique. *Le Temps de peindre: carnets d'atelier 1975-1990; textes 1979-2000; entretiens 1984-2014*.

Strasbourg: L'Atelier contemporain, 2019.

GARCIA, Dora. *Steal This Book*. Paris: Paraguay Press, 2009.

GINTZ, Claude (éd.). *Regards sur l'art américain des années soixante: anthologie critique*. Paris: Éditions Politis, 1979.

GRAHAM, Dan. *Ma position: écrits sur mes œuvres*. Dijon: Les presses du réel, 1999.

GRAHAM, Dan. *Rock/Music: textes*. Dijon: Les presses du réel, 1999.

GUILLO, Anna. *Écrits d'artistes au XXe siècle*. Paris: Éditions Klincksieck, 2010.

HANTAÏ, Simon. *Ce qui est arrivé par la peinture: écrits et entretiens 1953-2006*. Strasbourg: L'Atelier contemporain, 2022.

HARING, Keith. *Journal*. Paris: Flammarion, 2012.

HARRISON, Charles et WOOD, Paul (éd.). *Art en théorie, 1900-1990: une anthologie*. Paris: Hazan, 1997.

HAUSMANN, Raoul. *Hylé: état de rêve en Espagne*. Dijon: Les presses du réel, 2013.

HAUSMANN, Raoul. *Sensorialité excentrique*. Dijon: Les presses du réel, 2002.

HÉLION, Jean. *Mémoire de la chambre jaune*. Paris: ENSBA, 1994.

HIRSCHHORN, Thomas. *Une volonté de faire*. Paris: Macula, 2015.

HUTCHINSON, Peter. *Dissoudre les nuages*. Genève: Mamco, 2014.

JUDD, Donald. *Écrits 1963-1990*. Paris: Galerie Daniel Lelong, 2003.

KANDINSKY, Vassily. *Point et ligne sur plan: contribution à l'analyse des éléments picturaux*. Paris: Gallimard, 1991 [1926].

KLEE, Paul. *La Pensée créatrice*. Paris: Dessain et Tolra, 1973.

KLEIN, Yves. *Le dépassement de la problématique de l'art et autres écrits*. Paris: ENSBA, 2003.

LACAN, Jacques. *Lituraterre*. Dans: *Autres écrits*. Paris: Éditions du Seuil, 2001, p. 11-20.

LE GAC, Jean. *Et le peintre: tout l'œuvre, roman, 1968-2003*. Paris: Galilée, 2004.

LEROY, Eugène. *Toucher la peinture comme la peinture vous touche: écrits et entretiens 1970-1998*.

Strasbourg: L'Atelier contemporain, 2022.

LÉVÊQUE, Alain et TERRAASSE, Antoine (éd.). *Pierre Bonnard: observations sur la peinture*.

Strasbourg: L'Atelier contemporain, 2019.

LIRON, Jérémy. *Autoportrait en visiteur*. Strasbourg: L'Atelier contemporain, 2015.

MAGRITTE, René. *Écrits*. Paris: Flammarion, 2024.

MALEVITCH, Kazimir. *Écrits*. Paris: Allia, 1986.

MANUEL, Alain. *Les entretiens d'Al/ma 1*. Montpellier: Éditions Méridiennes, 2007.

MANUEL, Alain. *Les entretiens d'Al/ma 2*. Montpellier: Éditions Méridiennes, 2012.

MARIËN, Marcel. *Les Lèvres nues* [Fac-similé]. Paris: Allia, 1995.

MILLER, John. *The Price Club: Selected Writings, 1977-1998*. Dijon: Les presses du réel, 2000.

MORELLET, François. *Mais comment taire mes commentaires*. Paris: ENSBA, 1999.

MOSSET, Olivier. *Deux ou trois choses que je sais d'elle: écrits et entretiens, 1966-2003*. Genève: Mamco, 2005.

NEWMAN, Barnett. *Écrits*. Paris: Macula, 2011.

PANE, Gina. *Lettre à un(e) inconnu(e)*. Paris: ENSBA, 2004.

PICABIA, Francis. *Caravansérail*. Paris: Belfond, 2013.

PICABIA, Francis. *Écrits critiques*. Paris: Mémoire du livre, 2005.

PICABIA, Francis. *Poèmes*. Paris: Mémoire du livre, 2002.

REIGL, Judit. *Entretien avec Janos Gat*. Paris: Manuela Éditions, 2021.

RÉQUICHOT, Bernard. *Écrits divers: journal, lettres, textes épars, Faustus, poèmes, 1951-1961*. Dijon: Les presses du réel, 2002.

RICHTER, Gerhard. *Textes*. Dijon: Les presses du réel, 2012. Écrits d'artistes.

ROTHKO, Mark. *Écrits sur l'art, 1934-1969*. Paris: Flammarion, 2005.

RUTAULT, Claude. *Mes peintures ont la vie courte mais elles ont plusieurs vies: définitions/méthodes vol. 7, 1994*.

Dijon: Les presses du réel, 1994. Écrits d'artistes.

SAINT PHALLE, Niki de. *Mon secret*. Paris : Éditions de La Différence, 2010 [1994].
 SATIE, Erik. *Écrits*. Paris : Gérard Lebovici, 1981.
 SCHWITTERS, Kurt. *Merz : écrits, Ursonate*. Paris : Gérard Lebovici, 1990.
 SMITHSON, Robert. *The Collected Writings*. Édité par Jack Flam. Berkeley : University of California Press, 1996.
 STRZEMINSKI, Władysław. *L'Unisme en peinture*. Paris : Cahiers du Musée national d'art moderne, 1997.
 SUCHÈRE, Éric. Philip Guston, *Que peindre sinon l'énigme : écrits, conférences et entretiens, 1944-1980*. Strasbourg : L'Atelier contemporain, 2023.
 TARDI, Fabienne. *Nina Childress et 10 801 peintures : une autobiographie de Nina Childress*. Paris : Galerie Galerie / Beaux-Arts de Paris Éditions, 2022.
 TITUS-CARMEL, Gérard. *Au vif de la peinture, à l'ombre des mots*. Strasbourg : L'Atelier contemporain, 2016.
 VAN GOGH, Vincent. *Lettres à son frère Théo*. Paris : Gallimard, 1988.
 VIALLAT, Claude. *Écrits*. Saint-Étienne : Ceysson Éditions d'Art, 2014.
 WEINER, Lawrence. *Specific and General Works*. Villeurbanne : Institut d'art contemporain, 1993.
 ZAUGG, Rémy. *Écrits complets : textes, entretiens, conférences, lettres*. Dijon : Les presses du réel, 2017. Écrits d'artistes.

ARC Prendre corps au monde

Anna Kerekes et Chloé Sassi

Mots Clés

Mouvement, gestes, relation, vivant, la transition écologique appelle la transe, amplification de la capacité de perception, modes d'attention, performance, chorégraphie, cinéma étendu, pratiques du toucher, vocalisation, écoute profonde (deep listening), espaces sensoriels, approches éco-somatique, état de conscience modifié, neurodiversité

Contenu

Cet atelier de recherche-crédation explore l'intelligence propre au corps et induit la découverte d'une vérité qui naît à cet endroit. L'approfondissement de la recherche et de la création dans ce cadre repose sur l'interrelation entre ce que nous vivons à travers le corps (physique, affectif, émotionnel), ce que nous pensons et comment nous entrons en relation avec l'autrui et son milieu. En s'éloignant de la notion individualiste du corps, les liens symbiotiques et somatiques entre le corps et l'environnement permettent de valoriser l'interrelation entre la communauté des humains et des êtres non-humains qui vivent sur le même territoire. En somme, les pratiques somatiques proposées ne cherchent pas à modeler un corps selon un schéma prédéfini mais plutôt à moduler les relations au contexte, à soi et aux autres. L'approche holistique et physiologique nous permet de redevenir pluriel.

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·s extérieurs. 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

Quand dire, c'est faire

Semestre 6

Annalisa Bertoni

Mots-clés

Démarche artistique, Processus de création, Pensée, Parcours, Recherche, Paroles et écrits d'artistes

Objectifs

Traduire 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 la pratique artistique est et fait ? Nous essayerons de répondre collectivement à cette question à l'appui d'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 partition, la fiction. Ensuite, chaque étudiant·e élaborera un écrit personnel destiné à accompagner et éclairer la présentation de ses travaux, de son parcours et ses recherches lors de l'épreuve de DNA.

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 rattrapage

Pas de rattrapage envisageable pour cet enseignement.

Indications bibliographiques

ARNAUDET, Didier (éd.). *Des artistes, des écrits. Une anthologie*. Bordeaux : Le Bleu du Ciel, 2006.

ARTE. *L'Atelier A* [en ligne]. s. d. [Consulté le 25 août 2026]. Disponible à l'adresse : <https://www.arte.tv/fr/videos/RC-0143u/l-atelier-a/>

AWARE. *Archives of Women Artists* [en ligne]. s. d. [Consulté le 25 août 2026]. Disponible à l'adresse : <https://awarewomenartists.com/>

BONN, S. *L'Art est l'écriture* [Série d'émissions de radio] [en ligne]. s. d. [Consulté le 25 août 2026]. Disponible à l'adresse : <https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/serie-l-art-est-l-ecriture>

BONN, S. *Les mots et les œuvres*. Paris : Le Seuil, 2017.

BONN, S. *Programme Dit Voir* [Émission de radio] [en ligne]. s. d. [Consulté le 25 août 2026]. Disponible à l'adresse : <https://duurradio.fr/>

Les Entretiens du Centre Pompidou [Série de vidéos] [en ligne]. s. d. [Consulté le 25 août 2026]. Disponible à l'adresse : <https://www.youtube.com/playlist?list=PL5RSjCvtcKQhcz5HJ7bubjOFWkEfs-q>

DIA ART FOUNDATION. *Collection: Artist A to Z* [en ligne]. s. d. [Consulté le 25 août 2026]. Disponible à l'adresse : <https://diaart.org/collection/artist-a-to-z>

HERRMANN, Gauthier, REYMOND, Fabrice et VALLOS, Fabien (éd.). *Art conceptuel, une entologie*.

Paris : Mix éditions, 2008.

« Gestes d'écriture ». *Art Press*, 2020, n° 477-478.

Réseau Documents d'artistes [en ligne]. s. d. [Consulté le 25 août 2026]. Disponible à l'adresse : <https://reseau-dda.org/fr>

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

Semestre 5

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

Semestre 6

My Art, Your Art: Talking and Writing about Our Art

Charles La Via

Mots-clés

Semestre 5

Théâtre, performance, problématiques contemporaines

Semestre 6

Écriture créative, analytique, descriptive, travaux en cours, l'atelier de l'artiste

Objectifs

Semestre 5

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. La création d'une saynète ou mini-pièce sera l'objectif général, mais aussi le prétexte pour parler de beaucoup d'autres sujets y compris de l'actualité sous toutes ses formes : locale, nationale, internationale, universelle... et des questions qui nous touchent particulièrement... comme vos travaux en cours

Semestre 6

Nous continuerons à chercher et à découvrir ensemble de nouvelles façons pour améliorer votre anglais à travers des activités de communication focalisées sur vos travaux en cours

en vue de la préparation de votre DNA. La présentation de vos travaux en cours et une discussion critique les concernant (avec l'écriture d'un « texte » aussi) sera l'objectif global, mais aussi le prétexte pour parler de beaucoup d'autres sujets y compris de l'actualité sous toutes ses formes: locale, nationale, internationale, universelle... et des questions qui nous touchent de près... car c'est « en réalité la variété qui nous construit. » Chaque élève doit faire une compilation des textes écrits sur les pratiques artistiques et les présenter ou non sous forme d'édition.

Contenu

Semestre 5

Ce premier semestre de la troisième année, nous tenterons de nous approcher autant que possible de vos préoccupations artistiques spécifiques à travers une activité autour de la performance théâtrale (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'appropriier l'anglais comme un outil sur votre établi, c'est-à-dire comme un médium artistique, vous continuerez à faire des recherches avec, sur et dans cette langue et de les présenter dans votre journal sans fin à la Paul Valéry, votre Creative and Artistic Research and PoEtry Jour(nal). Nous ferons aussi une sortie pour aller voir une exposition ou un film en anglais et d'en parler et d'en écrire.

Semestre 6

Ce deuxième semestre de la troisième année, nous tenterons de nous approcher autant que possible de vos préoccupations artistiques spécifiques à travers une activité ou chaque semaine deux élèves présenteront leurs travaux en cours dans les ateliers 3A. Nous en discuterons et ensuite chacun écrira un texte créatif, analytique ou descriptif. Ces textes seront la base d'une édition que chaque élève doit créer selon le format qui lui convient (à la main, PDF, imprimé)...

Le fil rouge de ces trois années étant de s'appropriier l'anglais comme un outil sur votre établi, c'est-à-dire comme un médium artistique, vous continuerez à faire des recherches avec, sur et dans cette langue et de les présenter dans votre journal sans fin à la Paul Valéry, votre Creative and Artistic Research and PoEtry Jour(nal) (Cela pourra être le recueil de textes que vous écrivez au fil des séances). Nous ferons aussi une sortie pour aller voir une exposition ou un film en anglais et d'en parler et d'en écrire.

Critères et modalités d'évaluation

Semestre 5

Votre présence, ponctualité et engagement dynamique dans les séances.
La présentation finale de votre performance théâtrale.
Le texte de votre saynète.

La suite de votre CARPE Jour(nal), cahier sans fin mêlant écrits, collages, dessins, peintures... (ce semestre, votre travail d'écriture prend d'abord la forme de dialogues théâtraux, mais vous pouvez continuer à expérimenter)

Vos contribution à notre lexique de vocabulaire artistique: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RMi8Zmjr9ytLQS_7VXieqPbNkb6JPzcoYE1HRbqWkc/edit?gid=1638468720#gid=1638468720

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

Modalités de rattrapage

Dossier de textes.

La restitution de vos recherches à l'oral.

Semestre 6

Présence et engagement en cours,
une intervention orale structurée (restitution de recherches, performance, lecture à voix hautes, entretien...)

Lexique de vocabulaire artistique: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RMi8Zmjr9ytLQS_7VXieqPbNkb6JPzcoYE1HRbqWkc/edit?gid=1638468720#gid=1638468720

CARPE JOUR(nal) 2.2: un recueil de textes et images produits en réponse aux chansons, problématiques, mouvements abordés en cours.

Modalités de rattrapage

Dossier de textes.

La restitution de vos recherches à l'oral.

Indications bibliographiques et webographiques

Semestre 5

Général

ARTNEWS. *ARTnews* [en ligne]. Disponible à l'adresse: <https://www.artnews.com/>

HEWINGS, Martin. *Advanced English Grammar*. Cambridge: Cambridge University Press, 2013.

MURPHY, Raymond. *English Grammar in Use*. Cambridge: Cambridge University Press, 2019.

MURPHY, Raymond. *Essential English Grammar*. Cambridge: Cambridge University Press, 2015.

THE POETRY FOUNDATION. *Poetry Off the Shelf* [Podcast] [en ligne]. <https://www.poetryfoundation.org/podcasts/series/74636/poetryofftheshelf>

Théâtre

How to Make a Skit [en ligne]. wikiHow, s. d. <https://www.wikihow.com/Make-a-Skit>

MONOLOGUE BLOGGER. *30 Contemporary Plays for Young Adults* [en ligne]. s. d. <https://monologueblogger.com/30-contemporary-plays-for-young-adults/>

The Living Theatre [Vidéo en ligne]. YouTube, 2011. <https://www.youtube.com/watch?v=NahV4ITrHy4>

TWELVEPOINT. *How to Write a Skit: 7-Step Guide with Example* [en ligne]. s. d. <https://www.twelvept.com/blog/en/screenwriting/BLG021-how-to-write-a-skit-7-step-guide-with-example.html>

Watch This Skit [Vidéo en ligne]. YouTube, 2014. <https://www.youtube.com/watch?v=D5xPj87NhWw>

Pièces / dramaturges

BECKETT, Samuel. *En attendant Godot*. Paris: Éditions de Minuit, 1952.

CAIGNARD, Rolland. [Ensemble de l'œuvre dramatique].

HUGO, Victor. *Hernani*. Paris : Hetzel, 1830.
 PINTER, Harold. [Ensemble de l'œuvre dramatique].
 REZA, Yasmina. « Art ». Paris : Éditions de Minuit, 1994.
 SHAKESPEARE, William. [Ensemble de l'œuvre théâtrale].
 WILLIAMS, Tennessee. *The Glass Menagerie*. New York : Random House, 1945.
 ZINN, Howard. *Marx in Soho*. Cambridge : South End Press, 1999.

Lieux
 Maison Antoine Vitez - Centre international de la traduction théâtrale (Montpellier) [en ligne]. s. d.
<https://www.maisonantoinevitez.com/>

Semestre 6

Général

ARTnews [en ligne] <https://www.artnews.com/>
 HEWINGS, Martin. *Advanced English Grammar*. Cambridge : Cambridge University Press, 2013.
 MURPHY, Raymond. *English Grammar in Use*. Cambridge : Cambridge University Press, 2019.
 MURPHY, Raymond. *Essential English Grammar*. Cambridge : Cambridge University Press, 2015.
 THE POETRY FOUNDATION. *Poetry Off the Shelf* [Podcast] [en ligne] <https://www.poetryfoundation.org/podcasts/series/74636/poetryofftheshelf>

Ouvrages plus spécialisés

BRETON, André. *Constellations* [Textes poétiques sur les travaux de Joan Miró]. Paris : Pierre Matisse / Galerie Maeght, 1959.
 PONGE, Francis. *Le Grand recueil. I. Lyres* [Textes sur les travaux de Georges Braque, Jean Fautrier et autres artistes]. Paris : Gallimard, 1961.
 WILLIAMS, Gilda. *How to Write About Contemporary Art*. Londres : Thames & Hudson, 2014.

Cycle 2

L'ésban accueille des étudiant·es aux pratiques diversifiées.

Le programme d'enseignement propose
un DNSEP option Art, mention *Écritures expérimentales*.

Terrains et Lieux, «À ciel Ouvert», exposition au Fort Vauban,
Nîmes Université, 3e, 4e et 5e années.

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 Fragments du bord du monde
(Jean-Marc Cerino et David Vallance)
ARC Élargir l'horizon - écriture du sensible
Sens plastiques - pratiques et critiques
(Augustin Pineau et Isabelle Simonou-Viallat)
ARC Prendre corps au monde
(Anna Kerekes)

Séminaire *Dans quel monde vivons-nous ?*
(Jean-Marc Cerino et David Vallance)
Séminaire *Albédo* (Annalisa Bertoni)
Séminaire *Dans nos voix : Ce qui se lit, ce qui nous lie* (Lila Neutre)
Séminaire *Playground. Approches écosomatiques des pratiques curatoriales*
(Anna Kerekes)

Année 4 – Semestres 7 et 8

Coordination : Annalisa Bertoni et Arnaud Vasseux

Semestre 7	Enseignant·es	Volume horaire	ECTS
UE INITIATION À LA RECHERCHE. SUIVI DU MÉMOIRE, PHILOSOPHIE, HISTOIRE DES ARTS			9
Séminaire (1 au choix)		24h	3
Séminaire <i>Dans quel monde vivons-nous ?</i>	J.-M. Cerino / D. Vallance		
Séminaire <i>Albédo</i>	A. Bertoni		
Séminaire <i>Dans nos voix : Ce qui se lit, ce qui nous lie</i>	L. Neutre		
Séminaire <i>Playground. Approches écosomatiques des pratiques curatoriales</i>	A. Kerekes		
Histoire de l'art		24h	2
Coordination des mémoires	A. Bertoni	24h	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	6
ARC <i>Fragments du bord du monde</i>	J.-M. Cerino / D. Vallance		
ARC <i>Élargir l'horizon - écriture du sensible</i>	A. Pineau / I. Simonou-Viallat		
<i>Sens plastiques - pratiques et critiques</i>			
ARC <i>Prendre corps au monde</i>	A. Kerekes		
Direction de projet	Directeur·trice de projet	30h	4
Bilan du travail plastique et théorique	Jury de bilan		4
Workshops			2
PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES			
Terrains et lieux	Responsable projet		4
UE LANGUE ÉTRANGÈRE			1
Around the World in Art, Poetry-Poetics, Everything 4	C. La Via	20h	1

Semestre 8	Enseignant·es	Volume horaire	ECTS
UE INITIATION À LA RECHERCHE. SUIVI DU MÉMOIRE, PHILOSOPHIE, HISTOIRE DES ARTS			9
Séminaire (1 au choix)		24h	3
Séminaire <i>Dans quel monde vivons-nous ?</i>	J.-M. Cerino / D. Vallance		
Séminaire <i>Albédo</i>	A. Bertoni		
Séminaire <i>Dans nos voix : Ce qui se lit, ce qui nous lie</i>	L. Neutre		
Séminaire <i>Playground. Approches écosomatiques des pratiques curatoriales</i>	A. Kerekes		
Histoire de l'art			2
Coordination des mémoires	A. Bertoni	24h	2
Direction de mémoire	Directeur·trice de mémoire	24h	2
UE PROJET PLASTIQUE, PROSPECTIVE, MÉTHODOLOGIE, PRODUCTION			20
Atelier de Recherche en Création (1 au choix)	Responsables ARC	48h	6
ARC <i>Fragments du bord du monde</i>	J.-M. Cerino / D. Vallance		
ARC <i>Élargir l'horizon - écriture du sensible</i>	A. Pineau / I. Simonou-Viallat		
<i>Sens plastiques - pratiques et critiques</i>			
ARC <i>Prendre corps au monde</i>	A. Kerekes		
Direction de projet	Directeur·trice de projet	30h	4
Bilan du travail plastique et théorique	Jury de bilan		3
Workshops			2
PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES			
Terrains et lieux	Responsable projet		3
Stage	Tuteur·trices de stage		2
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 : Anna Kerekes et Augustin Pineau

Semestre 9 / option Art	Enseignant·es	Volume horaire	ECTS
UE MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE (DONT SUIVI DU MÉMOIRE)			20
Séminaire (1 au choix)		24h	8
Séminaire <i>Dans quel monde vivons-nous ?</i>	J.-M. Cerino / D. Vallance		
Séminaire <i>Albédo</i>	A. Bertoni		
Séminaire <i>Dans nos voix : Ce qui se lit, ce qui nous lie</i>	L. Neutre		
Séminaire <i>Playground. Approches écosomatiques des pratiques curatoriales</i>	A. Kerekes		
Coordination des mémoires	A. Bertoni		6
Direction de mémoire	Directeur·trice de mémoire		6
UE MISE EN FORME DU PROJET PERSONNEL			10
Direction de projet	Directeur·trice de projet		4
Bilan de diplomabilité	Jury de bilan		4
PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES			
Programme POST			2

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

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

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

UE : projet plastique, prospective, méthodologie, production

Atelier Recherche Création

ARC Fragments du bord du monde

Une collection éditoriale

Jean-Marc Cerino, David Vallance

Mots-clés

Collection éditoriale - Mise en forme - Suivi éditorial

Fragments du bord du monde est une collection ayant pour désir de réunir des textes, documents, photographies, archives inédits de penseuses, d'auteuices 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'auteuices 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 rattrapage

Pas de rattrapage envisageable pour cet enseignement.

ARC Élargir l'horizon – écriture du sensible : Peinture – objet – espace

Augustin Pineau et Isabelle Simonou-Viallat

Mots-clés

Peinture, Couleur, Objet, Espace, volume, écart, questionnement

Objectif

Réfléchir à l'écart entre l'énoncé du travail et le travail lui-même et la manière dont il peut être perçu lors d'un regard a posteriori.

Rencontrer des artistes sur leurs lieux de production et élaborer un dialogue sur le travail.

Contenu

« Tout l'effort de l'avenir sera d'inventer le silence, la lenteur et la solitude¹. »

« 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 écrit². »

À partir des pratiques autour de la peinture 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 entendez³ ». 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...)

Rendez-vous collectifs autour du travail de chacun dans les ateliers et si possible lecture et discussions autour de textes: écrits d'artistes.

1. Marcel Duchamp, *du signe*, suivi de Notes, Flammarion, 2024

2. Richard Tuttle

3. Jacques Lacan, *Le Séminaire*, livre XVIII, D'un discours qui ne serait pas du semblant, texte établi par J.-A. Miller, Paris, Seuil, 2007, p. 44.

Critères et modalités d'évaluation

Assiduité, implication et participation active dans toutes les étapes de l'Arc.

Qualité du travail et de la réflexion.

Capacité de travailler en groupe et à interagir avec les artistes partenaires.

Indications bibliographiques et webographiques

ANDRÉ, Carl. *Poems*. Édité par Lynn Kost. Zurich: JRP|Ringier, 2014.

AWARE. *Entretiens: Esther Ferrer, Vera Molnar, Nil Yalter, Jessica Stockholder...* [en ligne] <https://awarewomenartists.com/ressources-art/entretiens/>

BEUYS, Joseph. *La mort me tient en éveil: choix d'entretiens et essais*. Paris: Éditions L'Arche, 1993.

BEUYS, Joseph. *Par la présente, je n'appartiens pas à l'art*. Toulouse: Éditions Arpag, 1988.

BOCHNER, Mel. *Spéculations: écrits, 1965-1973*. Genève: Mamco, 2003.

BORDARIER, Stéphane. *La couleur réfléchie: journal, essais, entretiens*. Strasbourg: L'Atelier contemporain, 2023.

BOURGEOIS, Louise. *Destruction du père, reconstruction du père: écrits et entretiens, 1923-2000*. Paris: Galerie Daniel Lelong, 2000.

BURAGLIO, Pierre. *Écrits entre 1962 et 1990*. Paris: ENSBA, 1991.

BURAGLIO, Pierre. *Notes discontinues: écrits 2007-2017*. Strasbourg: L'Atelier contemporain, 2017.

BUREN, Daniel. *Les Écrits, 1965-2012 (Vol. 1 et 2)*. Paris: Flammarion / Cnap, 2012.

CALLE, Sophie. *Doubles-jeux*. Arles: Actes Sud, 2000.

Des artistes, des écrits: une anthologie. Poitiers: Le Bleu du ciel, 2006.

CUCCHI, Enzo, KIEFER, Anselm, BEUYS, Joseph, KOUNELLIS, Jannis et BURCKHARDT, Jacqueline.

Bâtissons une cathédrale. Paris: L'Arche, 1986.

DEBORD, Guy. *Œuvres*. Paris: Éditions Gallimard, 2006. Quarto.

DEACROIX, Eugène. *Journal: 1822-1863*. Paris: Plon, 1981.

DEZEUZE, Daniel. *Écrits hérétiques*. Montpellier: Éditions Méridiennes, 2020.

DREYFUS, Charles. *Avant-garde et contre-culture*. Dijon: Les presses du réel, 2023.

DREYFUS, Charles. *Fluxus: l'avant-garde en mouvement*. Dijon: Les presses du réel, 2012.

DREYFUS, Charles. *Jean Dupuy écrit à Charles*. Paris: Le Manuscrit, 2020. Savoirs.

DREYFUS, Charles. *Métaphore, itinéraire dialogique*. Paris: Le Manuscrit, 2016. Savoirs.

DUCHAMP, Marcel. *Duchamp du signe, suivi de Notes*. Paris: Flammarion, 2024.

DUCHAMP, Marcel. *Entretiens*. Marseille: Éditions André Dimanche, 1991.

DUFRENE, François. *Archi-made: écrits d'artiste*. Paris: ENSBA, 2005.

FRYDMAN, Monique. *Le Temps de peindre: carnets d'atelier 1975-1990; textes 1979-2000; entretiens 1984-2014*.

Strasbourg: L'Atelier contemporain, 2019.

GARCIA, Dora. *Steal This Book*. Paris: Paraguay Press, 2009.

GINTZ, Claude (éd.). *Regards sur l'art américain des années soixante: anthologie critique*. Paris: Éditions Politis, 1979.

GRAHAM, Dan. *Ma position: écrits sur mes œuvres*. Dijon: Les presses du réel, 1999.

GRAHAM, Dan. *Rock/Music: textes*. Dijon: Les presses du réel, 1999.

GUILLO, Anna. *Écrits d'artistes au XXe siècle*. Paris: Éditions Klincksieck, 2010.

HANTAÏ, Simon. *Ce qui est arrivé par la peinture: écrits et entretiens 1953-2006*. Strasbourg: L'Atelier contemporain, 2022.

HARING, Keith. *Journal*. Paris: Flammarion, 2012.

HARRISON, Charles et WOOD, Paul (éd.). *Art en théorie, 1900-1990: une anthologie*. Paris: Hazan, 1997.

HAUSMANN, Raoul. *Hylé: état de rêve en Espagne*. Dijon: Les presses du réel, 2013.

HAUSMANN, Raoul. *Sensorialité excentrique*. Dijon: Les presses du réel, 2002.

HÉLION, Jean. *Mémoire de la chambre jaune*. Paris: ENSBA, 1994.

HIRSCHHORN, Thomas. *Une volonté de faire*. Paris: Macula, 2015.

HUTCHINSON, Peter. *Dissoudre les nuages*. Genève: Mamco, 2014.

JUDD, Donald. *Écrits 1963-1990*. Paris: Galerie Daniel Lelong, 2003.

KANDINSKY, Vassily. *Point et ligne sur plan: contribution à l'analyse des éléments picturaux*. Paris: Gallimard, 1991 [1926].

KLEE, Paul. *La Pensée créatrice*. Paris: Dessain et Tolra, 1973.

KLEIN, Yves. *Le dépassement de la problématique de l'art et autres écrits*. Paris: ENSBA, 2003.

LACAN, Jacques. *Lituraterre*. Dans: *Autres écrits*. Paris: Éditions du Seuil, 2001, p. 11-20.

LE GAC, Jean. *Et le peintre: tout l'œuvre, roman, 1968-2003*. Paris: Galilée, 2004.

LEROY, Eugène. *Toucher la peinture comme la peinture vous touche: écrits et entretiens 1970-1998*. Strasbourg: L'Atelier contemporain, 2022.

LÉVÉQUE, Alain et TERRAASSE, Antoine (éd.). *Pierre Bonnard: observations sur la peinture*. Strasbourg: L'Atelier contemporain, 2019.

LIRON, Jérémy. *Autoportrait en visiteur*. Strasbourg: L'Atelier contemporain, 2015.

MAGRITTE, René. *Écrits*. Paris: Flammarion, 2024.

MALEVITCH, Kazimir. *Écrits*. Paris: Allia, 1986.

MANUEL, Alain. *Les entretiens d'Al/ma 1*. Montpellier: Éditions Méridiennes, 2007.

MANUEL, Alain. *Les entretiens d'Al/ma 2*. Montpellier: Éditions Méridiennes, 2012.

MARIËN, Marcel. *Les Lèvres nues* [Fac-similé]. Paris: Allia, 1995.

MILLER, John. *The Price Club: Selected Writings, 1977-1998*. Dijon: Les presses du réel, 2000.

MORELLET, François. *Mais comment taire mes commentaires*. Paris: ENSBA, 1999.

MOSSET, Olivier. *Deux ou trois choses que je sais d'elle: écrits et entretiens, 1966-2003*. Genève: Mamco, 2005.

NEWMAN, Barnett. *Écrits*. Paris: Macula, 2011.

PANE, Gina. *Lettre à un(e) inconnu(e)*. Paris: ENSBA, 2004.

PICABIA, Francis. *Caravansérail*. Paris: Belfond, 2013.

PICABIA, Francis. *Écrits critiques*. Paris: Mémoire du livre, 2005.

PICABIA, Francis. *Poèmes*. Paris: Mémoire du livre, 2002.

REIGL, Judith. *Entretien avec Janos Gat*. Paris: Manuela Éditions, 2021.

RÉQUICHOT, Bernard. *Écrits divers: journal, lettres, textes épars, Faustus, poèmes, 1951-1961*. Dijon: Les presses du réel, 2002.

RICHTER, Gerhard. *Textes*. Dijon: Les presses du réel, 2012. Écrits d'artistes.

ROTHKO, Mark. *Écrits sur l'art, 1934-1969*. Paris: Flammarion, 2005.

RUTAULT, Claude. *Mes peintures ont la vie courte mais elles ont plusieurs vies: définitions/méthodes vol. 7, 1994*.

Dijon: Les presses du réel, 1994. Écrits d'artistes.

SAINT PHALLE, Niki de. *Mon secret*. Paris : Éditions de La Différence, 2010 [1994].
 SATIE, Erik. *Écrits*. Paris : Gérard Lebovici, 1981.
 SCHWITTERS, Kurt. *Merz : écrits, Ursonate*. Paris : Gérard Lebovici, 1990.
 SMITHSON, Robert. *The Collected Writings*. Édité par Jack Flam. Berkeley : University of California Press, 1996.
 STRZEMINSKI, Władysław. *L'Unisme en peinture*. Paris : Cahiers du Musée national d'art moderne, 1997.
 SUCHÈRE, Éric. *Philip Guston, Que peindre sinon l'énigme : écrits, conférences et entretiens, 1944-1980*. Strasbourg : L'Atelier contemporain, 2023.
 TARDI, Fabienne. *Nina Childress et 10 801 peintures : une autobiographie de Nina Childress*. Paris : Galerie Galerie / Beaux-Arts de Paris Éditions, 2022.
 TITUS-CARMEL, Gérard. *Au vif de la peinture, à l'ombre des mots*. Strasbourg : L'Atelier contemporain, 2016.
 VAN GOGH, Vincent. *Lettres à son frère Théo*. Paris : Gallimard, 1988.
 VIALLAT, Claude. *Écrits*. Saint-Étienne : Ceysson Éditions d'Art, 2014.
 WEINER, Lawrence. *Specific and General Works*. Villeurbanne : Institut d'art contemporain, 1993.
 ZAUGG, Rémy. *Écrits complets : textes, entretiens, conférences, lettres*. Dijon : Les presses du réel, 2017. *Écrits d'artistes*.

ARC Prendre corps au monde

Anna Kerekes et Chloé Sassi

Mots-Clés

Mouvement, gestes, relation, vivant, la transition écologique appelle la transe, amplification de la capacité de perception, modes d'attention, performance, chorégraphie, cinéma étendu, pratiques du toucher, vocalisation, écoute profonde (deep listening), espaces sensoriels, approches éco-somatique, état de conscience modifié, neurodiversité

Contenu

Cet atelier de recherche-crédation explore l'intelligence propre au corps et induit la découverte d'une vérité qui naît à cet endroit. L'approfondissement de la recherche et de la création dans ce cadre repose sur l'interrelation entre ce que nous vivons à travers le corps (physique, affectif, émotionnel), ce que nous pensons et comment nous entrons en relation avec l'autrui et son milieu. En s'éloignant de la notion individualiste du corps, les liens symbiotiques et somatiques entre le corps et l'environnement permettent de valoriser l'interrelation entre la communauté des humains et des êtres non-humains qui vivent sur le même territoire. En somme, les pratiques somatiques proposées ne cherchent pas à modeler un corps selon un schéma prédéfini mais plutôt à moduler les relations au contexte, à soi et aux autres. L'approche holistique et physiologique nous permet de redevenir pluriel.

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 invités extérieurs. 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 a la recherche, suivi du mémoire, philosophie, histoire des arts

Séminaire de recherche

Séminaire : Dans quel monde vivons-nous ?

Semestres 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, chercheuses, auteuices et penseuses 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 invités et les étudiant·es.

Les rencontres : journées de recherches avec des spécialistes et chercheuses 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'auteuices et de penseuses 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 rattrapage

Pas de rattrapage envisageable pour cet enseignement.

Séminaire : Albédo – Nos rayonnements

Semestres 7 à 9

Annalisa Bertoni

Mots-clés

Art et action, écritures du réel, lectures et écritures situées, recherche-crédation

Objectifs

Explorer des formes textuelles en écho au réel, formuler un questionnement au sein d'un collectif, interroger les liens entre position et création, élaborer des méthodes spécifiques à la recherche en art.

Contenu

L'albédo est une valeur utilisée en astronomie et climatologie pour mesurer l'incidence de la lumière sur une surface, soit la quantité de rayonnement solaire renvoyée vers l'espace. La surface peut absorber une partie des rayons solaires et en réfléchir une autre, plus ou moins intensément. Nous prendrons ce phénomène – la capacité à réfléchir les rayons lumineux par rapport à ceux reçus – comme une métaphore de notre expérience d'exposition aux « rayons » extérieurs qui nous touchent et nous irritent, nous réchauffent ou nous brûlent, tantôt avec douceur, tantôt violemment. Et nous essayerons d'interroger notre capacité à remettre en circulation les signaux lumineux que le monde nous envoie. Quelle vision pouvons-nous partager des conflits et dérèglements politiques, environnementaux ou sociaux qui nous percutent ? Que souhaitons-nous voir advenir ? Comment, depuis ces positions traversées, pouvons-nous mettre en mots nos propres rayonnements ?

En groupe, nous traverserons des textes qui, par les voies de l'enquête et de la non-fiction ou bien de la poésie, de la fiction, de l'autobiographie et de l'autofiction, se frottent au réel et explorent l'alliance entre écrire et agir. Nous nous essayerons à des pratiques de lecture et d'écriture situées, qui reconnaissent les positions plurielles depuis lesquelles nous interprétons les textes et nous les produisons ; qui prennent en compte « ce qui, dans la littérature, dans nos manières de la lire et de la partager, nous engage dans le monde » (Marie-Jeanne Zanetti).

Le séminaire sera ponctué par des temps de rencontre et de création avec des auteuices invité·es. Chaque étudiant·e élaborera une proposition individuelle ou s'engagera dans un projet à plusieurs où l'écriture, seule ou en dialogue avec d'autres médiums, pourra donner lieu à une réalisation éditoriale ou sortir de la page par la performance, la vidéo, l'installation. Interroger notre rapport au réel, nous engagera dans une quête de formes artistiques et littéraires non dominantes. Il s'agira d'avancer par étapes et tâtonnements, suivant le processus de l'écriture et la trajectoire mobile de nos positionnements, afin de refléter avec justesse nos questionnements, nos doutes et nos espoirs.

Modalités et critères d’évaluation

Contrôle continu et terminal

Participation active à l’ensemble des séances et à un ou deux workshops proposés dans l’année. Investissement dans la recherche-création par la réalisation d’une contribution individuelle ou la participation à un projet collectif. Pertinence des approches critiques et artistiques mobilisés, qualité de la démarche et de la production.

Indications bibliographiques

ALEXANDRAKIS, Costantin. *L’Hospitalité au démon*. Paris : Verticales, 2025.
CARTON DE GRAMMONT, Sarah, GUILLOU, Anne Yvonne, HERROU, Adeline, HOUDART, Sophie, JUNGEN, Christine, KOBELINSKY, Carolina et LANGUMIER, Marion. *Parier sur l’espr  ance : exercices d’anticipation pour s’accrocher à ce qui vient*. Paris : Cambourakis, 2023.
DERLON CORDINA, Amélie. *Petit roman*. Castelnau-le-Lez : Pauline Arsène, 2026.
GAUTHIER, Laure. *Mélusine reloaded*. Paris : Corti, 2024. Réédition : Paris :   ditions Points, 2026.
HOUDART, Sophie. *Les incommensurables*. Bruxelles : Zones sensibles, 2015.
LÉVY, Deborah. *Le coût de la vie*. Paris :   ditions du sous-sol, 2020.
SINNO, Neige. *La Realidad*. Paris : P.O.L., 2025.
SINNO, Neige. *Triste tigre*. Paris : P.O.L., 2023.
VIDAL, Rose. *Drama Doll*. Paris :   ditions Gallimard, 2025.
YON, Adèle. *Mon vrai nom est Elisabeth*. Paris :   ditions du sous-sol, 2025.
YOUSFI, Louisa. *La grande méthode*. Paris : La Fabrique, 2026.
YOUSFI, Louisa. *Rester barbare*. Paris : La Fabrique, 2022.
ZENETTI, Marie-Jeanne. « Lecture située ». Dans : *Nouveaux fragments d’un discours théorique : un lexique littéraire*. Montréal : Codicille   diteur, 2023 [en ligne] <https://hal.univ-lyon2.fr/hal-04511808/document>
ZENETTI, Marie-Jeanne. *Factographies : l’enregistrement littéraire à l’époque contemporaine*. Paris : Classiques Garnier, 2014. Littérature, histoire, politique.

Séminaire Dans nos voix : Ce qui se lit, ce qui nous lie

Semestres 7    9

Lila Neutre

Mots-clés

En français comme dans de nombreuses langues, le terme « voix » désigne à la fois le son produit par le larynx et la capacité à s’exprimer dans l’espace social, qu’elle s’exerce de manière sonore ou non. Cette double acception invite à considérer la voix comme un phénomène à la fois organique, politique, relationnel et esthétique. Dans une année d’élection présidentielle où il sera fréquemment question de « donner sa voix », il s’agit de s’intéresser à des œuvres et travaux qui envisagent la voix comme un espace travers   par des affects, des imaginaires et des rapports de pouvoir, mais aussi comme un lieu de création où se réinventent sans cesse les manières d’être entendu,   coute   et de faire communauté.

Tantôt maniée de manière intentionnelle et contrôlée (par des acteuices, chanteu  res, artistes ou politici  r  s préparés à la prise de parole en public), tantôt adaptée plus ou moins consciemment aux attentes des espaces et contextes sociaux, la voix est une matière

fondamentalement façonnable, modulable, modifiable. Pourtant, le langage courant a pris coutume de la qualifier comme un objet inerte : on dit « poser sa voix », ou même « poser un texte ». Ainsi, ce qu’il est courant de placer du côté de l’intime, du « naturel » et des allant-de-soi se trouve en réalité soumis à des affects autant qu’à des rapports de pouvoir et des dispositifs techniques et politiques. Dans sa relation privilégiée à la voix, le cinéma met en jeu des relations complexes entre corps, images et sons. Lieu du doublage, de la dissociation entre ce qui est vu et ce qui est entendu, des voix-off ou intérieures, il nous invite à penser aux situations où « les voix et les regards discordent », pour reprendre l’expression de Chowra Makaremi.

La chercheuse Gabrielle Konopczynski définissait la voix comme une « image sonore de nous-mêmes ». Comme l’apparence donc, elle serait un objet d’attention et de travail permettant de développer des stratégies de déplacement, de résistance ou de contournement pour échapper aux logiques de catégorisation et d’identification. Car la voix est un lieu où s’expriment et se négocient nos identités : genres, classes sociales, origines régionales ou culturelles s’y inscrivent sous la forme d’indices que les institutions et les normes apprennent à déceler, classer et hiérarchiser. Quelles voix sont entendues, légitimées ou amplifiées ? Lesquelles sont au contraire rendues inaudibles ? Comment penser les formes de présence qui se développent malgré ou à travers ces empêchements ? Le séminaire s’intéressera aux mécanismes de silencie  tion et à ce qu’ils révèlent de nos sociétés. Les films programmés aborderont ces questions à travers des situations d’emprise, de traduction, de mémoire, d’enquête ou de réappropriation de la parole, en prêtant une attention particulière à ce qui persiste lorsque la voix est empêchée, déplacée ou mise en doute.

Indications bibliographiques et webographiques

ABU HAMDAN, Lawrence. [Inaudible] : *A Politics of Listening in 4 Acts*. Berlin / Francfort-sur-le-Main : Sternberg Press / Portikus, 2016.
AJARI, Norman. *Technofascisme : le nouveau rêve de la sup  r  matie blanche*. Bruxelles :   ditions Météores, 2026.
BARTHES, Roland. Le grain de la voix. Dans : *L’Obvie et l’Obtus : essais critiques III*. Paris :   ditions   ditions du Seuil /   ditions Amsterdam, 1992.
BUTLER, Judith. *Le pouvoir des mots : politique du performatif*. Paris :   ditions Amsterdam, 2004.
  LIAS, Norbert. *La civilisation des mœurs*. Traduit de l’allemand par Pierre Kamnitzer. Paris : Calmann-Lévy, 1973.
GROYS, Boris. *En public : poétique de l’autodesign*. Dijon : Les presses du réel, 2016.
KONOPCZYNSKI, Gabrielle. *Les enjeux de la voix*. Dans : CASTARÈDE, Marie-France et KONOPCZYNSKI, Gabrielle (dir.). *Au commencement était la voix*. Toulouse :   ditions   r  s, 2005, p. 33-50.
LA DÉFERLANTE. *Chanter*. Mai 2026, né 22.
MAKAREMI, Chowra. *Résistances affectives : les politiques de l’attachement face aux politiques de la cruauté*. Paris :   ditions La Découverte, 2025. Cahiers libres.
NO ANGER. *   mon geste défendant : essais de théorisation antivalidiste à partir d’un corps* [en ligne] <https://amongstedefendant.wordpress.com/>
SMREKAR, Eva. *Trouble dans la voix*. *Terrain*, 2026, né 84, p. 66-83.
SUN EDSHEIM, Nina. *The Race of Sound: Listening, Timbre, and Vocality in African American Music*. Durham : Duke University Press, 2019.

Séminaire : Playground. Approches écosomatiques des pratiques curatoriales

Semestres 7 à 9

Anna Kerekes

Mots-clés

Art et action, écritures du réel, lectures et écritures situées, recherche-crédation

Objectifs

Les approches écosomatiques de commissariat d'exposition sont envisagées comme un ensemble de techniques favorisant l'exploration des façons bigarrées dont les curateurs se soucient des artistes ou les artistes se soucient d'autres artistes (dans les termes de Michel Foucault, cela revient au « souci de soi et des autres »). Cela nous amène à nous interroger sur façon d'établir un lien de respect au sein du travail et participer à la production d'alternative d'un « faire-monde différent » (Donna Haraway).

Dans une visée d'invention de cette nouvelle posture curatoriale, ce séminaire a pour objectif de renouer un rapport sensible avec l'expérience des corps afin de fluidifier des échanges entre ce qui est vécu (perception) et ce qui est pensé (réflexion) dans le champ de curating. De là, les frontières deviennent floues entre ce qui est une œuvre, où se cache l'auteur ou l'artiste, où se trouve le spectateur.

Grâce à l'attention portée aux corps et aux terrains investis (à l'intérieur ou à l'extérieur des institutions), la création et son adresse deviennent poreuses, diverses et multiples. Sur ce terrain de jeux, sur cet espace de récréation (en ce qu'il est halte et détente, où le système nerveux est stabilisé), nous sortirons du régime du regard pour entrer dans celui des corps habités. Ainsi, selon mes intuitions, nous pourrions prendre à bras le corps des mondes qui échappent aux discours. La fabrique de l'exposition glisse de son sens premier (de l'action de montrer, d'étaler à la vue) à un élargissement du sensible et à son partage.

Contenu

Nous vivons dans une société et un environnement endeuillé : pollution, disparition des ressources naturelles, disparition des espèces, inégalités sociales, etc. Comment pourrions-nous faire surgir des lieux de repos où la création gagne l'espace dans les ruines du capitalisme et extractivismes ?

Nous cherchons ensemble comment exposer sans être toujours tendu vers des projets et des projections.

Comment envisager des postures d'artiste-commissaire ?

Comment définir son rôle : faiseur d'espace, accrocheur, sit-adin

Comment créer un espace dans lequel la détente est possible pour relever des enjeux de la pratique d'exposition grâce à la réconciliation, réparation, reconstruction des relations non dominantes et non asservissantes ?

Comment prendre soin des corps à chaque instant de prise de décision curatoriale ?

Nous tâchons de mettre en doute les mécanismes traditionnels de gestion, de production et de diffusion de l'art pour faire surgir la notion de coévolution. Comment créer en rassemblant et partageant ? Que signifie le jeu collectif quand l'artiste le compose avec d'autres vivants et non vivants ?

Comment rencontrer l'invisible ou le furtif qui, par définition, échappe à la rencontre, est indomptable, délicat, fragile, vulnérable ? (Alain Damasio, *Les Furtifs*)

Comment protéger et préserver la part invisible, mais bien existante de la vie ?

Indications bibliographiques

COPELAND, Mathieu. *Chorégrapheur l'exposition*. Noisiel / Saint-Gall : La Ferme du Buisson / Kunst Halle Sankt Gallen, 2013.

HARAWAY, Donna J. *Vivre avec le trouble*. Vaulx-en-Velin : Les Éditions des mondes à faire, 2020.

LOUBIER, Patrice et NINACS, Anne-Marie (dir.). *Les commensaux : quand l'art se fait relation*. Montréal : Centre des arts actuels SKOL, 2001.

MAUSS, Marcel. *Essai sur le don : forme et raison de l'échange dans les sociétés archaïques*. L'Année sociologique, 1923-1924, nouvelle série, t. 1, p. 30-186 [en ligne] <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k93922b/f36.table>

OHTONEN, Orlan et RASTENBERGER, Anna-Kaisa (éd.). *Curating & Repair*. Helsinki : Academy of Fine Arts - Uniarts Helsinki, 2023.

POULIN, Céline et PRESTON, Marie (dir.). *Co-Création*. Paris / Brétigny-sur-Orge : Éditions Empire / CAC Brétigny, 2019.

PRECIADO, Paul B. *Dysphoria mundi*. Paris : Éditions Grasset, 2022.

PRESTON, Marie. *Inventer l'école, penser la co-création*. Brétigny-sur-Orge : CAC Brétigny, 2023.

ROMAGNY, Vincent (dir.). *Politiser l'enfance*. Paris : Burn-Achat / Burn-Août, 2023.

ROMAN, Mathilde. *Habiter l'exposition : l'artiste et la scénographie*. Paris : Éditions L'Harmattan, 2020.

RUANGRUPA (dir.). *Documenta 15 : Handbook*. Cassel : Hatje Cantz, 2022.

The Exhibitionist : *Journal of Exhibition Making. The First Six Years*. Turin : ARCHIVE Books, 2017.

ZHONG MENGUAL, Estelle. *L'art en commun : réinventer les formes du collectif en contexte démocratique*. Dijon : Les presses du réel, 2019.

Coordination des mémoires

Semestres 7, 8 et 9

Annalisa Bertoni

Mots-clés

Recherche-crédation, pensée discursive, visuelle et spatiale, expérimentation, écriture

Objectifs

Élaborer un positionnement à travers des pratiques de recherche et d'écriture qui valorisent l'expérimentation, l'invention et l'articulation d'approches multiples.

Contenu

Semestre 7

Nous accomplirons une première étape dans l'élaboration 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 l'élaboration du mémoire.

Semestre 9

Suivi en collectif des étapes de finalisation de l'élaboration et rédaction du mémoire.

Accompagnement collectif et individuel dans la préparation de la soutenance orale.

Modalités et critères d'évaluation

Semestre 7

Contrôle continu

Assiduité et participation, engagement dans la recherche.

Contrôle terminal

Un texte de présentation des intentions de recherche : piste de travail, méthode, forme envisagée. Un corpus d'œuvres artistiques et théoriques qui nourrissent la recherche.

Présentation orale et/ou plastique des intentions de recherche à l'appui des documents collectés et produits, lors du bilan.

Pertinence et singularité des intentions de recherche, positionnement et distance critique.

Semestre 8

Contrôle continu

Assiduité et participation, engagement dans la recherche.

Contrôle terminal

Avancée du mémoire : élaboration des ¾ du travail.

Présentation orale et/ou plastique de la recherche accomplie à l'appui du travail réalisé

(écrit ou autre forme), lors du bilan. Pertinence et singularité de la recherche,

positionnement et distance critique.

Semestre 9

Contrôle continu

Finalisation de l'élaboration du mémoire. Singularité et qualité de la recherche, de la méthode et de la forme. Capacité critique lors de la présentation orale du mémoire.

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 : Création en petits groupes d'un entretien qui parle de vos pratiques et préoccupations artistiques (notamment de votre mémoire). Poursuite des échanges entamés au premier semestre avec visites d'ateliers.

Charles La Via

Mots-clés

Semestre 7 et 8

Problématiques contemporaines, travaux en cours, mémoire, visite d'atelier

Objectifs

Semestre 7

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...

Semestre 8

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. En termes de production, l'objectif principal est de créer un entretien avec une ou deux élèves qui parlent de vos pratiques et préoccupations artistiques y compris de votre mémoire. Il faut écrire les questions et les réponses et éventuellement en faire un enregistrement vidéo ou audio.

Contenu

Semestre 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.

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

Semestre 8

À partir de séances de brainstorming sur les questions possibles à poser et de visionnage et de discussion de vidéos d'entretiens d'artistes, vous ferez en petits groupes votre propre entretien dans lequel vous évoquerez vos pratiques et vos préoccupations artistiques.

D'autre part, nous ferons des visites d'atelier pour parler de vos travaux en cours et nous organiserons des séances de discussion concernant les questions que vous vous posez dans votre entretien et par ailleurs sur les mondes de l'art contemporain et de l'état du monde.

Critères et modalités d'évaluation

Semestre 7

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

Modalités de rattrapage

Dossier de textes.

La restitution de vos recherches à l'oral.

Semestre 8

Écriture

1. Le texte de votre entretien que vous pouvez aussi enregistrer en version vidéo ou audio.
2. Un résumé (abstract) de 500 mots de votre mémoire et/ ou une lettre à un ami concernant votre mémoire et vos travaux artistiques

Oral

1. Votre entretien que vous présentez pendant une séance.
2. Une ou plusieurs présentation(s) de vos travaux dans votre atelier.
3. La présentation de votre mémoire, de votre démarche, de vos références

Modalités de rattrapage

Dossier de textes.

La restitution de vos recherches à l'oral.

Indications bibliographiques et webographiques

Semestres 7 et 8

BARTHES, Roland. *Le degré zéro de l'écriture*. Paris: Éditions du Seuil, 1953.

FONTANIER, Pierre. *Les figures du discours*. Paris: Flammarion, 1968 [1821-1830].

GENETTE, Gérard. *Figures I, II, III*. Paris: Éditions du Seuil, 1966-1972.

GLEIZE, Jean-Marie. *Poésie et figuration*. Paris: Éditions du Seuil, 1983.

GLEIZE, Jean-Marie. *Sorties*. Paris: Questions de théorisation / P.O.L., 2009.

HEWINGS, Martin. *Advanced English Grammar*. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.

JENNY, Laurent. *La parole singulière*. Paris: Belin, 1990.

LÉVY, Sydney. *Francis Ponge: de la connaissance en poésie*. Paris: Seuil, 1999.

MURPHY, Raymond. *English Grammar in Use*. Cambridge: Cambridge University Press, 1985.

MURPHY, Raymond. *Essential English Grammar*. Cambridge: Cambridge University Press, 1990.

NOËL, Bernard. *Extraits du corps*. Paris: Fata Morgana, 1976.

POETRY FOUNDATION. *Poetry Off the Shelf* [Podcast] [en ligne] <https://www.poetryfoundation.org/podcasts/series/74636/poetryofftheshelf>

SAUSSURE, Ferdinand de. *Cours de linguistique générale*. Paris: Payot, 1916.

WHITMAN, Walt. *Complete Works*. Camden: Walt Whitman, 1855.

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 enseignant·es référent·es. 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 de vos crédits ECTS pour ce cours.

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 ponctuellement à l'ésban ou en partenariat avec les partenaires culturels de la Ville de Nîmes. Bien qu'il soit fortement recommandé d'y assister pour votre enrichissement personnel et professionnel, une participation minimum est attendue aux conférences organisées à l'école.

Dans le cadre du cycle de conférences organisés pas le Carré d'art, tous les premiers mardis du mois :

Au premier semestre : 3 sur 4 conférences

Au second semestre : 3 sur 5 conférences (pour les 1A et 2A) et 2 sur 5 (pour les 3A)

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. Les conférences organisées pendant les périodes de vacances scolaires ne seront pas comptabilisées.

Perspectives professionnelles

Accès aux bibliographies
des programmes
« Perspectives
professionnelles »

1. Terrains et lieux

Les enjeux de la professionnalisation s'expriment dans toute une série de projets conduits avec de nombreux partenaires installés en région Occitanie et Sud. À partir de cas de figure variés, il s'agit pour les étudiant·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 2026-2027, les projets concerneront :

1. Prendre soin

Arnaud Vasseux et Annalisa Bertoni

Mots-clés

art, soin, formation, métiers du soin, public, architecture, accueil, rencontre, contexte, enquête, images, récits et textes

Un partenariat est envisagé avec le C.H.U de Nîmes, Centre universitaire hospitalier de Nîmes – Carémeau à partir de l'année 2026 qui pourrait se développer sur plusieurs années en mêlant différentes approches et pratiques à partir et en direction de ce vaste ensemble hospitalier riche de 300 métiers différents répartis sur 11 pôles d'activités de soin.

Ce projet s'inscrit dans la dynamique du projet Gardener : Gard L'excellence pour répondre aux besoins des territoires vulnérables (Excellence to meet the Needs of vulnerable territories).

Dans un premier temps et pour l'année prochaine (2026-2027), on vise la création d'une exposition constituée de réalisations d'un groupe d'étudiant·es qui se déploierait au sein du C.H.U de Nîmes dans le hall d'accueil principal.

Ces réalisations seraient conçues à partir des réalités de l'hôpital et de la diversité de ses activités et articuleront dans la méthodologie et dans le résultat les arts visuels à l'écriture. Du fait de la configuration des lieux, la réalisation de cette première exposition se matérialisera sous la forme d'images imprimées (photographie, dessin, texte) sur films transparents posés sur les vitres de la verrière du grand hall de Carémeau sud (bureau des entrées).

Pour renforcer l'approche de ce contexte singulier et en appui aux pratiques et médiums envisagés, nous prévoyons plusieurs interventions courtes d'invités sur 2 à 3 jours maximum : conférences/ présentations (récits d'expériences), ateliers d'écriture, mini workshop *in situ* (dessin, photographie).

Les notions de soin, de maladie, de vulnérabilité, de fragilités physiques, psychiques et sociales se rencontrent inévitablement dans ce lieu complexe, technique et indispensable de nos cités modernes. Ces notions résonnent aussi avec des phénomènes plus vastes et à plus grande échelle dans notre environnement (par exemple : le dérèglement climatique, les difficultés économiques du territoire, le déclin des valeurs et pratiques démocratiques). Il nous apparaît urgent de repenser à ce que signifie prendre soin à l'époque de l'interdépendance de nos existences de plus en plus urbaines et connectées.

Pour ce projet d'exposition, nous privilégierons le terrain ; nous procéderons par observation, rencontres et enquêtes afin d'envisager les formes les plus justes dans ce lieu où l'art est singulièrement absent.

Une de nos questions sera celle entre autres de la philosophe Cynthia Fleury : « Quels sont les lieux et les architectures qui nous tiennent et nous soutiennent, plutôt que celles qui nous détiennent ou nous contiennent ? »

« Vivre en bonne santé est, et nous semble être, un état naturel, on parle d'ailleurs de « bien-être ». Si soudain apparaît une maladie, c'est « le mal » qui s'insinue dans notre vie, ou celle de nos proches. C'est le moment où surgissent de nombreuses questions à la fois futiles et essentielles, qui s'entrechoquent et nous submergent. Qu'est-ce qui m'arrive ? Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi, pourquoi moi, pourquoi maintenant ? Qu'est-ce que je vais devenir, qu'est-ce qu'on va me faire ? etc. Formulées ou pas, interrogations et incertitudes vont jaloner le parcours de vie des personnes malades. »

L'ambition et l'esprit de ce projet d'exposition est de tenter de « prendre en réparation le monde » et de produire de nouvelles possibilités d'habiter le monde et de ne pas isoler nos existences.

– La ville et le soin :

Le lien entre santé et ville est ancien. La ville s'est construite comme un rempart d'abord contre des ennemis venus de l'extérieur et contre une nature hostile... mais aussi contre des ennemis venus de l'intérieur, les famines et les épidémies. Les infections ont façonné l'urbanisme et l'architecture des villes.

Modalités d'évaluation

Contrôle terminal

Engagement dans le projet dans l'ensemble des phases de l'élaboration à la restitution. Qualité et pertinence des propositions lors de la présentation publique. Cohérence de la recherche personnelle avec le projet réalisé.

Indications bibliographiques

CHIAMBRETTO, Sonia. *Gratte-ciel*. Paris : L'Arche, 2020.
CHIAMBRETTO, Sonia. *Peines mineures*. Paris : L'Arche, 2023.
CHIAMBRETTO, Sonia. *Supervision*. Paris : L'Arche, 2020.
CITTON, Yves. *Gestes d'humanité*. Paris : Armand Colin, 2012. Le temps des idées.
COCCIA, Emanuele. *La vie sensible*. Paris : Éditions Rivages, 2010.
COLLECTIF. *Faire partie du monde : réflexions écoféministes*. Montréal : Éditions du Remue-Ménage, 2017.
DAUCOURT, Séverine. *Les éperdu(e)s : petit précis de psychiatrie poétique*. Paris : Éditions Lanskine, 2023.
DAUCOURT, Séverine. *Poudreuse*. Paris : Éditions MF, 2025.
DELIGNY, Fernand. *Œuvres*. Édition établie par Sandra Alvarez de Toledo. Paris : L'Arachnéen, 2017.
FLEURY, Cynthia. *Le soin est un humanisme*. Paris : Éditions Gallimard, 2019. Tracts, n° 6.
FLEURY, Cynthia. *Vulnérabilité en partage* [en ligne] 2017. https://www.solidarum.org/sites/default/files/atoms/files/solidarum_cynthia_fleury_vulnerabilite-en-partage_200917.pdf
FLEURY, Cynthia et FENOGLIO, Antoine. *Ce qui ne peut être volé : charte du Verstohlen*. Paris : Éditions Gallimard, 2022.
FLEURY, Cynthia et COLLECTIF SCAU. *Soutenir : ville, architecture et soin*. Paris : Pavillon de l'Arsenal, 2022.
LECACHEUR, Maud. *Ouvre grand tes oreilles : les dispositifs de collecte des voix dans la littérature contemporaine*. Revue critique de fiction française contemporaine, 2019, n° 18 [en ligne] <http://journals.openedition.org/fixxion/1630>
LUSSAULT, Michel. *Chroniques de Géo'virale*. Lyon : École urbaine de Lyon / Éditions deux-cent-cinq, 2021.
NANCY, Jean-Luc. *Corpus*. Paris : Éditions Métailié, 1992.
NELSON, Maggie. *De la liberté : quatre chants sur le soin et la contrainte*. Traduit de l'anglais par Julia Deck. Paris : Éditions du sous-sol, 2022.
PAQUOT, Thierry. *Villes et santé* [en ligne] Esprit, 2021. <https://esprit.presse.fr/actualites/thierry-paquot/villes-et-sante-4321>
RADIO FRANCE. Cynthia Fleury. Podcast *Tracts* [en ligne] <https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/tracts-le-podcast/cynthia-fleury-3381229>
TRONTO, Joan. *Un monde vulnérable : pour une politique du care*. Traduit de l'anglais par Hervé Maury. Paris : Éditions La Découverte, 2009.
VIDAL, Rose. *Drama Doll*. Paris : Éditions Gallimard, 2025.

2. Art, histoire, objets, une exposition

Arnaud Vasseux

Mots-clés art, histoire, objets, patrimoine, collection, conservation, exposition, présentation

Par une invitation lancée chaque à une artiste ou une commissaire, ce projet vise à accompagner un groupe d'étudiant·es à intervenir au musée du Vieux Nîmes par la conception et la réalisation d'une exposition. Cette exposition comblera à la fois des éléments de la collection et des ajouts (réalisations plastiques) qui interrogeront les manières de présenter, de donner à percevoir et comprendre des objets plus ou moins anciens et reconnaissables. Le travail envisagé avec l'artiste invitée souhaite explorer des possibilités de « displays » ou de présentoirs spécialement conçus pour les objets choisis par les étudiant·es. de premier et second cycle. Par cette invitation à l'artiste Cynthia Lefebvre, on souhaite encourager une nouvelle approche qui envisage l'aspect sonore des objets et particulièrement des éléments céramiques de la collection.

Depuis plusieurs années Cynthia Lefebvre développe un travail de céramique très singulier en relation avec le son et le rythme. Elle a exposé au CRÉDAC à Ivry S/S en 2026. Elle enseigne à l'école des beaux-arts de Rennes et vit à Paris.

À propos de Cynthia Lefebvre
<https://credac.fr/artistique/quelques-rayons-d-attente>

<https://www.3bisf.com/cynthia-lefebvre>

Initialement formée à la céramique et à la culture chorégraphique, Cynthia Lefebvre, née en 1989 est diplômée de l'École nationale supérieure des beaux-arts de Paris (ENSBA). À la croisée des arts visuels et de pratiques performatives, elle travaille notamment avec les danseuses-chorégraphes Anna Massoni, Sonia Garcia et Emmanuelle Huynh. L'artiste développe une pratique du corps et de la performance doublée d'une formation en céramique, qui intègre dans ses créations une dimension sonore. Cette recherche autour du corps innervait l'ensemble de sa recherche, artistique, plastique, philosophique. Son travail s'inscrit dans une temporalité longue. D'autres notions jalonnent le travail de l'artiste, comme la fragilité des êtres et des objets, le concept de jardin, l'équilibre précaire, l'interdépendance, la sculpture performative. La majorité de ses projets est pensée pour les publics, que ce soient des sculptures à activer ou des objets produits collectivement, l'artiste réalise et pense ses créations avec les autres.

Modalités d'évaluation

Contrôle terminal

Engagement dans le projet dans l'ensemble des phases de l'élaboration à la restitution.
Qualité et pertinence des propositions lors de la présentation publique. Cohérence de la recherche personnelle avec le projet réalisé.

Indications bibliographiques, filmographiques, webographiques

COLLECTIF. *L'Art contemporain et son exposition 1 et 2*. L'Harmattan, 2002.
COPELAND, Mathieu. *Chorégrapheur l'exposition*. Presses du Réel, 2013.
GLICENSTEIN, Jérôme. *L'Art : une histoire d'expositions*. PUF, 2009.
OBRIST, His Ulrich. *A Brief history of curating*. Presses du Réel, 2009.
OSTENDE, Florence & MOULENE, Jean-Luc. *Rolling Club*. Le plateau, Rhône-Alpes, 2015.
SZEEMANN Harold. *Écrire les expositions*. La lettre volée, 1996.
SZEEMANN Harold. Éditions Dilecta, 2013.
Poétique d'objets. (G. Farasse & D. Orhan, textes). Éditions Dilecta, 2013.
Wide white space, behind the museum, 1966-1976. Richter Verlag. L'Art contemporain et son exposition 1 et 2. L'Harmattan, 2002.

3. Ni clou, ni vis

Steven Le Priol et Augustin Pineau

Espace transactionnel et objet transitionnel

Il s'agira d'un travail en deux temps simultanés d'une part concevoir et construire un dispositif de monstration à l'intérieur de la chapelle réhabilitée en lieu d'exposition au sein du site Hoche, de l'université de Nîmes, et d'autre part de produire à partir des notions de multiples et des pratiques liées à l'édition pensées en transversalité avec l'ensemble des médiums, des travaux qui seront présentés sur le dispositif construit collectivement. Le projet a pour but de réfléchir à comment investir un espace en tenant compte de toutes ses contraintes. On pourra s'appuyer entre autres sur les recherches de Frédéric Kiesler et sa City in Space, ou encore du Merz-Bau de Kurt Schwitters, du cabinet des abstraits d'El Lissitzky ou du Poï-Poïdrome de Joaquim Pfeufer et Robert Filliou.

Comment penser un travail en volume et dans l'espace qui est en même temps un travail et un dispositif de monstration pour les travaux du collectif et comment penser la fonction du multiple en terme d'objet qui permet de contribuer à une plus grande circulation des idées et de l'art au sein de la société tel qu'on pût le concevoir par exemple des artistes comme Takako Saito, Georges Brecht ou encore Robert Filliou ou Jean Dupuy.

Le titre Ni clou, ni vis est inspiré par les contraintes du lieu, et dans un esprit ludique, nous donne aussi une ligne directrice, une nouvelle contrainte choisie volontairement, pour la construction de la structure en volume.

4. L'écriture mise en orbite : « Cela est bien dit ... mais il faut cultiver notre jardin »

Charles La Via, Anna Kerekes et Claudio Galleri

Mots-clés

Écriture poétique, écriture et performance, poésie et arts plastiques, lecture et écriture, expérimentations, CIPM, danse, édition

Le programme sera très lié à la pratique d'écriture dans tous les sens du terme. Bien entendu, il s'agira d'écriture poétique, mais cela n'empêchera pas de cultiver et d'échanger autour d'autres formes d'écriture dans un projet ouvert et en évolution permanente, basé sur les désirs et des projets d'écriture des participants et les apports des intervenants. À partir de créations liant écriture textuelle, photographique, sonore et vidéo, danse... le contenu sera la production d'événements qui les mettent en valeur dans différents lieux

dans la ville de Nîmes et dans l'Agglomération (Cannes et Clairan) avec ou sans exposition de travaux plastiques.

Un partenariat existe déjà avec la Maison Théâtre des Littératures à Voix Hautes, ce qui sera poursuivi tout en diversifiant avec d'autres partenaires impliqués dans la production d'événements littéraires. Ce projet pourrait s'inscrire dans la dynamique du projet Gardener, car il tissera des liens avec différents acteurs culturels (parfois très vulnérables) dans le Gard et ailleurs en Occitanie qui valorisent la littérature et ses rapports aux autres arts tels la photographie, la peinture, la danse...

Indications bibliographiques

CASTERA, Damien. *La liberté ne meurt jamais*. Paris : Éditions Gallimard, 2024. Blanche.
CASTERA, Damien. *La liberté ne meurt jamais, chroniques ukrainiennes* [film]. Production : Bonne Pioche Télévision / LCP-Assemblée nationale, 2023. 52 min.
DEGUY, Michel. *La poésie n'est pas seule : court traité de poétique*. Paris : Éditions du Seuil, 1987.
LUTARD, Laura. *Au bord du bord*. Paris : Éditions Bruno Doucey, 2022.
LUTARD, Laura. *Vie tissée*. Paris : Éditions Bruno Doucey, 2025.
PAZ, Octavio. Quantity and Quality. In : *The Other Voice : Essays on Modern Poetry*. Traduit de l'espagnol par Helen Lane. New York : Harvest / Harcourt Brace Jovanovich, 1990.
VALÉRY, Paul. *Philosophie de la danse* [en ligne]. Université du Québec à Chicoutimi, collection « Les classiques des sciences sociales ». http://classiques.uqam.ca/classiques/Valery_paul/philosophie_de_la_danse/philo_de_la_danse.html

5. Ici d'ailleurs , opus 3 – élargir l'horizon

Isabelle Simonou-Viallat et Augustin Pineau

Mots-clés

Art, territoire, mise en espace, travail collectif

Après deux partenariats avec le château d'Assas, nous avons choisi cette année de réaliser un projet plus spécifiquement à partir de la pratique de la peinture au sens large en lien avec notre ARC *Élargir l'horizon – écriture du sensible : Peinture - objet - espace* ce projet se déroulera simultanément au terrain et lieu mené par Charles Lavia autour des pratiques liées à la performance et la poésie : *Ici d'ailleurs , opus 3 - Cela est bien dit... mais il faut cultiver notre jardin*.

Il s'agit d'un projet ouvert de travail à partir des pratiques liées à la peinture au sens large afin de proposer une exposition dans les locaux du Château d'Assas, au Vigan.

Dans un premier temps nous devons définir ensemble une problématique à partir d'une analyse des contextes dans lesquels les travaux vont se développer et être montrés.

Le château d'Assas, ainsi que sa cour et son jardin pourront être investis par les étudiants participants.

Suite à plusieurs journées de repérage sur place dans le courant de l'année, nous travaillerons ensuite dans les locaux de l'école puis nous effectuerons une semaine de résidence afin de finaliser les projets et de préparer l'accrochage et l'installation des travaux.

Ce projet donnera lieu à une publication / catalogue 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 papier affiche et dépliant et communication web.

Un travail de médiation auprès des publics scolaires, sous forme de stage sera effectué sur la base du volontariat.

Ce projet est ouvert en priorité aux étudiantes de l'ARC *Élargir l'horizon – écriture du sensible : Peinture - objet - espace*

Critères et modalités d'évaluation

Contrôle continu

Engagement dans toutes les étapes du projet, travaux réalisés, implication collective

2. Stages

Le cursus d'études comprend deux périodes de stages obligatoires : au 1er cycle, durant les semestres 3 à 6 et au 2nd cycle, durant les semestres 7 et 8. Ils doivent se dérouler obligatoirement durant les périodes identifiées dans le calendrier pédagogique. Au second cycle, un ou plusieurs stages sont obligatoires dans des lieux institutionnels ou privés : musées, centres d'art, FRAC, galeries, etc., afin d'appréhender les enjeux de l'exposition, sur les plans technique, administratif et conceptuel. Ces stages présentent le double avantage de confronter l'étudiant·e, d'une part, au travail professionnel de manipulation et d'accrochage des œuvres et, d'autre part, de s'imprégner de la scène artistique contemporaine en collaborant directement avec des artistes, des commissaires d'exposition ou des conservateurs de musée.

Les articles L. 612-8 à L. 612-14 et D. 612-47 et suivants du Code de l'éducation fixent les règles applicables à tout stage :

• *Durée maximale : 6 mois (ou 924 heures) par organisme d'accueil et par année d'enseignement.*

• *Gratification : obligatoire dès que la présence dépasse deux mois (ou 308 heures) au cours de la même année.*

1. Le stage de 1er cycle

• Permet la découverte d'un secteur d'activité ou d'un métier ;

• Il doit être en lien avec la formation suivie et contribuer à l'élaboration du parcours choisi par l'étudiant·e ;

Modalités : Il est obligatoire et se déroule en 2e ou 3e année. Il donne lieu à la rédaction d'un rapport de stage et à des crédits au semestre 6. Il n'y a pas de rattrapage possible.

Objectifs Confirmer le choix d'orientation ou contribuer à la réorientation.

Découvrir le milieu professionnel et confronter sa pratique au terrain

Durée : 2 semaines minimum

2. Le stage de 2nd cycle

• Principalement orienté sur les attendus de la mention Écritures expérimentales.

Modalités : Il est obligatoire et se déroule en 4e année ; Donne lieu à la rédaction d'un rapport de stage et à des crédits au semestre 8 avant le passage en 5e année.

Il n'y a pas de rattrapage possible.

Objectifs Vise à affirmer sa posture d'auteuice et à préparer son insertion dans la vie active

Durée : 4 semaines minimum

3. 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·es présentent les structures, plateformes et dispositifs d'accompagnement à la recherche, à la production et à la diffusion/distribution auxquels ielles contribuent en tant que mentors, coaches 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 a mis en place 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 diplômé·es

Des rendez-vous individuels avec des professionnelles sont désormais proposés aux diplômés des trois dernières années. Ielles 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 des journées professionnelles :

Statuts, facturation, fiscalité... comment gérer les démarches ? Présentation et explication des débuts de l'activité d'artiste auteuice.

Comment financer et diffuser son travail et ses recherches au sortir de l'école d'art ?

Les aides publiques en France : comment trouver un accompagnement financier pour ses projets de création au sortir de l'ésban ?

Centres d'art, associations... Qui sont les diffuseurs incontournables pour les jeunes artistes ?

Le dossier d'artiste : diffuser son travail sous la forme d'un portfolio.

Art – recherche – enseignement : création en contexte et engagement.

Postuler à une résidence d'artistes : l'exemple de la Cité internationale des arts.

Poursuivre en doctorat et/ou post-diplôme.

Suivi des projets personnels

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

Isabelle Simonou-Viallat et Augustin Pineau

Objectifs

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

Contenu

Les rencontres critiques sont une série d'accrochages collectifs du travail des étudiant·es de 3e année (semestre 5) et 5e année (semestre 10) mise en place comme base pour des 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. Suivis individuels

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.

Au semestre 5 : L'étudiant·e choisit son enseignant·e référent·e de projet. Il·elle est chargé·e du suivi de l'étudiant·e toute l'année (S5 et S6) y compris lors du passage du diplôme.

Au semestre 7 : L'étudiant·e choisit deux directeur·ices :

- Un·e directeur·ice de projet
- Un·e directeur·ice de mémoire

Les directeur·ices sont chargés de l'accompagnement de l'étudiant·e au semestre 7 et semestre 8 sur les questions de projet et de mémoire.

Au semestre 9 : L'étudiant·e peut poursuivre avec les mêmes directeur·ices qu'en 4e année. Des changements et ajustements de direction de projet peuvent toutefois être effectués au regard des évolutions, orientations et axes du projet. Les directeur·ices accompagnent l'étudiant·e tout au long de l'année, y compris lors du passage du diplôme.

Les suivis individuels prennent la forme de rencontres entre enseignant·es et étudiant·e. Les rencontres peuvent être organisées en face à face ou en collectif d'enseignant·es face à l'étudiant·e ; dans l'atelier de l'étudiant·e, en bibliothèque ou dans les parties communes de l'école.

3. Accompagnements techniques

.....

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

Nicolas Grosmaire, assistant d'enseignement

.....

Objectifs

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

Contenu

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

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

Critères d'évaluation

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

.....

Pratique de la vidéo

Frédéric Gleyze, assistant d'enseignement

.....

Objectifs

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

Contenu

Aider les étudiant·es à préparer le DNA puis le DNSEP en veillant à solutionner les problématiques liées à la présentation et à l'exposition des œuvres vidéo. Choix des moyens à mettre en œuvre en fonction des nombreuses contraintes : installation dans l'espace, sonorisation, choix du matériel et caractéristiques. Respect de la chaîne de diffusion en fonction des différentes sources et du résultat escompté. Mise en place d'ateliers spécifiques en fonction des demandes : spatialisation d'un son, trucages optiques et décors projetés, incrustation sur fond bleu ou vert, manipulation d'une régie multi-caméras... Souci de la finition et du travail abouti.

Biographies des enseignant·es

Mathieu-Kleyebe Abonnenc

Annalisa Bertoni

Jean-Marc Cerino

Frédéric Gleyze

Nicolas Grosmaire

Anna Kerekes

Safia Hijos

Charles La Via

Jonathan Mourglia

Lila Neutre

Augustin Pineau

Isabelle Simonou-Viallat

David Vallance

Arnaud Vasseux

Mathieu Kleyebe Abonnenc, Professeur d'Enseignement Artistique

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, Professeur d'Enseignement Artistique

Docteure en Littérature française de l'Université de Rome La Sapienza, Annalisa Bertoni vit et travaille en France depuis 2006. Après avoir enseigné la langue italienne ainsi que la littérature française et comparée à l'Université de Limoges, elle rejoint l'école supérieure des beaux-arts de Nîmes en 2011. Spécialiste de la littérature du xxe siècle, elle est membre associée du CIELAM (Centre interdisciplinaire d'étude des littératures) à l'Université d'Aix-Marseille. Ses recherches ont largement porté sur l'œuvre de Marguerite Duras et sur les écritures contemporaines, avec une attention particulière pour le processus de création. À la croisée de la littérature et des arts visuels, son enseignement développe une approche résolument interdisciplinaire, conjuguant accompagnement des pratiques d'écriture et réflexion critique sur des questions qui traversent l'histoire des arts. Il propose d'explorer les formes de dialogue, d'influence et de porosité qui se tissent entre le texte et l'image au sein de la création contemporaine.

Jean-Marc Cerino, Professeur d'Enseignement Artistique

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

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

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

Frédéric Gleyze, Assistant d'Enseignement Artistique

Après une première expérience professionnelle dans le contexte des télévisions de proximité, il développe dès le début des années 1990 une pratique polyvalente de l'audiovisuel : prise de vue, montage, réalisation et régie.

Titulaire d'une certification professionnelle en plongée sous-marine appliquée à la prise de vue, il intervient également dans des contextes de tournage spécifiques, notamment en milieu subaquatique.

Son parcours dans différentes structures de production l'amène à travailler sur des projets variés : documentaires, films institutionnels, captations multicaméras, prises de vues aériennes et sous-marines, postproduction et dispositifs audiovisuels interactifs. Parallèlement à une activité de réalisation et de formation, il rejoint l'ésban en 2000 où il développe un enseignement centré sur les pratiques expérimentales de l'image en mouvement, les relations entre image et son, ainsi que les démarches de création ancrées dans l'exploration des territoires et le travail collectif.

Il poursuit aujourd'hui une activité de création et de production audiovisuelle en parallèle de son enseignement.

Nicolas Grosmaire, Assistant d'Enseignement Artistique

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, Professeur d'Enseignement Artistique

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.

Safia Hijos, Artiste intervenante – Atelier Céramique

Cherchant à créer un dialogue avec la nature et l'architecture, les céramiques de Safia Hijos jouent avec leur environnement dans un esprit baroque et poétique. Elles se retrouvent au mur, au plafond, dans les coins, dans les arbres, au milieu des herbes folles...

Dans beaucoup de ses propositions, on retrouve cette idée de prolifération où tout est toujours en croissance. Les pièces poussent et se développent par module, s'adaptant au gré des espaces. Très souvent, leur multitude leur permet d'exister au sein de l'architecture mais aussi à l'extérieur où les travaux sortent de plus en plus au grand air, livrées aux éléments et se confrontant au ciel et à la végétation.

La céramiste vit et travaille à Nîmes depuis 6 ans avec un parcours non linéaire.

Après des études de droit international et quelques années dans le conseil, Safia Hijos

décide de se consacrer entièrement à la céramique et sort diplômée de la Cambre, une école d'art bruxelloise en 2014. En 2019, elle reçoit le Grand Prix de la Biennale de Vallauris pour « Supernature », création qui donnera lieu à une installation d'envergure en 2021 au Centre d'Art et de Nature de Chaumont-sur-Loire. Aujourd'hui, elle expose en France et à l'international et vient tout récemment de terminer une résidence à la Manufacture de Sèvres.

Charles La Via, Professeur d'Enseignement Artistique

Charles La Via (aka Dr C, Charlie, Antonio Viale, Carlos Pnagan...) se demande depuis bien 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 l'université d'Aix-en-Provence (1985-87), où il fait une rencontre décisive avec le poète et critique Jean-Marie Gleize, 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 soutient 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. Sa thèse porte sur la figuration poétique chez Ponge et Breton, deux poètes qui semblent diamétralement opposés, mais qu'il réussit à réunir autour de leur projet de montrer et d'expliquer comment la poésie crée de nouvelles connaissances du monde. Il s'agit également de montrer comment leur poésie constitue une réponse à la « crise du langage » au dix-neuvième siècle théorisée par Sartre, Barthes, Kristeva, Foucault, Derrida et bien d'autres. 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 beau pays de la poésie.... Avant l'ésban il a vécu de nombreuses années comme traducteur travailleur indépendant et professeur universitaire nomade (École Nationale de la Photographie, universités de Montpellier, Aix-Marseille, Nîmes, Ecole 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 », puis dans divers lieux à Nîmes (galerie « Chez moi, chez toi », Maison de Théâtre et Littératures à Haute Voix), et aujourd'hui NegPos. Il est membre de la Société de Lecteurs de Francis Ponge (<http://francisponge-slf.ens-lyon.fr/>).

Il aime jardiner, participer aux débats d'idées dans des associations altermondialistes, faire du vélo, écrire, bricoler, penser, rêvasser et poétasser...

Steven Le Priol, Assistant d'Enseignement Artistique

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...).

Il est présent depuis 2023 sur la plateforme Documents d'Artistes Occitanie.

Il est représenté par la galerie Bendana-Pinel Art Contemporain, Paris.

Jonathan Mourglia, Assistant d'Enseignement Artistique

Artiste photographe diplômé de l'ENSP d'Arles en 2019, Jonathan Mourglia poursuit aujourd'hui sa pratique photographique en parallèle de l'enseignement. Originaire des Hautes-Alpes, il s'attache à représenter le territoire alpin entre la France et l'Italie. Son regard se porte sur les évolutions de la haute montagne façonnée par le retrait des glaciers, mais aussi sur la manière de traverser et d'habiter ces territoires. Son travail se construit sur un temps long, par un retour sur les mêmes lieux pour en photographier les impermanences. La marche et l'arpentage sont les vecteurs de l'évolution du travail, au fil des lieux, des personnes et des éléments rencontrés.

Le temps long de la marche et du paysage se retrouvent dans l'emploi de la chambre argentique grand format. Cet outil photographique qui nécessite une attention particulière à ses sujets oblige à prendre le temps de chaque image. Ce travail de prise de vue se poursuit ensuite au laboratoire où sont réalisés les tirages. Son travail a été exposé en partenariat avec le Parc national des Ecrins, au sein du festival du mois de la photo à Grenoble, à Arles ou encore durant le festival PHOTOSA.

L'espace du laboratoire argentique occupe au sein de l'ésban un espace pédagogique privilégié. Au-delà de la maîtrise technique de la photographie argentique et la connaissance historique du médium, l'enseignement que dispense Jonathan entend apporter à l'ensemble des étudiant·es une autre manière de produire et penser nos images contemporaines.

Lila Neutre, Professeur écritures visuelles de la recherche

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 Fimenco, au Centre Claude Cahun, à l'Institut français du Kansai ou dans des festivals tels que la Nuit Blanche ou les Rencontres d'Arles.

Augustin Pineau, Professeur d'Enseignement Artistique

Artiste, né en 1968 à Bordeaux, 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 les notions d'image et de mémoire en relation avec le langage dans une approche plus *littorale* que *littérale*.

Il a récemment publié *Miaou* aux éditions Voix-Richard Meier <https://www.voixeditions.com>, *Avoir la toupie dans l'oursin*, en collaboration avec Richard Khaitzine et Pierre Manuel aux éditions Méridiennes <https://www.meridiennes.fr/>, *Fake* en collaboration avec Yoan Gil, *Les mots scions* en collaboration avec Charles Dreyfus aux éditions Venus d'ailleurs <https://venusdailleurs.fr/> 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-galerie du tableau <https://www.galeriedutableau.org> et Triangle-France <https://www.triangleartsnyc.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.

Il organise avec Isabelle Simonou-Viallat les rencontres critiques des 3e et 5e année et l'ARC Élargir l'horizon – écriture du sensible: Peinture – objet – espace

augustinpineau.com

<https://www.instagram.com/augustin.pineau.studio>

<https://www.facebook.com/augustin.pineau.12/>

Isabelle Simonou-Viallat, Professeur d'Enseignement Artistique

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 et 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 étudiant·es de 3e et 5e année et accompagne également la réalisation de projets d'expositions de travaux d'étudiant·es de second cycle et de diplômés.

David Vallance, Professeur d'Enseignement Artistique

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, Professeur d'Enseignement Artistique

Artiste, sculpteur, diplômé de l'École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris (ENSBA). 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. 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·es ou associé·es à des enseignements.

En 2025-2026, sont intervenues
(liste non exhaustive):

Pascale Guillaume
Julie Emile Fabre
Jacques Flechemuller
Marie Cantos
Romain Mathieu
Marie Blanc
Georges Didi Huberman
Fleur Hopkins-Loféron
Mathilde Villeneuve
Hélène Villebasse
Hélène Guénin
Marielle Macé
Laure Ledoux
Françoise Lonardoni
Colombe Boncenne
Laurent Eisler
Soo Kyoung Lee
Lucille Calmel
Pierre Vanni
Elsa Brès
Anne-Lou Vicente
Laura Morsch-Kinh
Jil Daniel
Laura Huertas Milan
Allison Blumenthal
Maxime Boidy

Yoan Sorin
Arlène Bercelot Courtin
Sophie Blet
Florian Ebner
Muriel Pic
Bernard Boyer
Gabriella Zalapi
Gaëlle Rouard
Camille Castillon
Ariane Temkine
Enguerrand Lascols
Veronica Valentini
Juliette Hage
Armelle De Sainte Marie
Claude Viallat
Estelle Contamin
Jean Laube
Léna Meurillon
Pascal Lelievre
Star Finch
Patrick Condouret
Satre Barbara
Ludovic Beillard
Virginie Barré
Fleur Noguera
Jean-Marie Gallais
Alexandre Simonnet

Conception et coordination éditoriale

Solène Restoy et Emmanuelle Guerry

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. Il est membre composante de l'EPE, Établissement Public Expérimental Nîmes Université avec l'Université de Nîmes et l'Institut de Formation des Métiers de l'Éducation.

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