

École Supérieure d'Art et Design, www.esad-gv.fr

•Grenoble

place des beaux-arts, CS 40074, 26903 •Valence cedex 9; tél. +33
(0)4 75 79 24 00, mail: valence@esad-gv.fr

CATALOGUE DES COURS ÉSAD •Grenoble •Valence

École Supérieure d'Art et Design

•Grenoble

•Valence

École Supérieure d'Art et Design, www.esad-gv.fr — 25 rue Lesdiguières, 38 000

•Grenoble; Tél. +33 (0)4 76 86 61 30, Fax +33 (0)4 76 85 28 18, M^{él.}

grenoble@esad-gv.fr; secrétariat ouvert du lundi au vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h — Place des beaux-arts, CS 40 074, 26 903 •Valence cedex 9; Tél. +33 (0)4 75 79 24 00, Fax +33 (0)4 75 79 24 40, M^{él.} valence@esad-gv.fr; secrétariat ouvert du lundi au vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h

CATALOGUE DES COURS 2018-2019

ÉSAD •Grenoble, année 1	4
ÉSAD •Grenoble, année 2, option Art	56
ÉSAD •Grenoble, année 3, option Art	119
ÉSAD •Grenoble, année 4, option Art	177
ÉSAD •Grenoble, année 5, option Art	227
ÉSAD •Valence, année 1	274
ÉSAD •Valence, année 2, option Art	311
ÉSAD •Valence, année 3, option Art	356
ÉSAD •Valence, année 4, option Art	400
ÉSAD •Valence, année 5, option Art	428
ÉSAD •Valence, année 2, option Design graphique	456
ÉSAD •Valence, année 3, option Design graphique	492
ÉSAD •Valence, année 4, option Design graphique	525
ÉSAD •Valence, année 5, option Design graphique	550

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

Les deux semestres de l'année 1 offrent un programme d'étude chargé, au terme duquel l'étudiant aura acquis toutes les connaissances nécessaires pour poursuivre des études supérieures dans les options proposées par l'établissement. Il est donc de sa responsabilité de s'impliquer sérieusement dans toutes les unités de cours et de participer activement aux conférences, aux visites d'expositions et aux voyages. Toutes les unités de cours apparaissant dans le tableau récapitulatif des crédits sont obligatoires ainsi que le cycle "culture danse contemporaine".

Les disciplines abordées au cours des deux semestres couvrent tous les champs des pratiques artistiques. À cette formation pratique et technique vient s'ajouter un enseignement théorique qui couvre l'histoire et la philosophie de l'art, et les sciences humaines. L'étudiant sera ainsi confronté aux principales pratiques artistiques et théories sur l'art, ce qui lui en assurera une perception intelligible, une compréhension certaine de ses enjeux esthétiques et philosophiques, et l'aidera à développer une plus grande autonomie créatrice et intellectuelle.

ENJEUX ET OBJECTIFS DE L'ANNÉE 1

- Traverser des expériences.
- Acquérir un début d'autonomie théorique et plastique.
- Acquérir un début de lecture critique de travaux.
- Approche basique de certains outils numériques et analogiques.

LISTE DES UNITÉS D'ENSEIGNEMENTS

Quatre Unités d'Enseignement (UE) structurent et organisent l'ensemble du programme et la pédagogie de l'année 1. Chaque UE est composée de plusieurs Unités de Cours (UC) – dont les intitulés et les descriptifs sont donnés ci-après – et propose des modes d'enseignements variés.

- UE 1: Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques
- UE 2: Histoire, théorie des arts et langue étrangère
- UE 3: Bilan du travail plastique et théorique

ÉVALUATIONS

Deux évaluations, avec attribution de crédits, ponctueront cette année :

La première sera organisée à la fin du semestre 1. Une sélection des travaux réalisés au semestre 1 sera présentée à l'ensemble des professeurs concernés pour une évaluation dont les modalités et critères sont précisés dans une fiche spécifique. Une appréciation individuelle définira globalement la situation de chacun, son évolution ainsi que ses manques. La seconde clôturera le semestre 2. Chaque étudiant présentera au jury une sélection de travaux du semestre 2 accompagnée d'un document de synthèse qui témoigne du parcours de l'année. Des notes seront attribuées. Une appréciation individuelle sera également rédigée. Les résultats de l'évaluation du semestre 2 contribuent à déterminer soit la poursuite des études, soit un redoublement, soit une réorientation vers d'autres études.

Le passage de l'étudiant du semestre 1 au semestre 2 est subordonné à l'obtention d'au moins 24 crédits. Pour passer en année 2, il est exigé d'avoir obtenu les 60 crédits annuels de l'année 1 et d'avoir été accepté par une commission d'admission.

COMMISSION D'ADMISSION EN 2ÈME ANNÉE

14 juin 2019

DATES DES ÉVALUATIONS

Évaluations du semestre 1: du 22 au 24 janvier 2019

Évaluations du semestre 2: du 11 au 13 juin 2019

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES CRÉDITS

SEMESTRE 1 : 30 CRÉDITS	CODE	CRÉDITS
UE 1 : Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques		18
ARC : C'est grâce à mon vocabulaire que je parle bien que je ne sois pas toujours d'accord avec lui	1.1-1	6
ARC : Feedback	1.1-2	6
ARC : Une île, l'autre, éperdument.	1.1-3	6
ARC : L'accord	1.1-4	6
ARC : Dessin peinture	1.1-5	6
ARC : Non ! De L'esprit de révolte.	1.1-6	6
ARC : État modifié de conscience 2	1.1-7	6
ARC : Faites vos jeux. Rien ne va plus.	1.1-8	6
Embarquement dans l'univers des ARC	1.1-9	3
Atelier dessin peinture	1.1-10	4
Atelier : Bref panorama	1.1-11	3
Atelier vidéographie	1.1-12	1
Atelier sensibilisation et pratique du son	1.1-13	1
UE 2 : Histoire, théorie des arts et langue étrangère		10
Toute l'histoire de l'art ou presque	1.2-1	4
Dé-canoniser la connaissance, pluraliser les savoirs, situer le regard	1.2-2	3
Culture Vidéo et Commentaires	1.2-3	1
Anglais – Langue et Culture générale	1.2-4	1
Recherches documentaires - Déclassement	1.2-5	1
UE 3 : Bilan du travail plastique et théorique		2
Bilan - Présentation et mise en espace du travail	1.3-1	2

SEMESTRE 2 : 30 CRÉDITS	CODE	CRÉDITS
UE 1 : Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques		16
Workshop Exposition	2.1-1	3
Workshop : BABEL	2.1-2	2
Workshop : Ouvert	2.1-3	3
Workshop : Et moi et moi et moi...	2.1-4	3
Workshop : Challenge The Reality Open Mic	2.1-5	3
Atelier dessin peinture	2.1-6	3
Atelier Hors piste	2.1-7	2
UE 2 : Histoire, théorie des arts et langue étrangère		10
Toute l'histoire de l'art ou presque	2.2-1	4
Dé-canoniser la connaissance, pluraliser les savoirs, situer le regard	2.2-2	4
Anglais – Langue et Culture générale	2.2-3	2
UE 3 : Bilan du travail plastique et théorique		4
Document de synthèse	2.3-1	2
Bilan : accrochage et présentation orale	2.3-2	2

UE 1: INITIATION AUX TECHNIQUES ET AUX PRATIQUES ARTISTIQUES

1.1-1: ARC : C'EST GRÂCE À MON VOCABULAIRE QUE JE PARLE BIEN QUE JE NE SOIS PAS TOUJOURS D'ACCORD AVEC LUI

Ce cours dure 120 heures et permet l'obtention de 6 crédits. Il est encadré par Antoinette Ohannessian et Benjamin Seror.

Objectifs

Le vocabulaire comme outil : Cuisiner le vocabulaire utilisé en école d'Art (objectif, évaluation, cours, pédagogie, décision) le vérifier, le nettoyer si nécessaire pour éventuellement le remettre en circulation. Mais que faire des mentions obligatoires ?

Contenus

« Que notre langue soit réglée, cela contraint toute notre vie ». L. Wittgenstein
Tout ce que l'on dit est issu de notre stock de vocabulaire, à chaque fois que nous parlons nous puisons dans notre stock. Comment choisir dans tout le stock des mots disponibles un mot plutôt qu'un autre ?

Chronique des « regrets » lexicaux
Voici une minuscule sélection de mes réticences ou « regrets » lexicaux personnels
« J'ai la maison la plus moche ». Un regret pour le superlatif PLUS signe de ma vantardise irréprouvable.
Après 11 ans de résistance à utiliser le mot strombinoscope je me risquais à l'utiliser, mais il paraît que c'est Trombinoscope »
Situation privilégiée pour engranger un stock de regrets lexicaux : la réunion pédagogique, où je succombe MOI AUSSI à la contagion du pronom personnel MOI
assemblé à l'adverbe AUSSI
L'ARC sera le lieu de la formulation et de la formalisation de vos « regrets » lexicaux en vue d'une présentation publique.
La décision est une pratique traditionnellement valorisée dans le champ de l'art. Pratiquer cette tradition, s'en inquiéter. Venir avec ses flottements de décisions. Est-ce que je mets du rouge ou je mets du bleu ? Dois-je couper ma planche à 12 cm ou à 10 cm ?

Méthodologie

Pratiquer l'hypothèse. Les hypothèses que je peux atteindre, j'ai déjà les outils pour les saisir. Transaction d'hypothèses concevables contre des hypothèses inconcevables.

« Il n'est pas nécessaire de parvenir à une compréhension mutuelle pour commencer à coordonner nos actions ? » John Dewey

Modalités et critères d'évaluation

Les critères d'évaluation seront progressivement définis ensemble, tout au long de l'atelier.

Références

- Stéphane BÉRARD: *L'enfer*
 - Anne-James CHATON: *Vies d'hommes illustres, d'après les écrits d'hommes illustres*
 - François DECK: *Brouillon général*
 - Jean-Michel ESPITALLIER: *Cent quarante-huit propositions sur la vie et la mort*
 - Jérôme GAME: *Ça tire et suivi de ceci n'est pas une liste*
 - Bernard HEIDSIECK: *Passe-partout*
 - GRAND MAGASIN: *Grammaire étrangère*
 - Nathalie QUINTANE: *Un œil en moins*
 - Jacques ROZIER: *Maine Océan*
-

1.1-2: ARC : FEEDBACK

Ce cours dure 120 heures et permet l'obtention de 6 crédits. Il est encadré par Bernard Joisten.

Objectifs

L'objectif est de travailler sur des notions d'échange avec une œuvre. L'idée est que le travail s'inscrive dans une notion de relation non seulement visuelle mais aussi "participative" avec le public. La notion d'échange modifie le rapport purement contemplatif entre le spectateur et l'œuvre. Elle introduit un paramètre d'action qui devient le centre nerveux de la situation.

Contenus

Une visite d'œuvre ou d'artistes qui ont travaillé dans ce sens. Elaborer un scénario qui permette à votre projet de produire un effet relationnel. Tester le dispositif lors des bilans.

Méthodologie

Un travail de réflexion tout d'abord, puis de production. La matière, la matérialité d'une œuvre participative est la relation. C'est sur ce questionnement de l'échange que nous essayerons de polariser le contenu de cet Arc.

Modalités et critères d'évaluation

Les critères d'évaluation vont tourner autour de la qualité de réalisation, de participation au cours et de la capacité de produire un discours sur le travail.

Références

- CHARLES, Daniel. *Glose sur John Cage*.
 - BOURRIAUD, Nicolas. *Esthétique relationnelle*.
-

1.1-3: ARC : UNE ÎLE, L'AUTRE, ÉPERDUMENT.

Ce cours dure 120 heures et permet l'obtention de 6 crédits. Il est encadré par Béatrice Pereira Gueye et Catherine Tauveron.

Objectifs

De manière générale, les îles exercent un très fort attrait. Il y a celles que le géographe recense et qui témoignent de façon essentielle de l'opposition et de la tension qui se jouent entre l'océan et la terre. D'autres sont issues des mythologies, ou naissent des rêves et de l'imaginaire... et sont des lieux de fiction, de projection et d'utopie ou dystopie.

Penser les îles, c'est faire face à de nombreux antagonismes (îles paradisiaques ou d'enfermement), c'est s'extraire de son quotidien pour expérimenter la séparation (île vient du latin insula, même racine qu'isolement) et accéder à un possible recommencement. C'est donc initier un voyage et se donner la possibilité d'envisager un autre monde... D'ailleurs le grec nesos - qui donne Péloponnèse, Polynésie ou «nissonologie» (science des îles) - renvoie à l'idée «d'aller et de venir», même racine

que neu, donnant navire ou naéger.

« Rêver des îles, avec angoisse ou joie, peu importe, c'est rêver qu'on se sépare, qu'on est déjà séparé, loin des continents, qu'on est seul et perdu – ou bien c'est rêver qu'on repart à zéro, qu'on recrée, qu'on recommence », écrivait le philosophe Gilles Deleuze dans *Causes et raisons des îles désertes*.

Rêver et aussi donner vie, créer des formes, repérer, isoler, relier, cartographier, abandonner, s'éloigner, aborder, déborder, (se) délester ... tant de verbes, d'actions qui vont nourrir des découvertes et expériences.

Nous partirons au fil de l'eau parcourant des archipels, à la rencontre de l'île plurielle, l'île-monde, l'île-refuge, l'île abandonnée, l'île biotope, l'île imaginaire, l'île qui n'existe plus ou pas, l'île-miroir, l'île monstre, l'île paradis, l'île de relégation, l'île de tous les possibles et bien d'autres encore que vous ferez vôtres.

Méthodologie

Pour commencer, chacun naviguera à la recherche d'une île et documentera cette quête qu'il pourra partager à l'oral et par le biais d'une édition « 4 pages ». Nous convoquerons les cartographies, de toute nature et toute forme, pour explorer et raconter les îles. Abandonnant le mythe moderne de véracité et exactitude des cartes et considérant la distinction entre cartes et calques (introduite par Gilles Deleuze et Félix Guattari dans *Mille plateaux*), nous interrogerons la complexité de leur élaboration et les opérations de transformation qu'elles induisent.

En reprenant l'idée « d'aller et venir », chacun exercera sa curiosité et son intelligence propres pour découvrir, interroger, repérer, projeter, imaginer, analyser... et développera alors un premier projet dans un espace de création qui fait surgir ce qui est vivant et actif en un point choisi. Tous les médiums appropriés pourront être utilisés et certaines étapes de restitution seront accompagnées de formes éditoriales (textes, images, dessins, empreintes... mis en page dans des formes simples et inventives).

Des escales sont prévues. Elles nous permettront, entre autres, d'aller à la rencontre « d'explorateurs » tels que Pauline Delwaulle, jeune artiste diplômée de l'École Nationale Supérieure d'Arts de Paris-Cergy et du Fresnoy. Une invitation à partir à l'aventure, regarder le monde, interpréter l'espace via une pluralité de supports. L'ARC

se conclura à travers une exposition des œuvres réalisées et un salon de lecture présentant les éditions conçues en parallèle.

Modalités et critères d'évaluation

L'évaluation se fait tout au long du projet par la prise en compte de la capacité que montre l'étudiant à aborder les différentes phases de ses recherches et productions (participation, travail de recherche, acquisition de moyens nécessaires, capacité de production, qualité de l'analyse et du travail réalisé) et lors d'une présentation collective. Les réalisations finalisées devront obligatoirement être présentées dans l'accrochage de bilan de l'ARC.

Références

Livres :

- BESSE, Jean-Marc et Gilles A. TIBERGHIE (sous la direction de). *Opérations cartographiques*. Actes Sud/ENSP, 2017.
- DEFOE, Daniel. *Robinson Crusoé*. (1719) Folio-Gallimard.
- GOLDING, William. *Sa Majesté des Mouches (Lord of the Flies)*. (1954) Folio-Gallimard.
- JARDIN, Alexandre. *L'île des Gauchers*, Folio-Gallimard, 1995.
- LESTRINGANT, Frank. *Le livre des îles. Atlas et récits insulaires de la Genèse à Jules Verne*. Droz, 2002.
- SCHALANSKY, Judith. *Atlas des îles abandonnées*. Editions Arthaud, 2017.
- TOURNIER, Michel. *Vendredi ou les limbes du Pacifique*. (1967) Folio.
- VASSET, Philippe. *Un livre blanc*. Fayard, 2007.
- WELLS, Herbert-Georges. *L'île du docteur Moreau (Dr Moreau's island)*. (1896) Le Livre de Poche.

Films :

- FLAHERTY, Robert. *L'Homme d'Aran*. (1934) DVD Editions Montparnasse.
- FURTADO, Jorge. *L'Île aux fleurs (Ilha das Flores)*. 1989.
- POLLET, Jean-Daniel. *Tours d'horizons, L'ordre*. 1974, p.o.m. Films.
- ROSI, Gianfranco. *Fuocoammare, par-delà Lampedusa*. 2016.

Site web :

- DELWAULLE, Pauline. <https://cargocollective.com/paulinedelwaulle/>.

1.1-4: ARC : L'ACCORD

Ce cours dure 120 heures et permet l'obtention de 6 crédits. Il est encadré par Eric Hurtado.

Objectifs

"Moi non plus je ne sais pas. Mais je regarde les fleurs." Thierry Metz, L'homme qui penche

"L'homme est bien un roseau pensant, mais ses plus grandes œuvres se font quand il ne pense ni ne calcule. Il nous faut redevenir "comme des enfants" par l'entraînement à l'art de l'oubli de soi. Quand cela est réalité, l'homme pense et pourtant il ne pense pas; il pense comme les ondées qui tombent du ciel; il pense comme les vagues qui déferlent sur l'océan; il pense comme les étoiles qui illuminent le ciel nocturne; il pense comme le vert feuillage qui bourgeonne dans la paix de la brise vernale. En vérité, il est les ondées, l'océan, les étoiles, le feuillage."

Professeur D.T SUZUKI Préface à "Le zen dans l'art chevaleresque du tir à l'arc"

Au milieu des années 50, le peintre Georges Braque offrit à Henri Cartier-Bresson le livre du philosophe allemand Eugén Herrigel "Le zen dans l'art chevaleresque du tir à l'arc". Cet ouvrage définit la voie de l'arc comme un art guerrier lié à la spiritualité zen. Cartier-Bresson s'en empare et en fait une référence de sa pratique photographique, "Ainsi il vise et est la cible, il tire et il est touché tout à la fois". J'appellerai cela, l'accord, l'accord majeur entre le sujet et le photographe, comment la réalité ne peut se formuler qu'en image-conscience, abolissant ainsi la dualité entre vision et visible. Toute photographie ne serait finalement qu'un autoportrait, c'est à dire, non une affirmation de soi, mais plutôt l'exposition d'une question, "Qui suis-je?". Est-il possible de se confronter à cet arc unissant les deux pôles, soi et le monde, avec l'outil photographique? Comment se fait-il que cette machine enregistre non ce qui est devant moi, mais ce que j'en vois, ma perception par mon sentiment. Toucher ce ressenti, emprunter ensemble cette voie. Une image sera toujours plus qu'une image, au-delà d'elle-même, pour elle-même. Indicible et juste.

Contenus

L'accord

Je cadre, l'image se lève. La profondeur devient surface. Cadrer, tomber, se relever,

c'est vivre. Arriver à la dernière pose de mon film le soir, à l'accomplissement du jour, à la ligne d'ombre. Tout est lié, le monde à la dimension du pas et du regard, le pas du regard. Faire une photo c'est comme s'arrêter pour sentir une feuille de noyer, puis fermer les yeux pour la garder en amour. Eric Hurtado Encore en chemin, mon appareil autour du cou, j'écrivis ces quelques lignes pour fixer, ou plutôt pour cristalliser, ce que je venais d'éprouver, cette alliance supérieure entre espace et temps, entre le pas et le regard, une synchronicité donnée par l'action, offerte en composition photographique. Je propose plusieurs étapes, autant d'actions que de réflexions pour baliser ce chemin de la prise de vues. Tout d'abord, une lecture du livre d'Eugén Herrigel "Le zen dans l'art chevaleresque du tir à l'arc". Celle-ci est aussi nécessaire que primordiale, c'est la pierre angulaire de l'Arc, une expérience de la pensée. Un workshop de trois jours sur le paysage pour lequel nous nous rendrons à Allègre, village de Haute-Loire situé non loin de la Chaise-Dieu, pour son arche, ouverte (à confirmer).

Le poète américain Ezra Pound acheva son livre majeur "Les Cantos" par ces vers: ... ou un champ d'alouettes à Allègre, "es laissa cader" si haut le soleil et retombant, "de joi sas alas" pour établir ici les routes de France. Ce travail donnera lieu à une exposition dans les murs de l'ÉSAD.

Une conférence de Jean Pierre Montier, Professeur à l'université Rennes 2, auteur de "L'art sans art d'Henri Cartier-Bresson". "L'art du tir à l'arc zen, auquel il se réfère, vient insérer la photographie dans un cadre symbolique original qui couronne une réflexion profonde, invalidant les distinctions propres à la culture occidentale entre discipline physique, exercice spirituel et activité artistique. Le photographe-archer devient ainsi maître de l'instant en pratiquant un "art sans art".

Une "conférence dialoguée" entre Aurélien Barrau, astrophysicien chercheur et moi-même. Mécanique quantique et image conscience, poser la question du réel. Un pont possible entre photographie et science? Pour l'accord musical, alchimique, de l'artiste et de l'espace, une performance du sculpteur sonore Antez. " Je propose d'effectuer une mise en résonance d'un espace, modelé par sa singularité architecturale, et dont le parcours narratif reste perméable à l'instant présent. Cela en utilisant des moyens de production sonore exclusivement acoustique, qui sont générés par les mouvements du corps."

Méthodologie

"L'art est dépouillé de son art, le tir cesse d'être un tir, le moniteur devient élève, le

maître redevient un débutant, la fin devient le commencement, et le début un achèvement” Eugén HERRIGEL

L'ARC comme enjeu de la recherche. L'enseignant partage une recherche avec les étudiants. Une recherche n'est pas la divulgation d'un savoir, mais sa réalisation (faire et prendre conscience) au fur et à mesure de l'avancée de celle-ci. Établir un projet d'ARC c'est porter un regard vers un chemin encore inconnu, un chemin que l'on fraiera avec les étudiants. Les traces de ce chemin de connaissance seront notre parcours, et on ne pourra en constater l'existence qu'en se retournant, et là ce chemin prendra forme et sens; l'unité visible d'un savoir par des approches multiples. Le travail est proposé à des étudiants désirant explorer cette dimension de la photographie. Un rendu vidéographique sera également le bienvenu, dans la mesure où celui-ci interrogera la spécificité de ce médium en rapport à la photographie.

Modalités et critères d'évaluation

Contrôle continu et bilan d'ARC en fin de semestre. Assiduité, inscription dans la dynamique du groupe, pertinence et originalité des travaux, qualité de la recherche, présentation de ceux-ci et mise en espace. Inscription théorique et pratique du travail dans un parcours de pensée en évolution (et en révolution).

Références

Livres:

- ADAMS, Robert. *En longeant quelques rivières*. Actes Sud.
- BARRAU, Aurélien. *Des univers multiples, à l'aube d'une nouvelle cosmologie*. Dunod.
- BARRAU, Aurélien et Jean Luc NANCY. *Dans quels mondes vivons-nous*. Galilée.
- CARTIER-BRESSON, Anne et Jean-Pierre MONTIER. *Revoir Henri Cartier-Bresson*. Textuel.
- CARTIER-BRESSON, Henri. *Images à la sauvette*. Steidl.
- CARTIER-BRESSON, Henri. *L'imaginaire d'après nature*. Fata Morgana.
- CARTIER-BRESSON, Henri. *Scrapbook*. Steidl.
- CARTIER-BRESSON, Henri. *Voir est un tout - Entretiens et conversations (1951-1998)*. Centre Pompidou.
- CHÉROUX, Clément. *Henri Cartier Bresson*. Centre Pompidou/ Flammarion.
- DEPARDON, Raymond. *Errance*. Points / Seuil.
- HERRIGEL, Eugén. *Le zen dans l'art chevaleresque du tir à l'arc*. Dervy.
- HURTADO, Eric. *Ouvert, un chemin du visible*. Pays d'Art et d'Histoire.

- HURTADO, Eric. *Le point aveugle*. Musée Hébert.
- METZ, Thierry. *L'homme qui penche*. Unes.
- MONTIER, Jean-Pierre. *L'art sans art d'Henri Cartier-Bresson*. Flammarion.
- PLOSSU, Bernar. Revue *Lisières*. 21.
- POUND, Ezra. *Les Cantos*. Flammarion.

Films :

- ANTONIONI, Michelangelo. *Blow-up*.
- BARAM, Gilad. *Koudelka Shooting Holy Land*.
- BÜTLER, Heinz. *Henri Cartier-Bresson, biographie d'un regard*.
- GODARD, Jean-Luc. *Je vous salue Saravejo*.
- de OLIVEIRA, Manoel. *L'étrange affaire Angélica*.
- WENDERS, Wim. *Palermo shooting*.

1.1-5: ARC : DESSIN PEINTURE

Ce cours dure 120 heures et permet l'obtention de 6 crédits. Il est encadré par Frédéric Léglise.

Objectifs

Il s'agira pour l'étudiant de développer et de mener une pratique personnelle de dessin et (ou) de peinture, de mener sa recherche en la documentant, en la situant par rapport aux pratiques artistiques actuelles, mais aussi passées; en se nourrissant régulièrement de l'actualité, d'écrits ou d'interviews d'artistes et de textes critiques... D'ajuster et optimiser les qualités plastiques et le propos du travail par une pratique d'atelier tout en gardant à l'esprit que nous sommes dans un monde qui n'a jamais produit autant d'images...

Contenus

Devant nos yeux défile un flot incessant d'images, qui peuvent traverser la planète en un clic, et que nous pouvons emporter dans notre poche. Voilà un constat dont l'artiste ne peut pas faire l'économie aujourd'hui. Très clairement une part des enjeux de la peinture contemporaine (et du dessin) est d'interroger, d'utiliser et de remettre en jeu ses propres outils face à ce constat. À chaque apparition de nouvelles technologies de l'image, nombreux sont ceux qui prédisaient la mort de la peinture, mais à chaque fois les artistes ont su lui donner un nouveau souffle, et ce parce qu'ils en ont déplacé

les enjeux, prenant parfois ces images même comme modèle. La nouvelle vivacité du dessin et de la peinture dans le paysage de la création contemporaine, avec la multiplicité de formes que prennent ces deux médiums semble paradoxalement être une conséquence de ce flot écrasant d'images.

Méthodologie

Pratique intensive et régulière de ces médiums en atelier, avec un suivi du travail en cours, des regards croisés et des réponses techniques ponctuelles à des demandes formulées par les étudiants. Des projections de vidéos d'interview de peintres, suivi des comptes Instagram de grandes galeries internationales. Régulièrement, nous discuterons d'un artiste, d'une thématique ou bien d'un texte critique qui nous permettra d'enrichir le travail. Un engagement fort est nécessaire. Des exercices d'accrochage viendront s'ajouter autant que possible à cette pratique d'atelier.

Modalités et critères d'évaluation

L'évaluation se fait tout au long du projet par la prise en compte de la capacité que montre l'étudiant à aborder les différentes phases de ses recherches (participation, travail fourni, capacité de production, qualité de l'analyse et du travail) et par un bilan qui réunit tous les étudiants.

Références

- *Cher peintre, peintures figuratives depuis l'ultime Picabia*. Paris: Édition du centre Pompidou, 2002.
 - DE KOONING, Willem. *Écrits et propos*. Paris: Édition de l'ENSBA Images.
 - HOCKNEY, David. *Ma façon de voir, Savoirs secrets*.
 - WARHOL, Andy. *Ma philosophie de A à B*.
 - Franz ACKERMANN, Sylvia BÄCHLI, Glenn BROWN, Francesco CLEMENTE, John CURRIN, Marc DESGRANCHAMPS, Peter DOIG, Marlene DUMAS, Lucian FREUD, David HOCKNEY, Daisuke ICHIBA, Oda JAUNE, Chantal JOFFE, Alex KATZ, Beatriz MILHAES, Yan-Pei MING, Julian OPIE, Laura OWENS, Elisabeth PEYTON, Neo RAUCH, Wilhelm SASNAL, Raquib SHAW, David SHRIGLEY, Rudolf STINGEL, Luc TUYMANS, Sandra VASQUEZ DE LA HORRA, Andy WARHOL, Christopher WOOL...
-

1.1-6: ARC : NON ! DE L'ESPRIT DE RÉVOLTE.

Ce cours dure 120 heures et permet l'obtention de 6 crédits. Il est encadré par François Nouguiès.

Objectifs

«Chacun se proclame si facilement héros qu'on serait presque prêt à faire l'éloge du conformisme et de la soumission rien que pour leur dire Non.» Jamais dire Non n'aura été aussi à la mode – jamais être anti-conformiste n'aura été aussi répandu. Mais mesure-t-on vraiment l'importance vitale que revêt ce petit mot? Paradoxalement fécond, c'est un mot qui agit plus qu'il ne signifie. Or que se passe-t-il quand je dis Non? Du premier refus de l'enfant à la résistance politique, la révolte ou la destruction, en passant par un délicat «Non merci!» aux pouvoirs insoupçonnés, Non irrigue nos vies et nos sociétés. Mais comment éviter la posture stupide ou le repli stérile, comment en faire bon usage? Vincent Delecroix explore les vertus du refus, déconstruit ses mythologies et propose, enfin, un autre Non. Un Non qui n'est pas simple négation, mais un certain usage de la négativité, du retrait, de l'impertinence ou de l'ironie. Un Non intime, intelligent et indispensable à la vie de l'esprit – et à la vie tout court.»
Quatrième de couverture du livre De L'esprit de révolte de Vincent Delecroix, Autrement 2018.

Contenus

«... Que signifie alors élaborer une philosophie du « non » aujourd'hui ? C'est la question que pose le philosophe en refusant la fausse alternative entre une « philosophie de grincheux » et une « philosophie de ravi de la crèche ». Dénonçant à la fois l'égoïsme rassis et l'ingénuité insignifiante, Non! se veut un essai philosophique digne du « non », habité par la conscience du désastre, pour chercher « une voie négative de la pensée qui nous sauve de l'asservissement, de la bêtise et du désespoir » ... »

Méthodologie

«... Les chemins de Non! sont impeccablement tracés : un plan en trois parties (expérience du langage, de la liberté, du politique), structurées par verbes d'action (nier, contredire, rêver, s'indigner, refuser, protester, résister...) déroulant toutes les modalités de la négation. Et puis, d'une plume allègre, l'auteur traverse les allées à grandes enjambées généreuses ou à petits pas rageurs. Il a des pages inspirées sur la critique de l'indignation, sur les mensonges du réalisme, sur le désaccord interminable comme socle du politique, sur le « non » premier dans l'expérience morale. Sur le plan philosophique, il critique la dialectique hégélienne et sa croyance en une rationalité qui

résoudrait la polarité de la thèse et de l'antithèse, le négatif n'y étant que temporaire, ou devant être « constructif »... Bref, « l'idiot utile des triomphes programmés ». Et préfère une négativité plus problématique, insistante, intempestive, parfois discrète, mais qui tient bon dans son refus d'adhérer tant à l'ordre du monde qu'à soi-même, ouvre une incertitude et « défait la puissance du Non sans être un Oui » ... » Ces textes sont des citations extraites de l'article de Catherine Portevin paru dans le n°119 de Philosophie magazine de mai 2018.

Modalités et critères d'évaluation

Contrôle continu

Références

– DELECROIX, Vincent. *Non! De L'esprit de révolte*. Autrement, 2018.

1.1-7: ARC : ÉTAT MODIFIÉ DE CONSCIENCE 2

Ce cours dure 120 heures et permet l'obtention de 6 crédits. Il est encadré par Camille Barjou et Joël Bartoloméo.

Objectifs

L'objectif serait de fluidifier l'accès à la création par des expériences de marche et des techniques de modification de la perception.

Contenus

Nous expérimenterons des exercices de focalisation, d'écoute, de synchronicité, de "laisser se faire" et d'invocation. Nous explorerons des états modifiés de conscience légers voir plus poussés comme la transe. À cela s'ajouteront des exercices de méditation, de sommeil express, de synergie de groupe. L'objectif sera de se servir de ces expériences et techniques sur son propre travail, pour l'ouvrir, le fluidifier, mais aussi pour mieux se connaître, s'approfondir et se donner de l'envergure. Nous proposerons des exercices d'écriture, dessin, peinture, conversations, photos, vidéos, performance.

Méthodologie

Marcher, se confronter au paysage, effectuer des déplacements et voir ce que cela produit. La mer, le désert, les marécages, les alluvions. Les sommets, le désert minéral,

le lac de montagne. L'effort physique, l'épuisement, le lâcher prise, l'écriture, la conversation, le dessin en marchant, la méditation, la lecture, le risque de se perdre, l'observation, la projection mentale, le fait de faire groupe, l'animalité, la nuit, l'inquiétude, la pensée en voyage, l'autobiographie, la privation de sommeil seront les éléments de cette proposition.

Le travail sera progressif et organisé en séquences.1–Le désert minéral d'altitude. La méditation. L'écriture. La lecture de textes. Les limites de l'infigurable. L'impossibilité de rendre compte. Le cheminement, le haïku. La description et la transcription. Les lignes de crête et les lignes de vie. La fatigue.

2–Le voyage. La mer. La Camargue. La rencontre. Le désert. La désorientation. La marche de nuit. L'horizon. La mémoire. La transcription restitution d'une expérience.

3–L'autobiographie, soi et le monde, le paysage mental, la description, les tentatives de dépassement, l'auto-hypnose, la méditation, le voyage, faire voyager ses idées, la fiction au secours du réel.

4–La cartographie. La désorientation. Le paysage mental. La mise à plat des perceptions. Les tentatives de description du monde. Soi et les autres.

Modalités et critères d'évaluation

Évaluation continue selon l'investissement et la pertinence des propositions ainsi qu'une restitution en fin de semestre. Exposition dans la grande galerie en collaboration avec paysage.paysage. Possibilité de partenariat avec Ici-même-le Magasin de ZAC en ZAC.

Références

- BACHELARD, Gaston. *L'air et les songes, Essai sur l'imagination du mouvement*. Essai (poche), 1992.
- BACHELARD, Gaston. *L'eau et les rêves, essai sur l'imagination de la matière*. Le livre de poche, 1993.
- BRUN, Frédéric (dir). *Habiter poétiquement le monde : anthologie manifeste*. Paris : Poesis, 2016.
- BUFFET, Laurent. *Itinérances. L'art en déplacement*. Grenoble : De l'Incidence de l'éditeur, 2012.
- CONTOUR, Catherine, et al. *Une plongée avec Catherine Contour, Créer avec l'outil hypnotique*. Naica édition, 2017.

- *Cosa mentale. Les imaginaires de la télépathie dans l'art du XXe siècle.* (Commissaire Pascal ROUSSEAU). Centre Pompidou Metz, 2015.
- DAVILA, Thierry. *Marcher, créer, Déplacements, flâneries, dérives dans l'art de la fin du XXe siècle.* Paris: Ed. du Regard, 2002.
- GIONO, Jean. *Le chant du monde.* Paris: Folio, 1924.
- GROS, Frédéric. *Petite bibliothèque du Marcheur.* Paris: Flammarion, 2011.
- GROS, Frédéric. *Marcher une philosophie.* Carnet Nord, 2009.
- *Haïkus*, anthologie. Préface Yves BONNEFOY. Points, 2008.
- HUXLEY, Francis, et Jeremy NARBY. *Anthologie du chamanisme.* Paris: Albin Michel, 2018.
- LAPASSADE, Georges. *Les États modifiés de la conscience.* Paris: PUF, 1987.
- LAPASSADE, Georges. *La Transe.* Paris: PUF, 1990.
- LE BRETON, David. *Éloge de la marche.* Éd. Métailié, Paris, 2000.
- PERRIN, Michel. *Le chamanisme.* Paris: PUF, 2017.
- THOREAU, Henry David. *Les forêts du Maine.* Paris: Ed. Payot & Rivages, 2012.
- TIEBERGHIEN, Gilles A. *Finis terrae, imaginaire et imaginations cartographiques.* Bayard, 2007.
- TIEBERGHIEN, Gilles A. *Notes sur la nature, la cabane et quelques autres choses.* École des arts décoratifs de Strasbourg, Strasbourg, 2000.

1.1-8: ARC : FAITES VOS JEUX. RIEN NE VA PLUS.

Ce cours dure 120 heures et permet l'obtention de 6 crédits. Il est encadré par Patricia Brignone et Slimane Raïs.

Objectifs

L'art et le jeu ont ceci en commun: ils ne supportent pas le scepticisme. Tout comme dans l'art, pour jouer il faut y croire ... Seulement, qui dit jeu dit enjeu, donc quelque chose que l'on risque. Le jeu de l'art serait donc de prendre de risque? Pourquoi? Comment?

Contenus

La présence du jeu dans l'art remonte à l'antiquité. Dans une peinture de l'Égypte antique on aperçoit Néfertiti jouer aux échecs. Cinq mille ans plu-tard, Marcel

Duchamp, à 76 ans, en costume noir, défie à ce même jeu, Eve Babitz, nue. En 1533, l'empereur Charles Quint demanda au Titien de réaliser une copie de son portrait, réalisé un an plutôt par le peintre Jacob Seisenegger, mais en y incluant 7 différences. Le jeu des 7 erreurs est né. Les artistes contemporains, à l'instar de Cattelan, de Signer, de Kippenberger ou encore Demand, ont considérablement réduits les frontières entre l'art et le jeu, au point d'en créer de nouvelles « règles ». Le jeu est ainsi une manière de prendre de la distance avec le réel. Tout comme l'art, il permet le décalage, la ré-contextualisation et l'humour (parfois poussé jusqu'à l'absurde).

Modalités et critères d'évaluation

Contrôle continu

Origine et évolution du projet (évaluation des phases de la recherche et de la production)

Inscription culturelle du travail (appropriation et pertinence des références)

Présentation des travaux, mise en espace

Qualité des réalisations

Relation de travail, présence en cours, engagement

Entretien 20 minutes avec l'étudiant lors du bilan

Notation /20

Références

- CAILLOIS, Roger. *Les jeux et les hommes: le masque et le vertige*. Paris: Gallimard, 1992.
- WINNICOTT, Donald Woods. *Jeu et réalité: l'espace potentiel*. Paris: Gallimard, 2002.
- Ainsi que Véronique BOUDIER (*Les gentilles prouesses*), Maurizio CATELLAN, Hélène DELPRAT (jeu davantage axé sur la parodie et l'image de soi), FISCHLI/WEISS, FLUXUS, Pierre JOSEPH, Martin KIPPENBERGER, Zbigniew LIBERA (*Konzentrationslager*), PRÉSENCE PANCHOUNETTE et aussi Roman SIGNER ou encore Simon STARLING

(*Autoxyloprocycloboros*).

1.1-9 : EMBARQUEMENT DANS L'UNIVERS DES ARC

Ce cours dure 60 heures et permet l'obtention de 3 crédits. Il est encadré par Les enseignants d'ARC.

Objectifs

Permettre à l'étudiant.e d'avoir un cadre pour déployer les activités qui lui sont spécifiquement destinées en tant qu'étudiant.e en première année au sein de l'ARC (Atelier de Recherche et de Création) dans lequel il ou elle est inscrit.e.

Contenus

Le contenu spécifique est établi par le/la/les professeur.e.s d'ARC en question.

Pour rappel, les ARC ont pour mission de créer et d'optimiser les conditions d'émergence du projet personnel de l'étudiant.e. Ils se caractérisent par la participation conjointe de plusieurs enseignant.e.s et/ou intervenant.e.s et d'étudiant.e.s de diverses années. La grande liberté des énoncés, la pertinence des problématiques soulevées, la diversité des champs explorés et des projets initiés en font un outil pédagogique d'une grande richesse. Fondés sur une diversité d'approche et sur une parole multiple, ils sont l'occasion d'approfondir ou d'affiner des problématiques et des méthodes de travail liées soit à un champ spécifique, soit à une thématique particulière, soit à une transversalité des pratiques.

Les ARC exigent une grande autonomie de la part des étudiant.e.s et favorisent une interactivité constante entre la démarche programmée, l'initiative personnelle comprenant des sessions d'auto-apprentissage, les processus d'intelligence collective et de partage d'expérience. Ils peuvent se dérouler soit à l'école, soit à l'extérieur de l'école, soit au cours d'un déplacement ou d'un voyage. Ils peuvent être organisés par l'école seule ou en collaboration avec une ou plusieurs autres écoles.

Méthodologie

La méthode va de paire avec celle élaborée dans l'ARC d'inscription de l'étudiant.e.

Modalités et critères d'évaluation

Évaluation continue.

Références

Voir les références données pour l'ARC en question.

1.1-10: ATELIER DESSIN PEINTURE

Ce cours dure 80 heures et permet l'obtention de 4 crédits. Il est encadré par Frédéric Léglise.

Objectifs

Développer et mener une pratique personnelle de dessin et (ou) de peinture. Mener sa recherche en la documentant, en la situant par rapport aux pratiques artistiques actuelles, mais aussi passées; en se nourrissant régulièrement de l'actualité, d'écrits ou d'interviews d'artistes et de textes critiques... Ajuster et optimiser les qualités plastiques et le propos du travail par une pratique d'atelier tout en gardant à l'esprit que nous sommes dans un monde qui n'a jamais produit autant d'images...

Méthodologie

Pratique intensive et régulière de ces mediums en atelier, avec un suivi du travail en cours, des regards croisés et des réponses techniques ponctuelles à des demandes formulées par les étudiants. Chaque matin, nous discuterons d'un artiste, d'une thématique ou bien d'un texte critique qui nous permettra d'enrichir le travail. Un engagement fort est nécessaire. Des exercices d'accrochage viendront s'ajouter autant que possible à cette pratique d'atelier.

Modalités et critères d'évaluation

L'évaluation se fait tout au long du projet par la prise en compte de la capacité que montre l'étudiant à aborder les différentes phases de ses recherches (participation, travail fourni, capacité de production, qualité de l'analyse et du travail) et par un bilan qui réunit tous les étudiants.

Références

– *Cher peintre, peintures figuratives depuis l'ultime Picabia*. Paris: Édition du centre Pompidou, 2002.

- DE KOONING, Willem. *Écrits et propos*. Paris : Édition de l'ENSBA Images.
 - HOCKNEY, David. *Ma façon de voir*.
 - HOCKNEY, David. *Savoirs secrets*.
 - WARHOL, Andy. *Ma philosophie de A à B*.
 - Franz ACKERMANN, Glenn BROWN, John CURRIN, Peter DOIG, Marlene DUMAS, Alex KATZ, Beatriz MILHAES, Laura OWENS, Elisabeth PEYTON, Rudolf STINGEL, Andy WARHOL...
-

1.1-11: ATELIER : BREF PANORAMA

Ce cours **dure 60 heures et permet l'obtention de 3 crédits. Il est encadré par Catherine Tauveron.**

Objectifs

Notre expérimentation nous amènera à explorer les éléments essentiels de fabrication de l'image (point de vue, cadrage, arrangement, netteté, contraste...) que nous nous approprierons pour créer des photographies... ceci permettant de questionner le réel et d'en révéler des perceptions autres, renouvelées... qui ouvrent des questionnements nouveaux. Cette sensibilisation à la photographie à travers l'évolution des idées, des techniques, des images et une expérience personnelle conduira chacun à se situer et à préciser ce que signifie pour lui « photographe ».

Contenus

« PHOTOGRAPHER, c'est rendre manifeste les effets de la lumière sur une surface sensible, et les fixer de manière permanente, afin de les rendre visibles, en toute lumière et à tout moment. » (Cette définition première ouvre le dossier Photographie(r), Michel Frizot, Cédric de Veigy à La Documentation Française, qui nous invite à observer et analyser avec clarté, les dispositifs qui permettent de réaliser des photographies, puis à considérer le « regardeur » qui cherche à reconstituer et comprendre, reconnaître, ce qui a été perçu).

Notre objectif sera de parcourir, à partir de divers documents, quelques dimensions essentielles constitutives de la photographie. A travers cinq « directions » (telles que, Prélever : cercle image, cadre et hors cadre ; Accrocher le net et le flou ; Inventer : perte de réalité...), nous constituerons des repères et échangerons en consultant des photographies anciennes et contemporaines, des écrits, des livres, des films... Ces

perspectives permettront à chacun de poursuivre sa réflexion, de s'exercer à des prises de vues spécifiques, d'explorer les paramètres techniques de fabrication de l'image photographique et du traitement numérique.

Méthodologie

Le travail se déroule au premier semestre à travers des rendez-vous réguliers. Les images produites sont organisées dans une base de donnée en consultation partagée. Des bases techniques de la photographie devront être acquises au cours de ce cycle : - Travail de prise de vue photographique (appareil numérique) avec prise en compte des paramètres constitutifs de l'image. Nous serons attentifs à 4 facteurs principaux : le point de vue perspectif, le cadrage, le temps et la zone de netteté ; qui permettent au photographe de structurer ses perceptions et de communiquer un sens. - « Carte d'identité » et réglages de base des photographies numériques. Utilisation de la suite Adobe, des logiciels Bridge, Camera Raw et Photoshop. Enfin, nous ne négligerons pas les « accidents photographiques », surprises souvent révélatrices nous désignant de nouvelles dimensions par l'image. Après le travail de prise de vue, de réglage et de sélection, les images seront présentées en projection.

Modalités et critères d'évaluation

L'évaluation se fait tout au long du projet par la prise en compte de la capacité que montre l'étudiant à aborder les différentes phases de ses recherches (participation, travail de recherche, acquisition de moyens nécessaires, capacité de production, qualité de l'analyse et du travail réalisé) et lors d'un bilan à partir des images produites.

Références

- BARTHES, Roland. *La chambre Claire, Notes sur la photographie*. 1980.
- FRIZOT, Michel, de VEIGY Cédric. *Photographie(r)*. Dossier N°8021 *La Documentation Française*, 2001.
- LELU, Thomas. *Le manuel de la photo ratée*. Editions Léo Scheer, mars 2007.
- ROUILLE, André. *La photographie*. Folio essais, 2005.
- SHORE, Stephen. *Leçon de photographie. La nature des photographies*. Editions Phaidon, 2007.

1.1-12 : ATELIER VIDÉOGRAPHIE

Ce cours dure 20 heures et permet l'obtention de 1 crédit. Il est encadré par

Yann Flandrin (intervenant).

Objectifs

Prendre en main le matériel audiovisuel pour faire des créations visuelles et sonores.

Contenus

Travail de création audiovisuelle sur un sujet donné - travail sur le temps - apporter les connaissances techniques pour que les projets puissent aboutir.

Sujet : La répétition

But : appréhender et maîtriser la technique et la grammaire cinématographique afin de créer une (ou des) forme(s) artistique(s). Réaliser – en utilisant les outils à disposition (camera, enregistreur-son, logiciel de montage et de mixage) – une vidéo en s'appuyant sur la citation de Robert Bresson : Fais apparaître ce qui sans toi ne serait peut-être jamais vu – la répétition d'un geste ou d'un mouvement dans une ou deux actions. Réflexion sur le temps qui se fige par cette répétition avec un travail sur les mouvement qui en découlent.

Extraits de films pour vous aider ou vous aiguiller dans votre réflexion :

- Etienne Jules Marey : <https://www.youtube.com/watch?v=11IKItGNuiY>
- Jean Luc Godard extrait du film : Sauve qui peut la vie : <https://www.youtube.com/watch?v=a-BG0jBQLEE>
- Richard Serra : Hand catching lead : https://www.youtube.com/watch?v=_NBSuQLVpK4
- Martin Arnold : Passage à l'acte : <https://vimeo.com/398345542>

Contrainte de cette création : durée maximale de 10 minutes.

Méthodologie

Enseignement pratique

Modalités et critères d'évaluation

Présentation et diffusion de la création audiovisuelle. Maîtrise de la technique + pertinence avec le sujet donné + recherche de création.

Références

Document de référence pour la création: *L'Horloge* de Charles BAUDELAIRE.

1.1-13: ATELIER SENSIBILISATION ET PRATIQUE DU SON

Ce cours dure 20 heures et permet l'obtention de 1 crédit. Il est encadré par Anne-Julie Rollet.

Objectifs

- Découvrir les musiques électroacoustiques, la poésie sonore et la « démarche concrète » à travers la question de l'objet sonore. - Explorer les relations qu'entretiennent le son et le texte. - Expérimenter le texte pour ses qualités sonores
Le déroulement de l'atelier s'effectuera dans un aller-retour entre l'écoute et la fabrication du son.

Contenus

Cet atelier doit permettre à l'étudiant d'aborder le son et le texte comme des matériaux de création à part entière, Il est centré sur la pratique de l'Ecoute. C'est une approche esthétique et culturelle du son qui doit se développer en pratique à travers un début d'apprentissage du logiciel Logic Pro. Le cours doit amener l'étudiant à se construire un imaginaire esthétique, dans une perspective de composition sonore.

Méthodologie

Travail autour de l'écoute de l'expérimentation et restitution de travaux puis discussion.

Modalités et critères d'évaluation

Présence active, implication, qualité des travaux

Références

- CHION Michel. *L'art des sons fixés*. éd. Metamkine 1991.
- CHION Michel. *Promeneur écoutant*. éd. Plume, 1993.
- CHION Michel. *Le son au cinéma*. éd de l'étoile, 1985.
- CHOPIN, Henri. *Poésie sonore internationale*. éd. Jean-Michel Place, 1979.
- RUSSOLO, Luigi. *L'art des bruits*. éd L'âge d'homme, 1975.

UE 2: HISTOIRE, THÉORIE DES ARTS ET LANGUE ÉTRANGÈRE

1.2-1: TOUTE L'HISTOIRE DE L'ART OU PRESQUE

Ce cours dure 80 heures et permet l'obtention de 4 crédits. Il est encadré par Patricia Brignone et Katia Schneller.

Objectifs

Aborder l'histoire de l'art du Moyen Âge à nos jours à travers un vaste panorama présenté de manière conjointe par des cours et des visites au musée, mettre en dialogue l'art du passé et l'art actuel, comprendre les questions afférentes à l'écriture de l'histoire de l'art et à l'institution muséale.

Contenus

Ce cours vise à la fois à donner des bases en histoire de l'art, à comprendre la manière dont son récit est produit et à établir des liens entre celui-ci et les pratiques contemporaines. Chaque séance se propose d'introduire une période ou une notion de l'histoire de l'art, en esquisant un cadre à la fois chronologique et thématique, et proposant une mise en dialogue avec des enjeux de l'art actuel. Les contextes artistiques de la fin du Moyen Âge, de la Renaissance, de la période moderne et de l'âge contemporain sont également mis en perspective avec des textes historiographiques et théoriques, afin d'initier une réflexion sur la manière dont l'histoire de l'art s'écrit. Les cours alternent avec des visites au musée qui permettent une confrontation directe avec les œuvres et de questionner le dispositif de monstration muséal et ses enjeux.

Méthodologie

Cours magistral et parcours devant les œuvres dans les salles du musée.

Modalités et critères d'évaluation

L'évaluation se fera sous forme d'épreuves orales et écrites. La présence active à chaque séance est requise et prise en compte dans l'évaluation finale.

Références

– ARASSE, Daniel. *Le Détail. Pour une histoire rapprochée de la peinture*. Paris :

- Flammarion, 2009.
- *La collection Agutte Sembat*. Grenoble: Musée de Grenoble, 2003.
 - *Les collections du Musée de Grenoble*. Grenoble/ Versailles: Musée de Grenoble/Artlys, 2004.
 - DAGAN, Philippe, Françoise HAMON (dir.). *Epoque contemporaine, XIXe et XXe siècles*. Paris: Flammarion, 2011.
 - HECK, Christian (dir.). *Moyen Âge. Chrétienté et Islam*. Paris: Flammarion, 1996.
 - MIGNOT, Claude, Daniel RABREAU (dir.). *Temps modernes. XVe-XVIIIe siècles*. Paris: Flammarion, 1996.
 - MILLET, Catherine. *L'art contemporain en France*. Paris: Flammarion, 2005.
 - Des références bibliographiques complémentaires seront indiquées au fur et à mesure des séances.
-

1.2-2 : DÉ-CANONISER LA CONNAISSANCE, PLURALISER LES SAVOIRS, SITUER LE REGARD

Ce cours dure 60 heures et permet l'obtention de 3 crédits. Il est encadré par Simone Franği.

Objectifs

- produire un regard général sur le vaste domaine de l'esthétique contemporaine et la culture visuelle et permettre aux étudiants de familiariser avec les outils et la terminologie de la recherche philosophique critique sur la contemporanéité;
- dessiner les contours d'une esthétique contemporaine qui dépasse l'approche classique à l'objet artistique et qui s'élargit critiqueusement à des questions anthropologiques, sociales et politiques;
- mettre en valeur la force de certaines notions comme outils herméneutiques qui brisent la frontière entre la théorie de l'art et sa pratique technique;
- affaiblir la frontière disciplinaire entre les différents domaines de la création contemporaine et les sciences sociales;

- favoriser la recherche appliquée et la mise en perspective. Des focus sur l'actualité artistique et culturelle sont proposés, permettant de renforcer les notions vues au cours en tissant des correspondances, des filiations et des oppositions entre questionnements actuels et passés
- affronter la question de l'image et de son efficace à la lumière des réflexions sur le genre, la sexualité, la race et la classe; comprendre comment et pourquoi la question de l'image reconfigure le débat esthétique contemporaine; reconstruire la généalogie de la réflexion iconologique;
- comprendre la portée philosophique de la question de l'image, sa contribution à la définition de la culture visuelle contemporaine et sa relation avec le débat actuel sur le virtuel, la culture post-digítale et les subjectivités numériques.

Contenus

Ce cours sera consacré à l'esthétique contemporaine, à sa généalogie, à ses courantes et à ses enjeux mais surtout à sa relation avec le facteur technologique et à son potentiel de transformation. Dans une époque caractérisée par la médiation technologique, par l'abstraction et par une complexité sociale inédite (technoculture), le recours aux catégories de authenticité, d'organicité ou l'appel à un « retour à la nature » apparaissent politiquement insoutenables (car ces possibilités sont disponibles que pour une portion limitée et privilégiée de la société) mais aussi problématiques du point de vu de leur effectivité à l'échelle globale. En s'appuyant sur la conviction que la négation de la modernité technologique est impossible et indésirable, le cours se focalisera sur le potentiel émancipatoire de la technologie et sur l'aliénation biologique et ontologique (en particulier la virtualisation) comme vecteurs de libération sociale et politique. Dans ce cours, l'interprétation de l'esthétique déborde largement le cadre strict des écoles philosophiques et se nourrit d'influences artistiques qui vont des Avant-gardes à la scène actuelle, d'influences théoriques qui vont du Postmodernisme à la critique contemporaine et des contributions issues des autres sciences humaines (psychologie, anthropologie et sociologie des arts). L'enseignement vise à faire acquérir aux étudiants des méthodes de travail et de raisonnement autant que des connaissances des principes de l'esthétique, de la théorie de l'art, de la philosophie politique et de la philosophie critique. L'objectif est de favoriser l'émergence d'une méthode de travail personnelle en analysant différentes postures en jeu dans la contemporanéité. L'activité d'enseignement est développée en différents temps pédagogiques: rapports entre théorie et pratique dans la théorie de l'art contemporain

et l'esthétique contemporaine ; théories philosophiques de la forme, de l'espace et de l'objet ; enjeux de l'esthétique phénoménologique, post-phénoménologique et post-structuraliste françaises ; philosophie de l'art américaine de matrice analytique ; théories de l'image et des logiques imaginaires ; théories du visuel ; théories du virtuel et des subjectivités numériques post-digiales.

Méthodologie

L'enseignement est organisé sur un planning hebdomadaire : le travail se fait par cours magistraux, accompagnés par des séances de lectures de textes et commentaires d'œuvres (TD). Le moment du cours magistral nous permettra d'établir un terrain de jeu commun, pour permettre aux étudiants de développer des stratégies autonomes d'interprétation des textes et des œuvres.

Modalités et critères d'évaluation

Contrôle continu et examen oral. L'évaluation se fera sur la base de la participation aux cours magistraux et sur la base de l'engagement dans les modules de lecture et discussion. Une participation active et assidue à tous les moments de l'enseignement est fortement encouragée.

Références

- Qu'est-ce que la post-modernité? :
- BRAIDOTTI, R. *Cyberfeminism with a difference*. Traduit en français par Yves Cantraine et Anne Smolar (source : FRAC Lorraine).
- BRAIDOTTI, R. *La philosophie là ou on ne l'attend pas*. Paris : Larousse, 2009 (chapitres choisis).
- Lire la contemporanéité : une approche "intersectionnelle" :
- AGAMBEN, G. *Qu'est-ce qu'un dispositif?*. Paris : Payot Rivages, 2008.
- bell hooks
- PRECIADO, P. B. « Biopolitique à l'ère du capitalisme pharmacopornographique ». *Chin* (N° 74), p. 241-257.
- PRECIADO, P. B. *Testo Junkie. Sexe, drogue et biopolitique*. Paris : Editions Grasset et Fasquelle, 2008.
- RUBIN, G. *Surveiller et jouir. Anthropologie politique du sexe*. Paris : EPEL, 2010.
- Connaissance sensible et virtualisation : une généalogie des politiques technologiques par manifestes :
- HARAWAY, D. *Manifeste cyborg et autres essais. Sciences, fictions,*

- féminismes*. Paris : Exils, 2007 (essais choisis).
- LABORIA CUBONIKS. *Xenofeminism: A Politics for Alienation*. laboriacuboniks.net.
 - « Subjectivités numériques », Revue *Multitudes*. 2016/1 (N. 61) (essais choisis).
 - Hydrofeminism:
 - NEIMANIS, A. "Hydrofeminism: Or, On Becoming a Body of Water". *Undutiful Daughters: Mobilizing Future Concepts, Bodies and Subjectivities in Feminist Thought and Practice* (eds. Henriette GUNKEL, Chrysanthi NIGIANNI, and Fanny SÖDERBÄCK). New York: Palgrave Macmillan, 2012.
 - NEIMANIS, A. "Thinking with Water: An Aqueous Imaginary and An Epistemology of Unknowability". Conference donnée à "Entanglements of New Materialisms" Linköping, Sweden May 25-26 2012.
 - Dé-canoniser la connaissance, pluraliser les savoirs, situer le regard:
 - AHMED, S. "A phenomenology of whiteness", *Feminist Theory*. 2007, 8: 149.
 - ALCOFF, L. Martin. "What should white people do?", *Hypatia*. vol. 13, no. 3 (Summer 1998), p. 8.
 - PRECIADO, P. B. « Multitudes queer. Notes pour une politiques des "anormaux" », *Multitudes*. 2003/2 (no 12), p. 17-25.
 - PRECIADO, P. B. « Savoirs_Vampires@War », *Multitudes*. 2005/1 (no 20), p. 147-147.
 - Théorie de l'image et icolonologie contemporaines à l'épreuve de la pensée critique:
 - ALLOA, E. (sous la dir.). *Penser l'image*. Dijon: Les Presses du Réel, 2010 (Essais choisis: contributions de Gottfried BOEHM, Jean-Luc NANCY, W.J.T. MITCHELL, Jacques RANCIÈRE, Georges DIDI-HUBERMANN).
 - ALLOA, E., (sous la dir.). *Penser l'image Volume II. Anthropologie du visuel*. Dijon: Les Presses du Réel, 2015 (Essais choisis: contributions de Vilém FLUSSER, Hans JONAS, Philippe DESCOLA, Bruno LATOUR, Jan ASSMANN, James ELKINS).
 - MIRZOEFF, N. (ed.). *The Visual Culture Reader*. London: Routledge, 1998.

1.2-3: CULTURE VIDÉO ET COMMENTAIRES

Ce cours dure 20 heures et permet l'obtention de 1 crédit. Il est encadré par Joël Bartoloméo.

Objectifs

L'objectif est d'échanger sur quelques œuvres de références en vidéo de 1962 à 2011. Ces travaux courts, souvent des premiers films d'artistes, ont été faits avec une très grande économie de moyen et sont devenus des œuvres de référence. Un autre objectif est de questionner les problématiques en jeu : la photographie comme preuve, la manipulation d'images à des fins narrative, la mise en place d'un dispositif de captation et ses conséquences, la performance filmée comme acte militant et la reprise d'image. Il a aussi pour but de faire résonner l'œuvre et sa critique.

Contenus

C'est aussi une sensibilisation au rapport de la bande image et de la bande son (autonomie et interdépendance), à l'autonomie du plan séquence, plus généralement au sens véhiculé par les images et aux effets produits par les dispositifs.

Méthodologie

Après une présentation sommaire du contexte, les œuvres sont diffusées accompagnées d'une question, d'un commentaire, d'une citation qui sera ensuite discutée et approfondie ensemble.

Modalités et critères d'évaluation

Suivant investissement et participation. Pertinence des réponses. Mini-évaluation écrite en fin de semestre.

Références

- AGEMBEN, Giorgio. *Qu'est-ce qu'un dispositif?*. Rivage poche, 2006.
- BAZIN André. "L'ontologie de l'image photographique", *Qu'est-ce que le cinéma?*. Édition du Cerf, 1975, (Le 1ere chapitre).
- COMOLLI, Jean Louis. *Voir et pouvoir*. Éd Verdier, 2004.
- KRAUSS, Rosalind. "Vidéo (art)", *Encyclopédia Universalis*. <http://www.universalis.fr/encyclopedie/art-video/> (avec une bibliographie).
- PARFAIT Françoise. *Vidéo : un art contemporain*. Éd. du Regard, 2001.

1.2-4 : ANGLAIS – LANGUE ET CULTURE GÉNÉRALE

Ce cours dure 20 heures et permet l'obtention de 1 crédit. Il est encadré par Béatrice Pereira Gueye.

Objectifs

Mise à niveau grammaticale.

Appréhension du vocabulaire relatif au champ artistique en relation avec différents mouvements en art (Appropriation, AbEx, Conceptual Art, Performance Art, Murals), et en vue de pouvoir parler et écrire sur son travail.

Méthodologie

Groupes, supports multi-média

Modalités et critères d'évaluation

Evaluations orale et écrite

1- Présentation orale d'un travail abouti ou en cours dans le cadre de l'ÉSAD GV 2-
Production écrite sur un sujet communiqué en temps voulu.

N. B: Au cours du semestre, la présentation par petits groupes de plasticiens issus des mouvements artistiques étudiés donnera également lieu à une évaluation orale continue.

Une participation assidue et active de l'étudiant-e est requise tout au long du semestre et sera prise en compte dans l'obtention de l'ECTS.

Références

- AVRAND-MARGOT, Sylvia and Anne MacLeod. *L'histoire des arts en classe d'anglais*. Editions Belin, 2011.
 - STRICKLAND, Carol. *The Annotated Mona Lisa: A Crash Course in Art History from Prehistoric to Post-Modern*. Andrews McMeel Publishing, 2008.
 - WEBSTER, Rebecca J. *Spoken English for artists*. youtube.com, 2011.
 - barbican.org.uk
 - moma.org
 - rauschenbergfoundation.org
 - tate.org
 - *Dictionnaire bilingue Robert & Collins*.
 - Dictionnaires en ligne du type *wordreference, linguee, grammarly.com*
-

1.2-5: RECHERCHES DOCUMENTAIRES - DÉCLASSEMENT

Ce cours dure 20 heures et permet l'obtention de 1 crédit. Il est encadré par Aurélie Quinodoz (initiateur).

Objectifs

Ce cours vise à développer la compétence informationnelle de l'étudiant.e. Il doit permettre l'appropriation du fonds documentaire, une capacité à choisir de sources pertinentes et à développer une habilité d'argumentation.

Contenus

A partir du fonds documentaire, l'étudiant.e est amené à construire un parcours de recherche et de sélection à partir de ses centres d'intérêt. Cette sélection donne lieu à la production d'une analyse de contenu écrite et à une présentation orale au groupe. L'ensemble des sélections seront présentées selon un principe de classement et de valorisation à définir collectivement en vue de constituer une « bibliothèque idéale » pour les étudiant.e.s entrants.

Méthodologie

La méthode d'enseignement comprend un enseignement théorique (présentation des différentes sources d'information et des modalités de recherche, définition des attentes pour la communication écrite et orale) et une mise en situation avec un accompagnement individualisé.

Modalités et critères d'évaluation

Participation et implication, qualités rédactionnelles

Références

- Fonds documentaire de la bibliothèque de l'ÉSAD •Grenoble: <http://catalogue.bm-grenoble.fr/>
- Base spécialisée Art et Design: <http://bsad.eu>

UE 3: BILAN DU TRAVAIL PLASTIQUE ET THÉORIQUE

1.3-1: BILAN - PRÉSENTATION ET MISE EN ESPACE DU TRAVAIL

Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par l'ensemble des enseignants de l'année 1.

Objectifs

Retour sur une sélection de travaux réalisés au cours du premier semestre.

Contenus

Ce rendez-vous de février est l'occasion pour chaque étudiant de mettre en place un « accrochage » à partir d'une sélection de travaux réalisés au cours du premier semestre. Il devra être particulièrement attentif à leur « mise en espace » et aux relations qu'il est possible d'établir entre les travaux en présence (deux salles seront utilisées pour ces présentations : salle Kyoto, Roma et Brixton). Le bilan semestriel est un moment de travail partagé entre tous. L'étudiant présentera à l'oral sa proposition aux enseignants et autres étudiants de sa promotion. Il devra apporter son « carnet de bord » et pourra s'en servir pour faire partager les expériences, découvertes, rencontres... qu'il a prises en compte depuis le début de son cursus dans l'école. Des professeurs, qui ont conduit au cours du semestre différents ateliers et cours, seront présents pour dialoguer avec chaque étudiant autour de sa proposition. Chaque étudiant disposera de 10 à 15 mn pour ce moment de présentation et d'échange.

« Carnet de bord ou note book »: Les étudiants sont invités à tenir un « carnet de bord », éventuellement à double entrée : une qui permettra de lister les rencontres, évènements, lectures, films, conférences etc... qu'ils traverseront durant l'année et l'autre qui décrira les différentes étapes d'élaboration de leurs travaux et un début de synthèse de ce parcours : comment ils ont compris les propositions, les différentes pistes suivies -- un début de lecture critique et une mise en relation des événements listés avec leur propre travail --. Cet outil de travail personnel pourra prendre des formes diverses adaptées au mode de fonctionnement et aux méthodes de travail développées par chacun. Le travail qui sera réalisé au second semestre autour du « dossier de synthèse » avec Aurélie Quinodoz et s'élaborera à partir du « carnet de bord ». Ce dossier central pour l'examen de fin d'année doit permettre de revisiter le parcours de l'étudiant et de dégager progressivement un « fil rouge » regroupant une ou plusieurs orientations qui commenceraient à apparaître dans les recherches et la productions artistiques.

Méthodologie

Les professeurs qui ont participé aux différents ateliers seront présents pour dialoguer

avec chaque étudiant autour de ses propositions.

Modalités et critères d'évaluation

L'évaluation de cette présentation (participation, travail de recherche, acquisition de moyens nécessaires, capacité de production, justesse des propositions, qualité de l'analyse et du travail réalisé) contribuera au bilan final du 1er semestre.

UE 1: INITIATION AUX TECHNIQUES ET AUX PRATIQUES ARTISTIQUES

2.1-1: WORKSHOP EXPOSITION

Ce cours dure 60 heures et permet l'obtention de 3 crédits. Il est encadré par Antoinette Ohannessian.

Objectifs

Le travail se développera dans l'exploration actuelle du potentiel d'un objet, certes banal ou familier, mais riche à travers son observation et ses possibles déplacements (ou prolongements). Cet objet, choisi avec soin par chacun pour son potentiel, sera saisi par la photographie et requalifié à travers toutes sortes de prises de vues. La photographie permettra des approches singulières, des retournements, des déplacements, des transformations... où l'objet sera projeté hors de ses habituels contextes et usages. Autant de possibilités d'appropriation et de dépassement par l'image. Et comme les objets ont souvent le pouvoir de réveiller des histoires, ils nous entraîneront aussi dans des récits... Notre rapport à l'objet photographié nous permettra également d'approcher la catégorie esthétique de la nature morte (« still-life » en anglais, qui se traduirait par « vie silencieuse ou vie immobile »). Nous saisissons cette opportunité pour réaliser une composition et prise de vue en studio... l'objet devenant dans cet espace d'invention « sujet photographique » révélé par la lumière consciemment élaborée.

Contenus

Partons de cette définition de l'objet 1: "Chose solide, maniable, généralement fabriquée, une et indépendante, ayant une identité propre, qui relève de la perception extérieure, appartient à l'expérience courante et répond à une certaine destination". Se distinguant des choses dans leur ensemble, l'objet est omniprésent dans notre champ de perception visuelle et à notre portée pour aider et prolonger nos capacités. Il peut être un ustensile, un produit, une marchandise, une pièce... On remarque que l'ère industrielle a permis la multiplication et la diffusion démocratisée de toutes sortes d'objets (alors que, simultanément, le nouveau procédé de la photographie permettait

de produire en série des image-objets). Ils ont envahi nos espaces et la société de consommation tient certains pour nécessaire à notre accès au bonheur!

Méthodologie

Une exposition, parler l'exposition.

Modalités et critères d'évaluation

L'évaluation se fait tout au long du projet par la prise en compte de la capacité que montre l'étudiant à aborder les différentes phases de ses recherches (participation, travail de recherche, acquisition de moyens nécessaires, capacité de production, qualité de l'analyse et du travail réalisé) et lors d'un bilan de présentation des images produites.

2.1-2: WORKSHOP : BABEL

Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par Jordi Gali (intervenant) et Catherine Tauveron.

Objectifs

Babel ce sont des individus en action, avec leurs corps, leurs vécus, leurs désirs. Une utopie rendue possible le temps où toutes et tous sont réunis, présents ensemble pour la fabriquer.

Babel c'est une grande tour de 12m de haut, faite de bois et de cordage, forte et fragile à la fois, assemblée et manipulée par 25 personnes, en direct sous l'œil des spectateurs. De l'élévation à la descente, en passant par son oscillation, la tour se fait écho du groupe au sol, présences reliées, concentrées et connectées qui œuvrent ensemble.

Contenus

Babel est une création qui verra le jour en juin 2019. Pour y parvenir, les étapes de création se font lors de chantiers participatifs où chacun contribue à l'écriture de la pièce avec l'équipe artistique. Lors des ateliers, Jordi Gali et Katia Mozet, régisseuse technique de la compagnie, vous invitent donc à partager un temps de création : fabrication des modules qui constituent la tour, travail de coordination de groupe et manipulation de la tour. L'atelier est aussi constitué de temps où, par des exercices

simples et ludiques, éprouver les principes physiques de la tenségrité – phénomènes de traction et compression qui fondent la structure de la tour – et où développer confiance et écoute entre les membres du groupe et ainsi créer un collectif où chacun trouve sa place.

Méthodologie

Le workshop est conduit par Jordi Galí¹. Le travail se déroulera au Pacifique et au MIN. Les étudiants de l'ÉSAD-GV seront invités à participer au cours de l'année à divers propositions de la programmation du Pacifique tels que Qu'est-ce qu'on fabrique ?, (re)connaissance, les spectacles... Accompagnement critique, sur des travaux de groupes et individuels pendant le workshop.

Modalités et critères d'évaluation

Attribution d'ecst pour ce workshop mixte suite à une appréciation établie par Jordi Gali. La participation requiert un engagement fort de l'étudiant sur 5 jours. Tout au long du projet est prise en compte la capacité que montre l'étudiant à aborder les différentes phases de recherches (participation, travail fourni, capacité de proposition et production, qualité de l'échange et de l'analyse).

Références

1. Né en 1980 à Barcelone, Jordi Galí s'est formé en Danse Contemporaine à l'Institut del Teatre de Barcelone. Il a été interprète auprès des chorégraphes Emilio Gutiérrez (1997-1999), Wim Vandekeybus (1999-2001), Anne Teresa De Keersmaeker (2001-2003), Lies Pawels (2004-2005) et Maguy Marin (2005-2010), entre autres. En 1998, il reçoit le Prix du Meilleur Danseur du Certamen Coreográfico de Madrid et en 2005 le prix Honorifique du Meilleur Acteur au Kontakt International Theatre Festival de Torun (Pologne). Depuis 2001, Jordi Galí développe un travail de création personnel qui l'amène en 2007 à créer la Compagnie Arrangement Provisoire. Entre 2011 et 2014, il est artiste associé à Ramdam, lieu de ressources artistiques (Sainte-Foy-lès-Lyon). Depuis 2014, il partage la direction artistique de la compagnie avec Vania Vaneau. Ils sont artistes associés au Pacifique de 2016 à 2020, dans le cadre du dispositif du Ministère de la Culture et de la Communication.

<http://lepacifique-grenoble.com/jordi-gali/>

Le travail de Jordi Galí est axé sur la relation du geste à l'objet et se confronte principalement à l'environnement, à l'espace public, avec des propositions performatives et architecturales – parfois monumentales – qui se construisent toujours

en direct, sous le regard du spectateur. La matière et l'objet y sont au cœur d'une réflexion sur les modes d'appropriation du monde par l'homme. 6 pièces sont aujourd'hui au répertoire : T (2008), Ciel (2010), 22 Cailloux (2010), Abscisse (2012), Maibaum (2015) et Orbes (2018). Il est actuellement en cours de création de BABEL (2019).

2.1-3: WORKSHOP : OUVERT

Ce cours dure 60 heures et permet l'obtention de 3 crédits. Il est encadré par Eric Hurtado.

Objectifs

Faire émerger les fondamentaux de la question photographique, de notre rapport au monde par l'expérience de la photographie. Comment la photographie peut-elle se révéler un moyen d'évaluation de notre réalité, de notre présence au monde, une introspection et à la fois une ouverture déterminants une fusion poétique, formelle et indicible?

Ouvert, un chemin du visible, la question du réel faite présence. Photographier, écrire avec la lumière, c'est accueillir la question de la lumière, et cette lumière portant à l'existence sa question comme présence.

Méthodologie

Une approche théorique introduira le travail photographique. La première session de deux jours aura pour thème le portrait. Photographier l'autre, pourquoi, qui est cet autre? Le dire ou témoigner de ma présence en face de lui? Témoigner de moi en lui, en elle? Le soi, sa question, qui n'existe qu'en échange aux autres et au monde.

Ce travail sur le portrait se déroulera au sein de l'école. Une mise en abyme possible, comme un faux reflet, réaliser le portrait de quelqu'un, ou la photographie de quelqu'un posant pour un portrait? Les murs d'une école d'art deviendraient-ils dans ce cas un décor, et le portrait une vanité? La seconde session de deux jours se tiendra en extérieur, dans la nature aux abords de Grenoble. Cette fois il s'agira d'interroger le paysage, la nature qui devient paysage par sa restriction dans le cadre de la photo, la nature qui devient pensée, moment de conscience de celle-ci, sentiment. Photographier la nature équivaldrait à réaliser un portrait, mais de soi-même cette fois? La transparence ou le miroir?

Les photographies réalisées et tirées sur papier seront montrées mardi 7 mai, dernier jour du workshop.

Modalités et critères d'évaluation

Contrôle continu. Pertinence et originalité des travaux, qualité de la recherche, investissement dans le workshop.

Références

- Livres :
- ADAMS, Robert. *En longeant quelques rivières*. Actes Sud.
- CARTIER-BRESSON, Henri. "L'instant décisif", *L'imaginaire d'après nature*. Fata Morgana Scrapbook, Steidl.
- DELAHAYE, Luc. *L'autre*. Phaidon.
- DELAHAYE, Luc. *Winterreise*. Phaidon.
- DEPARDON, Raymond. *Errance*. Points / Seuil.
- HURTADO, Eric. *Ouvert, un chemin du visible*. Pays d'Art et d'Histoire.
- HURTADO, Eric. *Le point aveugle*. Musée Hébert.
- PLOSSU, Bernard. *Bernard Plossu*. Editions des deux terres.
- Films :
- ANTONIONI, Michelangelo. *Blow-up*.
- DE OLIVEIRA, Manoel. *L'étrange affaire Angélica*.
- DEPARDON, Raymond. *Journal de France*.
- GODARD, Jean-Luc. *Je vous salue Saravejo*.
- WENDERS, Wim. *Palermo shooting*.

2.1-4: WORKSHOP : ET MOI ET MOI ET MOI...

Ce cours dure 60 heures et permet l'obtention de 3 crédits. Il est encadré par Slimane Raïs.

Objectifs

Qu'est-ce que prendre une photo de soi si ce n'est que l'écriture de soi par soi... La banalisation et l'évolution fulgurante des nouvelles technologies (smartphone, tablette..) nous offrent la possibilité de produire de plus en plus d'images. Leur opérabilité numérique a extraordinairement accru la figuration de soi, tant en matière de production que de diffusion (réseaux sociaux, TV, pub...). S'intéresser à cette

problématique c'est se poser la question de l'autobiographie. Auto : soi, bios : vie et graphie : écriture. A l'envers ça donne : Graphie-Bio-Auto, qui veut dire tout simplement : écrire sa vie soi-même.

Contenus

De manière générale, l'autobiographie se caractérise par l'identité de l'auteur (moi), du narrateur (moi) et du personnage (encore moi). L'autoportrait en constitue un élément important, mais pas le seul. La mémoire, l'histoire, le récit de soi, l'intime et l'auto-fiction... sont autant d'éléments indispensables à l'écriture et la mise en scène de soi par soi. Le résultat de ce travail pourrait être une suite photographique, une vidéo, une performance, une peinture, un dessin, une sculpture ou toute autre chose à imaginer.

Modalités et critères d'évaluation

- Evolution des phases de la recherche et de la production
- Appropriation du projet et pertinence des références
- Qualité des réalisations
- Relation de travail, présence en cours, engagement
- Entretien 10 minutes avec l'étudiant lors du bilan
- Notation /20

Références

Marina ABRAMOVIC, Christian BOLTANSKI, Sophie CALLE, Jean LE GAC, Sarah LUCAS, Roman OPALKA, ORLAN, Cindy SHERMAN, Andy WARHOL...

2.1-5: WORKSHOP : CHALLENGE THE REALITY OPEN MIC

Ce cours dure 60 heures et permet l'obtention de 3 crédits. Il est encadré par Benjamin Seror.

Objectifs

Il y a, quelque part, à Los Angeles, dans un bar nommé le Tiki Coco, un groupe de personnes qui se réunissent pour ensemble défier la réalité. Appelons-les par exemple Bernhard, Angie, David, Benjamin ou encore Marsyas. Quand la nuit tombe, ils sont chaque soir au rendez-vous pour présenter des prototypes, des objets, des idées, des théories, des histoires, des rumeurs, qui toutes ont en commun de faire vibrer, au

moins par endroit, la réalité. Avec l'ensemble des années 1, nous nous insérerons dans cette fiction pour passer ensemble une soirée au Tiki Coco et défierons à notre tour la réalité.

Contenus

A travers cette fiction, nous nous questionnerons sur ce que peut vouloir dire l'idée de réalité et comment nous la percevons. Sommes-nous entourés de réalité, sommes-nous à même de choisir ce qui est réel et ce qui ne l'est pas et où se trouvent les entités que nous connaissons, avec lesquels nous vivons et qui pourtant n'existent pas telles les mythes, héros et héroïnes de cinéma, personnages de roman, etc. à l'aide d'exercice pratiques et de réalisation de prototype, nous verrons si il est possible de fabriquer un sentiment de réel et si il est possible de le faire mentir ou simplement vibrer.

Méthodologie

Atelier pratique, présentation théorique, discussion collective, réalisation de prototypes et de maquettes.

Modalités et critères d'évaluation

Régularité de la participation, qualité des recherches et attention dans la mise en oeuvre, prise de parole, prise de décision, inscription dans la dimension collective de l'atelier. Le travail sera noté par groupe.

Références

Stewart BRAND. *The Whole Earth Catalog*. Sculpture de Marsyas, Musée du Capitole à Rome. Oskar SCHLEMMER, *Le ballet Triadique* (reconstruction de Margaret Hasting). Gertrude STEIN, *The Making Of Americans*. Norma Jean. For Real. Kunsthalle Sankt Gallen.

2.1-6 : ATELIER DESSIN PEINTURE

Ce cours dure 60 heures et permet l'obtention de 3 crédits. Il est encadré par Frédéric Léglise.

Objectifs

Développer et mener une pratique personnelle de dessin et (ou) de peinture. Mener sa recherche en la documentant, en la situant par rapport aux pratiques artistiques

actuelles, mais aussi passées ; en se nourrissant régulièrement de l'actualité, d'écrits ou d'interviews d'artistes et de textes critiques... Ajuster et optimiser les qualités plastiques et le propos du travail par une pratique d'atelier tout en gardant à l'esprit que nous sommes dans un monde qui n'a jamais produit autant d'images...

Méthodologie

Pratique intensive et régulière de ces mediums en atelier, avec un suivi du travail en cours, des regards croisés et des réponses techniques ponctuelles à des demandes formulées par les étudiants. Chaque matin, nous discuterons d'un artiste, d'une thématique ou bien d'un texte critique qui nous permettra d'enrichir le travail. Un engagement fort est nécessaire. Des exercices d'accrochage viendront s'ajouter autant que possible à cette pratique d'atelier.

Modalités et critères d'évaluation

L'évaluation se fait tout au long du projet par la prise en compte de la capacité que montre l'étudiant à aborder les différentes phases de ses recherches (participation, travail fourni, capacité de production, qualité de l'analyse et du travail) et par un bilan qui réunit tous les étudiants.

Références

- *Cher peintre, peintures figuratives depuis l'ultime Picabia*. Paris : Édition du centre Pompidou, 2002.
- DE KOONING, Willem. *Écrits et propos*. Paris : Édition de l'ENSBA Images.
- HOCKNEY, David. *Ma façon de voir*.
- HOCKNEY, David. *Savoirs secrets*.
- WARHOL, Andy. *Ma philosophie de A à B*.
- Franz ACKERMANN, Glenn BROWN, John CURRIN, Peter DOIG, Marlene DUMAS, Alex KATZ, Beatriz MILHAES, Laura OWENS, Elisabeth PEYTON, Rudolf STINGEL, Andy WARHOL...

2.1-7: ATELIER HORS PISTE

Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par Bernard Joisten.

Objectifs

Réaliser une production à partir du thème Hors-Piste développé dans la rubrique “contenu de cours”.

Contenus

Hors-piste est un programme construit sur l'idée de l'art comme moment inaugural et expression à partir de rien. Le rien d'une piste vierge. La page blanche est-elle angoisse ou au contraire vecteur d'envie et de possibilités ? La piste balisée induit des circonstances spécifiques et des paramètres de comportement qu'il faut respecter. Avec Hors-Piste, c'est vous qui déterminez votre sujet de travail. L'ÉSAD fournit un certain nombre de sujets qui sont autant de scénarios à interpréter. Je propose qu'Hors-Piste soit un sujet d'une autre nature, peut-être un “anti-sujet”. Lorsque j'étais à l'école, tous les mois tombait le “texte libre”. Il s'agissait d'ouvrir l'esprit sur un espace intérieur, plutôt que de répondre à une commande. J'avais alors un sentiment de liberté et c'est ce sentiment que j'aimerais vous transmettre, en espérant qu'il vous conduise sur une zone de recherche et d'expression inédite, celle d'un questionnement inhabituel. L'enjeu d'Hors-Piste est de vous faire aller là où vous souhaitez aller. Les pistes vierges sont plus dangereuses car elles ne sont pas balisées. Si vous skiez dans de la poudreuse, les gestes, les mouvements sont différents que si vous utilisez une piste balisée. Le Hors-piste demande plus de ressources physiques et peut-être également psychiques. C'est un travail qui a quelque chose à voir avec la notion de libre arbitre. Qu'est-ce que le libre arbitre dans un contexte où tout élément interagit dans un circuit général d'échanges et d'impacts ?

Méthodologie

Travail de réflexion autour de la production de certains artistes et travail de production personnel.

Modalités et critères d'évaluation

Modalités : discussions collectives et individuelles. Critères : participation aux cours, engagement dans les échanges et qualité de la production.

Références

– PICABIA, Francis. *Jésus Christ Rastaquouère*. Éditions Galilée.

2.2-1: TOUTE L'HISTOIRE DE L'ART OU PRESQUE

Ce cours dure 80 heures et permet l'obtention de 4 crédits. Il est encadré par Patricia Brignone et Katia Schneller.

Objectifs

Aborder l'histoire de l'art du Moyen Âge à nos jours à travers un vaste panorama présenté de manière conjointe par des cours et des visites au musée, mettre en dialogue l'art du passé et l'art actuel, comprendre les questions afférentes à l'écriture de l'histoire de l'art et à l'institution muséale.

Contenus

Ce cours vise à la fois à donner des bases en histoire de l'art, à comprendre la manière dont son récit est produit et à établir des liens entre celui-ci et les pratiques contemporaines. Chaque séance se propose d'introduire une période ou une notion de l'histoire de l'art, en esquissant un cadre à la fois chronologique et thématique, et proposant une mise en dialogue avec des enjeux de l'art actuel. Les contextes artistiques de la fin du Moyen Âge, de la Renaissance, de la période moderne et de l'âge contemporain sont également mis en perspective avec des textes historiographiques et théoriques, afin d'initier une réflexion sur la manière dont l'histoire de l'art s'écrit. Les cours alternent avec des visites au musée qui permettent une confrontation directe avec les œuvres et de questionner le dispositif de monstration muséal et ses enjeux.

Méthodologie

Cours magistral et parcours devant les œuvres dans les salles du musée.

Modalités et critères d'évaluation

L'évaluation se fera sous forme d'épreuves orales et écrites. La présence active à chaque séance est requise et prise en compte dans l'évaluation finale.

Références

- ARASSE, Daniel. *Le Détail. Pour une histoire rapprochée de la peinture*. Paris : Flammarion, 2009.
- *La collection Agutte Sembat*. Grenoble : Musée de Grenoble, 2003.

- *Les collections du Musée de Grenoble*. Grenoble/ Versailles: Musée de Grenoble/Artlys, 2004.
 - DAGAN, Philippe, Françoise HAMON (dir.). *Epoque contemporaine, XIXe et XXe siècles*. Paris: Flammarion, 2011.
 - HECK, Christian (dir.). *Moyen Âge. Chrétienté et Islam*. Paris: Flammarion, 1996.
 - MIGNOT, Claude, Daniel RABREAU (dir.). *Temps modernes. XVe-XVIIIe siècles*. Paris: Flammarion, 1996.
 - MILLET, Catherine. *L'art contemporain en France*. Paris: Flammarion, 2005.
 - Des références bibliographiques complémentaires seront indiquées au fur et à mesure des séances.
-

2.2-2: DÉ-CANONISER LA CONNAISSANCE, PLURALISER LES SAVOIRS, SITUER LE REGARD

Ce cours dure 80 heures et permet l'obtention de 4 crédits. Il est encadré par Simone Franği.

Objectifs

- produire un regard général sur le vaste domaine de l'esthétique contemporaine et la culture visuelle et permettre aux étudiants de familiariser avec les outils et la terminologie de la recherche philosophique critique sur la contemporanéité;
- dessiner les contours d'une esthétique contemporaine qui dépasse l'approche classique à l'objet artistique et qui s'élargie critiqueusement à des questions anthropologiques, sociales et politiques;
- mettre en valeur la force de certaines notions comme outils herméneutiques qui brisent la frontière entre la théorie de l'art et sa pratique technique;
- affaiblir la frontière disciplinaire entre les différents domaines de la création contemporaine et les sciences sociales;
- favoriser la recherche appliquée et la mise en perspective. Des focus sur

l'actualité artistique et culturelle sont proposés, permettant de renforcer les notions vues au cours en tissant des correspondances, des filiations et des oppositions entre questionnements actuels et passés

- affronter la question de l'image et de son efficace à la lumière des réflexions sur le genre, la sexualité, la race et la classe ; comprendre comment et pourquoi la question de l'image reconfigure le débat esthétique contemporaine ; reconstruire la généalogie de la réflexion iconologique ;
- comprendre la portée philosophique de la question de l'image, sa contribution à la définition de la culture visuelle contemporaine et sa relation avec le débat actuel sur le virtuel, la culture post-digiale et les subjectivités numériques.

Contenus

Ce cours sera consacré à l'esthétique contemporaine, à sa généalogie, à ses courants et à ses enjeux mais surtout à sa relation avec le facteur technologique et à son potentiel de transformation. Dans une époque caractérisée par la médiation technologique, par l'abstraction et par une complexité sociale inédite (technoculture), le recours aux catégories de authenticité, d'organicité ou l'appel à un « retour à la nature » apparaissent politiquement insoutenables (car ces possibilités sont disponibles que pour une portion limitée et privilégiée de la société) mais aussi problématiques du point de vue de leur effectivité à l'échelle globale. En s'appuyant sur la conviction que la négation de la modernité technologique est impossible et indésirable, le cours se focalisera sur le potentiel émancipatoire de la technologie et sur l'aliénation biologique et ontologique (en particulier la virtualisation) comme vecteurs de libération sociale et politique. Dans ce cours, l'interprétation de l'esthétique déborde largement le cadre strict des écoles philosophiques et se nourrit d'influences artistiques qui vont des Avant-gardes à la scène actuelle, d'influences théoriques qui vont du Postmodernisme à la critique contemporaine et des contributions issues des autres sciences humaines (psychologie, anthropologie et sociologie des arts). L'enseignement vise à faire acquérir aux étudiants des méthodes de travail et de raisonnement autant que des connaissances des principes de l'esthétique, de la théorie de l'art, de la philosophie politique et de la philosophie critique. L'objectif est de favoriser l'émergence d'une méthode de travail personnelle en analysant différentes postures en jeu dans la contemporanéité. L'activité d'enseignement est développée en différents temps pédagogiques : rapports entre théorie et pratique dans la théorie de l'art contemporain et l'esthétique contemporaine ; théories philosophiques de la forme, de l'espace et de

l'objet; enjeux de l'esthétique phénoménologique, post-phénoménologique et post-structuraliste françaises; philosophie de l'art américaine de matrice analytique; théories de l'image et des logiques imaginaires; théories du visuel; théories du virtuel et des subjectivités numériques post-digiales.

Méthodologie

L'enseignement est organisé sur un planning hebdomadaire: le travail se fait par cours magistraux, accompagnés par des séances de lectures de textes et commentaires d'œuvres (TD). Le moment du cours magistral nous permettra d'établir un terrain de jeu commun, pour permettre aux étudiants de développer des stratégies autonomes d'interprétation des textes et des œuvres.

Modalités et critères d'évaluation

Contrôle continu et examen oral. L'évaluation se fera sur la base de la participation aux cours magistraux et sur la base de l'engagement dans les modules de lecture et discussion. Une participation active et assidue à tous les moments de l'enseignement est fortement encouragée.

Références

- Qu'est-ce que la post-modernité? :
- BRAIDOTTI, R. *Cyberfeminism with a difference*. Traduit en français par Yves Cantraine et Anne Smolar (source: FRAC Lorraine).
- BRAIDOTTI, R. *La philosophie là ou on ne l'attend pas*. Paris: Larousse, 2009 (chapitres choisis).
- Lire la contemporanéité: une approche "intersectionnelle" :
- AGAMBEN, G. *Qu'est-ce qu'un dispositif?*. Paris: Payot Rivages, 2008.
- bell hooks
- PRECIADO, P. B. « Biopolitique à l'ère du capitalisme pharmacopornographique ». *Chimères* (N° 74), p. 241-257.
- PRECIADO, P. B. *Testo Junkie. Sexe, drogue et biopolitique*. Paris: Editions Grasset et Fasquelle, 2008.
- RUBIN, G. *Surveiller et jouir. Anthropologie politique du sexe*. Paris: EPEL, 2010.
- Connaissance sensible et virtualisation: une généalogie des politiques technologiques par manifestes:
- HARAWAY, D. *Manifeste cyborg et autres essais. Sciences, fictions, féminismes*. Paris: Exils, 2007 (essais choisis).

- LABORIA CUBONIKS. *Xenofeminism: A Politics for Alienation*. laboriacuboniks.net.
- « Subjectivités numériques », Revue *Multitudes*. 2016/1 (N. 61) (essais choisis).
- Hydrofeminism:
- NEIMANIS, A. "Hydrofeminism: Or, On Becoming a Body of Water". *Undutiful Daughters: Mobilizing Future Concepts, Bodies and Subjectivities in Feminist Thought and Practice* (eds. Henriette GUNKEL, Chrysanthi NIGIANNI, and Fanny SÖDERBÄCK). New York: Palgrave Macmillan, 2012.
- NEIMANIS, A. "Thinking with Water: An Aqueous Imaginary and An Epistemology of Unknowability". Conférence donnée à "Entanglements of New Materialisms" Linköping, Sweden May 25-26 2012.
- Dé-canoniser la connaissance, pluraliser les savoirs, situer le regard:
- AHMED, S. "A phenomenology of whiteness", *Feminist Theory*. 2007, 8: 149.
- ALCOFF, L. Martin. "What should white people do?", *Hypatia*. vol. 13, no. 3 (Summer 1998), p. 8.
- PRECIADO, P. B. « Multitudes queer. Notes pour une politiques des "anormaux" », *Multitudes*. 2003/2 (no 12), p. 17-25.
- PRECIADO, P. B. « Savoirs_Vampires@War », *Multitudes*. 2005/1 (no 20), p. 147-147.
- Théorie de l'image et icolonologie contemporaines à l'épreuve de la pensée critique:
- ALLOA, E. (sous la dir.). *Penser l'image*. Dijon: Les Presses du Réel, 2010 (Essais choisis: contributions de Gottfried BOEHM, Jean-Luc NANCY, W.J.T. MITCHELL, Jacques RANCIÈRE, Georges DIDI-HUBERMANN).
- ALLOA, E., (sous la dir.). *Penser l'image Volume II. Anthropologie du visuel*. Dijon: Les Presses du Réel, 2015 (Essais choisis: contributions de Vilém FLUSSER, Hans JONAS, Philippe DESCOLA, Bruno LATOUR, Jan ASSMANN, James ELKINS).
- MIRZOEFF, N. (ed.). *The Visual Culture Reader*. London: Routledge, 1998.

2.2-3: ANGLAIS – LANGUE ET CULTURE GÉNÉRALE

Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par Béatrice Pereira Gueye.

Objectifs

Mise à niveau grammaticale.

Appréhension du vocabulaire relatif au champ artistique en relation avec différents mouvements en art (Appropriation, AbEx, Conceptual Art, Performance Art, Murals), et en vue de pouvoir parler et écrire sur son travail.

Méthodologie

Groupes, supports multi-média

Modalités et critères d'évaluation

Evaluation orale Contrôle continu. Présentation par petits groupes des mouvements artistiques étudiés (suite) Et travail audio à partir de conférences TEDx.

Evaluation écrite Accompagnement pour la rédaction courant mai d'une "one-year review" (bilan personnel de la première année à l'ÉSAD-GV). Cet écrit sera inséré dans le document de synthèse de fin d'année.

N.B. : Une participation assidue et active de l'étudiant-e est requise tout au long du semestre et sera prise en compte dans l'obtention de l'ECTS.

Références

- AVRAND-MARGOT, Sylvia and Anne MacLeod. *L'histoire des arts en classe d'anglais*. Editions Belin, 2011.
 - STRICKLAND, Carol. *The Annotated Mona Lisa: A Crash Course in Art History from Prehistoric to Post-Modern*. Andrews McMeel Publishing, 2008.
 - WEBSTER, Rebecca J. *Spoken English for artists*. youtube.com, 2011.
 - barbican.org.uk
 - moma.org
 - rauschenbergfoundation.org
 - tate.org
 - *Dictionnaire bilingue Robert & Collins*.
 - Dictionnaires en ligne du type *wordreference*, *linguee*, *grammarly.com*
-

UE 3: BILAN DU TRAVAIL PLASTIQUE ET THÉORIQUE

2.3-1: DOCUMENT DE SYNTHÈSE

Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par Camille Barjou.

Objectifs

Le document de synthèse est la restitution d'une analyse du travail réalisé tout au long de l'année. Il nécessite une prise de recul et une mise à distance des projets afin de mieux pouvoir se projeter dans la deuxième année. Ce travail réflexif a pour but de mettre en relief les expériences les plus significatives de votre parcours, à travers un document alliant des images ou des formes à un texte personnel élaboré en lien avec des auteurs et des artistes ayant rencontrés une place importante dans votre construction.

Contenus

Cet atelier, encadré par Aurélie Quinodoz, doit permettre à l'étudiant.e d'élaborer et de rédiger au mieux le document de synthèse qu'il aura à présenter en fin d'année (remise du document écrit dimanche 29 mai 2019).

Méthodologie

Une première séance collective est destinée à présenter les objectifs, les finalités, les possibles, à partir d'exemples choisis dans les productions antérieures et de travaux éditoriaux. Un deuxième temps est consacré à l'accompagnement à la recherche d'information (sources et bibliographies) et à la rédaction (vocabulaire spécifique, identification des « parentés » artistiques et intellectuelles).

Modalités et critères d'évaluation

L'évaluation portera sur les capacités de l'étudiant.e à amorcer une réflexion sur le travail et ses enjeux et à l'articuler avec des références artistiques, littéraires, philosophiques etc. extérieures. Seront également évaluées les qualités d'écriture et de mise en forme. Le document de synthèse sera pris en compte dans sa forme aboutie dans le cadre du bilan semestriel 2.

2.3-2: BILAN : ACCROCHAGE ET PRÉSENTATION ORALE

Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par Camille Barjou.

Objectifs

Retour et synthèse sur un parcours de première année à travers les travaux plastiques et acquis de culture générale. L'étudiant devra montrer sa capacité à situer les enjeux de son travail et élaborer des projets et des formes ou des situations à partir des propositions du second semestre et à construire son propre cadre de références.

Contenus

Chaque étudiant.e mettra en place un « accrochage » à partir d'une sélection de travaux réalisés au cours du second semestre. Il.elle devra être particulièrement attentif.ve à leur « mise en espace » et aux relations qu'il est possible d'établir entre les travaux en présence. L'étudiant.e fera part à l'oral de sa proposition aux enseignants et autres étudiants de son groupe. Il est question d'analyser son parcours et de dégager progressivement une ou plusieurs orientations qui commenceraient à apparaître dans ses recherches et les productions artistiques. Il.elle répondra aux questions suscitées dans le cadre de cet échange. Le bilan semestriel est un moment de travail partagé entre tous. Chaque étudiant disposera de 10 à 15 mn pour ce moment de présentation et d'échange.

Méthodologie

Un jury d'enseignants constitué pour ce bilan prendra en compte tous les éléments proposés et la qualité des échanges.

Modalités et critères d'évaluation

Une note et une appréciation individuelle seront établies en prenant en compte l'évolution du parcours sur l'année et la capacité de l'étudiant à poursuivre dans le premier cycle.

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE DU SEMESTRE 3

L'organisation de la phase programme, et particulièrement du semestre 3, doit permettre la consolidation des enseignements fondamentaux reçus en année 1 et le commencement d'une pratique qui tiendra compte des problématiques et des enjeux de l'art contemporain. Il est donc important pour l'étudiant de s'impliquer sérieusement dans toutes les unités de cours et de participer activement aux conférences, aux voyages et aux visites d'expositions. Tous les cours et ateliers sont obligatoires; l'étudiant s'inscrit dans un ARC (Atelier de recherche et de création) et un atelier pratique. Les ARC et les ateliers pratiques sont des ateliers transversaux composés de petits groupes d'étudiants des années 2 à 5. Chaque année l'étudiant doit choisir un enseignant différent pour son ARC et son atelier pratique, ce qui lui permet de changer de type de pédagogie et traverser des expériences de diverses manières.

L'étudiant de l'année 2 doit faire un stage, auprès d'un artiste ou d'un établissement culturel, au cours des semestres 3, 4, 5 ou 6. Un rapport doit être rédigé et rendu au Coordonnateur ECTS avant l'examen du semestre 6. Ce stage, d'une durée de 5 jours minimum à 4 semaines maximum, est crédité au semestre 6.

ÉVALUATIONS DU SEMESTRE 3

À la fin du semestre, l'étudiant présentera à l'ensemble des professeurs concernés ses travaux, ils seront évalués selon les modalités et les critères précisés dans chaque fiche de cours. Les réponses apportées aux exercices proposés seront prises en compte, et aussi ce que l'étudiant en aura tiré et appliqué dans ses recherches et expérimentations.

LISTE DES UNITÉS D'ENSEIGNEMENTS DU SEMESTRE 3

Quatre Unités d'Enseignement (UE) structurent et organisent les programmes et la pédagogie du semestre 3. Chaque UE est composée de plusieurs Unités de Cours (UC) – dont les intitulés et les descriptifs sont donnés ci-après – et propose des modes d'enseignements variés.

- UE 1: Méthodologie, techniques et mises en œuvre
- UE 2: Histoire, théorie des arts et langue étrangère
- UE 3: Recherches et expérimentations

DATES DES EXAMENS DU SEMESTRE 3

Examen du semestre 3 : du 23 au 25 janvier 2019

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE DU SEMESTRE 4

Le semestre 4, doit permettre la consolidation des enseignements reçus au semestre 3, le développement de la recherche et de la création, et le commencement d'une pratique et d'une réflexion critique qui tiendront compte des problématiques et des enjeux de l'art contemporain. Il est donc important pour l'étudiant de s'impliquer sérieusement dans toutes les unités de cours et de participer activement aux conférences, aux voyages et aux visites d'expositions. Tous les cours, ateliers et workshops sont obligatoires (l'étudiant s'inscrit dans l'un des 4 "workshops mixtes" proposés).

ÉVALUATIONS DU SEMESTRE 4

À la fin du semestre, l'étudiant présentera à l'ensemble des professeurs ses travaux qui seront évalués selon les modalités et les critères précisés dans chaque fiche de cours. Les réponses apportées aux exercices proposés seront prises en compte, et aussi ce qu'il en aura tiré et appliqué dans ses recherches et expérimentations.

LISTE DES UNITÉS D'ENSEIGNEMENTS DU SEMESTRE 4

Quatre Unités d'Enseignement (UE) structurent et organisent les programmes et la pédagogie du semestre 4. Chaque UE est composée de plusieurs Unités de Cours (UC) – dont les intitulés et les descriptifs sont donnés ci-après – et propose des modes d'enseignements variés.

- UE 1 : Méthodologie, techniques et mises en œuvre
- UE 2 : Histoire, théorie des arts et langue étrangère
- UE 3 : Recherches et expérimentations
- UE 4 : Bilan

DATES DES EXAMENS DU SEMESTRE 4

Examens du semestre 4 : du 27 au 29 mai 2019

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES CRÉDITS

SEMESTRE 1 : 30 CRÉDITS	CODE	CRÉDITS
UE 1 : Méthodologie, techniques et mises en œuvre		16
ARC : C'est grâce à mon vocabulaire que je parle bien que je ne sois pas toujours d'accord avec lui	3.1-1	9
ARC : Feedback	3.1-2	9
ARC : Une île, l'autre, éperdument.	3.1-3	9
ARC : L'accord	3.1-4	9
ARC : Dessin peinture	3.1-5	9
ARC : Non ! De L'esprit de révolte.	3.1-6	9
ARC : État modifié de conscience 2	3.1-7	9
ARC : Faites vos jeux. Rien ne va plus.	3.1-8	9
Atelier Pratique : Internet en carton*	3.1-9	5
Atelier Pratique : SCIENCE FICTION	3.1-10	5
Atelier Pratique : Fabrique de l'image	3.1-11	5
Atelier Pratique : Point de vue. Point de fuite	3.1-12	5
Atelier Pratique : Réseau Cinéma	3.1-13	5
Atelier Pratique : ÉDIT	3.1-14	5
Atelier Pratique : Comment sonne le Sud ?	3.1-15	5
Atelier Pratique : L'eau, ça coule et ça mouille	3.1-16	5
Atelier Pratique : Combien ça coute? Combien ça pèse?	3.1-17	5
Atelier Pratique : FabLab Jam Session	3.1-18	5
Atelier vidéoographie	3.1-19	2
UE 2 : Histoire, théorie des arts et langue étrangère		8
De l'artiste qui illustre à l'artiste qui édite : Histoires du livre d'artiste	3.2-2	3
Recherches documentaires : Musée caché	3.2-3	1
Anglais – Langue et Culture générale	3.2-4	1
L'art action, une autre histoire de l'art		(0)
UE 3 : Recherches et expérimentations		2
Recherches et expérimentations	3.3-1	2
UE 4 : Bilan		4
Bilan - Présentation et mise en espace	3.4-1	4

SEMESTRE 2 : 30 CRÉDITS	CODE	CRÉDITS
UE 1 : Méthodologie, techniques et mises en œuvre		14
Workshop mixte : IN SITU	4.1-1	4
Workshop mixte : Economie de la justice: dramaturgie de la dette et de l'endettement	4.1-2	4
Workshop mixte : Face à face	4.1-3	4
Workshop mixte : la vie oblique	4.1-4	4
Workshop mixte : Arcanes géographiques , cartographie	4.1-5	4
Workshop mixte : Arcanes géographiques, tableaux vivants	4.1-6	4
Workshop : Histoire de li(v)re	4.1-7	4
Workshop : avènement de l'objet ou déjouer « la bête folle de l'usage »	4.1-8	4
Workshop : 3 jours pour comprendre le terme ochologie.	4.1-9	2
UE 2 : Histoire, théorie des arts et langue étrangère		8
L'art action, une autre histoire de l'art	4.2-1	2
The body is real but what we think about it is fiction	4.2-2	2
Retour sur l'autonomie de l'art. Histoire critique d'une notion controversée.	4.2-3	2
Anglais – Langue et Culture générale	4.2-4	2
UE 3 : Recherches et expérimentations		4
Recherches et expérimentations	4.3-1	2
Document de synthèse	4.3-2	2
UE 4 : Bilan		4
Bilan - Présentation et mise en espace	4.4-1	4

UE 1: MÉTHODOLOGIE, TECHNIQUES ET MISES EN ŒUVRE

3.1-1: ARC : C'EST GRÂCE À MON VOCABULAIRE QUE JE PARLE BIEN QUE JE NE SOIS PAS TOUJOURS D'ACCORD AVEC LUI

Ce cours dure 180 heures et permet l'obtention de 9 crédits. Il est encadré par Antoinette Ohannessian et Benjamin Seror.

Objectifs

Le vocabulaire comme outil : Cuisiner le vocabulaire utilisé en école d'Art (objectif, évaluation, cours, pédagogie, décision) le vérifier, le nettoyer si nécessaire pour éventuellement le remettre en circulation. Mais que faire des mentions obligatoires ?

Contenus

« Que notre langue soit réglée, cela contraint toute notre vie ». L. Wittgenstein
Tout ce que l'on dit est issu de notre stock de vocabulaire, à chaque fois que nous parlons nous puisons dans notre stock. Comment choisir dans tout le stock des mots disponibles un mot plutôt qu'un autre ?

Chronique des « regrets » lexicaux
Voici une minuscule sélection de mes réticences ou « regrets » lexicaux personnels
« J'ai la maison la plus moche ». Un regret pour le superlatif PLUS signe de ma vantardise irrésistible.
Après 11 ans de résistance à utiliser le mot stromboscope je me risquais à l'utiliser, mais il paraît que c'est Tromboscope »
Situation privilégiée pour engranger un stock de regrets lexicaux : la réunion pédagogique, où je succombe MOI AUSSI à la contagion du pronom personnel MOI
assemblée à l'adverbe AUSSI
L'ARC sera le lieu de la formulation et de la formalisation de vos « regrets » lexicaux en vue d'une présentation publique.
La décision est une pratique traditionnellement valorisée dans le champ de l'art. Pratiquer cette tradition, s'en inquiéter. Venir avec ses flottements de décisions. Est-ce que je mets du rouge ou je mets du bleu ? Dois-je couper ma planche à 12 cm ou à 10 cm ?

Méthodologie

Pratiquer l'hypothèse. Les hypothèses que je peux atteindre, j'ai déjà les outils pour les saisir. Transaction d'hypothèses concevables contre des hypothèses inconcevables.

« Il n'est pas nécessaire de parvenir à une compréhension mutuelle pour commencer à coordonner nos actions ? » John Dewey

Modalités et critères d'évaluation

Les critères d'évaluation seront progressivement définis ensemble, tout au long de l'atelier.

Références

- Stéphane BÉRARD: *L'enfer*
- Anne-James CHATON: *Vies d'hommes illustres, d'après les écrits d'hommes illustres*
- François DECK: *Brouillon général*
- Jean-Michel ESPITALLIER: *Cent quarante-huit propositions sur la vie et la mort*
- Jérôme GAME: *Ça tire et suivi de ceci n'est pas une liste*
- Bernard HEIDSIECK: *Passe-partout*
- GRAND MAGASIN: *Grammaire étrangère*
- Nathalie QUINTANE: *Un œil en moins*
- Jacques ROZIER: *Maine Océan*

3.1-2: ARC : FEEDBACK

Ce cours dure 180 heures et permet l'obtention de 9 crédits. Il est encadré par Bernard Joisten.

Objectifs

L'objectif est de travailler sur des notions d'échange avec une œuvre. L'idée est que le travail s'inscrive dans une notion de relation non seulement visuelle mais aussi "participative" avec le public. La notion d'échange modifie le rapport purement contemplatif entre le spectateur et l'œuvre. Elle introduit un paramètre d'action qui devient le centre nerveux de la situation.

Contenus

Une visite d'œuvre ou d'artistes qui ont travaillé dans ce sens. Elaborer un scénario qui permette à votre projet de produire un effet relationnel. Tester le dispositif lors des bilans.

Méthodologie

Un travail de réflexion tout d'abord, puis de production. La matière, la matérialité d'une œuvre participative est la relation. C'est sur ce questionnement de l'échange que nous essayerons de polariser le contenu de cet Arc.

Modalités et critères d'évaluation

Les critères d'évaluation vont tourner autour de la qualité de réalisation, de participation au cours et de la capacité de produire un discours sur le travail.

Références

- CHARLES, Daniel. *Glose sur John Cage*.
 - BOURRIAUD, Nicolas. *Esthétique relationnelle*.
-

3.1-3: ARC : UNE ÎLE, L'AUTRE, ÉPERDUMENT.

Ce cours dure 180 heures et permet l'obtention de 9 crédits. Il est encadré par Béatrice Pereira Gueye et Catherine Tauveron.

Objectifs

De manière générale, les îles exercent un très fort attrait. Il y a celles que le géographe recense et qui témoignent de façon essentielle de l'opposition et de la tension qui se jouent entre l'océan et la terre. D'autres sont issues des mythologies, ou naissent des rêves et de l'imaginaire... et sont des lieux de fiction, de projection et d'utopie ou dystopie.

Penser les îles, c'est faire face à de nombreux antagonismes (îles paradisiaques ou d'enfermement), c'est s'extraire de son quotidien pour expérimenter la séparation (île vient du latin insula, même racine qu'isolement) et accéder à un possible recommencement. C'est donc initier un voyage et se donner la possibilité d'envisager un autre monde... D'ailleurs le grec nesos - qui donne Péloponnèse, Polynésie ou «nissonologie» (science des îles) - renvoie à l'idée «d'aller et de venir», même racine

que neu, donnant navire ou naéger.

« Rêver des îles, avec angoisse ou joie, peu importe, c'est rêver qu'on se sépare, qu'on est déjà séparé, loin des continents, qu'on est seul et perdu – ou bien c'est rêver qu'on repart à zéro, qu'on recrée, qu'on recommence », écrivait le philosophe Gilles Deleuze dans *Causes et raisons des îles désertes*.

Rêver et aussi donner vie, créer des formes, repérer, isoler, relier, cartographier, abandonner, s'éloigner, aborder, déborder, (se) délester ... tant de verbes, d'actions qui vont nourrir des découvertes et expériences.

Nous partirons au fil de l'eau parcourant des archipels, à la rencontre de l'île plurielle, l'île-monde, l'île-refuge, l'île abandonnée, l'île biotope, l'île imaginaire, l'île qui n'existe plus ou pas, l'île-miroir, l'île monstre, l'île paradis, l'île de relégation, l'île de tous les possibles et bien d'autres encore que vous ferez vôtres.

Méthodologie

Pour commencer, chacun naviguera à la recherche d'une île et documentera cette quête qu'il pourra partager à l'oral et par le biais d'une édition « 4 pages ». Nous convoquerons les cartographies, de toute nature et toute forme, pour explorer et raconter les îles. Abandonnant le mythe moderne de véracité et exactitude des cartes et considérant la distinction entre cartes et calques (introduite par Gilles Deleuze et Félix Guattari dans *Mille plateaux*), nous interrogerons la complexité de leur élaboration et les opérations de transformation qu'elles induisent.

En reprenant l'idée « d'aller et venir », chacun exercera sa curiosité et son intelligence propres pour découvrir, interroger, repérer, projeter, imaginer, analyser... et développera alors un premier projet dans un espace de création qui fait surgir ce qui est vivant et actif en un point choisi. Tous les médiums appropriés pourront être utilisés et certaines étapes de restitution seront accompagnées de formes éditoriales (textes, images, dessins, empreintes... mis en page dans des formes simples et inventives).

Des escales sont prévues. Elles nous permettront, entre autres, d'aller à la rencontre « d'explorateurs » tels que Pauline Delwaulle, jeune artiste diplômée de l'École Nationale Supérieure d'Arts de Paris-Cergy et du Fresnoy. Une invitation à partir à l'aventure, regarder le monde, interpréter l'espace via une pluralité de supports. L'ARC

se conclura à travers une exposition des œuvres réalisées et un salon de lecture présentant les éditions conçues en parallèle.

Modalités et critères d'évaluation

L'évaluation se fait tout au long du projet par la prise en compte de la capacité que montre l'étudiant à aborder les différentes phases de ses recherches et productions (participation, travail de recherche, acquisition de moyens nécessaires, capacité de production, qualité de l'analyse et du travail réalisé) et lors d'une présentation collective. Les réalisations finalisées devront obligatoirement être présentées dans l'accrochage de bilan de l'ARC.

Références

Livres :

- BESSE, Jean-Marc et Gilles A. TIBERGHIE (sous la direction de). *Opérations cartographiques*. Actes Sud/ENSP, 2017.
- DEFOE, Daniel. *Robinson Crusoé*. (1719) Folio-Gallimard.
- GOLDING, William. *Sa Majesté des Mouches (Lord of the Flies)*. (1954) Folio-Gallimard.
- JARDIN, Alexandre. *L'île des Gauchers*, Folio-Gallimard, 1995.
- LESTRINGANT, Frank. *Le livre des îles. Atlas et récits insulaires de la Genèse à Jules Verne*. Droz, 2002.
- SCHALANSKY, Judith. *Atlas des îles abandonnées*. Editions Arthaud, 2017.
- TOURNIER, Michel. *Vendredi ou les limbes du Pacifique*. (1967) Folio.
- VASSET, Philippe. *Un livre blanc*. Fayard, 2007.
- WELLS, Herbert-Georges. *L'île du docteur Moreau (Dr Moreau's island)*. (1896) Le Livre de Poche.

Films :

- FLAHERTY, Robert. *L'Homme d'Aran*. (1934) DVD Editions Montparnasse.
- FURTADO, Jorge. *L'Île aux fleurs (Ilha das Flores)*. 1989.
- POLLET, Jean-Daniel. *Tours d'horizons, L'ordre*. 1974, p.o.m. Films.
- ROSI, Gianfranco. *Fuocoammare, par-delà Lampedusa*. 2016.

Site web :

- DELWAULLE, Pauline. <https://cargocollective.com/paulinedelwaulle/>.

3.1-4 : ARC : L'ACCORD

Ce cours dure 180 heures et permet l'obtention de 9 crédits. Il est encadré par Eric Hurtado.

Objectifs

"Moi non plus je ne sais pas. Mais je regarde les fleurs." Thierry Metz, L'homme qui penche

"L'homme est bien un roseau pensant, mais ses plus grandes œuvres se font quand il ne pense ni ne calcule. Il nous faut redevenir "comme des enfants" par l'entraînement à l'art de l'oubli de soi. Quand cela est réalité, l'homme pense et pourtant il ne pense pas; il pense comme les ondées qui tombent du ciel; il pense comme les vagues qui déferlent sur l'océan; il pense comme les étoiles qui illuminent le ciel nocturne; il pense comme le vert feuillage qui bourgeonne dans la paix de la brise vernale. En vérité, il est les ondées, l'océan, les étoiles, le feuillage."

Professeur D.T SUZUKI Préface à "Le zen dans l'art chevaleresque du tir à l'arc"

Au milieu des années 50, le peintre Georges Braque offrit à Henri Cartier-Bresson le livre du philosophe allemand Eugén Herrigel "Le zen dans l'art chevaleresque du tir à l'arc". Cet ouvrage définit la voie de l'arc comme un art guerrier lié à la spiritualité zen. Cartier-Bresson s'en empare et en fait une référence de sa pratique photographique, "Ainsi il vise et est la cible, il tire et il est touché tout à la fois". J'appellerai cela, l'accord, l'accord majeur entre le sujet et le photographe, comment la réalité ne peut se formuler qu'en image-conscience, abolissant ainsi la dualité entre vision et visible. Toute photographie ne serait finalement qu'un autoportrait, c'est à dire, non une affirmation de soi, mais plutôt l'exposition d'une question, "Qui suis-je?". Est-il possible de se confronter à cet arc unissant les deux pôles, soi et le monde, avec l'outil photographique? Comment se fait-il que cette machine enregistre non ce qui est devant moi, mais ce que j'en vois, ma perception par mon sentiment. Toucher ce ressenti, emprunter ensemble cette voie. Une image sera toujours plus qu'une image, au-delà d'elle-même, pour elle-même. Indicible et juste.

Contenus

L'accord

Je cadre, l'image se lève. La profondeur devient surface. Cadrer, tomber, se relever,

c'est vivre. Arriver à la dernière pose de mon film le soir, à l'accomplissement du jour, à la ligne d'ombre. Tout est lié, le monde à la dimension du pas et du regard, le pas du regard. Faire une photo c'est comme s'arrêter pour sentir une feuille de noyer, puis fermer les yeux pour la garder en amour. Eric Hurtado Encore en chemin, mon appareil autour du cou, j'écrivis ces quelques lignes pour fixer, ou plutôt pour cristalliser, ce que je venais d'éprouver, cette alliance supérieure entre espace et temps, entre le pas et le regard, une synchronicité donnée par l'action, offerte en composition photographique. Je propose plusieurs étapes, autant d'actions que de réflexions pour baliser ce chemin de la prise de vues. Tout d'abord, une lecture du livre d'Eugén Herrigel "Le zen dans l'art chevaleresque du tir à l'arc". Celle-ci est aussi nécessaire que primordiale, c'est la pierre angulaire de l'Arc, une expérience de la pensée. Un workshop de trois jours sur le paysage pour lequel nous nous rendrons à Allègre, village de Haute-Loire situé non loin de la Chaise-Dieu, pour son arche, ouverte (à confirmer).

Le poète américain Ezra Pound acheva son livre majeur "Les Cantos" par ces vers: ... ou un champ d'alouettes à Allègre, "es laissa cader" si haut le soleil et retombant, "de joi sas alas" pour établir ici les routes de France. Ce travail donnera lieu à une exposition dans les murs de l'ÉSAD.

Une conférence de Jean Pierre Montier, Professeur à l'université Rennes 2, auteur de "L'art sans art d'Henri Cartier-Bresson". "L'art du tir à l'arc zen, auquel il se réfère, vient insérer la photographie dans un cadre symbolique original qui couronne une réflexion profonde, invalidant les distinctions propres à la culture occidentale entre discipline physique, exercice spirituel et activité artistique. Le photographe-archer devient ainsi maître de l'instant en pratiquant un "art sans art".

Une "conférence dialoguée" entre Aurélien Barrau, astrophysicien chercheur et moi-même. Mécanique quantique et image conscience, poser la question du réel. Un pont possible entre photographie et science? Pour l'accord musical, alchimique, de l'artiste et de l'espace, une performance du sculpteur sonore Antez. " Je propose d'effectuer une mise en résonance d'un espace, modelé par sa singularité architecturale, et dont le parcours narratif reste perméable à l'instant présent. Cela en utilisant des moyens de production sonore exclusivement acoustique, qui sont générés par les mouvements du corps."

Méthodologie

"L'art est dépouillé de son art, le tir cesse d'être un tir, le moniteur devient élève, le

maître redevient un débutant, la fin devient le commencement, et le début un achèvement” Eugén HERRIGEL

L'ARC comme enjeu de la recherche. L'enseignant partage une recherche avec les étudiants. Une recherche n'est pas la divulgation d'un savoir, mais sa réalisation (faire et prendre conscience) au fur et à mesure de l'avancée de celle-ci. Établir un projet d'ARC c'est porter un regard vers un chemin encore inconnu, un chemin que l'on fraiera avec les étudiants. Les traces de ce chemin de connaissance seront notre parcours, et on ne pourra en constater l'existence qu'en se retournant, et là ce chemin prendra forme et sens; l'unité visible d'un savoir par des approches multiples. Le travail est proposé à des étudiants désirant explorer cette dimension de la photographie. Un rendu vidéographique sera également le bienvenu, dans la mesure où celui-ci interrogera la spécificité de ce médium en rapport à la photographie.

Modalités et critères d'évaluation

Contrôle continu et bilan d'ARC en fin de semestre. Assiduité, inscription dans la dynamique du groupe, pertinence et originalité des travaux, qualité de la recherche, présentation de ceux-ci et mise en espace. Inscription théorique et pratique du travail dans un parcours de pensée en évolution (et en révolution).

Références

Livres:

- ADAMS, Robert. *En longeant quelques rivières*. Actes Sud.
- BARRAU, Aurélien. *Des univers multiples, à l'aube d'une nouvelle cosmologie*. Dunod.
- BARRAU, Aurélien et Jean Luc NANCY. *Dans quels mondes vivons-nous*. Galilée.
- CARTIER-BRESSON, Anne et Jean-Pierre MONTIER. *Revoir Henri Cartier-Bresson*. Textuel.
- CARTIER-BRESSON, Henri. *Images à la sauvette*. Steidl.
- CARTIER-BRESSON, Henri. *L'imaginaire d'après nature*. Fata Morgana.
- CARTIER-BRESSON, Henri. *Scrapbook*. Steidl.
- CARTIER-BRESSON, Henri. *Voir est un tout - Entretiens et conversations (1951-1998)*. Centre Pompidou.
- CHÉROUX, Clément. *Henri Cartier Bresson*. Centre Pompidou/ Flammarion.
- DEPARDON, Raymond. *Errance*. Points / Seuil.
- HERRIGEL, Eugén. *Le zen dans l'art chevaleresque du tir à l'arc*. Dervy.
- HURTADO, Eric. *Ouvert, un chemin du visible*. Pays d'Art et d'Histoire.

- HURTADO, Eric. *Le point aveugle*. Musée Hébert.
- METZ, Thierry. *L'homme qui penche*. Unes.
- MONTIER, Jean-Pierre. *L'art sans art d'Henri Cartier-Bresson*. Flammarion.
- PLOSSU, Bernar. Revue *Lisières*. 21.
- POUND, Ezra. *Les Cantos*. Flammarion.

Films :

- ANTONIONI, Michelangelo. *Blow-up*.
- BARAM, Gilad. *Koudelka Shooting Holy Land*.
- BÜTLER, Heinz. *Henri Cartier-Bresson, biographie d'un regard*.
- GODARD, Jean-Luc. *Je vous salue Saravejo*.
- de OLIVEIRA, Manoel. *L'étrange affaire Angélica*.
- WENDERS, Wim. *Palermo shooting*.

3.1-5: ARC : DESSIN PEINTURE

Ce cours dure 180 heures et permet l'obtention de 9 crédits. Il est encadré par Frédéric Léglise.

Objectifs

Il s'agira pour l'étudiant de développer et de mener une pratique personnelle de dessin et (ou) de peinture, de mener sa recherche en la documentant, en la situant par rapport aux pratiques artistiques actuelles, mais aussi passées; en se nourrissant régulièrement de l'actualité, d'écrits ou d'interviews d'artistes et de textes critiques... D'ajuster et optimiser les qualités plastiques et le propos du travail par une pratique d'atelier tout en gardant à l'esprit que nous sommes dans un monde qui n'a jamais produit autant d'images...

Contenus

Devant nos yeux défile un flot incessant d'images, qui peuvent traverser la planète en un clic, et que nous pouvons emporter dans notre poche. Voilà un constat dont l'artiste ne peut pas faire l'économie aujourd'hui. Très clairement une part des enjeux de la peinture contemporaine (et du dessin) est d'interroger, d'utiliser et de remettre en jeu ses propres outils face à ce constat. À chaque apparition de nouvelles technologies de l'image, nombreux sont ceux qui prédisaient la mort de la peinture, mais à chaque fois les artistes ont su lui donner un nouveau souffle, et ce parce qu'ils en ont déplacé

les enjeux, prenant parfois ces images même comme modèle. La nouvelle vivacité du dessin et de la peinture dans le paysage de la création contemporaine, avec la multiplicité de formes que prennent ces deux médiums semble paradoxalement être une conséquence de ce flot écrasant d'images.

Méthodologie

Pratique intensive et régulière de ces médiums en atelier, avec un suivi du travail en cours, des regards croisés et des réponses techniques ponctuelles à des demandes formulées par les étudiants. Des projections de vidéos d'interview de peintres, suivi des comptes Instagram de grandes galeries internationales. Régulièrement, nous discuterons d'un artiste, d'une thématique ou bien d'un texte critique qui nous permettra d'enrichir le travail. Un engagement fort est nécessaire. Des exercices d'accrochage viendront s'ajouter autant que possible à cette pratique d'atelier.

Modalités et critères d'évaluation

L'évaluation se fait tout au long du projet par la prise en compte de la capacité que montre l'étudiant à aborder les différentes phases de ses recherches (participation, travail fourni, capacité de production, qualité de l'analyse et du travail) et par un bilan qui réunit tous les étudiants.

Références

- *Cher peintre, peintures figuratives depuis l'ultime Picabia*. Paris: Édition du centre Pompidou, 2002.
 - DE KOONING, Willem. *Écrits et propos*. Paris: Édition de l'ENSBA Images.
 - HOCKNEY, David. *Ma façon de voir, Savoirs secrets*.
 - WARHOL, Andy. *Ma philosophie de A à B*.
 - Franz ACKERMANN, Sylvia BÄCHLI, Glenn BROWN, Francesco CLEMENTE, John CURRIN, Marc DESGRANCHAMPS, Peter DOIG, Marlene DUMAS, Lucian FREUD, David HOCKNEY, Daisuke ICHIBA, Oda JAUNE, Chantal JOFFE, Alex KATZ, Beatriz MILHAES, Yan-Pei MING, Julian OPIE, Laura OWENS, Elisabeth PEYTON, Neo RAUCH, Wilhelm SASNAL, Raquib SHAW, David SHRIGLEY, Rudolf STINGEL, Luc TUYMANS, Sandra VASQUEZ DE LA HORRA, Andy WARHOL, Christopher WOOL...
-

3.1-6 : ARC : NON ! DE L'ESPRIT DE RÉVOLTE.

Ce cours dure 180 heures et permet l'obtention de 9 crédits. Il est encadré par François Nouguiès.

Objectifs

«Chacun se proclame si facilement héros qu'on serait presque prêt à faire l'éloge du conformisme et de la soumission rien que pour leur dire Non.» Jamais dire Non n'aura été aussi à la mode – jamais être anti-conformiste n'aura été aussi répandu. Mais mesure-t-on vraiment l'importance vitale que revêt ce petit mot? Paradoxalement fécond, c'est un mot qui agit plus qu'il ne signifie. Or que se passe-t-il quand je dis Non? Du premier refus de l'enfant à la résistance politique, la révolte ou la destruction, en passant par un délicat «Non merci!» aux pouvoirs insoupçonnés, Non irrigue nos vies et nos sociétés. Mais comment éviter la posture stupide ou le repli stérile, comment en faire bon usage? Vincent Delecroix explore les vertus du refus, déconstruit ses mythologies et propose, enfin, un autre Non. Un Non qui n'est pas simple négation, mais un certain usage de la négativité, du retrait, de l'impertinence ou de l'ironie. Un Non intime, intelligent et indispensable à la vie de l'esprit – et à la vie tout court.»
Quatrième de couverture du livre De L'esprit de révolte de Vincent Delecroix, Autrement 2018.

Contenus

«... Que signifie alors élaborer une philosophie du « non » aujourd'hui ? C'est la question que pose le philosophe en refusant la fausse alternative entre une « philosophie de grincheux » et une « philosophie de ravi de la crèche ». Dénonçant à la fois l'égoïsme rassis et l'ingénuité insignifiante, Non! se veut un essai philosophique digne du « non », habité par la conscience du désastre, pour chercher « une voie négative de la pensée qui nous sauve de l'asservissement, de la bêtise et du désespoir » ... »

Méthodologie

«... Les chemins de Non! sont impeccablement tracés : un plan en trois parties (expérience du langage, de la liberté, du politique), structurées par verbes d'action (nier, contredire, rêver, s'indigner, refuser, protester, résister...) déroulant toutes les modalités de la négation. Et puis, d'une plume allègre, l'auteur traverse les allées à grandes enjambées généreuses ou à petits pas rageurs. Il a des pages inspirées sur la critique de l'indignation, sur les mensonges du réalisme, sur le désaccord interminable comme socle du politique, sur le « non » premier dans l'expérience morale. Sur le plan philosophique, il critique la dialectique hégélienne et sa croyance en une rationalité qui

résoudrait la polarité de la thèse et de l'antithèse, le négatif n'y étant que temporaire, ou devant être « constructif »... Bref, « l'idiot utile des triomphes programmés ». Et préfère une négativité plus problématique, insistante, intempestive, parfois discrète, mais qui tient bon dans son refus d'adhérer tant à l'ordre du monde qu'à soi-même, ouvre une incertitude et « défait la puissance du Non sans être un Oui » ... » Ces textes sont des citations extraites de l'article de Catherine Portevin paru dans le n°119 de Philosophie magazine de mai 2018.

Modalités et critères d'évaluation

Contrôle continu

Références

– DELECROIX, Vincent. *Non! De L'esprit de révolte*. Autrement, 2018.

3.1-7: ARC : ÉTAT MODIFIÉ DE CONSCIENCE 2

Ce cours dure 180 heures et permet l'obtention de 9 crédits. Il est encadré par Camille Barjou et Joël Bartoloméo.

Objectifs

L'objectif serait de fluidifier l'accès à la création par des expériences de marche et des techniques de modification de la perception.

Contenus

Nous expérimenterons des exercices de focalisation, d'écoute, de synchronicité, de "laisser se faire" et d'invocation. Nous explorerons des états modifiés de conscience légers voir plus poussés comme la transe. À cela s'ajouteront des exercices de méditation, de sommeil express, de synergie de groupe. L'objectif sera de se servir de ces expériences et techniques sur son propre travail, pour l'ouvrir, le fluidifier, mais aussi pour mieux se connaître, s'approfondir et se donner de l'envergure. Nous proposerons des exercices d'écriture, dessin, peinture, conversations, photos, vidéos, performance.

Méthodologie

Marcher, se confronter au paysage, effectuer des déplacements et voir ce que cela produit. La mer, le désert, les marécages, les alluvions. Les sommets, le désert minéral,

le lac de montagne. L'effort physique, l'épuisement, le lâcher prise, l'écriture, la conversation, le dessin en marchant, la méditation, la lecture, le risque de se perdre, l'observation, la projection mentale, le fait de faire groupe, l'animalité, la nuit, l'inquiétude, la pensée en voyage, l'autobiographie, la privation de sommeil seront les éléments de cette proposition.

Le travail sera progressif et organisé en séquences.1–Le désert minéral d'altitude. La méditation. L'écriture. La lecture de textes. Les limites de l'infigurable. L'impossibilité de rendre compte. Le cheminement, le haïku. La description et la transcription. Les lignes de crête et les lignes de vie. La fatigue.

2–Le voyage. La mer. La Camargue. La rencontre. Le désert. La désorientation. La marche de nuit. L'horizon. La mémoire. La transcription restitution d'une expérience.

3–L'autobiographie, soi et le monde, le paysage mental, la description, les tentatives de dépassement, l'auto-hypnose, la méditation, le voyage, faire voyager ses idées, la fiction au secours du réel.

4–La cartographie. La désorientation. Le paysage mental. La mise à plat des perceptions. Les tentatives de description du monde. Soi et les autres.

Modalités et critères d'évaluation

Évaluation continue selon l'investissement et la pertinence des propositions ainsi qu'une restitution en fin de semestre. Exposition dans la grande galerie en collaboration avec paysage.paysage. Possibilité de partenariat avec Ici-même-le Magasin de ZAC en ZAC.

Références

- BACHELARD, Gaston. *L'air et les songes, Essai sur l'imagination du mouvement*. Essai (poche), 1992.
- BACHELARD, Gaston. *L'eau et les rêves, essai sur l'imagination de la matière*. Le livre de poche, 1993.
- BRUN, Frédéric (dir). *Habiter poétiquement le monde : anthologie manifeste*. Paris : Poesis, 2016.
- BUFFET, Laurent. *Itinérances. L'art en déplacement*. Grenoble : De l'Incidence de l'éditeur, 2012.
- CONTOUR, Catherine, et al. *Une plongée avec Catherine Contour, Créer avec l'outil hypnotique*. Naica édition, 2017.

- *Cosa mentale. Les imaginaires de la télépathie dans l'art du XXe siècle.* (Commissaire Pascal ROUSSEAU). Centre Pompidou Metz, 2015.
- DAVILA, Thierry. *Marcher, créer, Déplacements, flâneries, dérives dans l'art de la fin du XXe siècle.* Paris: Ed. du Regard, 2002.
- GIONO, Jean. *Le chant du monde.* Paris: Folio, 1924.
- GROS, Frédéric. *Petite bibliothèque du Marcheur.* Paris: Flammarion, 2011.
- GROS, Frédéric. *Marcher une philosophie.* Carnet Nord, 2009.
- *Haïkus*, anthologie. Préface Yves BONNEFOY. Points, 2008.
- HUXLEY, Francis, et Jeremy NARBY. *Anthologie du chamanisme.* Paris: Albin Michel, 2018.
- LAPASSADE, Georges. *Les États modifiés de la conscience.* Paris: PUF, 1987.
- LAPASSADE, Georges. *La Transe.* Paris: PUF, 1990.
- LE BRETON, David. *Éloge de la marche.* Éd. Métailié, Paris, 2000.
- PERRIN, Michel. *Le chamanisme.* Paris: PUF, 2017.
- THOREAU, Henry David. *Les forêts du Maine.* Paris: Ed. Payot & Rivages, 2012.
- TIEBERGHIEN, Gilles A. *Finis terrae, imaginaire et imaginations cartographiques.* Bayard, 2007.
- TIEBERGHIEN, Gilles A. *Notes sur la nature, la cabane et quelques autres choses.* École des arts décoratifs de Strasbourg, Strasbourg, 2000.

3.1-8: ARC : FAITES VOS JEUX. RIEN NE VA PLUS.

Ce cours dure 180 heures et permet l'obtention de 9 crédits. Il est encadré par Patricia Brignone et Slimane Raïs.

Objectifs

L'art et le jeu ont ceci en commun: ils ne supportent pas le scepticisme. Tout comme dans l'art, pour jouer il faut y croire ... Seulement, qui dit jeu dit enjeu, donc quelque chose que l'on risque. Le jeu de l'art serait donc de prendre de risque? Pourquoi? Comment?

Contenus

La présence du jeu dans l'art remonte à l'antiquité. Dans une peinture de l'Égypte antique on aperçoit Néfertiti jouer aux échecs. Cinq mille ans plu-tard, Marcel

Duchamp, à 76 ans, en costume noir, défie à ce même jeu, Eve Babitz, nue. En 1533, l'empereur Charles Quint demanda au Titien de réaliser une copie de son portrait, réalisé un an plutôt par le peintre Jacob Seisenegger, mais en y incluant 7 différences. Le jeu des 7 erreurs est né. Les artistes contemporains, à l'instar de Cattelan, de Signer, de Kippenberger ou encore Demand, ont considérablement réduits les frontières entre l'art et le jeu, au point d'en créer de nouvelles « règles ». Le jeu est ainsi une manière de prendre de la distance avec le réel. Tout comme l'art, il permet le décalage, la ré-contextualisation et l'humour (parfois poussé jusqu'à l'absurde).

Modalités et critères d'évaluation

Contrôle continu

Origine et évolution du projet (évaluation des phases de la recherche et de la production)

Inscription culturelle du travail (appropriation et pertinence des références)

Présentation des travaux, mise en espace

Qualité des réalisations

Relation de travail, présence en cours, engagement

Entretien 20 minutes avec l'étudiant lors du bilan

Notation /20

Références

- CAILLOIS, Roger. *Les jeux et les hommes: le masque et le vertige*. Paris: Gallimard, 1992.
- WINNICOTT, Donald Woods. *Jeu et réalité: l'espace potentiel*. Paris: Gallimard, 2002.
- Ainsi que Véronique BOUDIER (*Les gentilles prouesses*), Maurizio CATELLAN, Hélène DELPRAT (jeu davantage axé sur la parodie et l'image de soi), FISCHLI/WEISS, FLUXUS, Pierre JOSEPH, Martin KIPPENBERGER, Zbigniew LIBERA (*Konzentrationslager*), PRÉSENCE PANCHOUNETTE et aussi Roman SIGNER ou encore Simon STARLING

(*Autoxyloprocycloboros*).

3.1-9 : ATELIER PRATIQUE : INTERNET EN CARTON*

Ce cours dure 100 heures et permet l'obtention de 5 crédits. Il est encadré par Antoinette Ohannessian.

Objectifs

Que voyons-nous en regardant par notre langage ?* Écrire à un ange, à un banquier, à son facteur, à un crâne, une lettre de motivation, d'insulte, de regret, de démission, de demande de nationalité, d'emploi, de crédit, d'amour, de confession, de relance... Je vais montrer comment j'écris la chose que j'écris, je vais montrer de l'écriture*.

Contenus

Entre nous les choses passeront par l'écrit. Au XVIIe siècle les lettres étaient transportées par un « courrier » à cheval. Le service était payant. Aujourd'hui il est transporté par un facteur au prix de 80 centimes d'euros pour une lettre d'un poids inférieur à 20g. Pour entamer notre correspondance, nous aurons le privilège de construire notre boîte aux lettres. Elle sera en carton. Voici (vois ici) ce que j'ai écrit pour toi « Je t'écris pour te dire... »*

Méthodologie

Nous allons correspondre, quant aux modalités de ces correspondances, nous les fixerons ensemble progressivement. Tout dépendra de ce que vous demanderez. Ce que je vous dirais c'est de vous que je l'aurai appris.*

Modalités et critères d'évaluation

Les critères d'évaluation seront progressivement définis ensemble, tout au long de l'atelier.

Références

- ARENDT, Hannah et Martin HEIDEGGER. *Lettres et autres documents*.
- CALAMITY JANE. *Lettres à sa fille*.
- COOLIDGE, Clark. *Polaroid*.
- HOCQUARD, Emmanuel. *Cours de Pise*.
- HOUELLEBECQ, Michel et Bernard-Henry LÉVY. *Ennemis publics*.

- PRÉVIEUX, Julien. *Lettres de non motivation*.
 - PROUST, Marcel. *Lettres*.
 - RILKE, Rainer Maria. *Lettre à un jeune poète*.
 - SAND, Georges. *Correspondance*.
 - MADAME DE SÉVIGNÉ. *Correspondance*.
 - Les lettres des Présidents de la République.
-

3.1-10: ATELIER PRATIQUE : SCIENCE FICTION

Ce cours dure 100 heures et permet l'obtention de 5 crédits. Il est encadré par Bernard Joisten.

Objectifs

Traiter de la science-fiction à travers des médias numériques : montage virtuel, son et musique. Les objets sonores ou visuels resteront à l'état de fichier pour être soit projetés soit ou diffusés de façon électronique. Le thème général est tourné vers l'idée de futur en tant que fiction.

Contenus

La science-fiction intéresse de nombreux artistes. Elle est une métaphore de l'avant-garde à travers une projection plastique de la société. Ce cours sera donc conceptuel sur ce plan, et d'un point de vue pratique, il permettra de vous familiariser avec Final Cut Pro et Garage Band. Le résultat final devra être un film d'au minimum 2 mn avec une bande son incluse.

Méthodologie

Le cours consistera à visionner des extraits de films, à parler littérature de SF afin de construire des pistes conceptuelles de travail, au moins au début. Ensuite, il s'agira de passer à l'action et de produire un travail orienté dans cette thématique. Le cours aura lieu dans la salle de montage vidéo.

Modalités et critères d'évaluation

L'évaluation sera faite en fonction de la qualité du travail, de l'attention et du niveau de participation dans les discussions.

Références

- BALLARD, J.G. (nouvelles).
 - BAUDRIILLARD, Jean. *Simulacre et simulation*. Galilée, 1985.
 - BAUDRIILLARD, Jean. *Les stratégies fatales*. Le Livre de poche, 1986.
 - DICK, Philip K. (nouvelles, romans).
 - McLUHAN, Marshall. "La Galaxie Gutenberg".
-

3.1-11: ATELIER PRATIQUE : FABRIQUE DE L'IMAGE

Ce cours dure 100 heures et permet l'obtention de 5 crédits. Il est encadré par Catherine Tauveron.

Objectifs

A travers la pratique de la photographie argentique, il s'agit de prendre la mesure de phénomènes et dimensions essentielles constitutifs de l'image : lumière, empreinte-trace, photosensibilité, négatif-positif, matérialité de l'émulsion, développement chimique, image optique, agrandissement... Au cours de cet atelier pratique, les étudiants acquièrent leur autonomie dans la réalisation et mise en forme de travaux photographiques en argentique noir et blanc.

Contenus

Il est proposé aux étudiants d'engager une direction de recherche, de pratique et de production à partir d'un unique film argentique 135/36 vues qui sera considéré dans son unité puis son sectionnement. Cette contrainte orientera le travail de prise de vue et toutes les étapes ultérieures qui pourront être envisagées spécifiquement. Les travaux seront conduits autant en prise de vue (film argentique NB 135/38 ou 120), qu'à travers les travaux de laboratoire argentique en NB (développement film, tirage argentique, photogramme, chimigramme...). Des groupes de travail seront organisés en rassemblant les étudiants partageant un même intérêt ou une même direction de recherche.

Méthodologie

Cet atelier se définit comme un atelier d'expérimentation, d'accompagnement et de productions permettant de découvrir et d'explorer les ressources de la photographie argentique. Sans rupture, il s'agira aussi d'explorer les passages analogique-numérique dans des productions contemporaines.

Modalités et critères d'évaluation

Une production photographique sera présentée en fin de semestre (sous une forme déterminée : accrochage, publication ou autre). Une présentation écrite du travail sera élaborée pour étayer ce moment de bilan. Sur cet atelier, chacun procédera à une auto-évaluation (critères définis collectivement).

Références

- BALDNER, Jean-Marie et Yannick VIGOUROUX. *Les pratiques pauvres du sténopé au téléphone mobile*. SCEREN-Isthme éditions, Pôle-Photo, 2005.
- DVD Contacts. *Les plus grands photographes dévoilent les secrets de leurs images*. Sur une idée de W Klein. Producteurs : ARTE France, KS VISIONS, Le Centre national de la photographie, Le Jeu de Paume.
- CAMPEAU, Michel. *DEV-STOP-FIX The Demise of the Darkroom, 2007-2009*. <http://www.campeauphoto.com/>
- FARGIER, J.P. *L'invention du paysage, les lieux de l'instant avec Laurent Millet*. SCEREN-Isthme éditions, Pôle-Photo, 2005.
- FAYET, Emilie (ÉSAD•VALENCE). Base de données low-uv.tumblr.com/.
- GAESSLER, Dominique. *Les grands maîtres du tirage*. Contrejour, 1987.
- LANG, Thomas. <https://www.thomaslang.fr/gestalt>
- MULAS, Ugo. *Verifice 1969-1972*.
- OHANIAN, Rajak. *A Chicago-portrait d'une ville 1987-89*.
- SARRAZIN, Pascal. « topophotografilms » Chroniques pontoises 2002.
- WOLFF, Ilan. *"Camera Obscura at work" 1982-1997* et <http://www.ilanwolff.com/www.photo-arago.fr/>. Musée en ligne de la photographie permettant d'accéder à l'ensemble des collections de photographies conservées en France.

3.1-12 : ATELIER PRATIQUE : POINT DE VUE. POINT DE FUITE

Ce cours dure 100 heures et permet l'obtention de 5 crédits. Il est encadré par Eric Hurtado.

Objectifs

"J'ai ma distance, je mets les choses en ordre, dans un certain sens." Raymond Depardon, Errance

Cadrer, penser le cadre, tel est l'enjeu majeur de l'acte photographique. Son choix déterminera un champ cadré, lui-même fonction d'une distance de prise de vue par-rapport au sujet. Nous sommes dans le cadre d'un accord musical, d'une harmonique entre l'œil et le monde.

Voici quelques paroles qui ont émergé lors de mes marches vers le sujet, où plutôt vers sa question, les fils d'une trame pour penser le cadre. Une proposition, une réflexion.

" Cadrer, ce n'est pas encadrer le fait, mais composer la rencontre des faits. La bonne distance est celle de la libération possible des faits.

Le regard, ne pas s'intéresser mais écouter. Ne pas comprendre mais attendre. Voir, un silence majeur.

Cadrer, encadrer le fait de ne pas savoir.

La question du cadre c'est la question de l'existence. Comment faire exister le sujet, comment j'existe par rapport à celui-ci? L'image, un accord possible.

Photographe, non le sujet, mais le chemin vers ce sujet.

Le hors-champ est à l'image ce que les racines sont à l'arbre, invisibles mais essentielles."Eric Hurtado

Contenus

Comment la photographie nous permet le passage de l'acte de voir à celui de regarder, puis comment elle peut élever ce regard à la dimension d'une vision. L'enjeu de cet atelier est de nous aider à traverser le gué entre "prendre une photo" et "accueillir une image". Nous porterons une attention particulière aux choix techniques de prises de vues, à leur affinité au regard de chacun (une harmonique entre soi et le monde). Nous les commenterons et les expérimentons lors des ateliers.

"Le 50mm c'est l'attention, le 35 l'attention ouverte, l'espace de la rencontre, celui où le cadre pose question. Pourquoi je suis là? Et c'est "ça" que je photographie.

Au 35 mm la composition est un contexte qui dépasse la limite du cadre. Elle engage la situation de notre regard, de son existence en tant que nécessité.

Photographier un fait pour qu'il demeure une question, ce n'est pas exposer de la lumière mais retirer de la lumière, s'abreuver à une source que l'on croise.

Photographier c'est réaliser que l'on croise sa vie, faire, pour prendre conscience de celle-ci.

Boire à la fontaine, mon image dans le bassin. Cette eau toujours fraîche, elle a un goût de neige."Eric Hurtado

Méthodologie

Cours théoriques à l'ÉSAD●● et ateliers à l'extérieur. Mise en présence et analyse en groupe des travaux des étudiants pour un croisement créatif des regards. Considérer cet atelier comme un point de rencontre pour des étudiants photographes ou très intéressés par la photographie. Nous confronterons les pratiques et les points de vue, des étudiants comme des photographes étudiés, afin de réaliser (au sens de faire et prendre conscience) l'acte photographique. Nous essaierons d'interroger la photographie dans son essentialité, c'est à dire de la penser dans son rapport au monde, dans sa mise en question du réel.

Modalités et critères d'évaluation

Contrôle continu. Pertinence et originalité des travaux, qualité de la recherche, présentation des photographies et mise en espace. Inscription théorique et pratique du travail dans un parcours de pensée en évolution (et en révolution).

Références

- Livres :
- ADAMS, Robert. *En longeant quelques rivières*. Actes Sud.
- BAJAC, Quentin. "Le regard élargi. Les photographies panoramiques de Luc Delahaye", *Les Cahiers du Musée National d'Art Moderne*. N° 92, été 2005.
- BALTZ, Lewis. *Texts*. Steidl.
- CAPA, Robert. *La valise mexicaine*. Actes Sud.
- CARTIER-BRESSON, Henri. "L'instant décisif", *L'imaginaire d'après nature, Fata Morgana Voir est un tout*. Centre Pompidou.
- CHÉROUX, Clément. *Henri Cartier-Bresson*. Centre Pompidou.
- DELAHAYE, Luc. *L'autre*. Phaidon.
- DELAHAYE, Luc. *Winterreise*. Phaidon.
- DELAHAYE, Luc. *2006-2010*. Steidl.

- DEPARDON, Raymond. *Errance*. Points / Seuil.
 - Garry Winogrand. Catalogue Jeu de Paume, Flammarion.
 - HURTADO, Eric. *Ouvert, un chemin du visible*. Pays d'Art et d'Histoire
 - HURTADO, Eric. *Le point aveugle*. Musée Hébert.
 - PLOSSU, Bernard. Revue *Lisières*. 21.
 - Films :
 - ANTONIONI, Michelangelo. *Blow Up*.
 - BARAM, Gilad. *Koudelka Shooting Holy Land*.
 - BÜTLER, Heinz. *Henri Cartier-Bresson, biographie d'un regard*.
 - DE OLIVEIRA, Manoel. *L'étrange affaire Angélica*.
 - DEPARDON, Raymond. *Journal de France*.
 - GODARD, Jean-Luc. *Je vous salue Saravejo*.
 - WENDERS, Wim. *Palermo shooting*.
-

3.1-13: ATELIER PRATIQUE : RÉSEAU CINÉMA

Ce cours dure 100 heures et permet l'obtention de 5 crédits. Il est encadré par François Nouguiès.

Objectifs

Depuis trois ans le Réseau Cinéma réfléchit à la notion de cinéma comme moyen et outil de recherche. Actuellement, il se propose de travailler autour des notions des pratiques collectives. Le Réseau Cinéma réunit 6 écoles d'art : ÉSAD •Grenoble •Valence, ESBA TALM Angers, ÉSAD Toulon Provence Méditerranée, ÉSAD Marseille Méditerranée, ENSA Bourges, et ÉÉSA Brest en collaboration avec des partenaires comme le MuCEM, les Laboratoires d'Aubervilliers, le Magasin des Horizons. Les ateliers du Réseau Cinéma se développent dans chaque école et se réunissent lors de séminaires et de séances de travail inter-école ou de workshops. Les projets des étudiants sont suivis par le ou les professeurs référents du Réseau. Cet atelier pratique opère dans ce cadre et se croise avec l'initiation à la recherche du même intitulé prévue pour les 4ème et 5ème année.

Contenus

Participation à l'élaboration des travaux menés par le Réseau Cinéma. Plus d'informations suivront dès que possible.

Méthodologie

Traversée d'un projet et construction d'une expérience.

Modalités et critères d'évaluation

Evaluation continue, implication et participation au Réseau. L'évaluation est liée à l'accumulation de connaissances.

Références

Fournies durant l'atelier.

3.1-14 : ATELIER PRATIQUE : ÉDIT

Ce cours dure 100 heures et permet l'obtention de 5 crédits. Il est encadré par Camille Barjou et Joël Bartoloméo.

Objectifs

Travail plastique de mise en page, de mise en relation, de succession, de rythme et de format. Il met aussi en place une diversité d'expérimentations ayant comme point d'arrivée une publication.

Contenus

Atelier autogéré de partage de compétences, Qui part d'un besoin d'édition Qui explore les éditions d'artistes Qui propose des micro-expositions Qui invite des artistes, des éditeurs et graphistes à partager leur expérience d'édition.

Méthodologie

Mise en commun de savoir-faire technique. Partage de données. Expérimentation à partir de ressources réduites.

Modalités et critères d'évaluation

Evaluation continue.

Références

Le travail d'atelier est aussi de se construire une bibliographie à partir des éditions présentées à la bibliothèque et dans d'autres lieux de ressources.

3.1-15 : ATELIER PRATIQUE : COMMENT SONNE LE SUD ?

Ce cours dure 100 heures et permet l'obtention de 5 crédits. Il est encadré par Simone Franği et Katia Schneller.

Objectifs

L'objectif de la résidence du collectif Radio Papesse est de composer un programme radiophonique attestant de la présence du « Sud » dans l'espace grenoblois, en collaborant avec des artistes, des chercheurs du CRESSON, des étudiants de l'École Nationale Supérieure d'Architecture de Grenoble, et la société civile. Afin d'investiguer le potentiel hospitalier de l'univers radiophonique, la réflexion portera sur les pratiques sonores et acoustiques qui constituent l'existence des communautés en transit et installées issues du Moyen Orient, de l'Afrique du Nord et de la Méditerranée du Sud (MENA), au sein de l'espace urbain. Le projet vise à travailler sur les paysages et les ambiances sonores des espaces occupés par ces communautés dans la ville, pour construire un espace critique et fluide de connaissances, qui brouille les limites entre les espaces public et privé et qui transforme les rôles sociaux et la codification habituelle des relations. En se demandant comment ces communautés se connectent à la "modernité européenne" par le son et si elles en adoptent les temps, les rituels, et les technologies d'écoute, il s'agira de questionner la création sonore comme "fabrique" de la citoyenneté.

Contenus

Lauréat de l'appel à projets de la Maison de la Création, la résidence du collectif radiophonique Radio Papesse, composé d'Illaria Gandenz et de Carola Haupt, est une collaboration entre l'équipe de recherche CRESSON (Unité Mixte de Recherche Ambiances, Architectures, Urbanités) et la plateforme de recherche « Pratiques d'hospitalité » initiée par Katia Schneller et Simone Franği à l'ÉSAD de Grenoble. Invité en résidence, le collectif Radio Papesse déploiera leur projet Süden Radio pour donner à "écouter" et témoigner de la présence multiforme dans le tissu urbain et civique grenoblois de ce que l'on indexe comme Sud. Comme Iain Chambers l'a proposé dans ses travaux, cette notion identitaire est comprise comme une déconstruction postcoloniale de la représentation de la Méditerranée et se trouve envisagée comme un espace fluide et poreux, produit hybride de flux culturels et matériels qui résiste à la cartographie cartésienne des frontières et des notions linéaires de progrès. Le Sud est ainsi pensé comme un objet d'étude complexe, mais surtout comme une méthode de

travail permettant de matérialiser une pluralité de voix, de perspectives et de pratiques dans des contextes géographiques différents. La réflexion déployée par Radio Papesse dans le cadre de ce projet sur l'hospitalité des ambiances sonores et des pratiques acoustiques rencontre d'une part l'intérêt de l'équipe CRESSON de l'UMR Ambiances, Architectures, Urbanités qui, à l'origine centré sur l'espace sonore, a fondé sa culture de recherche sur une approche sensible et située des espaces habités. Ces recherches s'appuient sur des méthodes pluridisciplinaires originales, à la croisée de l'architecture, des sciences humaines et sociales et des sciences pour l'ingénieur. Les travaux de recherche et d'expérimentation questionnent aujourd'hui les enjeux sociaux, écologiques, esthétiques, numériques, politiques et éthiques des ambiances.

Methodologie

Le travail sera mené par le collectif Radio Papesse, l'artiste Aurélie Lierman, des chercheurs du CRESSON et un groupe d'étudiants venant des Masters de l'ÉSAD et de l'ENSAG. Il comportera trois phases. 1 - Workshop sur les pratiques sonores et acoustiques Le workshop initial vise à croiser les pratiques sonores et les cadrages méthodologiques du collectif Radio Papesse et des chercheurs du CRESSON. Il s'agira de se pencher sur les différentes formes d'écoute et les notions d'ambiance, paysage et effet sonores. 2 – Collecte sonore et mise en forme du programme radiophonique Encadrés par le collectif Radio Papesse et l'ingénieur de recherche du CRESSON, Julien McOisans, les étudiants impliqués dans le projet procéderont à des collectes sonores visant à capter les paysages et ambiances sonores des communautés issues du MENA habitant à Grenoble. Le produit de ces collectes constituera la matière à partir de laquelle les étudiants travailleront avec l'artiste Aurélie Lierman qui développe une réflexion sur le concept de nomade sonore. Les contenus de la plateforme radiophonique composés de différentes pratiques de création sonore seront ensuite structurés par Radio Papesse et les étudiants impliqués afin de construire un espace public partagé par les citoyens, les communautés en transit, et leurs territoires de provenance.

Modalités et critères d'évaluation

Présence, assiduité et engagement dans le projet.

Références

- CHAMBERS, Iain. *Mediterranean Crossings: The Politics of an Interrupted Modernity*. Durham: Duke University Press, 2008.
- <http://aurelielierman.be>

- <http://www.grenoble.archi.fr/recherche/cresson.php>
 - <http://www.radiopapasse.org>
-

3.1-16 : ATELIER PRATIQUE : L'EAU, ÇA COULE ET ÇA MOUILLE

Ce cours dure 100 heures et permet l'obtention de 5 crédits. Il est encadré par Slimane Raïs.

Objectifs

Faire un travail artistique sur l'eau c'est rendre un hommage à la vie. Sauf que l'art n'est pas la vie, mais « c'est ce qui rend la vie plus intéressante que l'art » (il paraît). Alors, pour faire de l'art, il faut plonger dans la vie. Se mouiller en quelque sorte.

Contenus

L'eau ça coule et ça mouille. C'est une évidence diraient certains. Oui, mais, pas seulement. Car l'eau c'est aussi la vie. Et la vie ne coule pas de source... Si elle est l'un des quatre éléments avec l'air, la terre et le feu, elle est, dans toutes les religions, dans toutes les civilisations, dans tous les mythes, la condition nécessaire à la vie. Un symbole universel de fécondité et de fertilité. « C'est l'origine du monde (notion d'eaux primordiales, d'océan des origines) ». L'eau est aussi le symbole de la vie spirituelle, le moyen de purification ou de régénérescence. Dans le Christianisme, l'eau purifie les péchés lors du baptême. Elle est aussi symbole de pureté dans l'Islam, qui insiste sur les ablutions. L'eau peut prendre plusieurs formes: eau de pluie, eau de mer, eau salée, eau douce, eau calme et tranquille des lacs, eau tumultueuse des rivières, eau solidifiée en glace, eau évaporée en brouillard, vapeur...

Modalités et critères d'évaluation

Origine et évolution du projet (évaluation des phases de la recherche et de la production)

Inscription culturelle du travail (appropriation et pertinence des références)

Présentation des travaux, mise en espace

Qualité des réalisations

Relation de travail, présence en cours, engagement

Entretien 20 minutes avec l'étudiant lors du bilan

Notation /20

Références

- Taysir BATNIJI, Hans HAACKE, Rebecca HORN, Bruce NAUMAN, Simon STARLING, Bill VIOLA...
 - MARTY, Patrick. *L'eau de l'art contemporain. Une dynamique d'une esthétique écosophique*. Harmattan, 2016.
 - *Exit*. Exposition au Palais de Tokyo, Paris, nov 2015 - jan 2016. Sur une idée de Paul Virilio.
-

3.1-17: ATELIER PRATIQUE : COMBIEN ÇA COÛTE? COMBIEN ÇA PÈSE?

Ce cours dure 100 heures et permet l'obtention de 5 crédits. Il est encadré par Benjamin Seror.

Objectifs

La fabrication de tout objet artistique, même les plus complexes, passent forcément par la résolution de questions simples mais essentielles. Quelle taille? Quel poids? Quel transport? Combien ça coûte? etc... À cela, la réponse peut être 17 euro, 25 kilos, par avion; mais elle peut aussi être "une masse répartie de manière égale dans les poches d'un couple qui traverse une frontière". Le but de cet atelier est de regarder comment nos gestes produisent du sens de manière inévitable et comment chaque étape de production d'un projet artistique peut se révéler être le lieu d'un enjeu poétique et politique, si certaines de ces réponses peuvent être simples, nous expérimenterons pourquoi elles ne sont jamais vraiment neutres.

Contenus

Étude à chaque séance d'un cas particulier. La résolution de chacune des questions que nous essaierons de résoudre sera l'occasion d'une conversation sur les enjeux et les impacts de l'objet d'étude du jour sur nos pratiques artistiques ainsi que d'une mise en pratique des solutions envisagés par chacun des participant.e.s.

Méthodologie

Atelier pratique et discussion collective.

Modalités et critères d'évaluation

Régularité de la participation, prise de parole, prise de décision, inscription dans la dimension collective de l'atelier.

Références

- BRAND, Stewart (dir.). *The Whole Earth Catalog*. between 1968 and 1972.
- DOT DOT DOT. revue éditée par Stuart BAILLEY et David REINFURT. 2000-10.
- ROUCH, Jean. *Cocorico Monsieur Poulet*. Film, 1974.
- SKAER, Lucy. *The Green Man*. University of Edinburgh, 2018.
- TROCKEL, Rosemarie. *Flagrant Delight*. Wiels, Brussels, 2012.
- WINES, James. *De-Architecture*. Rizzoli International Publication, 1987.
- www.wikihow.com - ressource Internet de savoir plus ou moins fiable.

3.1-18: ATELIER PRATIQUE : FABLAB JAM SESSION

Ce cours dure 100 heures et permet l'obtention de 5 crédits. Il est encadré par Joël Chevrier, Roger Pitiot et Milena Stefanova.

Objectifs

Faire l'expérience du travail en FabLab en équipes pluridisciplinaires art-science-design. Les enseignants et étudiants participant viennent des trois champs de formation. Créer vos propres projets en FabLab. Réaliser (DIY) dans le FabLab du CCSTI un objet, un dispositif, une vidéo, un jeu, une installation, une démonstration... Des thèmes: mouvement (ou bouger), lumière (ou voir), son (ou entendre), surfaces (ou toucher)... Chaque groupe définit son projet avec les enseignants. Pour des exemples: Facebook Joel Chevrier et @J_Chevrier. Les informations plus spécifiques seront fournies lors de la première séance.

Méthodologie

Travail en FabLab en petits groupes accompagnés des professeurs de l'UGA (Joël Chevrier), de l'ÉNSAG (Milena Stefanova) et de l'Énci (Roger Pitiot).

Modalités et critères d'évaluation

Contrôle continu. Exposer et expliquer son projet.

Références

Fournies lors des séances.

- Page Facebook: <https://www.facebook.com/Fablabjamsession/?fref=ts>
- FabLab Grenoble: <https://www.facebook.com/FablabGrenoble/?fref=ts>
- La Casemate: https://fablab.lacasemate.fr/#!/projects?whole_network=t
- Présentation du FabLab: <https://lacasemate.fr/experimenter/fab-lab/>

3.1-19: ATELIER VIDÉOGRAPHIE

Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par Yann Flandrin (intervenant).

Objectifs

Maîtriser le matériel audiovisuel pour faire des créations visuelles et sonores.

Contenus

Travail de création audiovisuelle sur un sujet donné - travail sur le temps - apporter les connaissances techniques pour que les projets puissent aboutir.

Sujet: « Le Hors-champ »

Quelque chose qu'on ne peut voir mais qu'on devine parfaitement. But : maîtriser et dépasser la technique et la grammaire cinématographique afin de créer une (ou des) forme(s) artistique(s) aboutie(s). Réaliser – en utilisant les outils à disposition (caméra, enregistreur-son, logiciel de montage et de mixage) – une vidéo en s'appuyant sur la citation d'Andre Bazin: Le cinéma substitue à notre regard un monde qui s'accorde à nos désirs – Travail de création sur le regard, celui du filmeur, ou du voyeur - ne pas montrer le sujet filmé. Le off ou le hors champ dans vos images ne peut apparaître que par le travail sur le son (les ambiances, les voix, les bruitages). Extraits de films pouvant nourrir votre réflexion: Le Mépris de Jean Luc Godard (générique début à partir de 1mn29 <https://www.youtube.com/watch?v=i1iOFRZnKBo&t=3s> Gérard Courant: <https://www.youtube.com/watch?v=HZHpGU9jNYM>

Contrainte : durée maximale de 15 minutes. La vidéo doit contenir au minimum trois séquences. Séquence = unité de lieu, unité de temps.

Méthodologie

Enseignement pratique

Modalités et critères d'évaluation

Présentation et diffusion de la création audiovisuelle. Maîtrise de la technique + pertinence avec le sujet donné + recherche de création.

Références

Document de référence pour la création : *L'Horloge* de Charles BAUDELAIRE.

UE 2: HISTOIRE, THÉORIE DES ARTS ET LANGUE ÉTRANGÈRE

3.2-2: DE L'ARTISTE QUI ILLUSTRE À L'ARTISTE QUI ÉDITE : HISTOIRES DU LIVRE D'ARTISTE

Ce cours dure 60 heures et permet l'obtention de 3 crédits. Il est encadré par Camille Barjou.

Objectifs

Le cours propose de découvrir les pratiques du livre d'artiste dans l'histoire de l'art depuis le milieu du XIXe siècle jusqu'à aujourd'hui, de comprendre ce que celles-ci mettent en jeu dans les démarches individuelles et collectives des artistes ainsi que dans les domaines ponctuellement investis de l'édition et de la littérature.

Contenus

Le cours est un cours d'histoire de l'art basé sur l'étude du livre d'artiste. Nous étudierons les pratiques d'illustration, d'écriture et d'édition qui se développent au sein des arts plastiques donnant lieu à l'émergence du livre d'artiste comme œuvre en soi. Plusieurs démarches singulières et complexes trouvent par le livre et ses corollaires en édition, des formes possibles, des réponses que les autres médiums n'offrent pas. Les

pratiques artistiques tournées vers le livre visent un art qui serait idéalement plus diffusé qu'il n'est exposé, qui voudrait toucher directement son destinataire dans un rapport d'intimité propre à la lecture. Elles convoquent l'écriture et confrontent le texte aux images. Les réseaux qui se forment autour de ces pratiques reflètent les collaborations et accointances multiples qui façonnent son histoire. Comment les artistes s'emparent-ils.elles du livre pour en explorer les possibilités en tant que support, dispositif artistique et finalement œuvre à part entière ?

Méthodologie

Cours magistral et exposés des étudiant.e.s

Modalités et critères d'évaluation

L'évaluation se base sur l'assiduité de l'étudiant.e, sa participation, sur une présentation orale et un devoir sur table en fin de semestre.

Références

- BROGOWSKI, Leszek, B. DENIS MOREL, J. DUPEYRAT (et al.). *Les artistes face au livre*. Scriptorial d'Avranches, Tombolo presses, 2015.
- BROGOWSKI, Leszek. *Éditer l'art, le livre d'artiste et l'histoire du livre*. Chatou: les Éd. de la Transparence, 2010.
- CHAPON, François. *Le peintre et le livre, l'Âge d'or du livre illustré en France : 1870- 1970*. Paris: Flammarion, 1987.
- DUPEYRAT Jérôme. *Entretiens: Perspectives contemporaines sur les publications d'artistes*. Rennes, Éditions Incertain sens, 2017.
- KAENEL Philippe. *Le Métier d'illustrateur, 1830-1880*. 2ème édition. Genève: Droz, 2005.
- *Le livre d'artiste : quels projets pour l'art ?* Actes du colloque organisé par l'équipe d'accueil *Arts : pratiques et poétiques*, Université Rennes 2. Rennes, Éditions Incertain sens, 2013.
- MELOT Michel. *L'illustration, Histoire d'un art*. Genève: Skira, 1984.
- MOEGLIN-DELCROIX, Anne. *Esthétique du livre d'artiste, 1960-1980*. Paris: J.-M. Place, Bibliothèque nationale de France, 1997.
- RIESE HUBERT, Renée. *Surrealism and the book*. Berkeley: University of California press, 1988.

3.2-3: RECHERCHES DOCUMENTAIRES : MUSÉE CACHÉ

Ce cours dure 20 heures et permet l'obtention de 1 crédit. Il est encadré par Aurélie Quinodoz.

Objectifs

A partir de l'exemple du travail de l'artiste Nicolas Giraud, il s'agit d'observer, de rechercher, de collecter les œuvres enfouies au sein des livres. Cette collecte personnelle fonctionne comme un carnet de travail, un aide-mémoire, un espace pour témoigner de ses intérêts, à la mémoire. Les œuvres feront l'objet d'un commentaire bref et d'une mise en forme, à la manière des fiches descriptives du Musée caché de Nicolas Giraud.

Contenus

La bibliothèque comme terrain d'enquête.

Méthodologie

Se constituer une bibliothèque personnelle à partir du fonds de la bibliothèque. Il s'agit d'explorer les possibilités de la bibliothèque et de la recherche documentaire pour élaborer une bibliographie subjective.

Modalités et critères d'évaluation

Participation active, qualité de la réalisation et de la rédaction.

Références

- GIRAUD, Nicolas. *Le musée caché*. Ed. du detail, 2016.
- SHAW, Jim. *The mirage*. Zurich: JRP-Ringier, 2011.
- Revue *The Shelf*.

3.2-4: ANGLAIS – LANGUE ET CULTURE GÉNÉRALE

Ce cours dure 20 heures et permet l'obtention de 1 crédit. Il est encadré par Béatrice Pereira Gueye.

Objectifs

→ Appréhender, contextualiser, rendre compte à l'écrit comme à l'oral de certaines subcultures d'aujourd'hui à partir du site :

http://self.gutenberg.org/articles/eng/list_of_subcultures

→ Savoir travailler en petits groupes autour de la création d'un objet commun et le présenter

→ Savoir rédiger une note d'intention

Méthodologie

Groupes ; supports multi-média

Modalités et critères d'évaluation

Evaluation orale : Création d'un objet commun autour du thème "Subcultures" et le présenter
Durée : 30 mn par groupe. Planning communiqué en temps voulu.

Evaluation écrite : Cette création fera également l'objet d'une note d'intention qui sera remise le jour de l'évaluation orale et évaluée.

N.B. : Une participation active et assidue de l'étudiant-e est requise tout au long du semestre et sera prise en compte dans l'obtention des ECTS.

Références

- GELDER, Ken. *The Subcultures Reader*. Second Edition, Ed. Paperback, 2005.
- REYNOLDS, Richard. *On Guerrilla Gardening*. Bloomsbury Publishing PLC, 2008.
- ROSE, Aaron. *Beautiful Losers, featuring Shepard Fairey among others*. Prod. Sidetrack Films, 2008.
- Sans oublier :
- *Dictionnaire bilingue Robert & Collins*.
- Dictionnaires en ligne du type *wordreference*, *linguee*, *grammarly.com*

: L'ART ACTION, UNE AUTRE HISTOIRE DE L'ART

Cette option dure None heure et permet l'obtention de None crédit. Elle est encadrée par Patricia Brignone.

Objectifs

Mettre en perspective des acquis historiques confrontés à des démarches contemporaines. Jouer des temporalités entre présent, passé, revisitation, activation et réinterprétation comme mode de penser la création au présent. S'interroger sur la question des modèles, leur validité et leur dépassement.

Contenus

A côté d'une certaine histoire des formes et des catégories artistiques bien définies, la performance relève d'une forme mouvante se réinventant sans cesse. Dès lors, l'histoire de la performance en tant que telle a-t-elle une histoire ou une pluralité d'histoires ? Ce sont ces récits qui nous préoccuperont, dans leur croisement avec diverses formes d'expression : le mot, la page, le son, le geste, le cabaret, le mouvement, la danse sous tous ses aspects et ses avatars, la marche, le vêtement, la manipulation d'objets, l'image de soi, le dispositif, le rapport au lieu, et bien d'autres procédures. Au-delà des acteurs historiques largement reconnus (de Vito Acconci aux actionnistes viennois, via Gian Pane ou Carolee Schneemann et bien d'autres), on prêter attention à d'autres types de formes, tantôt plus discrètes, se fondant dans l'espace public de rue à caractère irruptif (relevant de l'infra-mince s'agissant d'artistes comme Dector & Dupuy) ou animés de revendications énoncées avec force (dans le cas par ex. de Gustav Metzger). On s'interrogera sur ces « bouleversements de situations », leur portée critique et leur volonté d'être au monde.

Méthodologie

Cours, exposés, et recherches croisées communes avec les étudiants.

Modalités et critères d'évaluation

Assiduité, participation active (sous forme d'exposés), contrôle oral et écrit en fin de semestre.

Références

- *L'art au corps, Le corps exposé de Man Ray à nos jours*. Musées de Marseille, 1996.
- BÉGOC, J, N. BOULOUCH et E. ZABUYAN (sous la dir.). *La performance, entre archives et pratiques contemporaines*. Presses Universitaires de Rennes / Archives de la critique d'art, 2010.
- BRIT, Mehdi et Sandrine MEAT. *Interviewer la performance*. 2014.
- *Dector & Dupuy*. Captures éditions, 2015.

- DELPEUX, Sophie. *Le corps-caméra : Le performer et son image*. Textuel, 2010.
 - *Esther Ferrer*. MAC/VAL, 2014.
 - *Gustav Metzger, Remember nature*. MAMAC, 2017.
 - *Gutai*. Galerie du Jeu de Paume, 1999.
 - *Hors Limites, L'art et la vie 1952-1994*. Éd. Centre Pompidou, 1994.
 - KAPROW, Allan. *L'art et la vie confondus*. Paris: Centre Pompidou, 1996.
 - LISTA, Giovanni. *La scène futuriste*. Éditions du CNRS, 1989.
 - SCHNEEMANN, Carolee. *More Than Meat Joy: Performance Works and Selected Writings*. Mcpherson & Co, 1979.
-

UE 3: RECHERCHES ET EXPÉRIMENTATIONS

3.3-1: RECHERCHES ET EXPÉRIMENTATIONS

Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par Slimane Raïs.

Objectifs

Se familiariser avec la conception, l'élaboration et la réalisation d'un travail personnel, et avec l'exploration pratique et théorique de tous ses matériaux.

Contenus

Chaque étudiant doit développer des travaux d'atelier sur des supports choisis et à partir d'enjeux, de thèmes, de sujets et de formes libres. Il devra placer ses recherches dans un champ suffisamment large pour explorer différentes méthodologies, pour se familiariser aux techniques, aux outils et aux diverses pratiques plastiques, tout en construisant une réflexion pertinente et exigeante sur les enjeux artistiques et esthétiques de son travail.

Méthodologie

Travail dans les ateliers.

Modalités et critères d'évaluation

L'évaluation portera sur la capacité de l'étudiant à développer un travail personnel, sur la méthodologie utilisée et sur ses facultés réflexives.

Références

Seront donnés lors des cours.

UE 4 : BILAN

3.4-1: BILAN - PRÉSENTATION ET MISE EN ESPACE

Ce cours dure 80 heures et permet l'obtention de 4 crédits. Il est encadré par l'ensemble des professeurs de l'année 2.

Objectifs

Retour et mise en perspective du semestre. Présenter, accrocher et échanger sur son travail et ses sources. Il est alors demandé à l'étudiant d'éclairer les projets réalisés de ses inspirations et d'une réflexion théorique en tissant des liens. Présenter les lectures, les films, les expositions, voyages et rencontres marquantes. Entrevoir les pistes du second semestre.

Méthodologie

Le bilan évalue le travail présenté en tant qu'ensemble permettant l'accès aux recherches et expérimentations de l'étudiant, à son implication dans les ARC, ateliers pratiques et recherches personnelles. L'échange avec les enseignants évalue la réflexivité, la capacité à établir des passerelles et des résonances, l'esprit critique et l'écoute ainsi que la mise en relief et en perspective du travail.

UE 1: MÉTHODOLOGIE, TECHNIQUES ET MISES EN ŒUVRE

4.1-1: WORKSHOP MIXTE : IN SITU

Ce cours dure 80 heures et permet l'obtention de 4 crédits. Il est encadré par Julie Desprairies (intervenante) et Catherine Tauveron.

Objectifs

Revendiquant une danse appliquée (comme on parle d'« art appliqué »), le corps servant d'outil de mesure et de révélation des espaces, il s'agira de rendre visible les mouvements des sites explorés: Le Pacifique et l'ÉSAD •Grenoble.

« Mouvements » étant entendu au sens très large d'actions exécutées dans un espace, nous nous appuyerons sur les caractéristiques spatiales, historiques, humaines, matérielles du lieu et du groupe pour faire émerger des formes qui n'ont d'existence qu'avec les personnes et l'endroit qui les ont produites. Un travail photographique viendra documenter ces productions nécessairement éphémères.

Méthodologie

Le workshop est conduit par Julie Desprairies, artiste en Résidence Immersion au Pacifique à Grenoble. Le travail se déroule en partie au Pacifique qui accueille le groupe d'étudiants et met à disposition ses studios professionnels. Expérimentation et accompagnement critique, à travers des travaux de groupes et individuels au cours d'un workshop qui se développe sur 4 jours et le samedi qui suit.

Modalités et critères d'évaluation

Attribution d'ECTS pour ce workshop mixte suite à une appréciation établie par Julie Desprairies. La participation requiert un engagement fort de l'étudiant et sa disponibilité sur les 4 jours et le samedi qui suit (workshop sur inscription volontaire parmi diverses propositions). Tout au long du projet, est prise en compte la capacité que montre l'étudiant à aborder les différentes phases de recherches (participation, travail fourni, capacité de proposition et production, qualité de l'échange et de

l'analyse). (1) Chorégraphe, Julie Desprairies crée des projets in situ, pour l'architecture, la ville, le paysage. D'une vidéo de dix minutes pour trois danseurs au Centre Pompidou-Metz à un « environnement chorégraphique » de 2h30 pour 155 interprètes dans un bâtiment de Portzamparc ou un parcours dans l'Opéra de Lyon impliquant amateurs et employés, l'envergure de ses créations est déterminée par le site. Il s'agit pour elle de « révéler le mouvement des lieux ». Elle a coréalisé deux films (Après un rêve, avec Louise Narboni et L'Architecte de Saint-Gaudens, avec Serge Bozon) et enseigne régulièrement en école d'architecture.

<http://www.compagniedesprairies.com>

<http://lepacifique-grenoble.com/rendez-vous/rythmes-heroiques/>

4.1-2: WORKSHOP MIXTE : ECONOMIE DE LA JUSTICE: DRAMATURGIE DE LA DETTE ET DE L'ENDETTEMENT

Ce cours dure 80 heures et permet l'obtention de 4 crédits. Il est encadré par Simone Franği, Rana Hamadeh (intervenante) et Katia Schneller.

Objectifs

Ce workshop articule travail théorique, corporel et expérimentation sonore.

Rana Hamadeh propose d'y interroger la notion de justice et son éthique à partir d'un questionnement sur la socialité performative de la dette, comprise comme un mécanisme de capture du sujet dans le capitalisme financiarisé.

Pour ce faire, la réflexion explorera, sur les plans théorique et matériel, des pratiques de la traduction, de la textualité et de l'hyper-textualité, de la générosité, le l'hospitalité, de l'amour queer et du plaisir. Il s'agira ainsi de se demander si le système de la dette contemporaine est le motif ontologique de la Justice, laquelle ne serait alors qu'une extension de l'injustice, à savoir un espace de dramatisation et de naturalisation des injonctions de pouvoir.

Contenus

Pendant le workshop, les participant.e.s exploreront les questions suivantes: pouvons-nous imaginer d'autre dispositif que celui de cette "Justice de la dette"? La seule possibilité de se soustraire à cette injustice institutionnalisée est-elle de "devenir injuste" aux yeux de la Justice même?

La réflexion prendra pour point de départ l'article "Debt and Study" de Stefano Harney et Fred Moten dans lequel la notion de justice est redéfinie comme un espace où il n'est jamais demandé au débiteur de rembourser ses crédits, mais où au contraire celui-ci cherche refuge auprès d'autres débiteurs. La dette économique s'étend ainsi dans toutes les directions, se disperse, s'échappe, cherche refuge et pousse le débiteur à s'endetter avec ses créanciers. Comme Harney et Moten l'expliquent dans *The Undercommons: Fugitive Planning & Black Study*: "Le lieu du refuge est le lieu où tu ne peux que devoir de plus en plus parce que le créancier n'existe pas et qu'il n'y a pas de paiement possible"¹.

Méthodologie

Rana Hamadeh (née en 1983) est une performeuse et plasticienne libanaise actuellement basée au Pays Bas. Ses projets récents réfléchissent sur les infrastructures de la justice en les mettant en rapport avec les histoires et manifestations présentes de la colonialité. Elle proposera une situation de travail en résonance avec sa méthodologie de travail: Rana développe chacun de ses projets artistiques de manière incrémentale sur de longue période, en s'appuyant sur une approche curatoriale et discursive.

Les étudiant.e.s mèneront l'enquête avec Rana en associant lectures littéraires, théoriques et recherches historiques et en approfondissant des concepts et des termes spécifiques, afin d'aborder le domaine de la théorie comme une fiction et de le mettre en relation avec d'autres formes culturelles, comme l'écriture dramaturgique et performative. Il s'agira également d'explorer le genre du théâtre légal. Rana présentera à cet effet son projet, *The Ten Murders of Josephine* (2017) qui propose de questionner l'accès au Théâtre et à sa nature à partir du domaine juridique. Rana y travaille en particulier la notion de testimonial subjecthood (subjectivité témoin) qui, contrairement au discours articulé de la déposition (testimony) considéré comme cohérent et valide par l'espace juridique, s'appuie sur l'absence et la matérialité de la voix du témoignage. Témoigner devant un tribunal nécessite d'adhérer au langage de la loi, ce qui revient à dire que le plaignant participe toujours à un acte de traduction "injuste". L'activation du testimonial rompt radicalement avec ce discours rationalisé et pointe ce qui n'est pas énoncé en faisant remontée l'archive effacée de la violence coloniale, raciale, patriarcale, capitaliste qui se matérialise comme un monument d'un discours absent. Le workshop sera hétérolingue: principalement mené en anglais, il sera possible, selon les désirs de chaque participant.e de travailler dans d'autres langues.

Modalités et critères d'évaluation

Présence, assiduité et engagement dans le projet.

Références

Les précédentes expositions personnelles de Rana Hamadeh incluent des collaborations avec le Centre d'art contemporain Witte de With (Rotterdam, 2017), The Institute of Modern Art (Brisbane, 2016), The Showroom (London, 2016), Nottingham Contemporary (2015), Western Front (Vancouver, 2015), Gallery TPW (Toronto, 2015) et Kiosk (Gand, 2014). Ses expositions collectives comprennent, entre autres, Contour Biennial (2017), La Biennale de Moscou (2015), The New Museum (New York, 2014), e-flux (New York, 2014), La 8e Biennale de Liverpool (2014), Wattis Institute (2014), La 12e Biennale de Lyon (2013), The Lisson Gallery (2013) et le Van Abbemuseum (2008/2011). En 2017, l'artiste a remporté le Prix de Rome.

<http://www.ranahamadeh.com> <http://moussemagazine.it/rana-hamadeh-carolina-rito2017/> / [https://frieze.com/article/rana-hamadeh"Debt and Study", eflux journal. Journal #14](https://frieze.com/article/rana-hamadeh%22Debt%20and%20Study%22,%20eflux%20journal.%20Journal%20#14) - mars 2010. HARNEY, Stefano, Fred MOTEN. *The Undercommons: Fugitive Planning & Black Study*. Winehoe/ New York/ Port Watson: Minor Compositions, 2013.

Vidéo du travail de Rana Hamadeh <https://www.youtube.com/watch?v=TCdyWyYFi8> <https://www.youtube.com/watch?v=vU5W5zj5U4>

4.1-3: WORKSHOP MIXTE : FACE À FACE

Ce cours dure 80 heures et permet l'obtention de 4 crédits. Il est encadré par Eric Hurtado et Klavdij Sluban (intervenants).

Objectifs

Thèmes majeurs du travail photographique de Klavdij Sluban, le voyage et le confinement, dans la durée. Il a souvent travaillé avec des adolescents en prison, notamment avec Henri Cartier-Bresson, les deux artistes s'étant connus lors de stages de photo dispensés à la prison de Fleury-Mérogis. "Assez curieusement nous n'avons jamais parlé photo entre nous", précise Sluban. "Néanmoins, d'avoir connu Henri au centre des jeunes détenus s'est traduit dans une complicité qui a duré plus de 7 ans. Sa vivacité et sa spontanéité dans son rapport au quotidien, ajoutés à une grande générosité font que je suis très heureux de l'avoir rencontré." Est-il possible d'aborder

cette situation photographique dans une école d'art? La question du portrait comme une mise en miroir, entre des murs? Qui suis-je, pour l'autre? Une mise en abyme possible, comme un faux reflet, réaliser le portrait de quelqu'un, ou la photographie de quelqu'un posant pour un portrait? Les murs d'une école d'art deviendraient-ils dans ce cas un décor, et le portrait une vanité?

Méthodologie

Deux jours de prises de vues à l'ÉSAD suivis d'un jour consacré au tirage des photographies, puis, dernière journée, au regard, commentaires et interprétations de celles-ci par Klavdij Sluban. Passer de la série photographique à la "suite" musicale, de l'image à l'espace, et retour vers le cœur.

Modalités et critères d'évaluation

Contrôle continu. Pertinence et originalité des travaux, qualité de la recherche, investissement dans le workshop.

Références

- MASPERO, François. *Balkans-Transit*. Paris: éditions du Seuil, coll. Fiction & Cie, 1997. (Prix Radio France Internationale, existe en collection de poche).
- *La confusion des genres en photographie*. Paris: éditions de la Bibliothèque Nationale de France, 2001.
- *10 ans de photographies sur les adolescents en prison*. (France, ex-Yougoslavie, ex Union-Soviétique).
- *Entre parenthèses, photo poche*. Ed. Actes Sud, 2005, (coll. Société).
- *Klavdij Sluban, 10 ans de photographie en prisons*. Ed. L'oeil électrique, 2005, DVD, entretiens.
- *Transverses, parcours sur dix années de photographie (1992-2002)*. Paris: Maison Européenne de la Photographie, 2002.

Repères biographiques: Klavdij Sluban: Né le 3 mars 1963 à Paris. Enfance à Livold (Slovénie). Etudes secondaires et supérieures en France. Se passionne pour la photographie dès l'adolescence. En 1986, obtient une maîtrise de littérature anglo-américaine ("L'adolescent dans la littérature anglo-américaine"), effectue un stage de tirage noir et blanc dans l'atelier de Georges Fèvre, puis voyage. A son retour à Paris, il enseigne l'anglais. Puis s'installe à la campagne, en Slovénie. En 1992, revient en France et se consacre à la photographie. Il voyage successivement dans les Balkans, autour de la mer Noire, en ex-Union-Soviétique, autour de la mer Baltique, dans les îles

de la Caraïbe, à Jérusalem, en Amérique latine et en Asie-Chine (par le train transsibérien), Japon, Indonésie-Jawa, Bali, Sulawesi. Principaux cycles : Balkans-Transit ; Autour de la mer Noire - voyages d'hiver ; Tokyo Today ; Paradise Lost ; Jérusalem(s) ; Autres rivages - la mer Baltique ; Transsibériades (voyages en Transsibérien : Russie et Chine) ; CentroAmerica - d'une Amérique l'autre ; Entre parenthèses : jeunes détenus à Fleury-Mérogis en ex-Yougoslavie et en ex-Union Soviétique. De 1995 à 2005, au Centre des Jeunes Détenus de Fleury-Mérogis (Essonne), il anime un atelier de reportage avec les adolescents. Leurs travaux étaient exposés au sein de la prison à la fin de chaque stage. Henri Cartier-Bresson est venu régulièrement les encourager, ainsi que d'autres photographes tels Marc Riboud et William Klein. Depuis 1998, poursuivant ce projet, il travaille de manière similaire, avec une dynamique et un échange photographiques, avec des jeunes détenus de centres de détention en ex-Union Soviétique (Russie, Ukraine, Géorgie, Moldavie, Lettonie), notamment dans les camps disciplinaires de Mojaïsk et d'Ikcha aux environs de Moscou, de Kolpino près de Saint-Petersbourg, de Kaliningrad ainsi que dans les camps disciplinaires de Tbilissi et Khoni (Géorgie), Lipcani (Nord de la Moldavie) et Cesis (Lettonie). Depuis 2000, il a créé un atelier photographique à Celje (Slovénie) dans l'unique prison pour jeunes détenus du pays ainsi qu'à Krusevac et Valjevo (Serbie).

Expositions (sélection) 1994. D'Est en Ouest, Musée National d'Art Moderne, Centre d'art et de culture Georges Pompidou, Paris (catalogue éd. Filigranes, 24pp.). 1995. Mediterranea, Vème biennale Internationale de la Photographie, Fondation Rivetti, Turin. 1995-1996. Balkans-Transit, présenté dans les Balkans avec le soutien des Centres et Instituts Culturels Français des pays respectifs. 1997. Metropolitan Museum of Photography de Tokyo. Exposition itinérante, Japon et Europe : Musée Royal d'Architecture de Copenhague, Stockholm, Luxembourg, Lisbonne publication de Tokyo Today, éd. Idéodis, Paris, 1997. XXVIIIèmes Rencontres Internationales de la Photographie d'Arles, Palais de l'Archevêché. Palazzo Publico de Sienne, Italie. Encontros de Fotografia de Coimbra, Galeria do Atrio, Portugal. 1998. K. Sluban et les jeunes détenus de Fleury-Mérogis : les lieux d'un piège. Maison Européenne de la Photographie, Mois de la Photo, Paris (catalogue collectif). Balkans-Transit, Galerie Grazia Neri, Milan. 1998-2000. Autour de la mer Noire (texte d'Olivier Rolin) est présenté dans les pays de la mer Noire, avec le soutien des Instituts Français des pays respectifs. 1999. Institut du Monde Arabe, Paris, commande et exposition collective sur l'olivier. 2000. Galeries Photo Fnac, Paris, lauréat prix Niepce. Musée de la Littérature, Rencontres européennes du livre, Sarajevo. Musée Pouchkine d'Odessa, Ukraine (cat. 32pp.). 2001. Musée d'art haïtien, Port-au-Prince. Galerie de Photographie, Saint-Domingue, République Dominicaine. Centre Méditerranéen de la Photographie,

Bastia. Musée historique de Tbilissi, galerie "le Caravansérail", Géorgie. 2002. Transverses, Maison Européenne de la Photographie, Paris, parcours sur dix années de photographies. Transverses, 188pp. éd. MEP. Galerie "Pablo de la Torriente Brau", La Havane, Cuba. Jérusalem(s) présenté à Jérusalem et dans les territoires occupés (Gaza). Paradise Lost, Galerie du Château d'Eau, Toulouse (catalogue 28pp.). Encontros da Imagem, festival de Braga, Portugal (catalogue collectif). 2003. Musée d'Art Moderne, Ljubljana, Slovénie (catalogue: Ex, 106 pp.). Festival International de Photographie, Pingyao, Chine (catalogue collectif). Image et Paysage, 16 photographes français, Jakarta, Indonésie (exposition et cat. col. réalisés par l'AFAA) Festival International de Skopelos, Centre de la Photographie, Grèce (catalogue collectif). 2004. Millenium Museum for Contemporary Art, Pékin, Chine. Gens du voyage au pied du crassier, diaporama sur une communauté de Roms sédentarisés de Saint-Etienne, festival Transurbaines. Galerie d'art de l'Union des Artistes, Riga, Lettonie. Festival Chroniques Nomades, Honfleur. Cloître St-Louis, Avignon. 2005-2006. Musée de la Photographie, Helsinki, Finlande. Musée des Beaux-arts de Canton, Chine (rétrospective/cat. raisonné). Musée National d'Estonie. Festival de Photographie d'Amérique Centrale, San José, Costa-Rica (cat.).

PRIX ET BOURSES 1996. Bourse d'aide à la création, DRAC Ile-de-France, projet sur les prisons. 1998. Lauréat de la Villa Médicis hors les Murs, pour le projet sur la mer Noire. 2000. Prix Niepce. 2001. Bourse du Fiacre, Ministère de la Culture. 2004. Prix Leica (Medal of Excellence). Collections Fonds National d'Art Contemporain, de la Bibliothèque Nationale de France. Maison Européenne de la Photographie, Paris. Centre d'Art et de Culture Georges Pompidou, Paris. Galeries Photo-Fnac. Galerie du Château d'Eau, Toulouse. NSM Vie / ABN-AMRO, Paris. Musée Réattu, Arles. Metropolitan Museum of Photography, Tokyo. Musée de la Photographie, Braga, Portugal. Musée d'art moderne, Ljubljana, Slovénie. Musée Pouchkine, Odessa. Musée national d'Estonie. Musée de la Photographie, Finlande. Musée des Beaux Arts de Canton, Chine.

4.1-4 : WORKSHOP MIXTE : LA VIE OBLIQUE

Ce cours dure 80 heures et permet l'obtention de 4 crédits. Il est encadré par Benjamin Seror.

Objectifs

À partir du principe mis en application par l'architecte Claude Parent tout au long de

sa vie à la suite de sa collaboration avec le philosophe Paul Virilio, nous observerons au cours du workshop La vie oblique ce qu'implique l'idée de transformer son environnement. Éclairé.e.s par la pensée de certain.e.s architectes, artistes et designers radicaux des années 60 et 70, nous réfléchirons à la capacité de l'art d'affecter nos lieux de vie, et de voir comment notre environnement peut devenir source d'inspiration et comment cela peut changer l'art et la vie à la fois. Nous en profiterons pour réfléchir à la manière dont nous pouvons représenter l'espace, comment donner forme à des projets qui nous dépassent, comment penser le possible et l'impossible et par où commencer pour donner à voir la vaste étendue de nos pensées.

Lina Bo Bardi / Nicolas L / Superstudio / Claude Parent / architecture principe

Contenus

Nous ferons des allers-retours entre projets de groupes et l'études d'artistes qui ont pu compter dans la question de la représentation de projets, de maquettes, de paysages, d'environnements, de projets dépassant l'échelle du quotidien ou l'échelle d'une vie.

Méthodologie

atelier pratique, présentation théorique et discussion collective

Modalités et critères d'évaluation

Régularité de la participation, qualité des recherches et attention dans la mise en œuvre, prise de parole, prise de décision, inscription dans la dimension collective de l'atelier.

Références

- Lina Bo BARDI
 - Nicolas L
 - Eileen GREY
 - Claude PARENT / ARCHITECTURE PRINCIPE
 - SUPERSTUDIO
 - James WINES
-

4.1-5: WORKSHOP MIXTE : ARCANES GÉOGRAPHIQUES , CARTOGRAPHIE

Ce cours dure 80 heures et permet l'obtention de 4 crédits. Il est encadré par Inge Linder-Gaillard.

Objectifs

Réalisation d'une carte géographique

L'association OTTO réalise une œuvre multiple composée de 22 réinterprétations libres à partir des arcanes majeures du tarot de Marseille. Ces œuvres seront réunies en 2020 pour une exposition collective. OTTO rencontre divers public sur le territoire de Grenoble et de son agglomération et au gré des rencontres compose des œuvres diverses utilisant la vidéo, le collage, la sérigraphie, le son. Chaque année une carte géographique raconte cette histoire, en situant géographiquement les œuvres réalisées et en imaginant comment les légènder.

Contenus

Présentation du projet Arcanes Géographiques et des cartes du Tarot de Marseille. Recherche et réalisation d'une expression via une carte géographique. Transmission de la technique de la sérigraphie Dessins

Méthodologie

Découverte de différents types de cartes géographiques (manuelles, sérigraphie, impression, technique de captation, etc...) Recherche libre de visuels et proposition de modes de légèndes Transmission de la technique de la sérigraphie dans la réalisation d'un visuel et édition en technique mixte.

Modalités et critères d'évaluation

Sur participation.

Références

Edition sérigraphiées en consultation.

4.1-6: WORKSHOP MIXTE : ARCANES GÉOGRAPHIQUES, TABLEAUX VIVANTS

Ce cours dure 80 heures et permet l'obtention de 4 crédits. Il est encadré par Inge Linder-Gaillard.

Objectifs

Réalisation d'un tableau vivant vidéo.

Contenus

A partir d'une carte de tarot choisie collectivement, les étudiants imagineront la réalisation d'un tableau vivant évolutif donnant une interprétation singulière de la carte. En résonance avec leurs sensibilités et le monde environnant. Travail de: Décors, mise en scène, mise en jeu du corps, travail de la lumière, prise de son, vidéo.

Méthodologie

Choix du point de départ. Quelle carte choisie ? Visionnage de film documentaire de création Définition par le groupe de la notion de tableau vivant Réflexion collective à partir d'associations d'idées visuelles. Notes pour un micro scénario Mise en scène/ Répétitions/ tournage.

Modalités et critères d'évaluation

Sur participation, note collective.

Références

- *Tableau avec chute* et autres films de Claudio PAZIENZA
- *Tableaux vivants* à partir des CARAVAGE
- Films de Bogdan DZIWORSKI
- Films rêvés d'Eric PAUWELS
- Portraits d'Alain CAVALIER
- (...)

4.1-7: WORKSHOP : HISTOIRE DE LI(V)RE

Ce cours dure 80 heures et permet l'obtention de 4 crédits. Il est encadré par Camille Barjou.

Contenus

Ouvrir un dialogue avec un livre. L'archéologie du livre est la matière première. Aut.eur.rice.s, textes, contextes éditoriaux, histoires ou anecdotes sont passés au peigne fin, mâchés puis interrogés. Certain.e.s réécrivent, réinventent, rééditent, illustrent ou dissèquent les mots, d'autres retracent une histoire qui en ouvre d'autres.

Quelles soient systématiques, scientifiques, parcellaires, qu'elles engagent un rapport intime au livre que l'on trouve par hasard ou que l'on possède depuis longtemps, ses lectures sont uniques et deviennent matière à en proposer d'autres, artistiques.

Méthodologie

Ensemble, en trois temps, trois fois deux jours. Une progression en plusieurs étapes avec exercices intermédiaires vers une proposition construite.

Modalités et critères d'évaluation

Participation, présence, réponses aux exercices et aboutissement dans une proposition plastique accompagnée d'un texte.

4.1-8: WORKSHOP : AVÈNEMENT DE L'OBJET OU DÉJOUER « LA BÊTE FOLLE DE L'USAGE »

Ce cours dure 80 heures et permet l'obtention de 4 crédits. Il est encadré par Catherine Tauveron.

Objectifs

Le travail se développera dans l'exploration actuelle du potentiel d'un objet, certes banal ou familier, mais riche à travers son observation et ses possibles déplacements (ou prolongements). Cet objet, choisi avec soin par chacun pour son potentiel, sera saisi par la photographie et requalifié à travers toutes sortes de prises de vues. La photographie permettra des approches singulières, des retournements, des déplacements, des transformations... où l'objet sera projeté hors de ses habituels contextes et usages. Autant de possibilités d'appropriation et de dépassement par l'image. Et comme les objets ont souvent le pouvoir de réveiller des histoires, ils nous entraineront aussi dans des récits... Notre rapport à l'objet photographié nous permettra également d'approcher la catégorie esthétique de la nature morte (« still-life » en anglais, qui se traduirait par « vie silencieuse ou vie immobile »). Nous saisirons cette opportunité pour réaliser une composition et prise de vue en studio... l'objet devenant dans cet espace d'invention « sujet photographique » révélé par la lumière consciemment élaborée.

Contenus

Partons de cette définition de l'objet 1: "Chose solide, maniable, généralement fabriquée, une et indépendante, ayant une identité propre, qui relève de la perception extérieure, appartient à l'expérience courante et répond à une certaine destination". Se distinguant des choses dans leur ensemble, l'objet est omniprésent dans notre champ de perception visuelle et à notre portée pour aider et prolonger nos capacités. Il peut être un ustensile, un produit, une marchandise, une pièce... On remarque que l'ère industrielle a permis la multiplication et la diffusion démocratisée de toutes sortes d'objets (alors que, simultanément, le nouveau procédé de la photographie permettait de produire en série des image-objets). Ils ont envahi nos espaces et la société de consommation tient certains pour nécessaire à notre accès au bonheur!

Méthodologie

Parcours à travers l'histoire de la photographie. Des pionniers (N. Niepce, W. H. Fox Talbot, H. Bayard), aux photographes de l'entre-deux guerres (Man Ray, F. Henry, J. Sudek) en passant par la publicité (I. Penn, F. Tanet,...) et nos contemporains (S. Tomatsu, JP. Witkin, R. Dallaporta, P. Tosani, C. Madoz, C. Hyvrard...). Constitution de groupes de travail, prises de vue en extérieur et en studio (création de la lumière). Aide à la réalisation. Acquisition de compétences en photographie numérique (prise de vue et postproduction). Séance d'analyse critique et bilan.

Modalités et critères d'évaluation

L'évaluation se fait tout au long du projet par la prise en compte de la capacité que montre l'étudiant à aborder les différentes phases de ses recherches (participation, travail de recherche, acquisition de moyens nécessaires, capacité de production, qualité de l'analyse et du travail réalisé) et lors d'un bilan de présentation des images produites.

Références

- CARELMAN, Jacques. *Catalogue d'objets introuvables*. Le cherche midi, 2010.
- "Les choses". *La Recherche Photographique*. n°15, Maison Européenne de la Photographie 10-1993.
- PONGE, Francis. *Le Parti pris des choses*. 1943.
- TISSOT, Karine. *Les objets de l'art contemporain*. L'APAGE- Editions Notari. 2011. <https://fr.wikipedia.org/wiki/Chindōgu>
- *Yellow Now*. oeuvre-collection, 2009.

- <http://www.histoire-immigration.fr/missions/la-museographie/la-galerie-des-don>
 - <http://www.theatredecuisine.com/spectacle/musee-des-objets-ordinaires>
-

4.1-9: WORKSHOP : 3 JOURS POUR COMPRENDRE LE TERME OCHOLOGIE.

Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par Caroline Henry (intervenante) et Antoinette Ohannessian.

Objectifs

Pratiquer l'Ochologie.

Contenus

3 jours pour identifier un savoir qui nous est propre, trouver une façon de le transmettre. Troquer notre savoir contre un autre. Effectuer des négociations.

Méthodologie

Une exposition, parler l'exposition.

Modalités et critères d'évaluation

Continue.

UE 2: HISTOIRE, THÉORIE DES ARTS ET LANGUE ÉTRANGÈRE

4.2-1: L'ART ACTION, UNE AUTRE HISTOIRE DE L'ART

Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par Patricia Brignone.

Objectifs

Mettre en perspective des acquis historiques confrontés à des démarches contemporaines. Jouer des temporalités entre présent, passé; revisitation, activation et réinterprétation comme mode de penser la création au présent. S'interroger sur la question des modèles, leur validité et leur dépassement (y compris dans des contextes

géo-culturels en marge de cette histoire).

Contenus

« Nous avons tous inventé nos propres histoires, qui ne concordent pas toujours. Mais un tel compost désordonné est la source de toutes les versions du passé ». Lucy Lippard, Six Years

« Nous n'allons pas vers les arts plastiques, les images, l'électronique, nous sommes de fait dedans » Christian Rizzo

L'histoire de la performance en tant que telle a-t-elle une histoire ou une pluralité d'histoires ? Ce sont ces récits qui nous préoccuperont (en nous posant la question de quel type de récit il s'agit), dans un croisement avec toutes formes d'instances (artistiques ou non) : le mot, la page, le son, le geste, le cabaret, le mouvement, la danse sous toutes ses formes - et ses avatars, la marche, le vêtement, la manipulation d'objets, la mise en scène de soi, le dispositif, le rapport au lieu, etc. L'art action a certes ses acteurs historiques largement reconnus (d'Acconci, Burden, Nauman, Valie Export, Michel Journiac, Gina Pane, Orlan, Esther Ferrer, aux actionnistes viennois via également le mouvement Gutai, les happenings ou Events à des formes plus actuelles) et d'autres moins connus dans ce registre (de Valeska Gert à certains artistes actuels Dector & Dupuy prônant des actions de rue ou autres micro-événements, imaginés sous l'égide de l'infra-mince ou de forme d'art dite « irruptive »). Ces « bouleversements de situations », dont on a coutume de parler pour évoquer l'art action de quel ordre sont-ils ?

Ces divers cheminements nous conduiront à expérimenter certaines de ces notions au contact de lieux et programmations (telles celles du Pacifique, CDCN - Centre de développement chorégraphique de Grenoble, mais aussi à travers la vision d'artistes invités conviés à l'école d'art, tel que Jordi Colomer – sous réserve). D'une manière plus générale, nous nous interrogerons sur la validité aujourd'hui de la question des marges et des limites en art et à sa périphérie.

Méthodologie

Cours magistral.

Modalités et critères d'évaluation

Assiduité, participation active (dont exposés), contrôle oral et écrit en fin de

semestre.

Références

- APHESBERO, Michel & Danielle COLOMINE (4 Taxis), Jean CALENS (sous la dir.). *PNCI (Pensée nomade, chose imprimée), Histoire d'un atelier nomade de l'école des beaux-arts de Bordeaux, 1989-2013*. Paraguy Press, 2014.
- *L'art au corps, Le corps exposé de Man Ray à nos jours*. Musées de Marseille, 1996.
- BRIT, Mehdi et Sandrine MEAT. *Interviewer la performance*, 2014.
- COMETTI, Jean-Pierre et Éric GIRAUD (sous la dir.). *Black Mountain College, Art, Démocratie, Utopie*. Presses Universitaires de Rennes, Centre International de Poésie Marseille, 2014.
- *Dector & Dupuy*. Captures éditions, 2015.
- DELPRAT, Hélène. *I Did It My Way*. 2017.
- *Esther Ferrer*. MAC/VAL, 2014.
- *Gustav Metzger, Remember nature*. MAMAC, 2017.
- *Gutaï*. Paris: Galerie du Jeu de Paume, 1999.
- *Hors Limites, L'art et la vie 1952-1994*. Paris: Éd. Centre Pompidou, 1994.
- KAPROW, Allan, *L'art et la vie confondus*. Paris: Éd. Centre Pompidou, 1996.
- LABELLE-ROJOUX, Arnaud. *L'acte pour l'art*, 2004.
- *La Ribot*. Metz et Centre national de la danse éd., 2004.
- SCHNEEMAN, Carolee. *More Than Meat Joy: Performance Works and Selected Writings*. Mcpherson & Co, 1979.
- *Vito Hannibal Acconci Studio*. Musée des Beaux-arts de Nantes, 2004.
- ZERBIB, David (sous la dir.). *In Octavo, Des formats de l'art*. Les presses du réel / ESAAA, 2015.

4.2-2: THE BODY IS REAL BUT WHAT WE THINK ABOUT IT IS FICTION

Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par Simone Franği.

Contenus

Le 1 février 2019, Alina Popa artiste e chercheuse roumaine né en 1982, meurt après un certain nombre d'années de lutte active contre la maladie. Dans son travail artistique et théorique - qu'elle a développée au sein du collectif Bureau of Melodramatic

Research (BMR) ainsi que comme pratique individuelle - elle a analysé avec les dispositifs mis à disposition par les arts visuels, la chorégraphie et l'activisme politique les différentes formes de vulnérabilisation et de violation de la matrice affective des "corps que nous sommes" dans le contexte du capitalisme neo-libéral. Dans le texte "Disease as an aesthetic project", Popa affirme que la manière dans laquelle la modernité a forgé le concept de maladie ou de pathologie à la lumière du concept normatif d'anomalie a influencé la manière dans laquelle nous regardons notre corps et a surtout décidé les standards à travers lesquels nous évaluons le fonctionnement ou le dis-fonctionnement de ce corps que nous sommes. Dans *Le Normal et le Pathologique*, Georges Canguilhem affirmé déjà en 1943 que: "Il n'y a pas a priori de différence entre forme vivante réussie et forme vivante manquée. Du reste peut-on parler de formes vivantes manquées? Quel manque peut-on bien déceler chez un vivant, tant qu'on n'a pas fixé la nature de ses obligations de vivant?" A son tour, dans "Disease as an aesthetic project", Popa révèle la nature idéologique et hégémonique de ce que nous définissons pathologie et de ce que nous définissons santé. Elle nous propose plutôt de penser à notre corps comme à un aliène c'est-à-dire elle propose de penser d'embrasser la strangeness de notre corps, d'accepter que notre corps est étrange et étranger à nous même. Le cours prend comme point de départ les concepts complémentaires de droit à la santé et de politique de la santé en s'appuyant sur différentes sources philosophiques: critical disability studies (Lennard J. Davis); théories de la médicalisation de la société (Ivan Illich, Peter Conrad); lectures philosophiques du capitalisme cognitif (Paul. B. Preciado, Achille Mbembe); théorie féministe du post-humain (Laboria Cubonicks).

Méthodologie

L'enseignement est organisé sur un planning hebdomadaire: le travail se fait par des séances de lectures de textes et commentaires d'œuvres. Le moment du cours nous permettra d'établir un terrain de jeu commun, pour permettre aux étudiants de développer des stratégies autonomes d'interprétation des textes et des œuvres.

Modalités et critères d'évaluation

Contrôle continu et examen écrit. L'évaluation se fera sur la base de la participation aux cours et sur la base de l'engagement dans les modules de lecture et discussion. Une participation active et assidue à tous les moments de l'enseignement est fortement encouragée.

Références

- 1 - Médicalisation de la vie et expropriation de la santé : une condition post-capitaliste ? :
- CONRAD, P. *The Medicalization of Society, On the Transformation of Human Conditions into Treatable Disorders*. Baltimore : The Johns Hopkins University Press, 2012 (chapitres choisis).
- DAVIS, L. J. (sous la dir.). *The Disability Studies Reader*. Routledge New York 2006 (essais choisis).
- ILLICH, I. "Némésis médical. L'expropriation de la santé" (1975). *Oeuvres Complètes*, Paris : Fayard, 2013.
- LABORIA CUBONIKS. "Xenofeminism: A Politics for Alienation". laboriacuboniks.net.
- MBEMBE, A. "Nécropolitique", *Raisons Politiques. Etudes de pensée politique*. 2006/1 (n. 21), Presse de Sciences Po.
- PRECIADO, P. B. *Testo Junkie. Sexe, drogue et biopolitique*. Paris : Editions Grasset et Fasquelle, 2008.
- 2 - La pathologie comme projet esthétique ? :
- NANCY, J.-L. *L'intrus*. Paris : Galilée, 2010.
- POPA, A. "Disease as an aesthetic project"; "The Second Body and the Multiple Outside"; "The Crises of (Com)passion and the Corrupt Audience"; "Dead Thinking": [https : / /independent.academia.edu/AlinaPopa13](https://independent.academia.edu/AlinaPopa13)
- 3 - Droit à la santé et militance : bioéthique, activisme et recherche artistique :
- CRIMP, D. "AIDS: Cultural Analysis/Cultural Activism", *October*. Vol. 43 (Winter, 1987), pp. 3-16.
- CRIMP, D. "Mourning and Militancy", *October*. Vol. 51 (Winter, 1989), pp. 3-18.
- EHRENREICH, B., D. ENGLISH, *Sorcières, sages-femmes et infirmières. Une historE des femmes soignantes*. Camobourakis 2014.
- LEOVICI, E. *Ce que le sida m'a fait – Art et activisme à la fin du XXe siècle*. Zurich : JRP Editions, 2017.
- 4 - L'utopie dans le corps : épistémologies aquatiques et fluidification de la subjectivité :
- NEIMANIS, A. "Hydrofeminism: Or, On Becoming a Body of Water". *Undutiful Daughters: Mobilizing Future Concepts, Bodies and Subjectivities in Feminist Thought and Practice* (eds. Henriette GUNKEL, Chrysanthi NIGIANNI, and Fanny SÖDERBÄCK). New York : Palgrave Macmillan, 2012.
- NEIMANIS, A. "Thinking with Water: An Aqueous Imaginary and An

4.2-3: RETOUR SUR L'AUTONOMIE DE L'ART. HISTOIRE CRITIQUE D'UNE NOTION CONTROVERSÉE.

Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par Katia Schneller.

Objectifs

Acquérir des bases sur les notions d'autonomie de l'art, de modernisme et de postmodernisme, de spécificité du médium, de spécificité du site, de critique institutionnelle et de postcolonialisme.

Contenus

L'autonomie de l'art est une notion fondamentale pour la conception moderniste de l'art au cours du XIXème siècle et de la première moitié du XXème siècle, dont la remise en cause génère un important débat théorique depuis les années 1960. Après la Seconde guerre Mondiale, lorsque l'art moderne commence à bénéficier d'une reconnaissance publique qui outrepassé celles des initiés pour se déplacer au centre de l'économie culturelle, la notion d'autonomie de l'art se trouve d'abord instrumentalisée pour servir d'emblème de la liberté contre le totalitarisme et du capitalisme international en pleine Guerre froide. La lecture moderniste de l'art devient alors hégémonique, et ses principes font bientôt l'objet d'une réévaluation critique à partir des années 1960 qui se cristallise autour de la notion de postmodernisme. Au cours de la première moitié du XXème siècle, les avant-gardes historiques avaient déjà questionné le bien fondé d'un art sans implication sociale : la visée première de l'art est-elle de créer un monde autonome ou d'être le vecteur d'un projet politique d'autonomie ? Le débat se pose en d'autres termes dans le dernier tiers du siècle en raison de l'institutionnalisation de l'art contemporain et du scepticisme qu'elle a occasionné quant à la possibilité même d'une autonomie morale de l'art. Chaque séance donnera lieu à la lecture de textes essentiels de ce débat et permettra de revenir sur les canons du modernisme et les critiques qui leur ont été adressées. Seront ainsi abordées les notions de spécificité du médium, de site, de critique institutionnelle et de postcolonialisme. La réflexion portera à la fois sur les limites d'une critique de

l'autonomie devenue à bien des égards conformiste, et sur l'exigence renouvelée que l'art serve des objectifs politiques au moment de l'effondrement des idéologies sociales.

Méthodologie

Cours magistral et travaux dirigés.

Modalités et critères d'évaluation

L'évaluation se fera sous forme d'épreuves orales et écrites. La présence active à chaque séance est requise et prise en compte dans l'évaluation finale.

Références

- ALBERRO, Alexander, Blake STIMSON (sous la dir.). *Institutional Critique, An Anthology of Artists' Writings*. Cambridge: MIT Press, 2009.
- BÜRGER, Peter. *Théorie de l'avant-garde*. trad. Jean-Pierre Cometti. Paris: Questions théoriques, 2013.
- CASTORIADIS, Cornelius. *Fenêtre sur le chaos*. Paris: Seuil, 2007.
- FOSTER, Hal. *Le retour du réel. Situation actuelle de l'avant-garde*. Bruxelles: La lettre volée, 2006.
- GREENBERG, Clement. *Art et culture. Essais critiques*. Paris: Macula, 1988.
- KRAUSS, Rosalind. *L'originalité de l'avant-garde et autres mythes modernistes*. Paris: Macula, 1993.
- KWON, Miwon. *One Place After Another. Site-Specific Art and Locational Identity*. Cambridge: MIT Press, 2002.
- MORRIS, Robert. *Continuous Project Altered Daily*. Cambridge: MIT Press, 1993.
- *Robert Smithson: Une rétrospective, le Paysage entropique 1960-1973*. cat. expo. Marseille: MAC, Paris: RMN, 1994.
- *Unpacking Europe, towards a critical reading*, cat. expo. Rotterdam, Museum Bijmans Van Beuningen, 2001.
- Des références bibliographiques seront indiquées au fur et à mesure des séances.

4.2-4: ANGLAIS – LANGUE ET CULTURE GÉNÉRALE

Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par Béatrice Pereira Gueye.

Objectifs

Mise à niveau grammaticale.

Appréhension du vocabulaire relatif au champ artistique en relation avec différents mouvements en art (Appropriation, AbEx, Conceptual Art, Performance Art, Murals), et en vue de pouvoir parler et écrire sur son travail.

Méthodologie

Groupes, supports multi-média

Modalités et critères d'évaluation

Evaluations orale et écrite

1- Présentation orale d'un travail abouti ou en cours dans le cadre de l'ÉSAD GV 2-
Production écrite sur un sujet communiqué en temps voulu.

N. B: Au cours du semestre, la présentation par petits groupes de plasticiens issus des mouvements artistiques étudiés donnera également lieu à une évaluation orale continue.

Une participation assidue et active de l'étudiant-e est requise tout au long du semestre et sera prise en compte dans l'obtention de l'ECTS.

Références

- AVRAND-MARGOT, Sylvia and Anne MacLeod. *L'histoire des arts en classe d'anglais*. Editions Belin, 2011.
 - STRICKLAND, Carol. *The Annotated Mona Lisa: A Crash Course in Art History from Prehistoric to Post-Modern*. Andrews McMeel Publishing, 2008.
 - WEBSTER, Rebecca J. *Spoken English for artists*. youtube.com, 2011.
 - barbican.org.uk
 - moma.org
 - rauschenbergfoundation.org
 - tate.org
 - *Dictionnaire bilingue Robert & Collins*.
 - Dictionnaires en ligne du type *wordreference*, *linguee*, *grammarly.com*
-

UE 3: RECHERCHES ET EXPÉRIMENTATIONS

4.3-1: RECHERCHES ET EXPÉRIMENTATIONS

Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par Slimane Raïs.

Objectifs

Se familiariser avec la conception, l'élaboration et la réalisation d'un travail personnel, et avec l'exploration pratique et théorique de tous ses matériaux.

Contenus

Chaque étudiant doit développer des travaux d'atelier sur des supports choisis et à partir d'enjeux, de thèmes, de sujets et de formes libres. Il devra placer ses recherches dans un champ suffisamment large pour explorer différentes méthodologies, pour se familiariser aux techniques, aux outils et aux diverses pratiques plastiques, tout en construisant une réflexion pertinente et exigeante sur les enjeux artistiques et esthétiques de son travail.

Méthodologie

Travail dans les ateliers.

Modalités et critères d'évaluation

L'évaluation portera sur la capacité de l'étudiant à développer un travail personnel, sur la méthodologie utilisée et sur ses facultés réflexives.

Références

Seront donnés lors des cours.

4.3-2: DOCUMENT DE SYNTHÈSE

Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par Aurélie Quinodoz.

Objectifs

Rédiger un document comprenant entre 15 et 20 000 signes qui intègre une réflexion sur le travail personnel à partir de l'étude approfondie d'une problématique. Pour ce faire, il s'agit de définir un ensemble de références diverses (textes théoriques, œuvres) et de les intégrer dans une mise en récit et une réflexion pertinente liée à la production et à ses problématiques sous-jacentes.

Contenus

Méthodologie indicative : - Partir du carnet de bord, des notes, de l'analyse de la production artistique pour identifier des questions récurrentes, des thèmes de travail. - Effectuer des recherches documentaires progressives en prenant appui sur les outils mis à disposition et en construisant un chemin à travers les références citées dans les documents consultés.

Méthodologie

Mise en place une méthodologie de recherche et un travail de documentation du travail. Sensibilisation à l'usage des outils de recherche documentaire et aux principes de la citation.

Modalités et critères d'évaluation

- Pertinence de la réflexion : problématisation, approfondissement de la question soulevée
- Qualité d'écriture et d'expression : clarté, précision du vocabulaire, finesse d'analyse du travail artistique, orthographe
- Choix de références adaptées à la problématique et/ou au travail plastique
- Qualité de la mise en page

Références

- Catalogue de la bibliothèque de l'ÉSAD •Grenoble : bm-grenoble.fr
 - Base des bibliothèques d'écoles d'art et de design en France : bsad.eu
 - Rédiger une bibliographie : <http://ddata.overblog.com/xxxyyy/3/73/19/06/Recherche-documentaire/Rediger-une-bibliographie-2011.pdf>
-

4.4-1: BILAN - PRÉSENTATION ET MISE EN ESPACE

Ce cours dure 80 heures et permet l'obtention de 4 crédits. Il est encadré par l'ensemble des professeurs de l'année 2.

Objectifs

Retour et mise en perspective du semestre. Présenter, accrocher et échanger sur son travail et ses sources. Il est alors demandé à l'étudiant d'éclairer les projets réalisés de ses inspirations et d'une réflexion théorique en tissant des liens. Présenter les lectures, les films, les expositions, voyages et rencontres marquantes. Entrevoir les pistes du second semestre.

Méthodologie

Le bilan évalue le travail présenté en tant qu'ensemble permettant l'accès aux recherches et expérimentations de l'étudiant, à son implication dans les ARC, ateliers pratiques et recherches personnelles. L'échange avec les enseignants évalue la réflexivité, la capacité à établir des passerelles et des résonances, l'esprit critique et l'écoute ainsi que la mise en relief et en perspective du travail.

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE DU SEMESTRE 5

L'organisation du semestre 5 de la phase programme doit favoriser la poursuite d'une pratique et d'une réflexion critique qui tiendront compte des problématiques et des enjeux de l'art contemporain. Il est donc important pour l'étudiant de s'impliquer sérieusement dans toutes les unités de cours et dans le travail en atelier. Tout au long de ce semestre, il développe un travail pluridisciplinaire et affirme un engagement fort dans ses recherches. Cela implique une présence régulière dans les ateliers et dans les cours, et une participation active aux conférences, aux voyages et aux visites d'expositions. Tous les cours et ateliers sont obligatoires; l'étudiant s'inscrit dans un ARC (Atelier de recherche et de création) et un atelier pratique. Les ARC et les ateliers pratiques sont des ateliers transversaux composés de petits groupes d'étudiants des années 2 à 5. Chaque année l'étudiant doit choisir un enseignant différent pour son ARC et son atelier pratique, ce qui lui permet de changer de type de pédagogie et traverser des expériences de diverses manières.

L'étudiant de l'année 3 doit obligatoirement faire un stage, auprès d'un artiste ou d'un établissement culturel, au cours des semestres 3, 4 ou 5. Un rapport doit être rédigé et rendu au Coordonnateur ECTS avant le mois de janvier (fin du semestre 5). Ce stage, d'une durée de 5 jours minimum à 4 semaines maximum, est crédité au semestre 6.

Le séjour à l'étranger, que chaque étudiant effectuera au semestre 8 de l'année 4, se prépare et se négocie au cours des semestres 5 et 6. Cette préparation débute par une réunion d'information qui se tiendra entre décembre et février de chaque année académique. Elle se structure en deux temps: - écriture d'un projet qui oblige l'étudiant non seulement à décrire et à documenter ses choix, mais également à les identifier, les préciser et les justifier. Un portfolio accompagnera ce projet. Ces deux documents seront validés à l'examen du semestre; - soutenance de ce projet devant un jury, composé du directeur, des coordinateurs ECTS et du responsable des échanges internationaux, qui évalue l'intérêt des motivations et des choix, des moyens et des fins, des intentions et des objectifs. Dès l'acceptation et la validation du projet, s'ajoute une période de préparation au départ au cours de laquelle l'étudiant suivra éventuellement une formation linguistique complémentaire et explorera toutes les informations disponibles sur l'établissement et le pays d'accueil.

ÉVALUATIONS DU SEMESTRE 5

À la fin du semestre, l'étudiant présentera à l'ensemble des professeurs concernés ses travaux, ils seront évalués selon les modalités et critères précisés dans chaque fiche de cours. Les réponses apportées aux exercices proposés seront prises en compte, et aussi ce que l'étudiant en aura tiré et appliqué dans sa recherche personnelle.

LISTE DES UNITÉS D'ENSEIGNEMENTS DU SEMESTRE 5

Quatre Unités d'Enseignement (UE) structurent et organisent les programmes et la pédagogie du semestre 5. Chaque UE est composée de plusieurs Unités de Cours (UC) – dont les intitulés et les descriptifs sont donnés ci-après – et propose des modes d'enseignements variés.

- UE1: Méthodologie, techniques et mises en œuvre
- UE2: Histoire, théorie des arts et langue étrangère
- UE3: Recherches personnelles plastiques
- UE4: Bilan

DATES DES EXAMENS DU SEMESTRE 5

Examen du semestre 5: 16 et 17 janvier 2019

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE DU SEMESTRE 6

L'organisation du semestre 6 de la phase programme doit soutenir la poursuite de la pratique et de la réflexion critique entamées au semestre 5, et elle doit contribuer à renforcer un travail de recherche et de création. Il est donc important pour l'étudiant de s'impliquer sérieusement dans toutes les unités de cours et dans le travail en atelier. Tous les cours et workshops sont obligatoires (l'étudiant s'inscrit dans l'un des 4 "workshops mixtes" proposés).

Tout au long de ce semestre, l'étudiant développe un travail pluridisciplinaire dans une orientation spécialisée et doit affirmer un engagement fort dans ses recherches. Cela implique une présence régulière dans les ateliers et dans les cours, et une participation active aux conférences, aux voyages et aux visites d'expositions.

La soutenance, devant un jury, du projet de mobilité (séjour à l'étranger) se fera au cours de ce semestre. Seront évalués: l'intérêt des motivations et des choix, des moyens et des fins, des intentions et des objectifs. Dès cette épreuve passée, l'étudiant pourra éventuellement suivre une formation linguistique complémentaire et

s'informer sérieusement sur l'établissement d'accueil qu'il aura choisi.

ÉVALUATIONS DU SEMESTRE 6

Au courant du semestre, l'étudiant présentera à l'ensemble des professeurs concernés, ainsi qu'à des professionnels de l'art invités, ses travaux lors d'un workshop-accrochage (anciennement appelé "DNAP blanc"). Une commission de diplômabilité composée de l'ensemble des professeurs concernés a lieu une fois l'ensemble des évaluations de crédits, moins le diplôme, est passé. Elle aura pour but d'examiner l'aptitude de l'étudiant à se présenter aux épreuves du DNA de fin de semestre.

Le semestre 6 s'achève par la présentation aux épreuves du DNA.

L'entrée dans la phase projet (semestres 7, 8, 9 et 10) est soumise à la présentation, devant un jury composé des professeurs, non seulement d'un projet que l'étudiant développera au cours des deux années préparatoires au DNSEP, mais également de l'esquisse d'une recherche.

LISTE DES UNITÉS D'ENSEIGNEMENTS DU SEMESTRE 6

Cinq Unités d'Enseignement (UE) structurent et organisent les programmes et la pédagogie du semestre 6. Chaque UE est composée de plusieurs Unités de Cours (UC) – dont les intitulés et les descriptifs sont donnés ci-après – et propose des modes d'enseignements variés.

- UE1: Méthodologie, techniques et mises en œuvre
- UE2: Histoire, théorie des arts et langue étrangère
- UE3: Recherches personnelles plastiques
- UE4: Diplôme
- UE5: Stage

DATES DES EXAMENS DU SEMESTRE 6

Workshop accrochage (anciennement DNAP blanc): 27 et 28 mars 2019

Date limite de remise du projet de mobilité et du Portfolio: 9 mai 2019
Commission « Mobilité » : 22 mai 2019

Commission de diplômabilité:

DNA: du 17 au 20 juin 2019

Commission d'admission en Phase Projet (ART 4) : 21 juin 2019

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES CRÉDITS

SEMESTRE 1 : 30 CRÉDITS	CODE	CRÉDITS
UE 1 : Méthodologie, techniques et mises en œuvre		12
ARC : C'est grâce à mon vocabulaire que je parle bien que je ne sois pas toujours d'accord avec lui	5.1-1	8
ARC : Feedback	5.1-2	8
ARC : Une île, l'autre, éperdument.	5.1-3	8
ARC : L'accord	5.1-4	8
ARC : Dessin peinture	5.1-5	8
ARC : Non ! De L'esprit de révolte.	5.1-6	8
ARC : État modifié de conscience 2	5.1-7	8
ARC : Faites vos jeux. Rien ne va plus.	5.1-8	8
Atelier Pratique : Internet en carton*	5.1-9	4
Atelier Pratique : SCIENCE FICTION	5.1-10	4
Atelier Pratique : Fabrique de l'image	5.1-11	4
Atelier Pratique : Point de vue. Point de fuite	5.1-12	4
Atelier Pratique : Réseau Cinéma	5.1-13	4
Atelier Pratique : ÉDIT	5.1-14	4
Atelier Pratique : Comment sonne le Sud ?	5.1-15	4
Atelier Pratique : L'eau, ça coule et ça mouille	5.1-16	4
Atelier Pratique : Combien ça coute? Combien ça pèse?	5.1-17	4
Atelier Pratique : FabLab Jam Session	5.1-18	4
UE 2 : Histoire, théorie des arts et langue étrangère		8
Racialisation et (re)distribution de la vulnérabilité.	5.2-1	3
Rencontres - milieux artistiques et culturels contemporains	5.2-2	3
Anglais et Atelier de Mobilité	5.2-3	2
UE 3 : Recherches personnelles plastiques		6
Recherches personnelles plastiques	5.3-1	6
UE 4 : Bilan		4
Présentation et mise en espace du travail	5.4-1	4

SEMESTRE 2 : 30 CRÉDITS	CODE	CRÉDITS
UE 1 : Méthodologie, techniques et mises en œuvre		4
Workshop mixte : IN SITU	6.1-1	3
Workshop mixte : Economie de la justice: dramaturgie de la dette et de l'endettement	6.1-2	3
Workshop mixte : Face à face	6.1-3	3
Workshop mixte : la vie oblique	6.1-4	3
Workshop mixte : Arcanes géographiques , cartographie	6.1-5	3
Workshop mixte : Arcanes géographiques, tableaux vivants	6.1-6	3
Workshop Temps fort écriture	6.1-7	1
UE 2 : Histoire, théorie des arts et langue étrangère		5
Document texte/image	6.2-1	2
Anglais et Atelier de Mobilité	6.2-2	2
Le portfolio	6.2-3	1
UE 3 : Recherches personnelles plastiques		4
Recherches personnelles plastiques	6.3-1	4
UE 4 : Diplôme		15
Passage du diplôme	6.4-1	15
UE 5 : Stage		2
Stage	6.5-1	2

UE 1: MÉTHODOLOGIE, TECHNIQUES ET MISES EN ŒUVRE

5.1-1: ARC : C'EST GRÂCE À MON VOCABULAIRE QUE JE PARLE BIEN QUE JE NE SOIS PAS TOUJOURS D'ACCORD AVEC LUI

Ce cours dure 160 heures et permet l'obtention de 8 crédits. Il est encadré par Antoinette Ohannessian et Benjamin Seror.

Objectifs

Le vocabulaire comme outil : Cuisiner le vocabulaire utilisé en école d'Art (objectif, évaluation, cours, pédagogie, décision) le vérifier, le nettoyer si nécessaire pour éventuellement le remettre en circulation. Mais que faire des mentions obligatoires ?

Contenus

« Que notre langue soit réglée, cela contraint toute notre vie ». L. Wittgenstein
Tout ce que l'on dit est issu de notre stock de vocabulaire, à chaque fois que nous parlons nous puisons dans notre stock. Comment choisir dans tout le stock des mots disponibles un mot plutôt qu'un autre ?

Chronique des « regrets » lexicaux
Voici une minuscule sélection de mes réticences ou « regrets » lexicaux personnels
« J'ai la maison la plus moche ». Un regret pour le superlatif PLUS signe de ma vantardise irréprouvable.
Après 11 ans de résistance à utiliser le mot strombinoscope je me risquais à l'utiliser, mais il paraît que c'est Trombinoscope »
Situation privilégiée pour engranger un stock de regrets lexicaux : la réunion pédagogique, où je succombe MOI AUSSI à la contagion du pronom personnel MOI
assemblée à l'adverbe AUSSI
L'ARC sera le lieu de la formulation et de la formalisation de vos « regrets » lexicaux en vue d'une présentation publique.
La décision est une pratique traditionnellement valorisée dans le champ de l'art. Pratiquer cette tradition, s'en inquiéter. Venir avec ses flottements de décisions. Est-ce que je mets du rouge ou je mets du bleu ? Dois-je couper ma planche à 12 cm ou à 10 cm ?

Méthodologie

Pratiquer l'hypothèse. Les hypothèses que je peux atteindre, j'ai déjà les outils pour les saisir. Transaction d'hypothèses concevables contre des hypothèses inconcevables.

« Il n'est pas nécessaire de parvenir à une compréhension mutuelle pour commencer à coordonner nos actions ? » John Dewey

Modalités et critères d'évaluation

Les critères d'évaluation seront progressivement définis ensemble, tout au long de l'atelier.

Références

- Stéphane BÉRARD: *L'enfer*
- Anne-James CHATON: *Vies d'hommes illustres, d'après les écrits d'hommes illustres*
- François DECK: *Brouillon général*
- Jean-Michel ESPITALLIER: *Cent quarante-huit propositions sur la vie et la mort*
- Jérôme GAME: *Ça tire et suivi de ceci n'est pas une liste*
- Bernard HEIDSIECK: *Passe-partout*
- GRAND MAGASIN: *Grammaire étrangère*
- Nathalie QUINTANE: *Un œil en moins*
- Jacques ROZIER: *Maine Océan*

5.1-2 : ARC : FEEDBACK

Ce cours dure 160 heures et permet l'obtention de 8 crédits. Il est encadré par Bernard Joisten.

Objectifs

L'objectif est de travailler sur des notions d'échange avec une œuvre. L'idée est que le travail s'inscrive dans une notion de relation non seulement visuelle mais aussi "participative" avec le public. La notion d'échange modifie le rapport purement contemplatif entre le spectateur et l'œuvre. Elle introduit un paramètre d'action qui devient le centre nerveux de la situation.

Contenus

Une visite d'œuvre ou d'artistes qui ont travaillé dans ce sens. Elaborer un scénario qui permette à votre projet de produire un effet relationnel. Tester le dispositif lors des bilans.

Méthodologie

Un travail de réflexion tout d'abord, puis de production. La matière, la matérialité d'une œuvre participative est la relation. C'est sur ce questionnement de l'échange que nous essayerons de polariser le contenu de cet Arc.

Modalités et critères d'évaluation

Les critères d'évaluation vont tourner autour de la qualité de réalisation, de participation au cours et de la capacité de produire un discours sur le travail.

Références

- CHARLES, Daniel. *Glose sur John Cage*.
 - BOURRIAUD, Nicolas. *Esthétique relationnelle*.
-

5.1-3: ARC : UNE ÎLE, L'AUTRE, ÉPERDUMENT.

Ce cours dure 160 heures et permet l'obtention de 8 crédits. Il est encadré par Béatrice Pereira Gueye et Catherine Tauveron.

Objectifs

De manière générale, les îles exercent un très fort attrait. Il y a celles que le géographe recense et qui témoignent de façon essentielle de l'opposition et de la tension qui se jouent entre l'océan et la terre. D'autres sont issues des mythologies, ou naissent des rêves et de l'imaginaire... et sont des lieux de fiction, de projection et d'utopie ou dystopie.

Penser les îles, c'est faire face à de nombreux antagonismes (îles paradisiaques ou d'enfermement), c'est s'extraire de son quotidien pour expérimenter la séparation (île vient du latin insula, même racine qu'isolement) et accéder à un possible recommencement. C'est donc initier un voyage et se donner la possibilité d'envisager un autre monde... D'ailleurs le grec nesos - qui donne Péloponnèse, Polynésie ou «nissonologie» (science des îles) - renvoie à l'idée «d'aller et de venir», même racine

que neu, donnant navire ou naéger.

« Rêver des îles, avec angoisse ou joie, peu importe, c'est rêver qu'on se sépare, qu'on est déjà séparé, loin des continents, qu'on est seul et perdu – ou bien c'est rêver qu'on repart à zéro, qu'on recrée, qu'on recommence », écrivait le philosophe Gilles Deleuze dans *Causes et raisons des îles désertes*.

Rêver et aussi donner vie, créer des formes, repérer, isoler, relier, cartographier, abandonner, s'éloigner, aborder, déborder, (se) délester ... tant de verbes, d'actions qui vont nourrir des découvertes et expériences.

Nous partirons au fil de l'eau parcourant des archipels, à la rencontre de l'île plurielle, l'île-monde, l'île-refuge, l'île abandonnée, l'île biotope, l'île imaginaire, l'île qui n'existe plus ou pas, l'île-miroir, l'île monstre, l'île paradis, l'île de relégation, l'île de tous les possibles et bien d'autres encore que vous ferez vôtres.

Méthodologie

Pour commencer, chacun naviguera à la recherche d'une île et documentera cette quête qu'il pourra partager à l'oral et par le biais d'une édition « 4 pages ». Nous convoquerons les cartographies, de toute nature et toute forme, pour explorer et raconter les îles. Abandonnant le mythe moderne de véracité et exactitude des cartes et considérant la distinction entre cartes et calques (introduite par Gilles Deleuze et Félix Guattari dans *Mille plateaux*), nous interrogerons la complexité de leur élaboration et les opérations de transformation qu'elles induisent.

En reprenant l'idée « d'aller et venir », chacun exercera sa curiosité et son intelligence propres pour découvrir, interroger, repérer, projeter, imaginer, analyser... et développera alors un premier projet dans un espace de création qui fait surgir ce qui est vivant et actif en un point choisi. Tous les médiums appropriés pourront être utilisés et certaines étapes de restitution seront accompagnées de formes éditoriales (textes, images, dessins, empreintes... mis en page dans des formes simples et inventives).

Des escales sont prévues. Elles nous permettront, entre autres, d'aller à la rencontre « d'explorateurs » tels que Pauline Delwaulle, jeune artiste diplômée de l'École Nationale Supérieure d'Arts de Paris-Cergy et du Fresnoy. Une invitation à partir à l'aventure, regarder le monde, interpréter l'espace via une pluralité de supports. L'ARC

se conclura à travers une exposition des œuvres réalisées et un salon de lecture présentant les éditions conçues en parallèle.

Modalités et critères d'évaluation

L'évaluation se fait tout au long du projet par la prise en compte de la capacité que montre l'étudiant à aborder les différentes phases de ses recherches et productions (participation, travail de recherche, acquisition de moyens nécessaires, capacité de production, qualité de l'analyse et du travail réalisé) et lors d'une présentation collective. Les réalisations finalisées devront obligatoirement être présentées dans l'accrochage de bilan de l'ARC.

Références

Livres :

- BESSE, Jean-Marc et Gilles A. TIBERGHIE (sous la direction de). *Opérations cartographiques*. Actes Sud/ENSP, 2017.
- DEFOE, Daniel. *Robinson Crusoé*. (1719) Folio-Gallimard.
- GOLDING, William. *Sa Majesté des Mouches (Lord of the Flies)*. (1954) Folio-Gallimard.
- JARDIN, Alexandre. *L'île des Gauchers*, Folio-Gallimard, 1995.
- LESTRINGANT, Frank. *Le livre des îles. Atlas et récits insulaires de la Genèse à Jules Verne*. Droz, 2002.
- SCHALANSKY, Judith. *Atlas des îles abandonnées*. Editions Arthaud, 2017.
- TOURNIER, Michel. *Vendredi ou les limbes du Pacifique*. (1967) Folio.
- VASSET, Philippe. *Un livre blanc*. Fayard, 2007.
- WELLS, Herbert-Georges. *L'île du docteur Moreau (Dr Moreau's island)*. (1896) Le Livre de Poche.

Films :

- FLAHERTY, Robert. *L'Homme d'Aran*. (1934) DVD Editions Montparnasse.
- FURTADO, Jorge. *L'Île aux fleurs (Ilha das Flores)*. 1989.
- POLLET, Jean-Daniel. *Tours d'horizons, L'ordre*. 1974, p.o.m. Films.
- ROSI, Gianfranco. *Fuocoammare, par-delà Lampedusa*. 2016.

Site web :

- DELWAULLE, Pauline. <https://cargocollective.com/paulinedelwaulle/>.

5.1-4 : ARC : L'ACCORD

Ce cours dure 160 heures et permet l'obtention de 8 crédits. Il est encadré par Eric Hurtado.

Objectifs

"Moi non plus je ne sais pas. Mais je regarde les fleurs." Thierry Metz, L'homme qui penche

"L'homme est bien un roseau pensant, mais ses plus grandes œuvres se font quand il ne pense ni ne calcule. Il nous faut redevenir "comme des enfants" par l'entraînement à l'art de l'oubli de soi. Quand cela est réalité, l'homme pense et pourtant il ne pense pas; il pense comme les ondées qui tombent du ciel; il pense comme les vagues qui déferlent sur l'océan; il pense comme les étoiles qui illuminent le ciel nocturne; il pense comme le vert feuillage qui bourgeonne dans la paix de la brise vernale. En vérité, il est les ondées, l'océan, les étoiles, le feuillage."

Professeur D.T SUZUKI Préface à "Le zen dans l'art chevaleresque du tir à l'arc"

Au milieu des années 50, le peintre Georges Braque offrit à Henri Cartier-Bresson le livre du philosophe allemand Eugén Herrigel "Le zen dans l'art chevaleresque du tir à l'arc". Cet ouvrage définit la voie de l'arc comme un art guerrier lié à la spiritualité zen. Cartier-Bresson s'en empare et en fait une référence de sa pratique photographique, "Ainsi il vise et est la cible, il tire et il est touché tout à la fois". J'appellerai cela, l'accord, l'accord majeur entre le sujet et le photographe, comment la réalité ne peut se formuler qu'en image-conscience, abolissant ainsi la dualité entre vision et visible. Toute photographie ne serait finalement qu'un autoportrait, c'est à dire, non une affirmation de soi, mais plutôt l'exposition d'une question, "Qui suis-je?". Est-il possible de se confronter à cet arc unissant les deux pôles, soi et le monde, avec l'outil photographique? Comment se fait-il que cette machine enregistre non ce qui est devant moi, mais ce que j'en vois, ma perception par mon sentiment. Toucher ce ressenti, emprunter ensemble cette voie. Une image sera toujours plus qu'une image, au-delà d'elle-même, pour elle-même. Indicible et juste.

Contenus

L'accord

Je cadre, l'image se lève. La profondeur devient surface. Cadrer, tomber, se relever,

c'est vivre. Arriver à la dernière pose de mon film le soir, à l'accomplissement du jour, à la ligne d'ombre. Tout est lié, le monde à la dimension du pas et du regard, le pas du regard. Faire une photo c'est comme s'arrêter pour sentir une feuille de noyer, puis fermer les yeux pour la garder en amour. Eric Hurtado Encore en chemin, mon appareil autour du cou, j'écrivis ces quelques lignes pour fixer, ou plutôt pour cristalliser, ce que je venais d'éprouver, cette alliance supérieure entre espace et temps, entre le pas et le regard, une synchronicité donnée par l'action, offerte en composition photographique. Je propose plusieurs étapes, autant d'actions que de réflexions pour baliser ce chemin de la prise de vues. Tout d'abord, une lecture du livre d'Eugén Herrigel "Le zen dans l'art chevaleresque du tir à l'arc". Celle-ci est aussi nécessaire que primordiale, c'est la pierre angulaire de l'Arc, une expérience de la pensée. Un workshop de trois jours sur le paysage pour lequel nous nous rendrons à Allègre, village de Haute-Loire situé non loin de la Chaise-Dieu, pour son arche, ouverte (à confirmer).

Le poète américain Ezra Pound acheva son livre majeur "Les Cantos" par ces vers: ... ou un champ d'alouettes à Allègre, "es laissa cader" si haut le soleil et retombant, "de joi sas alas" pour établir ici les routes de France. Ce travail donnera lieu à une exposition dans les murs de l'ÉSAD.

Une conférence de Jean Pierre Montier, Professeur à l'université Rennes 2, auteur de "L'art sans art d'Henri Cartier-Bresson". "L'art du tir à l'arc zen, auquel il se réfère, vient insérer la photographie dans un cadre symbolique original qui couronne une réflexion profonde, invalidant les distinctions propres à la culture occidentale entre discipline physique, exercice spirituel et activité artistique. Le photographe-archer devient ainsi maître de l'instant en pratiquant un "art sans art".

Une "conférence dialoguée" entre Aurélien Barrau, astrophysicien chercheur et moi-même. Mécanique quantique et image conscience, poser la question du réel. Un pont possible entre photographie et science? Pour l'accord musical, alchimique, de l'artiste et de l'espace, une performance du sculpteur sonore Antez. " Je propose d'effectuer une mise en résonance d'un espace, modelé par sa singularité architecturale, et dont le parcours narratif reste perméable à l'instant présent. Cela en utilisant des moyens de production sonore exclusivement acoustique, qui sont générés par les mouvements du corps."

Méthodologie

"L'art est dépouillé de son art, le tir cesse d'être un tir, le moniteur devient élève, le

maître redevient un débutant, la fin devient le commencement, et le début un achèvement” Eugén Hérigél

L'ARC comme enjeu de la recherche. L'enseignant partage une recherche avec les étudiants. Une recherche n'est pas la divulgation d'un savoir, mais sa réalisation (faire et prendre conscience) au fur et à mesure de l'avancée de celle-ci. Établir un projet d'ARC c'est porter un regard vers un chemin encore inconnu, un chemin que l'on fraiera avec les étudiants. Les traces de ce chemin de connaissance seront notre parcours, et on ne pourra en constater l'existence qu'en se retournant, et là ce chemin prendra forme et sens; l'unité visible d'un savoir par des approches multiples. Le travail est proposé à des étudiants désirant explorer cette dimension de la photographie. Un rendu vidéographique sera également le bienvenu, dans la mesure où celui-ci interrogera la spécificité de ce médium en rapport à la photographie.

Modalités et critères d'évaluation

Contrôle continu et bilan d'ARC en fin de semestre. Assiduité, inscription dans la dynamique du groupe, pertinence et originalité des travaux, qualité de la recherche, présentation de ceux-ci et mise en espace. Inscription théorique et pratique du travail dans un parcours de pensée en évolution (et en révolution).

Références

Livres:

- ADAMS, Robert. *En longeant quelques rivières*. Actes Sud.
- BARRAU, Aurélien. *Des univers multiples, à l'aube d'une nouvelle cosmologie*. Dunod.
- BARRAU, Aurélien et Jean Luc NANCY. *Dans quels mondes vivons-nous*. Galilée.
- CARTIER-BRESSON, Anne et Jean-Pierre MONTIER. *Revoir Henri Cartier-Bresson*. Textuel.
- CARTIER-BRESSON, Henri. *Images à la sauvette*. Steidl.
- CARTIER-BRESSON, Henri. *L'imaginaire d'après nature*. Fata Morgana.
- CARTIER-BRESSON, Henri. *Scrapbook*. Steidl.
- CARTIER-BRESSON, Henri. *Voir est un tout - Entretiens et conversations (1951-1998)*. Centre Pompidou.
- CHÉROUX, Clément. *Henri Cartier Bresson*. Centre Pompidou/ Flammarion.
- DEPARDON, Raymond. *Errance*. Points / Seuil.
- HERRIGEL, Eugén. *Le zen dans l'art chevaleresque du tir à l'arc*. Dervy.
- HURTADO, Eric. *Ouvert, un chemin du visible*. Pays d'Art et d'Histoire.

- HURTADO, Eric. *Le point aveugle*. Musée Hébert.
- METZ, Thierry. *L'homme qui penche*. Unes.
- MONTIER, Jean-Pierre. *L'art sans art d'Henri Cartier-Bresson*. Flammarion.
- PLOSSU, Bernar. Revue *Lisières*. 21.
- POUND, Ezra. *Les Cantos*. Flammarion.

Films :

- ANTONIONI, Michelangelo. *Blow-up*.
- BARAM, Gilad. *Koudelka Shooting Holy Land*.
- BÜTLER, Heinz. *Henri Cartier-Bresson, biographie d'un regard*.
- GODARD, Jean-Luc. *Je vous salue Saravejo*.
- de OLIVEIRA, Manoel. *L'étrange affaire Angélica*.
- WENDERS, Wim. *Palermo shooting*.

5.1-5 : ARC : DESSIN PEINTURE

Ce cours dure 160 heures et permet l'obtention de 8 crédits. Il est encadré par Frédéric Léglise.

Objectifs

Il s'agira pour l'étudiant de développer et de mener une pratique personnelle de dessin et (ou) de peinture, de mener sa recherche en la documentant, en la situant par rapport aux pratiques artistiques actuelles, mais aussi passées ; en se nourrissant régulièrement de l'actualité, d'écrits ou d'interviews d'artistes et de textes critiques... D'ajuster et optimiser les qualités plastiques et le propos du travail par une pratique d'atelier tout en gardant à l'esprit que nous sommes dans un monde qui n'a jamais produit autant d'images...

Contenus

Devant nos yeux défile un flot incessant d'images, qui peuvent traverser la planète en un clic, et que nous pouvons emporter dans notre poche. Voilà un constat dont l'artiste ne peut pas faire l'économie aujourd'hui. Très clairement une part des enjeux de la peinture contemporaine (et du dessin) est d'interroger, d'utiliser et de remettre en jeu ses propres outils face à ce constat. À chaque apparition de nouvelles technologies de l'image, nombreux sont ceux qui prédisaient la mort de la peinture, mais à chaque fois les artistes ont su lui donner un nouveau souffle, et ce parce qu'ils en ont déplacé

les enjeux, prenant parfois ces images même comme modèle. La nouvelle vivacité du dessin et de la peinture dans le paysage de la création contemporaine, avec la multiplicité de formes que prennent ces deux médiums semble paradoxalement être une conséquence de ce flot écrasant d'images.

Méthodologie

Pratique intensive et régulière de ces médiums en atelier, avec un suivi du travail en cours, des regards croisés et des réponses techniques ponctuelles à des demandes formulées par les étudiants. Des projections de vidéos d'interview de peintres, suivi des comptes Instagram de grandes galeries internationales. Régulièrement, nous discuterons d'un artiste, d'une thématique ou bien d'un texte critique qui nous permettra d'enrichir le travail. Un engagement fort est nécessaire. Des exercices d'accrochage viendront s'ajouter autant que possible à cette pratique d'atelier.

Modalités et critères d'évaluation

L'évaluation se fait tout au long du projet par la prise en compte de la capacité que montre l'étudiant à aborder les différentes phases de ses recherches (participation, travail fourni, capacité de production, qualité de l'analyse et du travail) et par un bilan qui réunit tous les étudiants.

Références

- *Cher peintre, peintures figuratives depuis l'ultime Picabia*. Paris: Édition du centre Pompidou, 2002.
 - DE KOONING, Willem. *Écrits et propos*. Paris: Édition de l'ENSBA Images.
 - HOCKNEY, David. *Ma façon de voir, Savoirs secrets*.
 - WARHOL, Andy. *Ma philosophie de A à B*.
 - Franz ACKERMANN, Sylvia BÄCHLI, Glenn BROWN, Francesco CLEMENTE, John CURRIN, Marc DESGRANCHAMPS, Peter DOIG, Marlene DUMAS, Lucian FREUD, David HOCKNEY, Daisuke ICHIBA, Oda JAUNE, Chantal JOFFE, Alex KATZ, Beatriz MILHAES, Yan-Pei MING, Julian OPIE, Laura OWENS, Elisabeth PEYTON, Neo RAUCH, Wilhelm SASNAL, Raquib SHAW, David SHRIGLEY, Rudolf STINGEL, Luc TUYMANS, Sandra VASQUEZ DE LA HORRA, Andy WARHOL, Christopher WOOL...
-

5.1-6 : ARC : NON ! DE L'ESPRIT DE RÉVOLTE.

Ce cours dure 160 heures et permet l'obtention de 8 crédits. Il est encadré par François Nouguiès.

Objectifs

«Chacun se proclame si facilement héros qu'on serait presque prêt à faire l'éloge du conformisme et de la soumission rien que pour leur dire Non.» Jamais dire Non n'aura été aussi à la mode – jamais être anti-conformiste n'aura été aussi répandu. Mais mesure-t-on vraiment l'importance vitale que revêt ce petit mot? Paradoxalement fécond, c'est un mot qui agit plus qu'il ne signifie. Or que se passe-t-il quand je dis Non? Du premier refus de l'enfant à la résistance politique, la révolte ou la destruction, en passant par un délicat «Non merci!» aux pouvoirs insoupçonnés, Non irrigue nos vies et nos sociétés. Mais comment éviter la posture stupide ou le repli stérile, comment en faire bon usage? Vincent Delecroix explore les vertus du refus, déconstruit ses mythologies et propose, enfin, un autre Non. Un Non qui n'est pas simple négation, mais un certain usage de la négativité, du retrait, de l'impertinence ou de l'ironie. Un Non intime, intelligent et indispensable à la vie de l'esprit – et à la vie tout court.»
Quatrième de couverture du livre De L'esprit de révolte de Vincent Delecroix, Autrement 2018.

Contenus

«... Que signifie alors élaborer une philosophie du « non » aujourd'hui ? C'est la question que pose le philosophe en refusant la fausse alternative entre une « philosophie de grincheux » et une « philosophie de ravi de la crèche ». Dénonçant à la fois l'égoïsme rassis et l'ingénuité insignifiante, Non! se veut un essai philosophique digne du « non », habité par la conscience du désastre, pour chercher « une voie négative de la pensée qui nous sauve de l'asservissement, de la bêtise et du désespoir » ... »

Méthodologie

«... Les chemins de Non! sont impeccablement tracés : un plan en trois parties (expérience du langage, de la liberté, du politique), structurées par verbes d'action (nier, contredire, rêver, s'indigner, refuser, protester, résister...) déroulant toutes les modalités de la négation. Et puis, d'une plume allègre, l'auteur traverse les allées à grandes enjambées généreuses ou à petits pas rageurs. Il a des pages inspirées sur la critique de l'indignation, sur les mensonges du réalisme, sur le désaccord interminable comme socle du politique, sur le « non » premier dans l'expérience morale. Sur le plan philosophique, il critique la dialectique hégélienne et sa croyance en une rationalité qui

résoudrait la polarité de la thèse et de l'antithèse, le négatif n'y étant que temporaire, ou devant être « constructif »... Bref, « l'idiot utile des triomphes programmés ». Et préfère une négativité plus problématique, insistante, intempestive, parfois discrète, mais qui tient bon dans son refus d'adhérer tant à l'ordre du monde qu'à soi-même, ouvre une incertitude et « défait la puissance du Non sans être un Oui » ... » Ces textes sont des citations extraites de l'article de Catherine Portevin paru dans le n°119 de Philosophie magazine de mai 2018.

Modalités et critères d'évaluation

Contrôle continu

Références

– DELECROIX, Vincent. *Non! De L'esprit de révolte*. Autrement, 2018.

5.1-7: ARC : ÉTAT MODIFIÉ DE CONSCIENCE 2

Ce cours dure 160 heures et permet l'obtention de 8 crédits. Il est encadré par Camille Barjou et Joël Bartoloméo.

Objectifs

L'objectif serait de fluidifier l'accès à la création par des expériences de marche et des techniques de modification de la perception.

Contenus

Nous expérimenterons des exercices de focalisation, d'écoute, de synchronicité, de "laisser se faire" et d'invocation. Nous explorerons des états modifiés de conscience légers voir plus poussés comme la transe. À cela s'ajouteront des exercices de méditation, de sommeil express, de synergie de groupe. L'objectif sera de se servir de ces expériences et techniques sur son propre travail, pour l'ouvrir, le fluidifier, mais aussi pour mieux se connaître, s'approfondir et se donner de l'envergure. Nous proposerons des exercices d'écriture, dessin, peinture, conversations, photos, vidéos, performance.

Méthodologie

Marcher, se confronter au paysage, effectuer des déplacements et voir ce que cela produit. La mer, le désert, les marécages, les alluvions. Les sommets, le désert minéral,

le lac de montagne. L'effort physique, l'épuisement, le lâcher prise, l'écriture, la conversation, le dessin en marchant, la méditation, la lecture, le risque de se perdre, l'observation, la projection mentale, le fait de faire groupe, l'animalité, la nuit, l'inquiétude, la pensée en voyage, l'autobiographie, la privation de sommeil seront les éléments de cette proposition.

Le travail sera progressif et organisé en séquences. 1–Le désert minéral d'altitude. La méditation. L'écriture. La lecture de textes. Les limites de l'infigurable. L'impossibilité de rendre compte. Le cheminement, le haïku. La description et la transcription. Les lignes de crête et les lignes de vie. La fatigue.

2–Le voyage. La mer. La Camargue. La rencontre. Le désert. La désorientation. La marche de nuit. L'horizon. La mémoire. La transcription restitution d'une expérience.

3–L'autobiographie, soi et le monde, le paysage mental, la description, les tentatives de dépassement, l'auto-hypnose, la méditation, le voyage, faire voyager ses idées, la fiction au secours du réel.

4–La cartographie. La désorientation. Le paysage mental. La mise à plat des perceptions. Les tentatives de description du monde. Soi et les autres.

Modalités et critères d'évaluation

Évaluation continue selon l'investissement et la pertinence des propositions ainsi qu'une restitution en fin de semestre. Exposition dans la grande galerie en collaboration avec paysage.paysage. Possibilité de partenariat avec Ici-même-le Magasin de ZAC en ZAC.

Références

- BACHELARD, Gaston. *L'air et les songes, Essai sur l'imagination du mouvement*. Essai (poche), 1992.
- BACHELARD, Gaston. *L'eau et les rêves, essai sur l'imagination de la matière*. Le livre de poche, 1993.
- BRUN, Frédéric (dir). *Habiter poétiquement le monde : anthologie manifeste*. Paris : Poesis, 2016.
- BUFFET, Laurent. *Itinérances. L'art en déplacement*. Grenoble : De l'Incidence de l'éditeur, 2012.
- CONTOUR, Catherine, et al. *Une plongée avec Catherine Contour, Créer avec l'outil hypnotique*. Naica édition, 2017.

- *Cosa mentale. Les imaginaires de la télépathie dans l'art du XXe siècle.* (Commissaire Pascal ROUSSEAU). Centre Pompidou Metz, 2015.
- DAVILA, Thierry. *Marcher, créer, Déplacements, flâneries, dérives dans l'art de la fin du XXe siècle.* Paris: Ed. du Regard, 2002.
- GIONO, Jean. *Le chant du monde.* Paris: Folio, 1924.
- GROS, Frédéric. *Petite bibliothèque du Marcheur.* Paris: Flammarion, 2011.
- GROS, Frédéric. *Marcher une philosophie.* Carnet Nord, 2009.
- *Haïkus*, anthologie. Préface Yves BONNEFOY. Points, 2008.
- HUXLEY, Francis, et Jeremy NARBY. *Anthologie du chamanisme.* Paris: Albin Michel, 2018.
- LAPASSADE, Georges. *Les États modifiés de la conscience.* Paris: PUF, 1987.
- LAPASSADE, Georges. *La Transe.* Paris: PUF, 1990.
- LE BRETON, David. *Éloge de la marche.* Éd. Métailié, Paris, 2000.
- PERRIN, Michel. *Le chamanisme.* Paris: PUF, 2017.
- THOREAU, Henry David. *Les forêts du Maine.* Paris: Ed. Payot & Rivages, 2012.
- TIEBERGHIEN, Gilles A. *Finis terrae, imaginaire et imaginations cartographiques.* Bayard, 2007.
- TIEBERGHIEN, Gilles A. *Notes sur la nature, la cabane et quelques autres choses.* École des arts décoratifs de Strasbourg, Strasbourg, 2000.

5.1-8: ARC : FAITES VOS JEUX. RIEN NE VA PLUS.

Ce cours dure 160 heures et permet l'obtention de 8 crédits. Il est encadré par Patricia Brignone et Slimane Raïs.

Objectifs

L'art et le jeu ont ceci en commun: ils ne supportent pas le scepticisme. Tout comme dans l'art, pour jouer il faut y croire ... Seulement, qui dit jeu dit enjeu, donc quelque chose que l'on risque. Le jeu de l'art serait donc de prendre de risque? Pourquoi? Comment?

Contenus

La présence du jeu dans l'art remonte à l'antiquité. Dans une peinture de l'Égypte antique on aperçoit Néfertiti jouer aux échecs. Cinq mille ans plu-tard, Marcel

Duchamp, à 76 ans, en costume noir, défie à ce même jeu, Eve Babitz, nue. En 1533, l'empereur Charles Quint demanda au Titien de réaliser une copie de son portrait, réalisé un an plutôt par le peintre Jacob Seisenegger, mais en y incluant 7 différences. Le jeu des 7 erreurs est né. Les artistes contemporains, à l'instar de Cattelan, de Signer, de Kippenberger ou encore Demand, ont considérablement réduits les frontières entre l'art et le jeu, au point d'en créer de nouvelles « règles ». Le jeu est ainsi une manière de prendre de la distance avec le réel. Tout comme l'art, il permet le décalage, la ré-contextualisation et l'humour (parfois poussé jusqu'à l'absurde).

Modalités et critères d'évaluation

Contrôle continu

Origine et évolution du projet (évaluation des phases de la recherche et de la production)

Inscription culturelle du travail (appropriation et pertinence des références)

Présentation des travaux, mise en espace

Qualité des réalisations

Relation de travail, présence en cours, engagement

Entretien 20 minutes avec l'étudiant lors du bilan

Notation /20

Références

- CAILLOIS, Roger. *Les jeux et les hommes: le masque et le vertige*. Paris: Gallimard, 1992.
- WINNICOTT, Donald Woods. *Jeu et réalité: l'espace potentiel*. Paris: Gallimard, 2002.
- Ainsi que Véronique BOUDIER (*Les gentilles prouesses*), Maurizio CATELLAN, Hélène DELPRAT (jeu davantage axé sur la parodie et l'image de soi), FISCHLI/WEISS, FLUXUS, Pierre JOSEPH, Martin KIPPENBERGER, Zbigniew LIBERA (*Konzentrationslager*), PRÉSENCE PANCHOUNETTE et aussi Roman SIGNER ou encore Simon STARLING

(*Autoxyloprocycloboros*).

5.1-9 : ATELIER PRATIQUE : INTERNET EN CARTON*

Ce cours dure 80 heures et permet l'obtention de 4 crédits. Il est encadré par Antoinette Ohannessian.

Objectifs

Que voyons-nous en regardant par notre langage ?* Écrire à un ange, à un banquier, à son facteur, à un crâne, une lettre de motivation, d'insulte, de regret, de démission, de demande de nationalité, d'emploi, de crédit, d'amour, de confession, de relance... Je vais montrer comment j'écris la chose que j'écris, je vais montrer de l'écriture*.

Contenus

Entre nous les choses passeront par l'écrit. Au XVIIe siècle les lettres étaient transportées par un « courrier » à cheval. Le service était payant. Aujourd'hui il est transporté par un facteur au prix de 80 centimes d'euros pour une lettre d'un poids inférieur à 20g. Pour entamer notre correspondance, nous aurons le privilège de construire notre boîte aux lettres. Elle sera en carton. Voici (vois ici) ce que j'ai écrit pour toi « Je t'écris pour te dire... »*

Méthodologie

Nous allons correspondre, quant aux modalités de ces correspondances, nous les fixerons ensemble progressivement. Tout dépendra de ce que vous demanderez. Ce que je vous dirais c'est de vous que je l'aurai appris.*

Modalités et critères d'évaluation

Les critères d'évaluation seront progressivement définis ensemble, tout au long de l'atelier.

Références

- ARENDT, Hannah et Martin HEIDEGGER. *Lettres et autres documents*.
- CALAMITY JANE. *Lettres à sa fille*.
- COOLIDGE, Clark. *Polaroid*.
- HOCQUARD, Emmanuel. *Cours de Pise*.
- HOUELLEBECQ, Michel et Bernard-Henry LÉVY. *Ennemis publics*.

- PRÉVIEUX, Julien. *Lettres de non motivation*.
 - PROUST, Marcel. *Lettres*.
 - RILKE, Rainer Maria. *Lettre à un jeune poète*.
 - SAND, Georges. *Correspondance*.
 - MADAME DE SÉVIGNÉ. *Correspondance*.
 - Les lettres des Présidents de la République.
-

5.1-10: ATELIER PRATIQUE : SCIENCE FICTION

Ce cours dure 80 heures et permet l'obtention de 4 crédits. Il est encadré par Bernard Joisten.

Objectifs

Traiter de la science-fiction à travers des médias numériques : montage virtuel, son et musique. Les objets sonores ou visuels resteront à l'état de fichier pour être soit projetés soit ou diffusés de façon électronique. Le thème général est tourné vers l'idée de futur en tant que fiction.

Contenus

La science-fiction intéresse de nombreux artistes. Elle est une métaphore de l'avant-garde à travers une projection plastique de la société. Ce cours sera donc conceptuel sur ce plan, et d'un point de vue pratique, il permettra de vous familiariser avec Final Cut Pro et Garage Band. Le résultat final devra être un film d'au minimum 2 mn avec une bande son incluse.

Méthodologie

Le cours consistera à visionner des extraits de films, à parler littérature de SF afin de construire des pistes conceptuelles de travail, au moins au début. Ensuite, il s'agira de passer à l'action et de produire un travail orienté dans cette thématique. Le cours aura lieu dans la salle de montage vidéo.

Modalités et critères d'évaluation

L'évaluation sera faite en fonction de la qualité du travail, de l'attention et du niveau de participation dans les discussions.

Références

- BALLARD, J.G. (nouvelles).
 - BAUDRIILLARD, Jean. *Simulacre et simulation*. Galilée, 1985.
 - BAUDRIILLARD, Jean. *Les stratégies fatales*. Le Livre de poche, 1986.
 - DICK, Philip K. (nouvelles, romans).
 - McLUHAN, Marshall. "La Galaxie Gutenberg".
-

5.1-11: ATELIER PRATIQUE : FABRIQUE DE L'IMAGE

Ce cours dure 80 heures et permet l'obtention de 4 crédits. Il est encadré par Catherine Tauveron.

Objectifs

A travers la pratique de la photographie argentique, il s'agit de prendre la mesure de phénomènes et dimensions essentielles constitutifs de l'image : lumière, empreinte-trace, photosensibilité, négatif-positif, matérialité de l'émulsion, développement chimique, image optique, agrandissement... Au cours de cet atelier pratique, les étudiants acquièrent leur autonomie dans la réalisation et mise en forme de travaux photographiques en argentique noir et blanc.

Contenus

Il est proposé aux étudiants d'engager une direction de recherche, de pratique et de production à partir d'un unique film argentique 135/36 vues qui sera considéré dans son unité puis son sectionnement. Cette contrainte orientera le travail de prise de vue et toutes les étapes ultérieures qui pourront être envisagées spécifiquement. Les travaux seront conduits autant en prise de vue (film argentique NB 135/38 ou 120), qu'à travers les travaux de laboratoire argentique en NB (développement film, tirage argentique, photogramme, chimigramme...). Des groupes de travail seront organisés en rassemblant les étudiants partageant un même intérêt ou une même direction de recherche.

Méthodologie

Cet atelier se définit comme un atelier d'expérimentation, d'accompagnement et de productions permettant de découvrir et d'explorer les ressources de la photographie argentique. Sans rupture, il s'agira aussi d'explorer les passages analogique-numérique dans des productions contemporaines.

Modalités et critères d'évaluation

Une production photographique sera présentée en fin de semestre (sous une forme déterminée : accrochage, publication ou autre). Une présentation écrite du travail sera élaborée pour étayer ce moment de bilan. Sur cet atelier, chacun procédera à une auto-évaluation (critères définis collectivement).

Références

- BALDNER, Jean-Marie et Yannick VIGOUROUX. *Les pratiques pauvres du sténopé au téléphone mobile*. SCEREN-Isthme éditions, Pôle-Photo, 2005.
- DVD Contacts. *Les plus grands photographes dévoilent les secrets de leurs images*. Sur une idée de W Klein. Producteurs : ARTE France, KS VISIONS, Le Centre national de la photographie, Le Jeu de Paume.
- CAMPEAU, Michel. *DEV-STOP-FIX The Demise of the Darkroom, 2007-2009*. <http://www.campeauphoto.com/>
- FARGIER, J.P. *L'invention du paysage, les lieux de l'instant avec Laurent Millet*. SCEREN-Isthme éditions, Pôle-Photo, 2005.
- FAYET, Emilie (ÉSAD•VALENCE). Base de données low-uv.tumblr.com/.
- GAESSLER, Dominique. *Les grands maîtres du tirage*. Contrejour, 1987.
- LANG, Thomas. <https://www.thomaslang.fr/gestalt>
- MULAS, Ugo. *Verifice 1969-1972*.
- OHANIAN, Rajak. *A Chicago-portrait d'une ville 1987-89*.
- SARRAZIN, Pascal. « topophotografilms » Chroniques pontoises 2002.
- WOLFF, Ilan. "Camera Obscura at work" 1982-1997 et <http://www.ilanwolff.com/www.photo-arago.fr/>. Musée en ligne de la photographie permettant d'accéder à l'ensemble des collections de photographies conservées en France.

5.1-12 : ATELIER PRATIQUE : POINT DE VUE. POINT DE FUITE

Ce cours dure 80 heures et permet l'obtention de 4 crédits. Il est encadré par Eric Hurtado.

Objectifs

"J'ai ma distance, je mets les choses en ordre, dans un certain sens." Raymond Depardon, Errance

Cadrer, penser le cadre, tel est l'enjeu majeur de l'acte photographique. Son choix déterminera un champ cadré, lui-même fonction d'une distance de prise de vue par-rapport au sujet. Nous sommes dans le cadre d'un accord musical, d'une harmonique entre l'œil et le monde.

Voici quelques paroles qui ont émergé lors de mes marches vers le sujet, où plutôt vers sa question, les fils d'une trame pour penser le cadre. Une proposition, une réflexion.

" Cadrer, ce n'est pas encadrer le fait, mais composer la rencontre des faits. La bonne distance est celle de la libération possible des faits.

Le regard, ne pas s'intéresser mais écouter. Ne pas comprendre mais attendre. Voir, un silence majeur.

Cadrer, encadrer le fait de ne pas savoir.

La question du cadre c'est la question de l'existence. Comment faire exister le sujet, comment j'existe par rapport à celui-ci? L'image, un accord possible.

Photographe, non le sujet, mais le chemin vers ce sujet.

Le hors-champ est à l'image ce que les racines sont à l'arbre, invisibles mais essentielles."Eric Hurtado

Contenus

Comment la photographie nous permet le passage de l'acte de voir à celui de regarder, puis comment elle peut élever ce regard à la dimension d'une vision. L'enjeu de cet atelier est de nous aider à traverser le gué entre "prendre une photo" et "accueillir une image". Nous porterons une attention particulière aux choix techniques de prises de vues, à leur affinité au regard de chacun (une harmonique entre soi et le monde). Nous les commenterons et les expérimentons lors des ateliers.

"Le 50mm c'est l'attention, le 35 l'attention ouverte, l'espace de la rencontre, celui où le cadre pose question. Pourquoi je suis là? Et c'est "ça" que je photographie.

Au 35 mm la composition est un contexte qui dépasse la limite du cadre. Elle engage la situation de notre regard, de son existence en tant que nécessité.

Photographier un fait pour qu'il demeure une question, ce n'est pas exposer de la lumière mais retirer de la lumière, s'abreuver à une source que l'on croise.

Photographier c'est réaliser que l'on croise sa vie, faire, pour prendre conscience de celle-ci.

Boire à la fontaine, mon image dans le bassin. Cette eau toujours fraîche, elle a un goût de neige."Eric Hurtado

Méthodologie

Cours théoriques à l'ÉSAD●● et ateliers à l'extérieur. Mise en présence et analyse en groupe des travaux des étudiants pour un croisement créatif des regards. Considérer cet atelier comme un point de rencontre pour des étudiants photographes ou très intéressés par la photographie. Nous confronterons les pratiques et les points de vue, des étudiants comme des photographes étudiés, afin de réaliser (au sens de faire et prendre conscience) l'acte photographique. Nous essaierons d'interroger la photographie dans son essentialité, c'est à dire de la penser dans son rapport au monde, dans sa mise en question du réel.

Modalités et critères d'évaluation

Contrôle continu. Pertinence et originalité des travaux, qualité de la recherche, présentation des photographies et mise en espace. Inscription théorique et pratique du travail dans un parcours de pensée en évolution (et en révolution).

Références

- Livres :
- ADAMS, Robert. *En longeant quelques rivières*. Actes Sud.
- BAJAC, Quentin. "Le regard élargi. Les photographies panoramiques de Luc Delahaye", *Les Cahiers du Musée National d'Art Moderne*. N° 92, été 2005.
- BALTZ, Lewis. *Texts*. Steidl.
- CAPA, Robert. *La valise mexicaine*. Actes Sud.
- CARTIER-BRESSON, Henri. "L'instant décisif", *L'imaginaire d'après nature, Fata Morgana Voir est un tout*. Centre Pompidou.
- CHÉROUX, Clément. *Henri Cartier-Bresson*. Centre Pompidou.
- DELAHAYE, Luc. *L'autre*. Phaidon.
- DELAHAYE, Luc. *Winterreise*. Phaidon.
- DELAHAYE, Luc. *2006-2010*. Steidl.

- DEPARDON, Raymond. *Errance*. Points / Seuil.
 - Garry Winogrand. Catalogue Jeu de Paume, Flammarion.
 - HURTADO, Eric. *Ouvert, un chemin du visible*. Pays d'Art et d'Histoire
 - HURTADO, Eric. *Le point aveugle*. Musée Hébert.
 - PLOSSU, Bernard. Revue *Lisières*. 21.
 - Films :
 - ANTONIONI, Michelangelo. *Blow Up*.
 - BARAM, Gilad. *Koudelka Shooting Holy Land*.
 - BÜTLER, Heinz. *Henri Cartier-Bresson, biographie d'un regard*.
 - DE OLIVEIRA, Manoel. *L'étrange affaire Angélica*.
 - DEPARDON, Raymond. *Journal de France*.
 - GODARD, Jean-Luc. *Je vous salue Saravejo*.
 - WENDERS, Wim. *Palermo shooting*.
-

5.1-13: ATELIER PRATIQUE : RÉSEAU CINÉMA

Ce cours dure 80 heures et permet l'obtention de 4 crédits. Il est encadré par François Nouguiès.

Objectifs

Depuis trois ans le Réseau Cinéma réfléchit à la notion de cinéma comme moyen et outil de recherche. Actuellement, il se propose de travailler autour des notions des pratiques collectives. Le Réseau Cinéma réunit 6 écoles d'art : ÉSAD •Grenoble •Valence, ESBA TALM Angers, ÉSAD Toulon Provence Méditerranée, ÉSAD Marseille Méditerranée, ENSA Bourges, et ÉÉSA Brest en collaboration avec des partenaires comme le MuCEM, les Laboratoires d'Aubervilliers, le Magasin des Horizons. Les ateliers du Réseau Cinéma se développent dans chaque école et se réunissent lors de séminaires et de séances de travail inter-école ou de workshops. Les projets des étudiants sont suivis par le ou les professeurs référents du Réseau. Cet atelier pratique opère dans ce cadre et se croise avec l'initiation à la recherche du même intitulé prévue pour les 4ème et 5ème année.

Contenus

Participation à l'élaboration des travaux menés par le Réseau Cinéma. Plus d'informations suivront dès que possible.

Méthodologie

Traversée d'un projet et construction d'une expérience.

Modalités et critères d'évaluation

Evaluation continue, implication et participation au Réseau. L'évaluation est liée à l'accumulation de connaissances.

Références

Fournies durant l'atelier.

5.1-14 : ATELIER PRATIQUE : ÉDIT

Ce cours dure 80 heures et permet l'obtention de 4 crédits. Il est encadré par Camille Barjou et Joël Bartoloméo.

Objectifs

Travail plastique de mise en page, de mise en relation, de succession, de rythme et de format. Il met aussi en place une diversité d'expérimentations ayant comme point d'arrivée une publication.

Contenus

Atelier autogéré de partage de compétences, Qui part d'un besoin d'édition Qui explore les éditions d'artistes Qui propose des micro-expositions Qui invite des artistes, des éditeurs et graphistes à partager leur expérience d'édition.

Méthodologie

Mise en commun de savoir-faire technique. Partage de données. Expérimentation à partir de ressources réduites.

Modalités et critères d'évaluation

Evaluation continue.

Références

Le travail d'atelier est aussi de se construire une bibliographie à partir des éditions présentées à la bibliothèque et dans d'autres lieux de ressources.

5.1-15 : ATELIER PRATIQUE : COMMENT SONNE LE SUD ?

Ce cours dure 80 heures et permet l'obtention de 4 crédits. Il est encadré par Simone Franği et Katia Schneller.

Objectifs

L'objectif de la résidence du collectif Radio Papesse est de composer un programme radiophonique attestant de la présence du « Sud » dans l'espace grenoblois, en collaborant avec des artistes, des chercheurs du CRESSON, des étudiants de l'École Nationale Supérieure d'Architecture de Grenoble, et la société civile. Afin d'investiguer le potentiel hospitalier de l'univers radiophonique, la réflexion portera sur les pratiques sonores et acoustiques qui constituent l'existence des communautés en transit et installées issues du Moyen Orient, de l'Afrique du Nord et de la Méditerranée du Sud (MENA), au sein de l'espace urbain. Le projet vise à travailler sur les paysages et les ambiances sonores des espaces occupés par ces communautés dans la ville, pour construire un espace critique et fluide de connaissances, qui brouille les limites entre les espaces public et privé et qui transforme les rôles sociaux et la codification habituelle des relations. En se demandant comment ces communautés se connectent à la "modernité européenne" par le son et si elles en adoptent les temps, les rituels, et les technologies d'écoute, il s'agira de questionner la création sonore comme "fabrique" de la citoyenneté.

Contenus

Lauréat de l'appel à projets de la Maison de la Création, la résidence du collectif radiophonique Radio Papesse, composé d'Illaria Gandenz et de Carola Haupt, est une collaboration entre l'équipe de recherche CRESSON (Unité Mixte de Recherche Ambiances, Architectures, Urbanités) et la plateforme de recherche « Pratiques d'hospitalité » initiée par Katia Schneller et Simone Franği à l'ÉSAD de Grenoble. Invité en résidence, le collectif Radio Papesse déploiera leur projet Süden Radio pour donner à "écouter" et témoigner de la présence multiforme dans le tissu urbain et civique grenoblois de ce que l'on indexe comme Sud. Comme Iain Chambers l'a proposé dans ses travaux, cette notion identitaire est comprise comme une déconstruction postcoloniale de la représentation de la Méditerranée et se trouve envisagée comme un espace fluide et poreux, produit hybride de flux culturels et matériels qui résiste à la cartographie cartésienne des frontières et des notions linéaires de progrès. Le Sud est ainsi pensé comme un objet d'étude complexe, mais surtout comme une méthode de

travail permettant de matérialiser une pluralité de voix, de perspectives et de pratiques dans des contextes géographiques différents. La réflexion déployée par Radio Papesse dans le cadre de ce projet sur l'hospitalité des ambiances sonores et des pratiques acoustiques rencontre d'une part l'intérêt de l'équipe CRESSON de l'UMR Ambiances, Architectures, Urbanités qui, à l'origine centré sur l'espace sonore, a fondé sa culture de recherche sur une approche sensible et située des espaces habités. Ces recherches s'appuient sur des méthodes pluridisciplinaires originales, à la croisée de l'architecture, des sciences humaines et sociales et des sciences pour l'ingénieur. Les travaux de recherche et d'expérimentation questionnent aujourd'hui les enjeux sociaux, écologiques, esthétiques, numériques, politiques et éthiques des ambiances.

Methodologie

Le travail sera mené par le collectif Radio Papesse, l'artiste Aurélie Lierman, des chercheurs du CRESSON et un groupe d'étudiants venant des Masters de l'ÉSAD et de l'ENSAG. Il comportera trois phases. 1 - Workshop sur les pratiques sonores et acoustiques Le workshop initial vise à croiser les pratiques sonores et les cadrages méthodologiques du collectif Radio Papesse et des chercheurs du CRESSON. Il s'agira de se pencher sur les différentes formes d'écoute et les notions d'ambiance, paysage et effet sonores. 2 – Collecte sonore et mise en forme du programme radiophonique Encadrés par le collectif Radio Papesse et l'ingénieur de recherche du CRESSON, Julien McOisans, les étudiants impliqués dans le projet procéderont à des collectes sonores visant à capter les paysages et ambiances sonores des communautés issues du MENA habitant à Grenoble. Le produit de ces collectes constituera la matière à partir de laquelle les étudiants travailleront avec l'artiste Aurélie Lierman qui développe une réflexion sur le concept de nomade sonore. Les contenus de la plateforme radiophonique composés de différentes pratiques de création sonore seront ensuite structurés par Radio Papesse et les étudiants impliqués afin de construire un espace public partagé par les citoyens, les communautés en transit, et leurs territoires de provenance.

Modalités et critères d'évaluation

Présence, assiduité et engagement dans le projet.

Références

- CHAMBERS, Iain. *Mediterranean Crossings: The Politics of an Interrupted Modernity*. Durham: Duke University Press, 2008.
- <http://aurelielierman.be>

- <http://www.grenoble.archi.fr/recherche/cresson.php>
 - <http://www.radiopapasse.org>
-

5.1-16 : ATELIER PRATIQUE : L'EAU, ÇA COULE ET ÇA MOUILLE

Ce cours dure 80 heures et permet l'obtention de 4 crédits. Il est encadré par Slimane Raïs.

Objectifs

Faire un travail artistique sur l'eau c'est rendre un hommage à la vie. Sauf que l'art n'est pas la vie, mais « c'est ce qui rend la vie plus intéressante que l'art » (il paraît). Alors, pour faire de l'art, il faut plonger dans la vie. Se mouiller en quelque sorte.

Contenus

L'eau ça coule et ça mouille. C'est une évidence diraient certains. Oui, mais, pas seulement. Car l'eau c'est aussi la vie. Et la vie ne coule pas de source... Si elle est l'un des quatre éléments avec l'air, la terre et le feu, elle est, dans toutes les religions, dans toutes les civilisations, dans tous les mythes, la condition nécessaire à la vie. Un symbole universel de fécondité et de fertilité. « C'est l'origine du monde (notion d'eaux primordiales, d'océan des origines) ». L'eau est aussi le symbole de la vie spirituelle, le moyen de purification ou de régénérescence. Dans le Christianisme, l'eau purifie les péchés lors du baptême. Elle est aussi symbole de pureté dans l'Islam, qui insiste sur les ablutions. L'eau peut prendre plusieurs formes: eau de pluie, eau de mer, eau salée, eau douce, eau calme et tranquille des lacs, eau tumultueuse des rivières, eau solidifiée en glace, eau évaporée en brouillard, vapeur...

Modalités et critères d'évaluation

Origine et évolution du projet (évaluation des phases de la recherche et de la production)

Inscription culturelle du travail (appropriation et pertinence des références)

Présentation des travaux, mise en espace

Qualité des réalisations

Relation de travail, présence en cours, engagement

Entretien 20 minutes avec l'étudiant lors du bilan

Notation /20

Références

- Taysir BATNIJI, Hans HAACKE, Rebecca HORN, Bruce NAUMAN, Simon STARLING, Bill VIOLA...
 - MARTY, Patrick. *L'eau de l'art contemporain. Une dynamique d'une esthétique écosophique*. Harmattan, 2016.
 - *Exit*. Exposition au Palais de Tokyo, Paris, nov 2015 - jan 2016. Sur une idée de Paul Virilio.
-

5.1-17: ATELIER PRATIQUE : COMBIEN ÇA COÛTE? COMBIEN ÇA PÈSE?

Ce cours dure 80 heures et permet l'obtention de 4 crédits. Il est encadré par Benjamin Seror.

Objectifs

La fabrication de tout objet artistique, même les plus complexes, passent forcément par la résolution de questions simples mais essentielles. Quelle taille? Quel poids? Quel transport? Combien ça coûte? etc... À cela, la réponse peut être 17 euro, 25 kilos, par avion; mais elle peut aussi être "une masse répartie de manière égale dans les poches d'un couple qui traverse une frontière". Le but de cet atelier est de regarder comment nos gestes produisent du sens de manière inévitable et comment chaque étape de production d'un projet artistique peut se révéler être le lieu d'un enjeu poétique et politique, si certaines de ces réponses peuvent être simples, nous expérimenterons pourquoi elles ne sont jamais vraiment neutres.

Contenus

Étude à chaque séance d'un cas particulier. La résolution de chacune des questions que nous essaierons de résoudre sera l'occasion d'une conversation sur les enjeux et les impacts de l'objet d'étude du jour sur nos pratiques artistiques ainsi que d'une mise en pratique des solutions envisagés par chacun des participant.e.s.

Méthodologie

Atelier pratique et discussion collective.

Modalités et critères d'évaluation

Régularité de la participation, prise de parole, prise de décision, inscription dans la dimension collective de l'atelier.

Références

- BRAND, Stewart (dir.). *The Whole Earth Catalog*. between 1968 and 1972.
- DOT DOT DOT. revue éditée par Stuart BAILLEY et David REINFURT. 2000-10.
- ROUCH, Jean. *Cocorico Monsieur Poulet*. Film, 1974.
- SKAER, Lucy. *The Green Man*. University of Edinburgh, 2018.
- TROCKEL, Rosemarie. *Flagrant Delight*. Wiels, Brussels, 2012.
- WINES, James. *De-Architecture*. Rizzoli International Publication, 1987.
- www.wikihow.com - ressource Internet de savoir plus ou moins fiable.

5.1-18: ATELIER PRATIQUE : FABLAB JAM SESSION

Ce cours dure 80 heures et permet l'obtention de 4 crédits. Il est encadré par Joël Chevrier, Roger Pitiot et Milena Stefanova.

Objectifs

Faire l'expérience du travail en FabLab en équipes pluridisciplinaires art-science-design. Les enseignants et étudiants participant viennent des trois champs de formation. Créer vos propres projets en FabLab. Réaliser (DIY) dans le FabLab du CCSTI un objet, un dispositif, une vidéo, un jeu, une installation, une démonstration... Des thèmes : mouvement (ou bouger), lumière (ou voir), son (ou entendre), surfaces (ou toucher)... Chaque groupe définit son projet avec les enseignants. Pour des exemples : Facebook Joël Chevrier et @J_Chevrier. Les informations plus spécifiques seront fournies lors de la première séance.

Méthodologie

Travail en FabLab en petits groupes accompagnés des professeurs de l'UGA (Joël Chevrier), de l'ÉNSAG (Milena Stefanova) et de l'Énci (Roger Pitiot).

Modalités et critères d'évaluation

Contrôle continu. Exposer et expliquer son projet.

Références

Fournies lors des séances.

- Page Facebook: <https://www.facebook.com/Fablabjamsession/?fref=ts>
- FabLab Grenoble: <https://www.facebook.com/FablabGrenoble/?fref=ts>
- La Casemate: https://fablab.lacasemate.fr/#!/projects?whole_network=t
- Présentation du FabLab: <https://lacasemate.fr/experimenter/fab-lab/>

UE 2: HISTOIRE, THÉORIE DES ARTS ET LANGUE ÉTRANGÈRE

5.2-1: RACIALISATION ET (RE)DISTRIBUTION DE LA VULNÉRABILITÉ.

Ce cours dure 60 heures et permet l'obtention de 3 crédits. Il est encadré par Simone Franği.

Objectifs

Reconsidérer les notions de racisme et anti-racisme dans leur complexité sociale et politique en tant que dispositifs de construction identitaire et d'articulation hégémonique

Remettre en cause la notion de race à la lumière du tournant postcolonial et décolonial qui caractérise certaines courantes de la philosophie critique contemporaine

Analyser d'un point de vue épistémologique la sédimentation des pratiques contemporaines de domination qui s'appuient sur les tropes modernistes de classe, race et sexe

Approcher la question des identités sexuées d'un point de vue ethnique, en essayant de déconstruire certains préjugés raciaux liés au « système sexe/genre »

Contenus

« La race est, politiquement parlant, non pas le commencement de l'humanité mais sa

fin, non pas la naissance naturelle de l'homme mais sa mort non-naturelle » (Hannah Arendt, Les origines du totalitarisme)

Méthodologie

L'enseignement est organisé sur un planning hebdomadaire : le travail se fait par des séances de lectures de textes et commentaires d'œuvres. Le moment du cours nous permettra d'établir un terrain de jeu commun, pour permettre aux étudiants de développer des stratégies autonomes d'interprétation des textes et des œuvres.

Modalités et critères d'évaluation

Contrôle continu et examen oral.

L'évaluation se fera sur la base de la participation aux cours et sur la base de l'engagement dans les modules de lecture et discussion. Une participation active et assidue à tous les moments de l'enseignement est fortement encouragée.

Références

- 0 - Racisme et art contemporain : l'émergence du débat entre 2017 et 2018 :
 - BAYER, N., B. KAZEEM-KAMINSKI, N. STERNFELD (sous la dir.). *Kuratieren als antirassistische Praxis (Curating as an antiracist practice)*. Berlin/Boston : De Gruyter, 2017 (essais choisis).
 - CUKIERMAN, L., G. DAMBURY, F. VERGÈS (sous la dir.). *Décolonisons les arts*. Paris : L'Arche, 2018.
- 1 - Racisme, culture, institutions : des actions réciproques :
 - DORLIN, E., *Se défendre. Une philosophie de la violence*. Paris : La Découverte, 2017 (chapitres choisis).
 - FANON, F. "Racisme et culture", *Oeuvres*. Paris : La Découverte, 2011.
- 2 - Performativité et non-performativité de l'anti-racisme : les whiteness studies et l'appel à un positionnement pro-actif :
 - AHMED, S. "A phenomenology of whiteness", *Feminist Theory*. 2007, 8 : 149.
 - MARTIN ALCOFF, L. "What should white people do?", *Hypatia*. vol. 13, n. 3 (Summer 1998).
 - PUGLIESE, J., S. STRYKER. "The somatechnics of race and whiteness", *Social Semiotics*. 19(1), 2009.
- 3 - Repenser la négritude : sujets de race et nouvelles imaginations utopiques chez Achille Mbembe et Felwine Sarr
 - MBEMBE, A. *Critique de la raison nègre*. Paris : Editions de la Découverte,

2013.

- MBEMBE, A. "Nécropolitique". *Raisons Politiques. Etudes de pensée politique*. 2006/1 (n. 21), Presse de Sciences Po.
 - SARR, F. *Afrotopia*. Paris: Editions Philippe Rey, 2016.
 - 4 - Sur la porosité des oppressions: genre, sexualité, classe et race dans le modèle intersectionnel:
 - bell hooks. *Ne suis-je pas une femme ? Femmes noires et féminisme*. Traduit de l'anglais (États-Unis) par Olga Potot, 2015.
 - CRENSHAW, K., B. ORISTELLE. « Cartographies des marges: intersectionnalité, politique de l'identité et violences contre les femmes de couleur », *Cahiers du Genre*. 2005/2 n° 39.
 - DAVIS, A. *Une lutte sans trêve*. Paris: La Fabrique, 2016.
-

5.2-2: RENCONTRES - MILIEUX ARTISTIQUES ET CULTURELS CONTEMPORAINS

Ce cours dure 60 heures et permet l'obtention de 3 crédits. Il est encadré par Inge Linder-Gaillard (initiatrice).

Objectifs

Élargir et préciser ses connaissances des acteurs, actrices et des structures de la culture et de l'art contemporains par le biais des études de cas. Comprendre en quoi une structure de la culture ou de l'art contemporains peut être un outil de travail pour un artiste et comment il/elle peut s'en emparer pour travailler. Comprendre quelle place il/elle peut occuper au sein des réseaux des acteurs, actrices et des lieux pour en profiter et exercer sa pratique.

Contenus

Chaque acteur, actrice ou structure rencontrée nous apportera un témoignage concernant ses activités, son modus operandi ou sa raison d'être, et son parcours ou son histoire.

Méthodologie

Rencontres et discussions avec les acteurs, actrices et les professionnels des structures diverses, à l'extérieur: chez eux ou sur le terrain.

Série de 7 rencontres qui seront annoncées au cours du semestre suivi d'un dernier

rendez-vous en fin de semestre à l'école pour le bilan.

Modalités et critères d'évaluation

Assiduité, participation active, contrôle à l'oral en fin de semestre.

Références

Des références seront fournies au cours du semestre.

5.2-3: ANGLAIS ET ATELIER DE MOBILITÉ

Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par Béatrice Pereira Gueye et Catherine Tauveron.

Objectifs

L'admission en quatrième année (1ère année phase projet) est soumise, entre autres évaluations, à la validation d'un projet qui se déroulera à l'étranger, sous la forme d'une poursuite d'études ou d'un stage, au second semestre (semestre 8).

Par projet, il faut entendre l'identification par l'écrit des enjeux d'une recherche ainsi que la description de son contexte de réalisation (école, institution artistique, assistance d'artistes, association, entreprise, etc.). Ce travail d'écriture est un exercice de méthodologie qui participe de l'élaboration d'un point de vue. L'accent sera également mis sur l'accompagnement de l'étudiant(e) dans l'écriture de ses statement, lettre de motivation et CV en français et en anglais.

Les étudiants non francophones réaliseront un stage en France de préférence, ou travailleront sur un projet en pays francophone. En effet, il est indispensable, dans l'optique du DNSEP, de continuer à bénéficier d'un enseignement en français et de continuer ainsi à pratiquer cette langue très régulièrement.

ATTENTION: déposer et soutenir un dossier de mobilité n'entraîne pas une admission automatique en 4ème année.

Méthodologie

1/ Séances de travail en groupes: pour la consultation des projets de mobilité soutenus par les étudiants des promotions antérieures, les portfolios envoyés aux écoles

étrangères et lieux de stage et la prise de connaissance des retours d'expérience (rapports de mobilité rédigés par les étudiants de 4ème année). Pour la présentation de différents statements d'artistes, lettres de motivation et CV. Entraînement à la soutenance du projet. 2/ Rendez-vous individuels pour l'élaboration du projet et du dossier de mobilité. Pour le premier RV, l'étudiant(e) apportera une première sélection d'éléments tirée de son document de synthèse de 2ème année.

Modalités et critères d'évaluation

Evaluation à partir des statements, lettres de motivations et cv rédigés en anglais et en français et des premières pistes de recherches pour les étudiants intéressés par une mobilité.

La participation active et assidue de l'étudiant-e tout au long du semestre sera prise en compte pour l'obtention des ECTS.

Références

- BOUTINET, Jean-Pierre. *Anthropologie du projet*. Paris : PUF 1990.
- DECK, François. "Reciprocal expertise". *Third Text*, Vol. 18, Issue 6, December 2004.
- DELOURME, Alain. *Construisez votre avenir*. Seuil, 2006.
- LEGAY, Jean-Marie. *L'expérience et le modèle*. INRA éditions, 1997.
- MOREL, Christian. *Les décisions absurdes*. Gallimard, 2002.
- *Dictionnaire Bilingue Robert & Collins*.
- Dictionnaires en ligne du type *wordreference*, *linguee*, *grammarly.com*.

UE 3: RECHERCHES PERSONNELLES PLASTIQUES

5.3-1: RECHERCHES PERSONNELLES PLASTIQUES

Ce cours dure 120 heures et permet l'obtention de 6 crédits. Il est encadré par Frédéric Léglise.

Objectifs

L'objectif de cette recherche personnelle est la production d'un travail plastique. Ce

travail peut prendre la forme d'une ou de plusieurs pièces. Il n'y a pas d'orientation thématique demandée. Il s'agit d'un travail qui doit être pleinement décidée et produit par l'étudiant dans le cadre de l'école.

Contenus

Le contenu doit être proposé par l'étudiant et discuté avec les enseignants avant sa mise en production.

Méthodologie

La méthode d'enseignement est essentiellement discursive. L'étudiant est invité à montrer, lors des rencontres prévues dans le calendriers, toutes les étapes de son travail. Ces étapes sont discutées soit collectivement avec les autres étudiants et professeurs soit dans des entretiens individuels avec le ou les professeurs. Les rencontres se situent tout au long du premier semestre au cours de rendez-vous établis.

Modalités et critères d'évaluation

L'évaluation porte sur les qualités de la réalisation et sa pertinence dans le champ de l'art. Seront également prises en compte les références formulées par l'étudiant ainsi que l'énoncé des enjeux qui caractérisent le travail. Parallèlement à la qualité de l'exécution formelle sera jugée l'intérêt des références choisies par l'étudiant. La pertinence de la mise en espace fera partie également des critères d'appréciation. Ces productions feront l'objet des bilans du semestre 1. Cette production pourra figurer dans le contexte du DNA.

UE 4 : BILAN

5.4-1: PRÉSENTATION ET MISE EN ESPACE DU TRAVAIL

Ce cours dure 80 heures et permet l'obtention de 4 crédits. Il est encadré par Frédéric Léglièse.

Objectifs

Évaluation du travail personnel du 1er semestre Faire le point sur l'avancement des

travaux. Préparer le document texte-image.

Contenus

Mise en espace et en résonance des travaux. Présentation argumentée de 10 mn environ au cours de laquelle l'étudiant présente les origines, l'évolution et les enjeux de votre travail, c'est-à-dire les questions importantes que soulèvent votre travail. Il est important de trouver une manière appropriée pour parler du travail en nous faisant notamment part des références importantes.

Modalités et critères d'évaluation

10mn de présentation, 10 de discussion • Qualités plastiques des travaux présentés • Capacité à formuler les enjeux du travail • Projets pour le prochain semestre

UE 1: MÉTHODOLOGIE, TECHNIQUES ET MISES EN ŒUVRE

6.1-1: WORKSHOP MIXTE : IN SITU

Ce cours dure 60 heures et permet l'obtention de 3 crédits. Il est encadré par Julie Desprairies (intervenante) et Catherine Tauveron.

Objectifs

Revendiquant une danse appliquée (comme on parle d'« art appliqué »), le corps servant d'outil de mesure et de révélation des espaces, il s'agira de rendre visible les mouvements des sites explorés: Le Pacifique et l'ÉSAD •Grenoble.

« Mouvements » étant entendu au sens très large d'actions exécutées dans un espace, nous nous appuierons sur les caractéristiques spatiales, historiques, humaines, matérielles du lieu et du groupe pour faire émerger des formes qui n'ont d'existence qu'avec les personnes et l'endroit qui les ont produites. Un travail photographique viendra documenter ces productions nécessairement éphémères.

Méthodologie

Le workshop est conduit par Julie Desprairies, artiste en Résidence Immersion au Pacifique à Grenoble. Le travail se déroule en partie au Pacifique qui accueille le groupe d'étudiants et met à disposition ses studios professionnels. Expérimentation et accompagnement critique, à travers des travaux de groupes et individuels au cours d'un workshop qui se développe sur 4 jours et le samedi qui suit.

Modalités et critères d'évaluation

Attribution d'ECTS pour ce workshop mixte suite à une appréciation établie par Julie Desprairies. La participation requiert un engagement fort de l'étudiant et sa disponibilité sur les 4 jours et le samedi qui suit (workshop sur inscription volontaire parmi diverses propositions). Tout au long du projet, est prise en compte la capacité que montre l'étudiant à aborder les différentes phases de recherches (participation, travail fourni, capacité de proposition et production, qualité de l'échange et de

l'analyse). (1) Chorégraphe, Julie Desprairies crée des projets in situ, pour l'architecture, la ville, le paysage. D'une vidéo de dix minutes pour trois danseurs au Centre Pompidou-Metz à un « environnement chorégraphique » de 2h30 pour 155 interprètes dans un bâtiment de Portzamparc ou un parcours dans l'Opéra de Lyon impliquant amateurs et employés, l'envergure de ses créations est déterminée par le site. Il s'agit pour elle de « révéler le mouvement des lieux ». Elle a coréalisé deux films (Après un rêve, avec Louise Narboni et L'Architecte de Saint-Gaudens, avec Serge Bozon) et enseigne régulièrement en école d'architecture.

<http://www.compagniedesprairies.com>

<http://lepacifique-grenoble.com/rendez-vous/rythmes-heroiques/>

6.1-2: WORKSHOP MIXTE : ECONOMIE DE LA JUSTICE: DRAMATURGIE DE LA DETTE ET DE L'ENDETTEMENT

Ce cours dure 60 heures et permet l'obtention de 3 crédits. Il est encadré par Simone Franği, Rana Hamadeh (intervenante) et Katia Schneller.

Objectifs

Ce workshop articule travail théorique, corporel et expérimentation sonore.

Rana Hamadeh propose d'y interroger la notion de justice et son éthique à partir d'un questionnement sur la socialité performative de la dette, comprise comme un mécanisme de capture du sujet dans le capitalisme financiarisé.

Pour ce faire, la réflexion explorera, sur les plans théorique et matériel, des pratiques de la traduction, de la textualité et de l'hyper-textualité, de la générosité, le l'hospitalité, de l'amour queer et du plaisir. Il s'agira ainsi de se demander si le système de la dette contemporaine est le motif ontologique de la Justice, laquelle ne serait alors qu'une extension de l'injustice, à savoir un espace de dramatisation et de naturalisation des injonctions de pouvoir.

Contenus

Pendant le workshop, les participant.e.s exploreront les questions suivantes: pouvons-nous imaginer d'autre dispositif que celui de cette "Justice de la dette"? La seule possibilité de se soustraire à cette injustice institutionnalisée est-elle de "devenir injuste" aux yeux de la Justice même?

La réflexion prendra pour point de départ l'article "Debt and Study" de Stefano Harney et Fred Moten dans lequel la notion de justice est redéfinie comme un espace où il n'est jamais demandé au débiteur de rembourser ses crédits, mais où au contraire celui-ci cherche refuge auprès d'autres débiteurs. La dette économique s'étend ainsi dans toutes les directions, se disperse, s'échappe, cherche refuge et pousse le débiteur à s'endetter avec ses créanciers. Comme Harney et Moten l'expliquent dans *The Undercommons: Fugitive Planning & Black Study*: "Le lieu du refuge est le lieu où tu ne peux que devoir de plus en plus parce que le créancier n'existe pas et qu'il n'y a pas de paiement possible"¹.

Méthodologie

Rana Hamadeh (née en 1983) est une performeuse et plasticienne libanaise actuellement basée au Pays Bas. Ses projets récents réfléchissent sur les infrastructures de la justice en les mettant en rapport avec les histoires et manifestations présentes de la colonialité. Elle proposera une situation de travail en résonance avec sa méthodologie de travail: Rana développe chacun de ses projets artistiques de manière incrémentale sur de longue période, en s'appuyant sur une approche curatoriale et discursive.

Les étudiant.e.s mèneront l'enquête avec Rana en associant lectures littéraires, théoriques et recherches historiques et en approfondissant des concepts et des termes spécifiques, afin d'aborder le domaine de la théorie comme une fiction et de le mettre en relation avec d'autres formes culturelles, comme l'écriture dramaturgique et performative. Il s'agira également d'explorer le genre du théâtre légal. Rana présentera à cet effet son projet, *The Ten Murders of Josephine* (2017) qui propose de questionner l'accès au Théâtre et à sa nature à partir du domaine juridique. Rana y travaille en particulier la notion de testimonial subjecthood (subjectivité témoin) qui, contrairement au discours articulé de la déposition (testimony) considéré comme cohérent et valide par l'espace juridique, s'appuie sur l'absence et la matérialité de la voix du témoignage. Témoigner devant un tribunal nécessite d'adhérer au langage de la loi, ce qui revient à dire que le plaignant participe toujours à un acte de traduction "injuste". L'activation du testimonial rompt radicalement avec ce discours rationalisé et pointe ce qui n'est pas énoncé en faisant remontée l'archive effacée de la violence coloniale, raciale, patriarcale, capitaliste qui se matérialise comme un monument d'un discours absent. Le workshop sera hétérolingue: principalement mené en anglais, il sera possible, selon les désirs de chaque participant.e de travailler dans d'autres langues.

Modalités et critères d'évaluation

Présence, assiduité et engagement dans le projet.

Références

Les précédentes expositions personnelles de Rana Hamadeh incluent des collaborations avec le Centre d'art contemporain Witte de With (Rotterdam, 2017), The Institute of Modern Art (Brisbane, 2016), The Showroom (London, 2016), Nottingham Contemporary (2015), Western Front (Vancouver, 2015), Gallery TPW (Toronto, 2015) et Kiosk (Gand, 2014). Ses expositions collectives comprennent, entre autres, Contour Biennial (2017), La Biennale de Moscou (2015), The New Museum (New York, 2014), e-flux (New York, 2014), La 8e Biennale de Liverpool (2014), Wattis Institute (2014), La 12e Biennale de Lyon (2013), The Lisson Gallery (2013) et le Van Abbemuseum (2008/2011). En 2017, l'artiste a remporté le Prix de Rome.

<http://www.ranahamadeh.com> <http://moussemagazine.it/rana-hamadeh-carolina-rito2017/> / [https://frieze.com/article/rana-hamadeh"Debt and Study", eflux journal. Journal #14](https://frieze.com/article/rana-hamadeh%22Debt%20and%20Study%22,%20eflux%20journal.%20Journal%20#14) - mars 2010. HARNEY, Stefano, Fred MOTEN. *The Undercommons: Fugitive Planning & Black Study*. Winehoe/ New York/ Port Watson: Minor Compositions, 2013.

Vidéo du travail de Rana Hamadeh <https://www.youtube.com/watch?v=TCdyWyYFi8> <https://www.youtube.com/watch?v=vU5W5zj5U4>

6.1-3: WORKSHOP MIXTE : FACE À FACE

Ce cours dure 60 heures et permet l'obtention de 3 crédits. Il est encadré par Eric Hurtado et Klavdij Sluban (intervenants).

Objectifs

Thèmes majeurs du travail photographique de Klavdij Sluban, le voyage et le confinement, dans la durée. Il a souvent travaillé avec des adolescents en prison, notamment avec Henri Cartier-Bresson, les deux artistes s'étant connus lors de stages de photo dispensés à la prison de Fleury-Mérogis. "Assez curieusement nous n'avons jamais parlé photo entre nous", précise Sluban. "Néanmoins, d'avoir connu Henri au centre des jeunes détenus s'est traduit dans une complicité qui a duré plus de 7 ans. Sa vivacité et sa spontanéité dans son rapport au quotidien, ajoutés à une grande générosité font que je suis très heureux de l'avoir rencontré." Est-il possible d'aborder

cette situation photographique dans une école d'art? La question du portrait comme une mise en miroir, entre des murs? Qui suis-je, pour l'autre? Une mise en abyme possible, comme un faux reflet, réaliser le portrait de quelqu'un, ou la photographie de quelqu'un posant pour un portrait? Les murs d'une école d'art deviendraient-ils dans ce cas un décor, et le portrait une vanité?

Méthodologie

Deux jours de prises de vues à l'ÉSAD suivis d'un jour consacré au tirage des photographies, puis, dernière journée, au regard, commentaires et interprétations de celles-ci par Klavdij Sluban. Passer de la série photographique à la "suite" musicale, de l'image à l'espace, et retour vers le cœur.

Modalités et critères d'évaluation

Contrôle continu. Pertinence et originalité des travaux, qualité de la recherche, investissement dans le workshop.

Références

- MASPERO, François. *Balkans-Transit*. Paris: éditions du Seuil, coll. Fiction & Cie, 1997. (Prix Radio France Internationale, existe en collection de poche).
- *La confusion des genres en photographie*. Paris: éditions de la Bibliothèque Nationale de France, 2001.
- *10 ans de photographies sur les adolescents en prison*. (France, ex-Yougoslavie, ex Union-Soviétique).
- *Entre parenthèses, photo poche*. Ed. Actes Sud, 2005, (coll. Société).
- *Klavdij Sluban, 10 ans de photographie en prisons*. Ed. L'oeil électrique, 2005, DVD, entretiens.
- *Transverses, parcours sur dix années de photographie (1992-2002)*. Paris: Maison Européenne de la Photographie, 2002.

Repères biographiques: Klavdij Sluban: Né le 3 mars 1963 à Paris. Enfance à Livold (Slovénie). Etudes secondaires et supérieures en France. Se passionne pour la photographie dès l'adolescence. En 1986, obtient une maîtrise de littérature anglo-américaine ("L'adolescent dans la littérature anglo-américaine"), effectue un stage de tirage noir et blanc dans l'atelier de Georges Fèvre, puis voyage. A son retour à Paris, il enseigne l'anglais. Puis s'installe à la campagne, en Slovénie. En 1992, revient en France et se consacre à la photographie. Il voyage successivement dans les Balkans, autour de la mer Noire, en ex-Union-Soviétique, autour de la mer Baltique, dans les îles

de la Caraïbe, à Jérusalem, en Amérique latine et en Asie-Chine (par le train transsibérien), Japon, Indonésie-Jawa, Bali, Sulawesi. Principaux cycles : Balkans-Transit ; Autour de la mer Noire - voyages d'hiver ; Tokyo Today ; Paradise Lost ; Jérusalem(s) ; Autres rivages - la mer Baltique ; Transsibériades (voyages en Transsibérien : Russie et Chine) ; CentroAmerica - d'une Amérique l'autre ; Entre parenthèses : jeunes détenus à Fleury-Mérogis en ex-Yougoslavie et en ex-Union Soviétique. De 1995 à 2005, au Centre des Jeunes Détenus de Fleury-Mérogis (Essonne), il anime un atelier de reportage avec les adolescents. Leurs travaux étaient exposés au sein de la prison à la fin de chaque stage. Henri Cartier-Bresson est venu régulièrement les encourager, ainsi que d'autres photographes tels Marc Riboud et William Klein. Depuis 1998, poursuivant ce projet, il travaille de manière similaire, avec une dynamique et un échange photographiques, avec des jeunes détenus de centres de détention en ex-Union Soviétique (Russie, Ukraine, Géorgie, Moldavie, Lettonie), notamment dans les camps disciplinaires de Mojaïsk et d'Ikcha aux environs de Moscou, de Kolpino près de Saint-Petersbourg, de Kaliningrad ainsi que dans les camps disciplinaires de Tbilissi et Khoni (Géorgie), Lipcani (Nord de la Moldavie) et Cesis (Lettonie). Depuis 2000, il a créé un atelier photographique à Celje (Slovénie) dans l'unique prison pour jeunes détenus du pays ainsi qu'à Krusevac et Valjevo (Serbie).

Expositions (sélection) 1994. D'Est en Ouest, Musée National d'Art Moderne, Centre d'art et de culture Georges Pompidou, Paris (catalogue éd. Filigranes, 24pp.). 1995. Mediterranea, Vème biennale Internationale de la Photographie, Fondation Rivetti, Turin. 1995-1996. Balkans-Transit, présenté dans les Balkans avec le soutien des Centres et Instituts Culturels Français des pays respectifs. 1997. Metropolitan Museum of Photography de Tokyo. Exposition itinérante, Japon et Europe : Musée Royal d'Architecture de Copenhague, Stockholm, Luxembourg, Lisbonne publication de Tokyo Today, éd. Idéodis, Paris, 1997. XXVIIIèmes Rencontres Internationales de la Photographie d'Arles, Palais de l'Archevêché. Palazzo Publico de Sienne, Italie. Encontros de Fotografia de Coimbra, Galeria do Atrio, Portugal. 1998. K. Sluban et les jeunes détenus de Fleury-Mérogis : les lieux d'un piège. Maison Européenne de la Photographie, Mois de la Photo, Paris (catalogue collectif). Balkans-Transit, Galerie Grazia Neri, Milan. 1998-2000. Autour de la mer Noire (texte d'Olivier Rolin) est présenté dans les pays de la mer Noire, avec le soutien des Instituts Français des pays respectifs. 1999. Institut du Monde Arabe, Paris, commande et exposition collective sur l'olivier. 2000. Galeries Photo Fnac, Paris, lauréat prix Niepce. Musée de la Littérature, Rencontres européennes du livre, Sarajevo. Musée Pouchkine d'Odessa, Ukraine (cat. 32pp.). 2001. Musée d'art haïtien, Port-au-Prince. Galerie de Photographie, Saint-Domingue, République Dominicaine. Centre Méditerranéen de la Photographie,

Bastia. Musée historique de Tbilissi, galerie "le Caravansérail", Géorgie. 2002. Transverses, Maison Européenne de la Photographie, Paris, parcours sur dix années de photographies. Transverses, 188pp. éd. MEP. Galerie "Pablo de la Torriente Brau", La Havane, Cuba. Jérusalem(s) présenté à Jérusalem et dans les territoires occupés (Gaza). Paradise Lost, Galerie du Château d'Eau, Toulouse (catalogue 28pp.). Encontros da Imagem, festival de Braga, Portugal (catalogue collectif). 2003. Musée d'Art Moderne, Ljubljana, Slovénie (catalogue: Ex, 106 pp.). Festival International de Photographie, Pingyao, Chine (catalogue collectif). Image et Paysage, 16 photographes français, Jakarta, Indonésie (exposition et cat. col. réalisés par l'AFAA) Festival International de Skopelos, Centre de la Photographie, Grèce (catalogue collectif). 2004. Millenium Museum for Contemporary Art, Pékin, Chine. Gens du voyage au pied du crassier, diaporama sur une communauté de Roms sédentarisés de Saint-Etienne, festival Transurbaines. Galerie d'art de l'Union des Artistes, Riga, Lettonie. Festival Chroniques Nomades, Honfleur. Cloître St-Louis, Avignon. 2005-2006. Musée de la Photographie, Helsinki, Finlande. Musée des Beaux-arts de Canton, Chine (rétrospective/cat. raisonné). Musée National d'Estonie. Festival de Photographie d'Amérique Centrale, San José, Costa-Rica (cat.).

PRIX ET BOURSES 1996. Bourse d'aide à la création, DRAC Ile-de-France, projet sur les prisons. 1998. Lauréat de la Villa Médicis hors les Murs, pour le projet sur la mer Noire. 2000. Prix Niepce. 2001. Bourse du Fiacre, Ministère de la Culture. 2004. Prix Leica (Medal of Excellence). Collections Fonds National d'Art Contemporain, de la Bibliothèque Nationale de France. Maison Européenne de la Photographie, Paris. Centre d'Art et de Culture Georges Pompidou, Paris. Galeries Photo-Fnac. Galerie du Château d'Eau, Toulouse. NSM Vie / ABN-AMRO, Paris. Musée Réattu, Arles. Metropolitan Museum of Photography, Tokyo. Musée de la Photographie, Braga, Portugal. Musée d'art moderne, Ljubljana, Slovénie. Musée Pouchkine, Odessa. Musée national d'Estonie. Musée de la Photographie, Finlande. Musée des Beaux Arts de Canton, Chine.

6.1-4 : WORKSHOP MIXTE : LA VIE OBLIQUE

Ce cours **dur** 60 heures **et permet l'obtention de 3 crédits**. Il est encadré par Benjamin Seror.

Objectifs

À partir du principe mis en application par l'architecte Claude Parent tout au long de

sa vie à la suite de sa collaboration avec le philosophe Paul Virilio, nous observerons au cours du workshop La vie oblique ce qu'implique l'idée de transformer son environnement. Éclairé.e.s par la pensée de certain.e.s architectes, artistes et designers radicaux des années 60 et 70, nous réfléchirons à la capacité de l'art d'affecter nos lieux de vie, et de voir comment notre environnement peut devenir source d'inspiration et comment cela peut changer l'art et la vie à la fois. Nous en profiterons pour réfléchir à la manière dont nous pouvons représenter l'espace, comment donner forme à des projets qui nous dépassent, comment penser le possible et l'impossible et par où commencer pour donner à voir la vaste étendue de nos pensées.

Lina Bo Bardi / Nicolas L / Superstudio / Claude Parent / Architecture Principe

Contenus

Nous ferons des allers-retours entre projets de groupes et l'étude d'artistes qui ont pu compter dans la question de la représentation de projets, de maquettes, de paysages, d'environnements, de projets dépassant l'échelle du quotidien ou l'échelle d'une vie.

Méthodologie

Atelier pratique, présentation théorique et discussion collective

Modalités et critères d'évaluation

Régularité de la participation, qualité des recherches et attention dans la mise en œuvre, prise de parole, prise de décision, inscription dans la dimension collective de l'atelier.

Références

- Lina Bo BARDI
 - Nicolas L
 - Eileen GREY
 - Claude PARENT / ARCHITECTURE PRINCIPE
 - SUPERSTUDIO
 - James WINES
-

6.1-5: WORKSHOP MIXTE : ARCANES GÉOGRAPHIQUES , CARTOGRAPHIE

Ce cours dure 60 heures et permet l'obtention de 3 crédits. Il est encadré par Inge Linder-Gaillard.

Objectifs

Réalisation d'une carte géographique

L'association OTTO réalise une œuvre multiple composée de 22 réinterprétations libres à partir des arcanes majeures du tarot de Marseille. Ces œuvres seront réunies en 2020 pour une exposition collective. OTTO rencontre divers public sur le territoire de Grenoble et de son agglomération et au gré des rencontres compose des œuvres diverses utilisant la vidéo, le collage, la sérigraphie, le son. Chaque année une carte géographique raconte cette histoire, en situant géographiquement les œuvres réalisées et en imaginant comment les légènder.

Contenus

Présentation du projet Arcanes Géographiques et des cartes du Tarot de Marseille. Recherche et réalisation d'une expression via une carte géographique. Transmission de la technique de la sérigraphie Dessins

Méthodologie

Découverte de différents types de cartes géographiques (manuelles, sérigraphie, impression, technique de captation, etc...) Recherche libre de visuels et proposition de modes de légèndes Transmission de la technique de la sérigraphie dans la réalisation d'un visuel et édition en technique mixte.

Modalités et critères d'évaluation

Sur participation.

Références

Edition sérigraphiées en consultation.

6.1-6: WORKSHOP MIXTE : ARCANES GÉOGRAPHIQUES, TABLEAUX VIVANTS

Ce cours dure 60 heures et permet l'obtention de 3 crédits. Il est encadré par Inge Linder-Gaillard.

Objectifs

Réalisation d'un tableau vivant vidéo.

Contenus

A partir d'une carte de tarot choisie collectivement, les étudiants imagineront la réalisation d'un tableau vivant évolutif donnant une interprétation singulière de la carte. En résonance avec leurs sensibilités et le monde environnant. Travail de: Décors, mise en scène, mise en jeu du corps, travail de la lumière, prise de son, vidéo.

Méthodologie

Choix du point de départ. Quelle carte choisie? Visionnage de film documentaire de création Définition par le groupe de la notion de tableau vivant Réflexion collective à partir d'associations d'idées visuelles. Notes pour un micro scénario Mise en scène/ Répétitions/ tournage.

Modalités et critères d'évaluation

Sur participation, note collective.

Références

- *Tableau avec chute* et autres films de Claudio PAZIENZA
- *Tableaux vivants* à partir des CARAVAGE
- Films de Bogdan DZIWORSKI
- Films rêvés d'Eric PAUWELS
- Portraits d'Alain CAVALIER
- (...)

6.1-7: WORKSHOP TEMPS FORT ÉCRITURE

Ce cours dure 20 heures et permet l'obtention de 1 crédit. Il est encadré par Béatrice Pereira Gueye et Catherine Tauveron.

Contenus

L'écriture est à la fois matière et outil dans le parcours des étudiants en école d'art. Certains convoqueront ce médium d'expression en lui donnant place au sein de pratiques plastiques et tous s'en empareront pour différentes nécessités d'analyse et de réflexion ou de communication.

En l'occurrence, au cours du semestre 6, le travail d'écriture se module à travers plusieurs objectifs liés à la préparation du DNA (document Texte Image, suivi Katia Schneller), à l'orientation de chacun et à la préparation de la mobilité au semestre 8 (Portfolio, Catherine Tauveron et Projet de mobilité, Statment, CV, lettres de motivation, Béatrice Gueye avec un travail de l'anglais ou d'autres langues étrangères si nécessaire).

Pour permettre une dynamique porteuse de créativité, nous programmons deux temps forts autour de l'élaboration et la réalisation de ces documents. Les processus d'écriture, les formes de textes, les rapports texte-image, la mise en page et les solutions éditoriales seront explorées et se concrétiseront dans la finalisation des documents attendus (chaque proposition de travail est décrite dans le livret de l'étudiant semestre 6).

Pour lancer l'ensemble de ce travail, nous souhaitons organiser, avec un artiste invité, un workshop (3 jours) qui ouvrira des espaces multiples de «jeux» de mots et d'écriture à explorer, à détourner et s'approprier éventuellement.

(y associer les descriptifs de cours relatifs à Texte-Image KSPortfolio CTMobilité: Projet de mobilité, Statment BPG).

UE 2: HISTOIRE, THÉORIE DES ARTS ET LANGUE ÉTRANGÈRE

6.2-1: DOCUMENT TEXTE/IMAGE

Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par Simone Franği.

Objectifs

Développement de l'autonomie critique de son travail, de la capacité de le situer par rapport à d'autres œuvres du champ de l'art et à l'articuler avec des textes théoriques ou des écrits d'artistes. Développement de l'écriture, étude de ses différents régimes entre art, poésie et littérature. Acquisition du vocabulaire et des modalités descriptives des œuvres plastiques. Penser la forme plastique que le document doit

prendre en adéquation avec le travail de l'étudiant avec le contenu du travail.

Contenus

Ce temps de travail a pour but d'amener les étudiants à formaliser par écrit les relations qui peuvent exister entre la production d'un texte à partir d'un travail plastique et ce travail lui-même. Les étudiants présenteront régulièrement des œuvres et des textes qu'ils relieront à leurs recherches plastiques, liens à partir desquels ils rédigeront le document. Ils réfléchiront au dialogue qui s'installe entre les images et le texte. L'élaboration de ce document amène les étudiants à développer leur rapport personnel à l'écriture et les prépare au mémoire de Master.

Méthodologie

Présentation orale et discussions articulées à la présentation des travaux de recherche personnelle. Mise en parallèle du travail plastique de l'étudiant avec des situations, des sons, des textes et des œuvres d'autres créateurs, appréciation des différences.

Modalités et critères d'évaluation

Contrôle continu, participation orale et travaux écrits remis au fil du semestre.

Références

Des repères bibliographiques seront donnés au cas par cas à chacun des étudiant.e.s.

6.2-2: ANGLAIS ET ATELIER DE MOBILITÉ

Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par Béatrice Pereira Gueye et Catherine Tauveron.

Objectifs

L'admission en quatrième année (1ère année phase projet) est soumise, entre autres évaluations, à la validation d'un projet qui se déroulera à l'étranger, sous la forme d'une poursuite d'études ou d'un stage, au second semestre (semestre 8).

Par projet, il faut entendre l'identification par l'écrit des enjeux d'une recherche ainsi que la description de son contexte de réalisation (école, institution artistique, assistance d'artistes, association, entreprise, etc.). Ce travail d'écriture est un exercice de méthodologie qui participe de l'élaboration d'un point de vue. L'accent sera

également mis sur l'accompagnement de l'étudiant(e) dans l'écriture de ses statement, lettre de motivation et CV en français et en anglais.

Les étudiants non francophones réaliseront un stage en France de préférence, ou travailleront sur un projet en pays francophone. En effet, il est indispensable, dans l'optique du DNSEP, de continuer à bénéficier d'un enseignement en français et de continuer ainsi à pratiquer cette langue très régulièrement.

ATTENTION: Déposer et soutenir un dossier de mobilité n'entraîne pas une admission automatique en 4ème année.

Methodologie

1/ Séances de travail en groupes : pour la consultation des projets de mobilité soutenus par les étudiants des promotions antérieures, les portfolios envoyés aux écoles étrangères et lieux de stage et la prise de connaissance des retours d'expérience (rapports de mobilité rédigés par les étudiants de 4ème année). Pour la présentation de différents statements d'artistes, lettres de motivation et CV. Entraînement à la soutenance du projet. 2/ Rendez-vous individuels pour l'élaboration du projet et du dossier de mobilité. Pour le premier RV, l'étudiant(e) apportera une première sélection d'éléments tirés de son document de synthèse de 2ème année.

Modalités et critères d'évaluation

Pour les étudiant-e-s intéressé-e-s par une mobilité :

Début mai, l'étudiant (e) dépose un dossier de mobilité auprès de Carine Lewis, assistante aux relations internationales. Ce dossier est composé d'un dossier administratif, d'un projet de mobilité rédigé en français et un portfolio bilingue anglais-français en deux versions: pdf et papier. Il/elle soutient ensuite son projet devant la commission de mobilité. L'évaluation du projet se fait selon une grille précise qui appelle une note sur 20: La pertinence du projet est évaluée sur 10 points. Les qualités rédactionnelles, iconographiques et des références sur 5 points. Les qualités de la présentation orale et de l'argumentation sur 5 points.

Pour les autres étudiant-e-s: Ils/elles déposeront début mai un portfolio bilingue anglais-français version pdf et papier (voir fiche Portfolio) N.B: → Les dates de dépôt seront communiquées en temps voulu par Carine Lewis → La participation active et assidue de l'étudiant-e tout au long du semestre sera prise en compte pour l'obtention

des ECTS.

Références

- BOUTINET, Jean-Pierre. *Anthropologie du projet*. Paris : PUF 1990.
- DECK, François. "Reciprocal expertise". *Third Text*, Vol. 18, Issue 6, December 2004.
- DELOURME, Alain. *Construisez votre avenir*. Seuil, 2006.
- LEGAY, Jean-Marie. *L'expérience et le modèle*. INRA éditions, 1997.
- MOREL, Christian. *Les décisions absurdes*. Gallimard, 2002.
- *Dictionnaire Bilingue Robert & Collins*.
- Dictionnaires en ligne du type *wordreference*, *linguee*, *grammarly.com*.

6.2-3: LE PORTFOLIO

Ce cours dure 20 heures et permet l'obtention de 1 crédit. Il est encadré par Béatrice Pereira Gueye et Catherine Tauveron.

Objectifs

QU'EST-CE-QUE LE PORTFOLIO ? Le Portfolio est un document de présentation et mise en valeur de votre parcours et travail artistique. Il s'agit d'un document de communication qui s'adresse aux professionnels que vous sollicitez. S'il atteint son objectif, le Portfolio doit donner envie d'aller à votre rencontre, de voir votre travail... Ce document synthétique (nécessitant des choix) doit trouver sa propre cohérence et présenter plusieurs niveaux de lecture pour permettre une prise en compte rapide ou plus approfondie de vos travaux. Il comprend textes et images et interpelle à partir de sa dominante visuelle. Il doit se distinguer, dans son contenu et sa forme, de manière à permettre de percevoir votre personnalité et singularité. Le Portfolio peut être accompagné d'annexes : index, renvois sur internet, dossier complémentaire, CV... Il s'agira de transposer, c'est à dire de faire part de votre travail quelque soit son médium, avec des moyens qui sont le texte, l'image, la mise en page... Cette transposition doit être réalisée avec intelligence dans le respect des qualités de votre travail afin d'en donner une idée juste (le document – pouvant comprendre 15 à 30 pages – doit être facilement imprimable dans un format courant ou éditable en .pdf). Pour être pragmatique - les pages, les parties et l'ensemble du Portfolio - devront être facilement remaniables afin d'adapter le document en fonction de ses objectifs et destinataires (dossier de mobilité, mais aussi demande de stage, réponse à appel à

projet, sollicitation de résidence ou bourse...).

Méthodologie

1/ Deux temps forts permettent un travail créatif en atelier d'écriture et un exploration de formes éditoriales. Des ateliers permettent l'émergence de textes et l'élaboration de rapports texte-images à travers une conception et mise en page du document. 2/ Elaboration et réalisation d'un Portfolio personnel (à partir d'exemples de documents présentant des travaux d'artistes (catalogues, livres...) et des idées originales des étudiants). 3/ Rendez-vous individuels pour le travail portant sur l'élaboration de textes en français et en anglais. En fonction des objectifs liés au Portfolio, repérer les attentes spécifiques ou demandes explicites. Des ateliers techniques sur inscription sont mis en place pour accompagner la production iconographique nécessaire à la valorisation des travaux plastiques.

Modalités et critères d'évaluation

La notation du Portfolio sera établie selon quatre critères: - Participation lors des séances, conduite progressive du travail d'élaboration et réalisation (sur 6). - Cohérence du document, pertinence des choix, intérêt des annexes (sur 6). - Qualité de transposition (sur 4). Qualité des textes (description, analyse) et de leur complémentarité. Qualité visuelle des documents iconographiques. - Qualité du Portfolio à travers sa forme: format, mise en page, mise en relation, lisibilité, rythme... choix du support d'impression, de la reliure... exportation PDF (sur 4).

UE 3: RECHERCHES PERSONNELLES PLASTIQUES

6.3-1: RECHERCHES PERSONNELLES PLASTIQUES

Ce cours dure 80 heures et permet l'obtention de 4 crédits. Il est encadré par Frédéric Léglise.

Objectifs

L'objectif de cette recherche personnelle est la production d'un travail plastique. Ce travail peut prendre la forme d'une ou de plusieurs pièces. Il n'y a pas d'orientation thématique demandée. Il s'agit d'un travail qui doit être pleinement décidée et produit

par l'étudiant dans le cadre de l'école.

Contenus

Le contenu doit être proposé par l'étudiant et discuté avec les enseignants avant sa mise en production.

Méthodologie

La méthode d'enseignement est essentiellement discursive. L'étudiant est invité à montrer, lors des rencontres prévues dans le calendriers, toutes les étapes de son travail. Ces étapes sont discutées soit collectivement avec les autres étudiants et professeurs soit dans des entretiens individuels avec le ou les professeurs. Les rencontres se situent tout au long du premier semestre au cours de rendez-vous établis.

Modalités et critères d'évaluation

L'évaluation porte sur les qualités de la réalisation et sa pertinence dans le champ de l'art. Seront également prises en compte les références formulées par l'étudiant ainsi que l'énoncé des enjeux qui caractérisent le travail. Parallèlement à la qualité de l'exécution formelle sera jugée l'intérêt des références choisies par l'étudiant. La pertinence de la mise en espace fera partie également des critères d'appréciation. Ces productions feront l'objet des bilans du semestre 1. Cette production pourra figurer dans le contexte du DNA.

UE 4 : DIPLÔME

6.4-1: PASSAGE DU DIPLÔME

Ce cours dure 300 heures et permet l'obtention de 15 crédits. Il est encadré par les membres du jury.

Modalités et critères d'évaluation

Présentation des travaux aux membres du jury qui les évalueront et les noteront à partir de quatre critères :

- Présentation des travaux.

- Origine et évolution du projet.
 - Inscription culturelle du travail.
 - Qualités des réalisations.
-

UE 5: STAGE

6.5-1: STAGE

Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par Bernard Joisten.

Objectifs

Rencontre professionnelle et travail avec des acteurs engagés de l'art.

Contenus

D'une durée de 5 jours minimum à 4 semaines maximum, ce stage se fait soit dans des institutions conventionnées avec l'École, soit dans des structures culturelles que l'étudiant propose lui-même, soit chez un artiste. Dans tous les cas, une convention de stage doit être signée, et les professeurs valident le choix de l'étudiant. Un rapport doit être rédigé et rendu (date limite annoncée ultérieurement).

Méthodologie

Tous les étudiants doivent obligatoirement faire un stage auprès d'un artiste ou d'un établissement culturel, régional ou national, au cours des semestres 3, 4, 5 et 6.

Modalités et critères d'évaluation

Les étudiants rédigeront un rapport d'expérience et le présentera à l'oral au courant du semestre 6, ce qui validera le stage. Chaque étudiant sera jugé sur la pertinence du choix de son stage, sur son aptitude à énoncer les expériences acquises et sur la rigueur et les qualités d'écriture du rapport.

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE DU SEMESTRE 7

L'organisation de la phase projet vise à offrir une formation pratique et théorique de haut niveau – un prolongement professionnel et pluridisciplinaire des recherches personnelles menées au cours des semestres 3 à 6 – afin de donner à chaque étudiant les moyens d'une maîtrise assurée et assumée de ce qui travaille ses projets et ses recherches. Pour cela, les 4 semestres de cette phase ambitionnent de créer une interaction entre les pratiques et les théories contemporaines et d'encourager la maîtrise et la production d'outils méthodologiques de création et de recherche, c'est-à-dire de permettre à l'étudiant d'édifier en quelque sorte un lieu pluridisciplinaire de création et de réflexion critiques.

À côté du développement maîtrisé d'un travail personnel engagé et ambitieux, l'étudiant rédigera, tout au long du semestre 7, un mémoire qui prendra la forme d'un dialogue, d'une confrontation, entre ses propres préoccupations artistiques et une problématique articulée (une oeuvre, un artiste, une question théorique, un champ d'expérimentation artistique...). Ce travail sera suivi par les enseignants désignés. Le mémoire sera présenté lors des évaluations des travaux des semestres 7 et 8, à l'ensemble des professeurs concernés de la phase projet.

Chaque étudiant doit également s'inscrire à une Initiation à la recherche et en suivre les enseignements et les séminaires. Les crédits seront validés lors de l'examen de fin de semestre.

Afin que les étudiants de l'année 4 puissent mener un travail d'exploration et de prospective, c'est-à-dire trouver les conditions de s'initier à la recherche à la fois sur, par et à travers l'art, ils doivent s'inscrire dans un des ateliers proposés chaque année et participer obligatoirement à ses activités. Il s'agit d'apporter une aide pragmatique, programmatique et constructive à l'élaboration de leurs projets personnels. Les travaux proposés visent aussi bien à étudier et à apprécier de nouvelles attitudes ou positions, que d'aborder des réflexions et des connaissances inédites, à travers l'examen de savoirs et de savoir-faire. Les ateliers d'initiation à la recherche de l'option Art travaillent en partenariat avec des structures de recherche ou des établissements d'enseignement supérieur et organisent des enseignements et des séminaires, invitent des personnalités qualifiées et collaborent à des programmes d'échange et

d'exploration.

L'étudiant s'inscrit dans un ARC (Atelier de recherche et de création) et un atelier pratique. Les ARC et les ateliers pratiques sont des ateliers transversaux composés de petits groupes d'étudiants des années 2 à 5. Chaque année l'étudiant doit choisir un enseignant différent pour son ARC et son atelier pratique, ce qui lui permet de changer de type de pédagogie et traverser des expériences de diverses manières.

ÉVALUATIONS DU SEMESTRE 7

À la fin du semestre, l'étudiant présentera ses travaux à l'ensemble des professeurs pour être évalués selon les modalités et les critères précisés dans chaque fiche de cours. C'est son projet qui sera évalué et c'est autour de lui que l'ensemble des professeurs se structurera pour émettre un avis, donner des notes et attribuer des crédits.

LISTE DES UNITÉS D'ENSEIGNEMENTS DU SEMESTRE 7

Trois Unités d'Enseignement (UE) structurent et organisent les programmes et la pédagogie de l'année 4. Chaque UE est composée de plusieurs Unités de Cours (UC) – dont les intitulés et les descriptifs sont donnés ci-après – et propose des modes d'enseignements variés.

- UE 1: Initiation à la recherche - suivi du mémoire, philosophie, histoire des arts
- UE 2: Projet plastique - prospective, méthodologie, production
- UE 3: Langue étrangère

DATES DES EXAMENS DU SEMESTRE 7

Examen du semestre 7: 16 et 17 janvier 2019

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE DU SEMESTRE 8

L'organisation de la phase projet vise à offrir une formation pratique et théorique de haut niveau – un prolongement professionnel et pluridisciplinaire des recherches personnelles de l'étudiant – afin de lui donner les moyens d'une maîtrise assurée et assumée de ce qui travaille ses projets et ses recherches. Pour cela, les 4 semestres de cette phase ambitionnent de créer une interaction entre les pratiques et les théories contemporaines et d'encourager la maîtrise et la production d'outils méthodologiques de création et de recherche, c'est-à-dire de permettre à l'étudiant d'édifier en quelque sorte un lieu pluridisciplinaire de création et de réflexion critiques.

Au cours du semestre 8, l'étudiant soutient et nourrit le développement maîtrisé d'un projet personnel engagé et ambitieux. Parallèlement, il poursuit la rédaction de son mémoire, toujours suivi par deux enseignants désignés. Le mémoire sera présenté lors de l'évaluation des travaux en fin de semestre, à l'ensemble des professeurs concernés de la phase projet.

Le semestre 8 est consacré à la mobilité. Chaque étudiant est encouragé à partir à l'étranger se confronter aux exigences du monde en effectuant, soit un séjour d'étude dans un lieu institutionnel européen, soit un stage dans une structure professionnelle, pendant une période de deux mois minimum. Une aide financière peut lui être apportée par l'attribution d'une bourse. Ce séjour aura été préparé au cours des semestres 5 et 6.

ÉVALUATIONS DU SEMESTRE 8

À la fin de chacun de ces deux semestres, l'étudiant présentera ses travaux à l'ensemble des professeurs concernés pour être évalués selon les modalités et les critères précisés dans chaque fiche de cours. C'est son projet qui sera évalué et c'est autour de lui que l'ensemble des professeurs se structurera pour émettre un avis, donner des notes et attribuer des crédits.

LISTE DES UNITÉS D'ENSEIGNEMENTS DU SEMESTRE 8

Trois Unités d'Enseignement (UE) structurent et organisent les programmes et la pédagogie de l'année 4. Chaque UE est composée de plusieurs Unités de Cours (UC) – dont les intitulés et les descriptifs sont donnés ci-après – et propose des modes d'enseignements variés.

- UE 1: Initiation à la recherche - suivi du mémoire, philosophie, histoire des arts
- UE 2: Projet plastique - prospective, méthodologie, production
- UE 3: Langue étrangère

DATES DES EXAMENS DU SEMESTRE 8

Examen du semestre 8: les dates seront communiquées ultérieurement

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES CRÉDITS

SEMESTRE 1 : 30 CRÉDITS	CODE	CRÉDITS
UE 1 : Initiation à la recherche - Suivi du mémoire, philosophie, histoire des arts		9
Zoom/Dézoom : le mémoire	7.1-1	5
Initiation à la Recherche : De Henry David Thoreau à Hamish Fulton en passant par ailleurs (2)	7.1-2	4
Initiation à la Recherche : Réseau Cinéma	7.1-3	4
Initiation à la Recherche : Extractivisme, appropriationnisme et permanences coloniales à travers les pratiques artistiques contemporaines.	7.1-4	4
Initiation à la recherche : Pratiques scéniques élargies	7.1-5	4
Initiation à la Recherche : Suivi de création scénique	7.1-6	4
Initiation à la Recherche : Perspectives de la performance	7.1-7	4
UE 2 : Projet plastique - Prospective, méthodologie, production		20
ARC : C'est grâce à mon vocabulaire que je parle bien que je ne sois pas toujours d'accord avec lui	7.2-1	8
ARC : Feedback	7.2-2	8
ARC : Une île, l'autre, éperdument.	7.2-3	8
ARC : L'accord	7.2-4	8
ARC : Dessin peinture	7.2-5	8
ARC : Non ! De L'esprit de révolte.	7.2-6	8
ARC : État modifié de conscience 2	7.2-7	8
ARC : Faites vos jeux. Rien ne va plus.	7.2-8	8
Atelier Pratique : Internet en carton*	7.2-9	4
Atelier Pratique : SCIENCE FICTION	7.2-10	4
Atelier Pratique : Fabrique de l'image	7.2-11	4
Atelier Pratique : Point de vue. Point de fuite	7.2-12	4
Atelier Pratique : Réseau Cinéma	7.2-13	4
Atelier Pratique : ÉDIT	7.2-14	4
Atelier Pratique : Comment sonne le Sud ?	7.2-15	4
Atelier Pratique : Le genre de la poésie, ça compte	7.2-16	4
Atelier Pratique : Combien ça coute? Combien ça pèse?	7.2-17	4

SEMESTRE 2 : 30 CRÉDITS	CODE	CRÉDITS
UE 1 : Initiation à la recherche - Suivi du mémoire, philosophie, histoire des arts		9
Mobilité : mémoire	8.1-1	6
Séminaire et exposition « retour de mobilité »	8.1-2	3
UE 2 : Projet plastique - Prospective, méthodologie, production		20
Mobilité internationale	8.2-1	20
UE 3 : Langue étrangère		1
Anglais – Langue et Culture générale	8.3-1	1

UE 1: INITIATION À LA RECHERCHE - SUIVI DU MÉMOIRE, PHILOSOPHIE, HISTOIRE DES ARTS

7.1-1: ZOOM/DÉZOOM : LE MÉMOIRE

Ce cours dure 100 heures et permet l'obtention de 5 crédits. Il est encadré par Katia Schneller et Antoinette Ohannessian.

Objectifs

L'étudiant.e commence à rédiger le mémoire au cours de la quatrième année qu'il finalise et soutient en cinquième année dans le cadre de son DNSEP. Le mémoire a pour but d'introduire et de formaliser une distance critique dans le projet de l'étudiant.e tout en le/la familiarisant avec certains outils et méthodes de la recherche théorique. Ce travail de réflexion, d'écriture et d'articulation théorique permet de cristalliser des enjeux théoriques et de préciser le discours de l'étudiant sur son propre travail.

Contenus

Ces séances de réflexion et de discussion portent sur les intentions des étudiant.e.s quant au contenu et aux pistes de travail possibles relatives à leur sujet de mémoire. Ce travail de groupe est scandé par diverses séances qui voient au fil des mois s'affiner les propositions (alimentées par les remarques des enseignant.e.s), afin de déboucher sur un sujet de mémoire pleinement cerné avant le départ en mobilité au milieu de la quatrième année. Au retour de la mobilité, l'étudiant.e communique un document rédigé qui est évalué lors d'un workshop organisé pour valider le bon avancement du mémoire.

Méthodologie

L'élaboration et l'écriture du mémoire sont suivies étape par étape jusqu'à la production du texte. En fonction du sujet, le mémoire peut prendre des formes très variées dans l'écriture et la présentation. Le texte accompagné de ses illustrations n'est pas le seul et unique régime possible. D'autres types de relation entre texte et

image peuvent être explorés dans la mesure où ils paraissent en phase avec le projet et conservent une dimension critique et théorique.

Modalités et critères d'évaluation

Présence, assiduité et rendu de pages rédigées.

Références

Des références sont indiquées au fil des séances à chaque étudiant.e.

7.1-2 : INITIATION À LA RECHERCHE : DE HENRY DAVID THOREAU À HAMISH FULTON EN PASSANT PAR AILLEURS (2)

Ce cours dure 80 heures et permet l'obtention de 4 crédits. Il est encadré par Camille Barjou.

Objectifs

Lire et analyser des textes théoriques et littéraires traitant de la marche et de l'écologie et des pratiques artistiques qui s'y rattachent.

Contenus

L'initiation à la recherche proposée poursuit un cycle de lectures commencé l'année dernière qui proposaient de faire résonner les écrits de Henry David Thoreau (Walden, La désobéissance civile, le Journal, Marcher, Promenade en hiver etc.) à des textes traitant de la nature, de l'écologie, en particulier de deep ecology au sens que lui donne le philosophe norvégien Arne Naess, de la société et des démarches artistiques qui répondent à ces questionnements. Une orientation bibliographique est proposée plus bas mais le contenu du cours est co-construit avec les étudiant.e.s en fonction des propositions de textes soumis à la lecture collective.

Méthodologie

L'initiation à la recherche se construit comme un atelier de lecture auquel les étudiant.e.s participent activement. Les séances se font le plus souvent en dehors de l'école et sont associées à une pratique de la marche.

Modalités et critères d'évaluation

L'évaluation se base sur l'assiduité de l'étudiant.e, sa participation à la lecture et à la discussion collective autour des textes propos, et la présentation d'un texte.

Références

- ARASSE, Daniel, Patricia FALGUIÉRES, Maurice FRÉCHURET, et al. *Les figures de la marche : un siècle d'arpenteurs*. Paris : Réunion des musées nationaux, 2000.
- BUFFET, Laurent (dir.). *Itinérances. L'art en déplacement*. Saint-Vincent-de-Mercuze De l'Incidence de l'éditeur, 2012.
- DAVILA, Thierry. *Marcher, créer, Déplacements, flâneries, dérives dans l'art de la fin du XXe siècle*. Paris : Ed. du Regard, 2002.
- EMERSON, Ralph, Waldo. *La Nature*, (1ere ed. Sous anonymat en 1836 : Nature). Paris : Ed. Allia, 2009. https://www.editions-allia.com/files/pdf_279_file.pdf
- NAESS, Arne. *Écologie, communauté et style de vie*. 2e éd. Paris : Éd. Dehors, 2013.
- NAESS, Arne. *Une écologie pour la vie : introduction à l'écologie profonde*. Paris : Éditions du Seuil, 2017.
- NAESS, Arne, David ROTHENBERG. *Vers l'écologie profonde*. Marseille, Éd. Wildproject, 2009.
- SOLNIT, Rebecca. *L'art de marcher*. Babel/Actes Sud, 2004.
- THOREAU, Henry David. *Les forêts du Maine*. Paris : Éd. Payot & Rivages, 2012. Le portail IGN : <http://www.ign.fr/>
- THOREAU, Henry David. *Journal*. Marseille : Le mot et le reste, 2018.
- THOREAU, Henry David. *Marcher*. Marseille : Le mot et le reste, 2017.
- THOREAU, Henry David. *Walden*. Paris : Gallmeister, 2017.
- Les cycles France culture :
- « La nature 2/3 : Emerson : la nature, miroir de l'homme » : <https://www.franceculture.fr/emissions/les-nouveaux-chemins-de-la-connaissance/la-nature-23-emerson-la-nature-miroir-de-lhomme>
- « Henry David Thoreau 1/4 : Le premier philosophe » : <https://www.franceculture.fr/emissions/les-chemins-de-la-philosophie/henry-david-thoreau-14-le-premier-philosophe-americain>
- « Henry David Thoreau 2/4 : Walden ou la vie dans les bois » : <https://www.franceculture.fr/emissions/les-chemins-de-la-philosophie/henry-david-thoreau-24-walden-ou-la-vie-dans-les-bois>

- « Henry David Thoreau 3/4 : La désobéissance civile » : <https://www.franceculture.fr/emissions/les-chemins-de-la-philosophie/henry-david-thoreau-34-la-desobeissance-civile>
 - « Henry David Thoreau 4/4 : Journal d'une vie ordinaire » : <https://www.franceculture.fr/emissions/les-chemins-de-la-philosophie/henry-david-thoreau-44-journal-dune-vie-ordinaire>
-

7.1-3 : INITIATION À LA RECHERCHE : RÉSEAU CINÉMA

Ce cours dure 80 heures et permet l'obtention de 4 crédits. Il est encadré par François Nouguiès.

Objectifs

Depuis trois ans le Réseau Cinéma réfléchit à la notion de cinéma comme moyen et outil de recherche. Actuellement, il se propose de travailler autour des notions des pratiques collectives. Le Réseau Cinéma réunit 6 écoles d'art : ÉSAD •Grenoble •Valence, ESBA TALM Angers, ÉSAD Toulon Provence Méditerranée, ÉSAD Marseille Méditerranée, ENSA Bourges et ÉÉSA Brest en collaboration avec des partenaires comme le MuCEM, les Laboratoires d'Aubervilliers, le Magasin des Horizons. Les ateliers du Réseau Cinéma se développent dans chaque école et se réunissent lors de séminaires et de séances de travail inter-école ou de workshops. Les projets des étudiants sont suivis par le ou les professeurs référents du Réseau. Cette initiation à la recherche opère dans ce cadre et se croise avec l'atelier pratique du même intitulé prévu pour les 2ème et 3ème année.

Contenus

Participation à l'élaboration des travaux menés par le Réseau Cinéma. Plus d'informations suivront dès que possible. Deux voyages pédagogiques se feront au sein du cours (Marseille, Bruxelles à confirmer).

Méthodologie

Traversée d'un projet et construction d'une expérience.

Modalités et critères d'évaluation

Évaluation continue, implication et participation au Réseau. L'évaluation est liée à l'accumulation de connaissances.

Références

Fournies durant l'atelier.

7.1-4 : INITIATION À LA RECHERCHE : EXTRACTIVISME, APPROPRIATIONNISME ET PERMANENCES COLONIALES À TRAVERS LES PRATIQUES ARTISTIQUES CONTEMPORAINES.

Ce cours dure 80 heures et permet l'obtention de 4 crédits. Il est encadré par Simone Franği et Katia Schneller.

Objectifs

Cette initiation à la recherche se structure comme une collaboration entre la plateforme de recherche "Pratiques d'Hospitalité" et deux projets de recherche menés respectivement avec les artistes Daniela Ortiz en lien avec la Kadist Art Foundation (Paris) et Gaëlle Choisine en lien avec le Mac/Val (Vitry-sur-Seine). Elle vise à réfléchir sur les phénomènes contemporains de l'extractivisme et de l'appropriationnisme qui trahissent l'existence d'un continuum néocoloniale liant de manière asymétrique des sujets "colonisateurs" et des "sujets colonisés" au sens large. Afin de questionner le projet impérialiste européen comme une opération de "colonisation du savoir", les notions d'extraction et d'appropriation seront abordées aussi bien d'un point de vue matérielle (le pillage d'une ressource du sol et son exportation en dehors du pays producteur à des fins de profits capitalistes) que cognitif (l'exploitation de ressources intellectuelles issues d'une culture minoritaire par des représentants de la culture dominante). La nécessité de "décoloniser" les méthodologies de recherche sera notamment envisagée par le biais des démarches de Daniela Ortiz et Gaëlle Choisine : à partir d'une réévaluation de la classification des plantes héritée de la botanique coloniale, les artistes proposent de penser la hiérarchisation du monde végétal et de son usage humain comme un indicateur des rapports de force politique entre ce que l'on nomme habituellement comme un Nord colonisateur et un Sud indigène colonisé. Pour sortir des limites de l'approche multiculturaliste, pouvant nier au nom de la liberté d'expression, l'oppression générée par l'appropriation et l'emprunt à des cultures indigènes et opprimées, l'enjeu sera de réfléchir aux modalités d'un échange culturel plus symétrique et à une "nouvelle écologie des connaissances" comme l'a proposé Boaventura De Sousa Santos.

Contenus

Cette initiation à la recherche propose d'articuler des sessions de lectures de textes théoriques avec des workshops de travail au cours desquels les étudiant·e·s impliqué·e·s collaboreront aux projets développés par les artistes Daniela Ortiz et Gaëlle Choïsne, qui seront en résidence à Grenoble au cours du premier semestre. Ces moments de travail donneront lieu à un temps de restitution publique qui se tiendront à la Kadist Art Foundation et au Mac/Val à Paris et Vitry-sur-Seine début janvier 2019. Daniela Ortiz, artiste péruvienne basée à Barcelone, développe depuis plusieurs années une pratique critique à l'égard de la politique migratoire européenne et de l'idée de justice instrumentalisée pour justifier les violences policières et les formes de persécution, de détention et de déportation de personnes en demande d'asile. Toujours dans une perspective décoloniale et anti-raciste, elle développe actuellement un projet sur le néo-extractivisme qui prend place à la mine d'or de Yanacocha dans le cadre de la Contour Biennale (Mechelen) et d'une collaboration avec la Kadist Art Foundation et Netwerk (Aalst). L'un des enjeux de ce projet est de repenser le rôle joué par le discours juridique dans la production et le contrôle des récits de l'histoire coloniale pour établir le pouvoir eurocentrique, et de voir comment celui-ci résonne avec le discours aujourd'hui déployée pour justifier les politiques de contrôle migratoire. Les étudiant·e·s impliqué·e·s participeront dans un premier temps aux deux journées de séminaire et de workshop portant sur les monuments coloniaux et intitulées "The Empire of Law. Legality and Other Narrative Tools of Colonialism" qui se tiendront à Netwerk à Aalst les 26 et 27 octobre 2018. Les questions abordées seront approfondies lors du workshop à l'ÉSAD à Grenoble du 4 au 7 décembre 2018 qui fera suite à sa résidence de recherche à la Kadist Art Foundation où se tiendra la restitution publique du travail collectif le 10 janvier 2019.

À son tour, Gaëlle Choïsne, artiste française d'origine haïtienne, se saisit des enjeux contemporains de la catastrophe écologique, de l'exploitation des ressources et des vestiges du colonialisme dans des installations, des projets vidéos et sculpturaux. Dans le cadre du projet "Persona Non Grata", organisé par le Mac/Val et le Musée national de l'histoire de l'immigration (MNHI), elle déploie une recherche sur les traces et survivances thématiques liant les liens coloniaux entre la France et Haïti et sur le déficit dont souffre cette histoire en terme de représentation. À partir d'une recherche menée dans les archives de la MNHI, elle proposera, lors du workshop à l'ÉSAD du 18 au 21 décembre 2018, une réflexion collective sur cette histoire oubliée et son invisibilisation pour amener les étudiant·e·s impliqué·e·s à en proposer une activation et en faire la matière vivante d'un travail plastique, d'appropriation

matériologique subjective et subjectivée. Ce travail collectif donnera lieu à une restitution publique au Mac/Val à Vitry-sur-Seine en janvier 2019.

Méthodologie

Sessions de lecture théorique, 2 workshop avec 2 artistes invitées et 2 événements de restitution publique à Paris.

Modalités et critères d'évaluation

Présence, assiduité et engagement dans le projet.

Références

- BOUMEDIENE, Samir. *La colonisation du savoir. Une histoire des plantes médicinales du «Nouveau Monde» (1492-1750)*. Vaulx-en-Velin: Les éditions du monde à faire, 2017.
- SANTOS, Boaventura de Sousa. *Epistemologies of the South. Justice against Epistemicide*. Boulder/Londres: Paradigm Publishers, 2014.
- D'SOUZA, Aruna. *Whitewalling: Art, Race & Protest in 3 Acts*. New York: Badlands Unlimited, 2017.
- TUHIWAI SMITH, Linda. *Decolonizing Methodologies. Research and Indigenous Peoples*. Londres: Zed Books, 1999. <http://untilthen.fr/artistes/gaelle-choisne/biographie/> <http://www.daniela-ortiz.com>

7.1-5: INITIATION À LA RECHERCHE : PRATIQUES SCÉNIQUES ÉLARGIES

Ce cours dure 80 heures et permet l'obtention de 4 crédits. Il est encadré par Patricia Brignon.

Objectifs

S'ouvrir à un champ de recherche qui appelle une investigation multiple: lire, voir, écrire, rencontrer, échanger, inventer ses propres outils, engageant un large éventail de protagonistes, artistes divers, mais aussi acteurs de différentes scènes artistiques ou non.

Contenus

On s'attachera à l'observation de certains enjeux pluridisciplinaires et certains modes opératoires transhistoriques, où prime la question du geste, de la mise en actes et de

la mise en récit (impliquant aussi bien la notion d'autoreprésentation que celle de corps médium).

Méthodologie

Réunion en groupe et mise en partage. Participation à des événements en association avec nos partenaires : Le Magasin, Le Pacifique, le CCN2, L'Hexagone, l'Université (dont le Master Création Artistique Université Grenoble Alpes), et autres.

Modalités et critères d'évaluation

L'évaluation se fera sous forme de restitution à déterminer ensemble. La présence active à chaque séance est indispensable et participe de l'évaluation finale.

Références

- ABENSOUR, Judith (dir.). *Réactivations du geste*. Le Gac Press, 2011.
 - ARCHAMBAULT, Hortense, Vincent BAUDRILLER et Boris CHARMATZ (entretiens). *Une école d'art pour le Festival d'Avignon 2011*. P. O. L., 2011.
 - CAUX, Jacqueline, Thierry RASPAIL, et al. *Anna Halprin à l'origine de la performance*. Musée d'art contemporain de Lyon : Éd. du Panama, 2006.
 - COPELAND, Mathieu. *Chorégrapheur l'exposition*. Les presses du réel, 2013.
 - CVEJIC, Bojana. www.leslaboratoires.org/bojana-cvejic
 - DAVILLA, Thierry. *Marcher, créer. Déplacements, flâneries, dérives dans l'art de la fin du XXe siècle*, Éd. du Regard, 2002.
 - DESPRÈS, Aurore (sous la dir.). *Gestes en éclats, Art, danse et Performance*, Les presses du réel, 2016.
 - *Esther Ferrer*. Frac Bretagne / MAC/VAL, 2014.
 - FILLIOU, Robert. *Enseigner et apprendre, arts vivants*. Archives Lebeer Hossmann, 1998.
 - FORMIS, Barbara. *Esthétique de la vie ordinaire*, PUF, 2010.
 - FORTI, Simone. *Oh, Tongue*, Éd. Al Dante / HEAD-Genève.
 - GOLDBERG, RoseLee. *Performa 11, Staging Ideas*. New York : Jennifer Piejko, 2013.
 - KAPROW, Allan. *L'art et la vie confondus*. Centre Pompidou, 1996.
 - *La Ribot*. Merz et Centre national de la danse, 2004.
-

7.1-6 : INITIATION À LA RECHERCHE : SUIVI DE CRÉATION SCÉNIQUE

Ce cours dure 80 heures et permet l'obtention de 4 crédits. Il est encadré par Gretchen Schiller (intervenante).

Objectifs

L'objectif est d'analyser des pratiques artistiques en identifiant les principaux acteurs des équipes artistiques et leurs fonctions, en assistant à des répétitions et à la création scénographique. Il s'agit également de mobiliser des connaissances issues de la « recherche création » dans le cadre de la Performance Lab pour analyser des gestes artistiques contemporains.

Contenus

Programme 2018-2019 : Cette année nous allons découvrir, accompagner et explorer les nouvelles créations des co-directeurs du CCN2 Yoann Bourgeois, circassien et Rachid Ouramdane, chorégraphe. <https://www.ccn2.fr> Présentée à la Biennale de la danse de Lyon 2018 puis à la MC2 de Grenoble, la pièce Franchir la nuit de Rachid Ouramdane convoque les thèmes de l'exil et de la migration. Pour sa prochaine création Yoann Bourgeois poursuit inlassablement sa quête de la suspension à travers l'invention de nouveaux dispositifs physiques.

Méthodologie

L'atelier « Suivi de la création scénique » invite les étudiants à mieux comprendre les processus de création des projets en cours. Par le biais de rencontres et d'ateliers, les étudiants ont l'opportunité de mieux comprendre les processus de création « hands on » et la chaîne de production des œuvres. Ils ont la possibilité d'acquérir des connaissances pratiques à la fois artistiques, techniques et administratives des projets en cours.

En partenariat avec l'UGA Master de Création.

7.1-7 : INITIATION À LA RECHERCHE : PERSPECTIVES DE LA PERFORMANCE

Ce cours dure 80 heures et permet l'obtention de 4 crédits. Il est encadré par Gretchen Schiller (intervenante).

Objectifs

L'objectif du séminaire est de présenter aux étudiants une introduction aux méthodologies des « performance studies » (les études de la performance) mises en place depuis les années 1980 aux États unis.

Contenus

Les « Performance studies » se focalisent sur les actions du corps dans des contextes divers (scène, lieux publics et privés). Les premières séances de notre séminaire seront dédiées aux théories du rituel et de la liminalité (V. Turner), du quotidien (E. Goffman), et au comportement du corps (R. Schechner, D. Conquergood et H. Blau). Le deuxième volet présentera des études de cas artistiques: in situ (site specific et site sensitive) « durational performance » et « community practice » en lien avec des concepts de « performance studies » de P. Phelan, R. Schneider, D. Taylor, A. Jones et A. Lepecki. Des études de cas artistiques seront expérimentées en lien avec nos partenaires culturels Le Magasin et le Centre de Développement Chorégraphique - Le Pacifique. Le troisième volet sera dédié à l'expérimentation in situ d'un projet de performance.

Méthodologie

Séminaire en partenariat avec l'UGA, Master de Création.

UE 2: PROJET PLASTIQUE - PROSPECTIVE, MÉTHODOLOGIE, PRODUCTION

7.2-1: ARC : C'EST GRÂCE À MON VOCABULAIRE QUE JE PARLE BIEN QUE JE NE SOIS PAS TOUJOURS D'ACCORD AVEC LUI

Ce cours dure 160 heures et permet l'obtention de 8 crédits. Il est encadré par Antoinette Ohannessian et Benjamin Seror.

Objectifs

Le vocabulaire comme outil: Cuisiner le vocabulaire utilisé en école d'Art (objectif, évaluation, cours, pédagogie, décision) le vérifier, le nettoyer si nécessaire pour éventuellement le remettre en circulation. Mais que faire des mentions obligatoires ?

Contenus

« Que notre langue soit réglée, cela contraint toute notre vie ». L. Wittgenstein
Tout ce que l'on dit est issu de notre stock de vocabulaire, à chaque fois que nous parlons nous puisons dans notre stock. Comment choisir dans tout le stock des mots disponibles un mot plutôt qu'un autre ?

Chronique des « regrets » lexicaux
Voici une minuscule sélection de mes réticences ou « regrets » lexicaux personnels
« J'ai la maison la plus moche ». Un regret pour le superlatif PLUS signe de ma vantardise irréprouvable.
Après 11 ans de résistance à utiliser le mot stromboscope je me risquais à l'utiliser, mais il paraît que c'est Tromboscope »
Situation privilégiée pour engranger un stock de regrets lexicaux : la réunion pédagogique, où je succombe MOI AUSSI à la contagion du pronom personnel MOI assemblé à l'adverbe AUSSI L'ARC sera le lieu de la formulation et de la formalisation de vos « regrets » lexicaux en vue d'une présentation publique.
La décision est une pratique traditionnellement valorisée dans le champ de l'art. Pratiquer cette tradition, s'en inquiéter. Venir avec ses flottements de décisions. Est-ce que je mets du rouge ou je mets du bleu ? Dois-je couper ma planche à 12 cm ou à 10 cm ?

Méthodologie

Pratiquer l'hypothèse. Les hypothèses que je peux atteindre, j'ai déjà les outils pour les saisir. Transaction d'hypothèses concevables contre des hypothèses inconcevables.

« Il n'est pas nécessaire de parvenir à une compréhension mutuelle pour commencer à coordonner nos actions ? » John Dewey

Modalités et critères d'évaluation

Les critères d'évaluation seront progressivement définis ensemble, tout au long de l'atelier.

Références

- Stéphane BÉRARD : *L'enfer*
- Anne-James CHATON : *Vies d'hommes illustres, d'après les écrits d'hommes illustres*
- François DECK : *Brouillon général*
- Jean-Michel ESPITALIER : *Cent quarante-huit propositions sur la vie et la mort*
- Jérôme GAME : *Ça tire et suivi de ceci n'est pas une liste*

- Bernard HEIDSIECK: *Passe-partout*
 - GRAND MAGASIN: *Grammaire étrangère*
 - Nathalie QUINTANE: *Un œil en moins*
 - Jacques ROZIER: *Maine Océan*
-

7.2-2: ARC : FEEDBACK

Ce cours dure 160 heures et permet l'obtention de 8 crédits. Il est encadré par Bernard Joisten.

Objectifs

L'objectif est de travailler sur des notions d'échange avec une œuvre. L'idée est que le travail s'inscrive dans une notion de relation non seulement visuelle mais aussi "participative" avec le public. La notion d'échange modifie le rapport purement contemplatif entre le spectateur et l'œuvre. Elle introduit un paramètre d'action qui devient le centre nerveux de la situation.

Contenus

Une visite d'œuvre ou d'artistes qui ont travaillé dans ce sens. Elaborer un scénario qui permette à votre projet de produire un effet relationnel. Tester le dispositif lors des bilans.

Méthodologie

Un travail de réflexion tout d'abord, puis de production. La matière, la matérialité d'une œuvre participative est la relation. C'est sur ce questionnement de l'échange que nous essayerons de polariser le contenu de cet Arc.

Modalités et critères d'évaluation

Les critères d'évaluation vont tourner autour de la qualité de réalisation, de participation au cours et de la capacité de produire un discours sur le travail.

Références

- CHARLES, Daniel. *Glose sur John Cage*.
 - BOURRIAUD, Nicolas. *Esthétique relationnelle*.
-

7.2-3: ARC : UNE ÎLE, L'AUTRE, ÉPERDUMENT.

Ce cours dure 160 heures et permet l'obtention de 8 crédits. Il est encadré par Béatrice Pereira Gueye et Catherine Tauveron.

Objectifs

De manière générale, les îles exercent un très fort attrait. Il y a celles que le géographe recense et qui témoignent de façon essentielle de l'opposition et de la tension qui se jouent entre l'océan et la terre. D'autres sont issues des mythologies, ou naissent des rêves et de l'imaginaire... et sont des lieux de fiction, de projection et d'utopie ou dystopie.

Penser les îles, c'est faire face à de nombreux antagonismes (îles paradisiaques ou d'enfermement), c'est s'extraire de son quotidien pour expérimenter la séparation (île vient du latin insula, même racine qu'isolement) et accéder à un possible recommencement. C'est donc initier un voyage et se donner la possibilité d'envisager un autre monde... D'ailleurs le grec nesos - qui donne Péloponnèse, Polynésie ou «nissonologie» (science des îles) - renvoie à l'idée «d'aller et de venir», même racine que neu, donnant navire ou nager.

«Rêver des îles, avec angoisse ou joie, peu importe, c'est rêver qu'on se sépare, qu'on est déjà séparé, loin des continents, qu'on est seul et perdu – ou bien c'est rêver qu'on repart à zéro, qu'on recrée, qu'on recommence», écrivait le philosophe Gilles Deleuze dans Causes et raisons des îles désertes.

Rêver et aussi donner vie, créer des formes, repérer, isoler, relier, cartographier, abandonner, s'éloigner, aborder, déborder, (se) délester ... tant de verbes, d'actions qui vont nourrir des découvertes et expériences.

Nous partirons au fil de l'eau parcourant des archipels, à la rencontre de l'île plurielle, l'île-monde, l'île-refuge, l'île abandonnée, l'île biotope, l'île imaginaire, l'île qui n'existe plus ou pas, l'île-miroir, l'île monstre, l'île paradis, l'île de relégation, l'île de tous les possibles et bien d'autres encore que vous ferez vôtres.

Méthodologie

Pour commencer, chacun naviguera à la recherche d'une île et documentera cette quête qu'il pourra partager à l'oral et par le biais d'une édition «4 pages». Nous convoquerons les cartographies, de toute nature et toute forme, pour explorer et

raconter les îles. Abandonnant le mythe moderne de véracité et exactitude des cartes et considérant la distinction entre cartes et calques (introduite par Gilles Deleuze et Félix Guattari dans *Mille plateaux*), nous interrogerons la complexité de leur élaboration et les opérations de transformation qu'elles induisent.

En reprenant l'idée « d'aller et venir », chacun exercera sa curiosité et son intelligence propres pour découvrir, interroger, repérer, projeter, imaginer, analyser... et développera alors un premier projet dans un espace de création qui fait surgir ce qui est vivant et actif en un point choisi. Tous les médiums appropriés pourront être utilisés et certaines étapes de restitution seront accompagnées de formes éditoriales (textes, images, dessins, empreintes... mis en page dans des formes simples et inventives).

Des escales sont prévues. Elles nous permettront, entre autres, d'aller à la rencontre « d'explorateurs » tels que Pauline Delwaulle, jeune artiste diplômée de l'École Nationale Supérieure d'Arts de Paris-Cergy et du Fresnoy. Une invitation à partir à l'aventure, regarder le monde, interpréter l'espace via une pluralité de supports. L'ARC se conclura à travers une exposition des œuvres réalisées et un salon de lecture présentant les éditions conçues en parallèle.

Modalités et critères d'évaluation

L'évaluation se fait tout au long du projet par la prise en compte de la capacité que montre l'étudiant à aborder les différentes phases de ses recherches et productions (participation, travail de recherche, acquisition de moyens nécessaires, capacité de production, qualité de l'analyse et du travail réalisé) et lors d'une présentation collective. Les réalisations finalisées devront obligatoirement être présentées dans l'accrochage de bilan de l'ARC.

Références

Livres :

- BESSE, Jean-Marc et Gilles A. TIBERGHIE (sous la direction de). *Opérations cartographiques*. Actes Sud/ENSP, 2017.
- DEFOE, Daniel. *Robinson Crusoé*. (1719) Folio-Gallimard.
- GOLDING, William. *Sa Majesté des Mouches (Lord of the Flies)*. (1954) Folio-Gallimard.
- JARDIN, Alexandre. *L'île des Gauchers*, Folio-Gallimard, 1995.
- LESTRINGANT, Frank. *Le livre des îles. Atlas et récits insulaires de la Genèse*

- à Jules Verne. Droz, 2002.
- SCHALANSKY, Judith. *Atlas des îles abandonnées*. Editions Arthaud, 2017.
 - TOURNIER, Michel. *Vendredi ou les limbes du Pacifique*. (1967) Folio.
 - VASSET, Philippe. *Un livre blanc*. Fayard, 2007.
 - WELLS, Herbert-Georges. *L'île du docteur Moreau (Dr Moreau's island)*. (1896) Le Livre de Poche.

Films :

- FLAHERTY, Robert. *L'Homme d'Aran*. (1934) DVD Editions Montparnasse.
- FURTADO, Jorge. *L'Île aux fleurs (Ilha das Flores)*. 1989.
- POLLET, Jean-Daniel. *Tours d'horizons, L'ordre*. 1974, p.o.m. Films.
- ROSI, Gianfranco. *Fuocoammare, par-delà Lampedusa*. 2016.

Site web :

- DELWAULLE, Pauline. <https://cargocollective.com/paulinedelwaulle/>.

7.2-4 : ARC : L'ACCORD

Ce cours dure 160 heures et permet l'obtention de 8 crédits. Il est encadré par Eric Hurtado.

Objectifs

"Moi non plus je ne sais pas. Mais je regarde les fleurs." Thierry Metz, L'homme qui penche

"L'homme est bien un roseau pensant, mais ses plus grandes œuvres se font quand il ne pense ni ne calcule. Il nous faut redevenir "comme des enfants" par l'entraînement à l'art de l'oubli de soi. Quand cela est réalité, l'homme pense et pourtant il ne pense pas ; il pense comme les ondées qui tombent du ciel ; il pense comme les vagues qui déferlent sur l'océan ; il pense comme les étoiles qui illuminent le ciel nocturne ; il pense comme le vert feuillage qui bourgeonne dans la paix de la brise vernale. En vérité, il est les ondées, l'océan, les étoiles, le feuillage."

Professeur D.T SUZUKI Préface à "Le zen dans l'art chevaleresque du tir à l'arc"

Au milieu des années 50, le peintre Georges Braque offrit à Henri Cartier-Bresson le

livre du philosophe allemand Eugén Hérigél "Le zen dans l'art chevaleresque du tir à l'arc". Cet ouvrage définit la voie de l'arc comme un art guerrier lié à la spiritualité zen. Cartier-Bresson s'en empare et en fait une référence de sa pratique photographique, "Ainsi il vise et est la cible, il tire et il est touché tout à la fois". J'appellerai cela, l'accord, l'accord majeur entre le sujet et le photographe, comment la réalité ne peut se formuler qu'en image-conscience, abolissant ainsi la dualité entre vision et visible. Toute photographie ne serait finalement qu'un autoportrait, c'est à dire, non une affirmation de soi, mais plutôt l'exposition d'une question, "Qui suis-je?". Est-il possible de se confronter à cet arc unissant les deux pôles, soi et le monde, avec l'outil photographique? Comment se fait-il que cette machine enregistre non ce qui est devant moi, mais ce que j'en vois, ma perception par mon sentiment. Toucher ce ressenti, emprunter ensemble cette voie. Une image sera toujours plus qu'une image, au-delà d'elle-même, pour elle-même. Indicible et juste.

Contenus

L'accord

Je cadre, l'image se lève. La profondeur devient surface. Cadrer, tomber, se relever, c'est vivre. Arriver à la dernière pose de mon film le soir, à l'accomplissement du jour, à la ligne d'ombre. Tout est lié, le monde à la dimension du pas et du regard, le pas du regard. Faire une photo c'est comme s'arrêter pour sentir une feuille de noyer, puis fermer les yeux pour la garder en amour. Eric Hurtado Encore en chemin, mon appareil autour du cou, j'écrivis ces quelques lignes pour fixer, ou plutôt pour cristalliser, ce que je venais d'éprouver, cette alliance supérieure entre espace et temps, entre le pas et le regard, une synchronicité donnée par l'action, offerte en composition photographique. Je propose plusieurs étapes, autant d'actions que de réflexions pour baliser ce chemin de la prise de vues. Tout d'abord, une lecture du livre d'Eugén Hérigél "Le zen dans l'art chevaleresque du tir à l'arc". Celle-ci est aussi nécessaire que primordiale, c'est la pierre angulaire de l'Arc, une expérience de la pensée. Un workshop de trois jours sur le paysage pour lequel nous nous rendrons à Allègre, village de Haute-Loire situé non loin de la Chaise-Dieu, pour son arche, ouverte (à confirmer).

Le poète américain Ezra Pound acheva son livre majeur "Les Cantos" par ces vers: ... ou un champ d'alouettes à Allègre, "es laissa cader" si haut le soleil et retombant, "de joi sas alas" pour établir ici les routes de France. Ce travail donnera lieu à une exposition dans les murs de l'ÉSAD.

Une conférence de Jean Pierre Montier, Professeur à l'université Rennes 2, auteur de "L'art sans art d'Henri Cartier-Bresson". "L'art du tir à l'arc zen, auquel il se réfère, vient insérer la photographie dans un cadre symbolique original qui couronne une réflexion profonde, invalidant les distinctions propres à la culture occidentale entre discipline physique, exercice spirituel et activité artistique. Le photographe-archer devient ainsi maître de l'instant en pratiquant un "art sans art".

Une "conférence dialoguée" entre Aurélien Barrau, astrophysicien chercheur et moi-même. Mécanique quantique et image conscience, poser la question du réel. Un pont possible entre photographie et science? Pour l'accord musical, alchimique, de l'artiste et de l'espace, une performance du sculpteur sonore Antez. " Je propose d'effectuer une mise en résonance d'un espace, modelé par sa singularité architecturale, et dont le parcours narratif reste perméable à l'instant présent. Cela en utilisant des moyens de production sonore exclusivement acoustique, qui sont générés par les mouvements du corps."

Méthodologie

"L'art est dépouillé de son art, le tir cesse d'être un tir, le moniteur devient élève, le maître redevient un débutant, la fin devient le commencement, et le début un achèvement" Eugén Hérigél

L'ARC comme enjeu de la recherche. L'enseignant partage une recherche avec les étudiants. Une recherche n'est pas la divulgation d'un savoir, mais sa réalisation (faire et prendre conscience) au fur et à mesure de l'avancée de celle-ci. Etablir un projet d'ARC c'est porter un regard vers un chemin encore inconnu, un chemin que l'on fraiera avec les étudiants. Les traces de ce chemin de connaissance seront notre parcours, et on ne pourra en constater l'existence qu'en se retournant, et là ce chemin prendra forme et sens; l'unité visible d'un savoir par des approches multiples. Le travail est proposé à des étudiants désirant explorer cette dimension de la photographie. Un rendu vidéo-graphique sera également le bienvenu, dans la mesure où celui-ci interrogera la spécificité de ce médium en rapport à la photographie.

Modalités et critères d'évaluation

Contrôle continu et bilan d'ARC en fin de semestre. Assiduité, inscription dans la dynamique du groupe, pertinence et originalité des travaux, qualité de la recherche, présentation de ceux-ci et mise en espace. Inscription théorique et pratique du travail dans un parcours de pensée en évolution (et en révolution).

Références

Livres :

- ADAMS, Robert. *En longeant quelques rivières*. Actes Sud.
- BARRAU, Aurélien. *Des univers multiples, à l'aube d'une nouvelle cosmologie*. Dunod.
- BARRAU, Aurélien et Jean Luc NANCY. *Dans quels mondes vivons-nous*. Galilée.
- CARTIER-BRESSON, Anne et Jean-Pierre MONTIER. *Revoir Henri Cartier-Bresson*. Textuel.
- CARTIER-BRESSON, Henri. *Images à la sauvette*. Steidl.
- CARTIER-BRESSON, Henri. *L'imaginaire d'après nature*. Fata Morgana.
- CARTIER-BRESSON, Henri. *Scrapbook*. Steidl.
- CARTIER-BRESSON, Henri. *Voir est un tout - Entretiens et conversations (1951-1998)*. Centre Pompidou.
- CHÉROUX, Clément. *Henri Cartier Bresson*. Centre Pompidou/ Flammarion.
- DEPARDON, Raymond. *Errance*. Points / Seuil.
- HERRIGEL, Eugén. *Le zen dans l'art chevaleresque du tir à l'arc*. Dervy.
- HURTADO, Eric. *Ouvert, un chemin du visible*. Pays d'Art et d'Histoire.
- HURTADO, Eric. *Le point aveugle*. Musée Hébert.
- METZ, Thierry. *L'homme qui penche*. Unes.
- MONTIER, Jean-Pierre. *L'art sans art d'Henri Cartier-Bresson*. Flammarion.
- PLOSSU, Bernar. *Revue Lisières*. 21.
- POUND, Ezra. *Les Cantos*. Flammarion.

Films :

- ANTONIONI, Michelangelo. *Blow-up*.
- BARAM, Gilad. *Koudelka Shooting Holy Land*.
- BÜTLER, Heinz. *Henri Cartier-Bresson, biographie d'un regard*.
- GODARD, Jean-Luc. *Je vous salue Saravejo*.
- de OLIVEIRA, Manoel. *L'étrange affaire Angélica*.
- WENDERS, Wim. *Palermo shooting*.

7.2-5 : ARC : DESSIN PEINTURE

Ce cours dure 160 heures et permet l'obtention de 8 crédits. Il est encadré par Frédéric Légise.

Objectifs

Il s'agira pour l'étudiant de développer et de mener une pratique personnelle de dessin et (ou) de peinture, de mener sa recherche en la documentant, en la situant par rapport aux pratiques artistiques actuelles, mais aussi passées; en se nourrissant régulièrement de l'actualité, d'écrits ou d'interviews d'artistes et de textes critiques... D'ajuster et optimiser les qualités plastiques et le propos du travail par une pratique d'atelier tout en gardant à l'esprit que nous sommes dans un monde qui n'a jamais produit autant d'images...

Contenus

Devant nos yeux défile un flot incessant d'images, qui peuvent traverser la planète en un clic, et que nous pouvons emporter dans notre poche. Voilà un constat dont l'artiste ne peut pas faire l'économie aujourd'hui. Très clairement une part des enjeux de la peinture contemporaine (et du dessin) est d'interroger, d'utiliser et de remettre en jeu ses propres outils face à ce constat. À chaque apparition de nouvelles technologies de l'image, nombreux sont ceux qui prédisaient la mort de la peinture, mais à chaque fois les artistes ont su lui donner un nouveau souffle, et ce parce qu'ils en ont déplacé les enjeux, prenant parfois ces images même comme modèle. La nouvelle vivacité du dessin et de la peinture dans le paysage de la création contemporaine, avec la multiplicité de formes que prennent ces deux médiums semble paradoxalement être une conséquence de ce flot écrasant d'images.

Méthodologie

Pratique intensive et régulière de ces médiums en atelier, avec un suivi du travail en cours, des regards croisés et des réponses techniques ponctuelles à des demandes formulées par les étudiants. Des projections de vidéos d'interview de peintres, suivi des comptes Instagram de grandes galeries internationales. Régulièrement, nous discuterons d'un artiste, d'une thématique ou bien d'un texte critique qui nous permettra d'enrichir le travail. Un engagement fort est nécessaire. Des exercices d'accrochage viendront s'ajouter autant que possible à cette pratique d'atelier.

Modalités et critères d'évaluation

L'évaluation se fait tout au long du projet par la prise en compte de la capacité que montre l'étudiant à aborder les différentes phases de ses recherches (participation, travail fourni, capacité de production, qualité de l'analyse et du travail) et par un bilan qui réunit tous les étudiants.

Références

- *Cher peintre, peintures figuratives depuis l'ultime Picabia*. Paris: Édition du centre Pompidou, 2002.
 - DE KOONING, Willem. *Écrits et propos*. Paris: Édition de l'ENSBA Images.
 - HOCKNEY, David. *Ma façon de voir, Savoirs secrets*.
 - WARHOL, Andy. *Ma philosophie de A à B*.
 - Franz ACKERMANN, Sylvia BÄCHLI, Glenn BROWN, Francesco CLEMENTE, John CURRIN, Marc DESGRANCHAMPS, Peter DOIG, Marlene DUMAS, Lucian FREUD, David HOCKNEY, Daisuke ICHIBA, Oda JAUNE, Chantal JOFFE, Alex KATZ, Beatriz MILHAES, Yan-Pei MING, Julian OPIE, Laura OWENS, Elisabeth PEYTON, Neo RAUCH, Wilhelm SASNAL, Raquib SHAW, David SHRIGLEY, Rudolf STINGEL, Luc TUYMANS, Sandra VASQUEZ DE LA HORRA, Andy WARHOL, Christopher WOOL...
-

7.2-6: ARC : NON ! DE L'ESPRIT DE RÉVOLTE.

Ce cours dure 160 heures et permet l'obtention de 8 crédits. Il est encadré par François Nouguès.

Objectifs

«Chacun se proclame si facilement héros qu'on serait presque prêt à faire l'éloge du conformisme et de la soumission rien que pour leur dire Non.» Jamais dire Non n'aura été aussi à la mode – jamais être anti-conformiste n'aura été aussi répandu. Mais mesure-t-on vraiment l'importance vitale que revêt ce petit mot? Paradoxalement fécond, c'est un mot qui agit plus qu'il ne signifie. Or que se passe-t-il quand je dis Non? Du premier refus de l'enfant à la résistance politique, la révolte ou la destruction, en passant par un délicat «Non merci!» aux pouvoirs insoupçonnés, Non irrigue nos vies et nos sociétés. Mais comment éviter la posture stupide ou le repli stérile, comment en faire bon usage? Vincent Delecroix explore les vertus du refus, déconstruit ses mythologies et propose, enfin, un autre Non. Un Non qui n'est pas simple négation, mais un certain usage de la négativité, du retrait, de l'impertinence ou de l'ironie. Un Non intime, intelligent et indispensable à la vie de l'esprit – et à la vie tout court.»
Quatrième de couverture du livre *De L'esprit de révolte* de Vincent Delecroix, Autrement 2018.

Contenus

«... Que signifie alors élaborer une philosophie du « non » aujourd'hui ? C'est la question que pose le philosophe en refusant la fausse alternative entre une « philosophie de grincheux » et une « philosophie de ravi de la crèche ». Dénonçant à la fois l'égoïsme rassis et l'ingénuité insignifiante, Non! se veut un essai philosophique digne du « non », habité par la conscience du désastre, pour chercher « une voie négative de la pensée qui nous sauve de l'asservissement, de la bêtise et du désespoir » ... »

Méthodologie

«... Les chemins de Non! sont impeccablement tracés : un plan en trois parties (expérience du langage, de la liberté, du politique), structurées par verbes d'action (nier, contredire, rêver, s'indigner, refuser, protester, résister...) déroulant toutes les modalités de la négation. Et puis, d'une plume allègre, l'auteur traverse les allées à grandes enjambées généreuses ou à petits pas rageurs. Il a des pages inspirées sur la critique de l'indignation, sur les mensonges du réalisme, sur le désaccord interminable comme socle du politique, sur le « non » premier dans l'expérience morale. Sur le plan philosophique, il critique la dialectique hégélienne et sa croyance en une rationalité qui résoudrait la polarité de la thèse et de l'antithèse, le négatif n'y étant que temporaire, ou devant être « constructif »... Bref, « l'idiot utile des triomphes programmés ». Et préfère une négativité plus problématique, insistante, intempestive, parfois discrète, mais qui tient bon dans son refus d'adhérer tant à l'ordre du monde qu'à soi-même, ouvre une incertitude et « défait la puissance du Non sans être un Oui » ... » Ces textes sont des citations extraites de l'article de Catherine Portevin paru dans le n°119 de Philosophie magazine de mai 2018.

Modalités et critères d'évaluation

Contrôle continu

Références

– DELECROIX, Vincent. *Non! De L'esprit de révolte*. Autrement, 2018.

7.2-7: ARC : ÉTAT MODIFIÉ DE CONSCIENCE 2

Ce cours dure 160 heures et permet l'obtention de 8 crédits. Il est encadré par Camille Barjou et Joël Bartoloméo.

Objectifs

L'objectif serait de fluidifier l'accès à la création par des expériences de marche et des techniques de modification de la perception.

Contenus

Nous expérimenterons des exercices de focalisation, d'écoute, de synchronicité, de "laisser se faire" et d'invocation. Nous explorerons des états modifiés de conscience légers voir plus poussés comme la transe. À cela s'ajouteront des exercices de méditation, de sommeil express, de synergie de groupe. L'objectif sera de se servir de ces expériences et techniques sur son propre travail, pour l'ouvrir, le fluidifier, mais aussi pour mieux se connaître, s'approfondir et se donner de l'envergure. Nous proposerons des exercices d'écriture, dessin, peinture, conversations, photos, vidéos, performance.

Méthodologie

Marcher, se confronter au paysage, effectuer des déplacements et voir ce que cela produit. La mer, le désert, les marécages, les alluvions. Les sommets, le désert minéral, le lac de montagne. L'effort physique, l'épuisement, le lâcher prise, l'écriture, la conversation, le dessin en marchant, la méditation, la lecture, le risque de se perdre, l'observation, la projection mentale, le fait de faire groupe, l'animalité, la nuit, l'inquiétude, la pensée en voyage, l'autobiographie, la privation de sommeil seront les éléments de cette proposition.

Le travail sera progressif et organisé en séquences. 1—Le désert minéral d'altitude. La méditation. L'écriture. La lecture de textes. Les limites de l'infigurable. L'impossibilité de rendre compte. Le cheminement, le haïku. La description et la transcription. Les lignes de crête et les lignes de vie. La fatigue.

2—Le voyage. La mer. La Camargue. La rencontre. Le désert. La désorientation. La marche de nuit. L'horizon. La mémoire. La transcription restitution d'une expérience.

3—L'autobiographie, soi et le monde, le paysage mental, la description, les tentatives de dépassement, l'auto-hypnose, la méditation, le voyage, faire voyager ses idées, la fiction au secours du réel.

4—La cartographie. La désorientation. Le paysage mental. La mise à plat des perceptions. Les tentatives de description du monde. Soi et les autres.

Modalités et critères d'évaluation

Évaluation continue selon l'investissement et la pertinence des propositions ainsi qu'une restitution en fin de semestre. Exposition dans la grande galerie en collaboration avec paysage.paysage. Possibilité de partenariat avec Ici-même-le Magasin de ZAC en ZAC.

Références

- BACHELARD, Gaston. *L'air et les songes, Essai sur l'imagination du mouvement*. Essai (poche), 1992.
- BACHELARD, Gaston. *L'eau et les rêves, essai sur l'imagination de la matière*. Le livre de poche, 1993.
- BRUN, Frédéric (dir). *Habiter poétiquement le monde : anthologie manifeste*. Paris : Poesis, 2016.
- BUFFET, Laurent. *Itinérances. L'art en déplacement*. Grenoble : De l'Incidence de l'éditeur, 2012.
- CONTOUR, Catherine, et al. *Une plongée avec Catherine Contour, Créer avec l'outil hypnotique*. Naica édition, 2017.
- *Cosa mentale. Les imaginaires de la télépathie dans l'art du XXe siècle*. (Commissaire Pascal ROUSSEAU). Centre Pompidou Metz, 2015.
- DAVILA, Thierry. *Marcher, créer, Déplacements, flâneries, dérives dans l'art de la fin du XXe siècle*. Paris : Ed. du Regard, 2002.
- GIONO, Jean. *Le chant du monde*. Paris : Folio, 1924.
- GROS, Frédéric. *Petite bibliothèque du Marcheur*. Paris : Flammarion, 2011.
- GROS, Frédéric. *Marcher une philosophie*. Carnet Nord, 2009.
- *Haïkus*, anthologie. Préface Yves BONNEFOY. Points, 2008.
- HUXLEY, Francis, et Jeremy NARBY. *Anthologie du chamanisme*. Paris : Albin Michel, 2018.
- LAPASSADE, Georges. *Les États modifiés de la conscience*. Paris : PUF, 1987.
- LAPASSADE, Georges. *La Transe*. Paris : PUF, 1990.
- LE BRETON, David. *Éloge de la marche*. Éd. Métailié, Paris, 2000.
- PERRIN, Michel. *Le chamanisme*. Paris : PUF, 2017.
- THOREAU, Henry David. *Les forêts du Maine*. Paris : Ed. Payot & Rivaiges, 2012.
- TIEBERGHIEN, Gilles A. *Finis terrae, imaginaire et imaginations cartographiques*. Bayard, 2007.
- TIEBERGHIEN, Gilles A. *Notes sur la nature, la cabane et quelques autres choses*. École des arts décoratifs de Strasbourg, Strasbourg, 2000.

7.2-8: ARC : FAITES VOS JEUX. RIEN NE VA PLUS.

Ce cours dure 160 heures et permet l'obtention de 8 crédits. Il est encadré par Patricia Briñone et Slimane Raïs.

Objectifs

L'art et le jeu ont ceci en commun : ils ne supportent pas le scepticisme. Tout comme dans l'art, pour jouer il faut y croire ... Seulement, qui dit jeu dit enjeu, donc quelque chose que l'on risque. Le jeu de l'art serait donc de prendre de risque ? Pourquoi ? Comment ?

Contenus

La présence du jeu dans l'art remonte à l'antiquité. Dans une peinture de l'Égypte antique on aperçoit Néfertiti jouer aux échecs. Cinq mille ans plu-tard, Marcel Duchamp, à 76 ans, en costume noir, défie à ce même jeu, Eve Babitz, nue. En 1533, l'empereur Charles Quint demanda au Titien de réaliser une copie de son portrait, réalisé un an plutôt par le peintre Jacob Seisenegger, mais en y incluant 7 différences. Le jeu des 7 erreurs est né. Les artistes contemporains, à l'instar de Cattelan, de Signer, de Kippenberger ou encore Demand, ont considérablement réduits les frontières entre l'art et le jeu, au point d'en créer de nouvelles « règles ». Le jeu est ainsi une manière de prendre de la distance avec le réel. Tout comme l'art, il permet le décalage, la ré-contextualisation et l'humour (parfois poussé jusqu'à l'absurde).

Modalités et critères d'évaluation

Contrôle continu

Origine et évolution du projet (évaluation des phases de la recherche et de la production)

Inscription culturelle du travail (appropriation et pertinence des références)

Présentation des travaux, mise en espace

Qualité des réalisations

Relation de travail, présence en cours, engagement

Entretien 20 minutes avec l'étudiant lors du bilan

Notation /20

Références

- CAILLOIS, Roger. *Les jeux et les hommes: le masque et le vertige*. Paris: Gallimard, 1992.
- WINNICOTT, Donald Woods. *Jeu et réalité: l'espace potentiel*. Paris: Gallimard, 2002.
- Ainsi que Véronique BOUDIER (*Les gentilles prouesses*), Maurizio CATELLAN, Hélène DELPRAT (jeu davantage axé sur la parodie et l'image de soi), FISCHLI/WEISS, FLUXUS, Pierre JOSEPH, Martin KIPPENBERGER, Zbigniew LIBERA (*Konzentrationslager*), PRÉSENCE PANCHOUNETTE et aussi Roman SIGNER ou encore Simon STARLING (*Autoxyloprocycloboros*).

7.2-9: ATELIER PRATIQUE : INTERNET EN CARTON*

Ce cours dure 80 heures et permet l'obtention de 4 crédits. Il est encadré par Antoinette Ohannessian.

Objectifs

Que voyons-nous en regardant par notre langage ?* Écrire à un ange, à un banquier, à son facteur, à un crâne, une lettre de motivation, d'insulte, de regret, de démission, de demande de nationalité, d'emploi, de crédit, d'amour, de confession, de relance... Je vais montrer comment j'écris la chose que j'écris, je vais montrer de l'écriture*.

Contenus

Entre nous les choses passeront par l'écrit. Au XVIIe siècle les lettres étaient transportées par un « courrier » à cheval. Le service était payant. Aujourd'hui il est transporté par un facteur au prix de 80 centimes d'euros pour une lettre d'un poids inférieur à 20g. Pour entamer notre correspondance, nous aurons le privilège de construire notre boîte aux lettres. Elle sera en carton. Voici (vois ici) ce que j'ai écrit pour toi « Je t'écris pour te dire... »*

Méthodologie

Nous allons correspondre, quant aux modalités de ces correspondances, nous les fixerons ensemble progressivement. Tout dépendra de ce que vous demanderez. Ce que je vous dirais c'est de vous que je l'aurai appris.*

Modalités et critères d'évaluation

Les critères d'évaluation seront progressivement définis ensemble, tout au long de l'atelier.

Références

- ARENDT, Hannah et Martin HEIDEGGER. *Lettres et autres documents*.
- CALAMITY JANE. *Lettres à sa fille*.
- COOLIDGE, Clark. *Polaroid*.
- HOCQUARD, Emmanuel. *Cours de Pise*.
- HOUELLEBECQ, Michel et Bernard-Henry LÉVY. *Ennemis publics*.
- PRÉVIEUX, Julien. *Lettres de non motivation*.
- PROUST, Marcel. *Lettres*.
- RILKE, Rainer Maria. *Lettre à un jeune poète*.
- SAND, Georges. *Correspondance*.
- MADAME DE SÉVIGNÉ. *Correspondance*.
- Les lettres des Présidents de la République.

7.2-10: ATELIER PRATIQUE : SCIENCE FICTION

Ce cours dure 80 heures et permet l'obtention de 4 crédits. Il est encadré par Bernard Joisten.

Objectifs

Traiter de la science-fiction à travers des médias numériques: montage virtuel, son et musique. Les objets sonores ou visuels resteront à l'état de fichier pour être soit projetés soit ou diffusés de façon électronique. Le thème général est tourné vers l'idée de futur en tant que fiction.

Contenus

La science-fiction intéresse de nombreux artistes. Elle est une métaphore de l'avant-garde à travers une projection plastique de la société. Ce cours sera donc

conceptuel sur ce plan, et d'un point de vue pratique, il permettra de vous familiariser avec Final Cut Pro et Garage Band. Le résultat final devra être un film d'au minimum 2 mn avec une bande son incluse.

Méthodologie

Le cours consistera à visionner des extraits de films, à parler littérature de SF afin de construire des pistes conceptuelles de travail, au moins au début. Ensuite, il s'agira de passer à l'action et de produire un travail orienté dans cette thématique. Le cours aura lieu dans la salle de montage vidéo.

Modalités et critères d'évaluation

L'évaluation sera faite en fonction de la qualité du travail, de l'attention et du niveau de participation dans les discussions.

Références

- BALLARD, J.G. (nouvelles).
- BAUDRIILLARD, Jean. *Simulacre et simulation*. Galilée, 1985.
- BAUDRIILLARD, Jean. *Les stratégies fatales*. Le Livre de poche, 1986.
- DICK, Philip K. (nouvelles, romans).
- McLUHAN, Marshall. "La Galaxie Gutenberg".

7.2-11: ATELIER PRATIQUE : FABRIQUE DE L'IMAGE

Ce cours dure 80 heures et permet l'obtention de 4 crédits. Il est encadré par Catherine Tauveron.

Objectifs

A travers la pratique de la photographie argentique, il s'agit de prendre la mesure de phénomènes et dimensions essentielles constitutifs de l'image : lumière, empreinte-trace, photosensibilité, négatif-positif, matérialité de l'émulsion, développement chimique, image optique, agrandissement... Au cours de cet atelier pratique, les étudiants acquièrent leur autonomie dans la réalisation et mise en forme de travaux photographiques en argentique noir et blanc.

Contenus

Il est proposé aux étudiants d'engager une direction de recherche, de pratique et de

production à partir d'un unique film argentique 135/36 vues qui sera considéré dans son unité puis son sectionnement. Cette contrainte orientera le travail de prise de vue et toutes les étapes ultérieures qui pourront être envisagées spécifiquement. Les travaux seront conduits autant en prise de vue (film argentique NB 135/38 ou 120), qu'à travers les travaux de laboratoire argentique en NB (développement film, tirage argentique, photogramme, chimigramme...). Des groupes de travail seront organisés en rassemblant les étudiants partageant un même intérêt ou une même direction de recherche.

Méthodologie

Cet atelier se définit comme un atelier d'expérimentation, d'accompagnement et de productions permettant de découvrir et d'explorer les ressources de la photographie argentique. Sans rupture, il s'agira aussi d'explorer les passages analogique-numérique dans des productions contemporaines.

Modalités et critères d'évaluation

Une production photographique sera présentée en fin de semestre (sous une forme déterminée : accrochage, publication ou autre). Une présentation écrite du travail sera élaborée pour étayer ce moment de bilan. Sur cet atelier, chacun procédera à une auto-évaluation (critères définis collectivement).

Références

- BALDNER, Jean-Marie et Yannick VIGOUROUX. *Les pratiques pauvres du sténopé au téléphone mobile*. SCEREN-Isthme éditions, Pôle-Photo, 2005.
- DVD Contacts. *Les plus grands photographes dévoilent les secrets de leurs images*. Sur une idée de W Klein. Producteurs : ARTE France, KS VISIONS, Le Centre national de la photographie, Le Jeu de Paume.
- CAMPEAU, Michel. *DEV-STOP-FIX The Demise of the Darkroom*, 2007-2009. <http://www.campeauphoto.com/>
- FARGIER, J.P. *L'invention du paysage, les lieux de l'instant avec Laurent Millet*. SCEREN-Isthme éditions, Pôle-Photo, 2005.
- FAYET, Emilie (ÉSAD•VALENCE). Base de données low-uv.tumblr.com/.
- GAESSLER, Dominique. *Les grands maîtres du tirage*. Contrejour, 1987.
- LANG, Thomas. <https://www.thomaslang.fr/gestalt>
- MULAS, Ugo. *Verifice 1969-1972*.
- OHANIAN, Rajak. *A Chicago-portrait d'une ville 1987-89*.
- SARRAZIN, Pascal. « topophotografilms » Chroniques pontoises 2002.

– WOLFF, Ilan. *"Camera Obscura at work" 1982-1997* et <http://www.ilanwolff.com/www.photo-araço.fr/>. Musée en ligne de la photographie permettant d'accéder à l'ensemble des collections de photographies conservées en France.

7.2-12: ATELIER PRATIQUE : POINT DE VUE. POINT DE FUITE

Ce cours dure 80 heures et permet l'obtention de 4 crédits. Il est encadré par Eric Hurtado.

Objectifs

"J'ai ma distance, je mets les choses en ordre, dans un certain sens." Raymond Depardon, Errance

Cadrer, penser le cadre, tel est l'enjeu majeur de l'acte photographique. Son choix déterminera un champ cadré, lui-même fonction d'une distance de prise de vue par-rapport au sujet. Nous sommes dans le cadre d'un accord musical, d'une harmonique entre l'œil et le monde.

Voici quelques paroles qui ont émergé lors de mes marches vers le sujet, où plutôt vers sa question, les fils d'une trame pour penser le cadre. Une proposition, une réflexion.

"Cadrer, ce n'est pas encadrer le fait, mais composer la rencontre des faits. La bonne distance est celle de la libération possible des faits.

Le regard, ne pas s'intéresser mais écouter. Ne pas comprendre mais attendre. Voir, un silence majeur.

Cadrer, encadrer le fait de ne pas savoir.

La question du cadre c'est la question de l'existence. Comment faire exister le sujet, comment j'existe par rapport à celui-ci? L'image, un accord possible.

Photographe, non le sujet, mais le chemin vers ce sujet.

Le hors-champ est à l'image ce que les racines sont à l'arbre, invisibles mais

essentielles."Eric Hurtado

Contenus

Comment la photographie nous permet le passage de l'acte de voir à celui de regarder, puis comment elle peut élever ce regard à la dimension d'une vision. L'enjeu de cet atelier est de nous aider à traverser le gué entre "prendre une photo" et "accueillir une image". Nous porterons une attention particulière aux choix techniques de prises de vues, à leur affinité au regard de chacun (une harmonique entre soi et le monde). Nous les commenterons et les expérimentons lors des ateliers.

"Le 50mm c'est l'attention, le 35 l'attention ouverte, l'espace de la rencontre, celui où le cadre pose question. Pourquoi je suis là? Et c'est "ça" que je photographie.

Au 35 mm la composition est un contexte qui dépasse la limite du cadre. Elle engage la situation de notre regard, de son existence en tant que nécessité.

Photographier un fait pour qu'il demeure une question, ce n'est pas exposer de la lumière mais retirer de la lumière, s'abreuver à une source que l'on croise.

Photographier c'est réaliser que l'on croise sa vie, faire, pour prendre conscience de celle-ci.

Boire à la fontaine, mon image dans le bassin. Cette eau toujours fraîche, elle a un goût de neige."Eric Hurtado

Méthodologie

Cours théoriques à l'ÉSAD●● et ateliers à l'extérieur. Mise en présence et analyse en groupe des travaux des étudiants pour un croisement créatif des regards. Considérer cet atelier comme un point de rencontre pour des étudiants photographes ou très intéressés par la photographie. Nous confronterons les pratiques et les points de vue, des étudiants comme des photographes étudiés, afin de réaliser (au sens de faire et prendre conscience) l'acte photographique. Nous essaierons d'interroger la photographie dans son essentialité, c'est à dire de la penser dans son rapport au monde, dans sa mise en question du réel.

Modalités et critères d'évaluation

Contrôle continu. Pertinence et originalité des travaux, qualité de la recherche,

présentation des photographies et mise en espace. Inscription théorique et pratique du travail dans un parcours de pensée en évolution (et en révolution).

Références

- Livres :
- ADAMS, Robert. *En longeant quelques rivières*. Actes Sud.
- BAJAC, Quentin. "Le regard élargi. Les photographies panoramiques de Luc Delahaye", *Les Cahiers du Musée National d'Art Moderne*. N° 92, été 2005.
- BALTZ, Lewis. *Texts*. Steidl.
- CAPA, Robert. *La valise mexicaine*. Actes Sud.
- CARTIER-BRESSON, Henri. "L'instant décisif", *L'imaginaire d'après nature, Fata Morgana Voir est un tout*. Centre Pompidou.
- CHÉROUX, Clément. *Henri Cartier-Bresson*. Centre Pompidou.
- DELAHAYE, Luc. *L'autre*. Phaidon.
- DELAHAYE, Luc. *Winterreise*. Phaidon.
- DELAHAYE, Luc. *2006-2010*. Steidl.
- DEPARDON, Raymond. *Errance*. Points / Seuil.
- *Garry Winogrand*. Catalogue Jeu de Paume, Flammarion.
- HURTADO, Eric. *Ouvert, un chemin du visible*. Pays d'Art et d'Histoire
- HURTADO, Eric. *Le point aveugle*. Musée Hébert.
- PLOSSU, Bernard. *Revue Lisières*. 21.
- Films :
- ANTONIONI, Michelangelo. *Blow Up*.
- BARAM, Gilad. *Koudelka Shooting Holy Land*.
- BÜTLER, Heinz. *Henri Cartier-Bresson, biographie d'un regard*.
- DE OLIVEIRA, Manoel. *L'étrange affaire Angélica*.
- DEPARDON, Raymond. *Journal de France*.
- GODARD, Jean-Luc. *Je vous salue Saravejo*.
- WENDERS, Wim. *Palermo shooting*.

7.2-13 : ATELIER PRATIQUE : RÉSEAU CINÉMA

Ce cours dure 80 heures et permet l'obtention de 4 crédits. Il est encadré par François Nouguiès.

Objectifs

Depuis trois ans le Réseau Cinéma réfléchit à la notion de cinéma comme moyen et outil de recherche. Actuellement, il se propose de travailler autour des notions des pratiques collectives. Le Réseau Cinéma réunit 6 écoles d'art : ÉSAD •Grenoble •Valence, ESBA TALM Angers, ÉSAD Toulon Provence Méditerranée, ÉSAD Marseille Méditerranée, ENSA Bourges, et ÉÉSA Brest en collaboration avec des partenaires comme le MuCEM, les Laboratoires d'Aubervilliers, le Magasin des Horizons. Les ateliers du Réseau Cinéma se développent dans chaque école et se réunissent lors de séminaires et de séances de travail inter-école ou de workshops. Les projets des étudiants sont suivis par le ou les professeurs référents du Réseau. Cet atelier pratique opère dans ce cadre et se croise avec l'initiation à la recherche du même intitulé prévue pour les 4ème et 5ème année.

Contenus

Participation à l'élaboration des travaux menés par le Réseau Cinéma. Plus d'informations suivront dès que possible.

Méthodologie

Traversée d'un projet et construction d'une expérience.

Modalités et critères d'évaluation

Évaluation continue, implication et participation au Réseau. L'évaluation est liée à l'accumulation de connaissances.

Références

Fournies durant l'atelier.

7.2-14 : ATELIER PRATIQUE : ÉDIT

Ce cours dure 80 heures et permet l'obtention de 4 crédits. Il est encadré par Camille Barjou et Joël Bartoloméo.

Objectifs

Travail plastique de mise en page, de mise en relation, de succession, de rythme et de format. Il met aussi en place une diversité d'expérimentations ayant comme point d'arrivée une publication.

Contenus

Atelier autogéré de partage de compétences, Qui part d'un besoin d'édition Qui explore les éditions d'artistes Qui propose des micro-expositions Qui invite des artistes, des éditeurs et graphistes à partager leur expérience d'édition.

Méthodologie

Mise en commun de savoir-faire technique. Partage de données. Expérimentation à partir de ressources réduites.

Modalités et critères d'évaluation

Evaluation continue.

Références

Le travail d'atelier est aussi de se construire une bibliographie à partir des éditions présentées à la bibliothèque et dans d'autres lieux de ressources.

7.2-15 : ATELIER PRATIQUE : COMMENT SONNE LE SUD ?

Ce cours dure 80 heures et permet l'obtention de 4 crédits. Il est encadré par Simone Frangi et Katia Schneller.

Objectifs

L'objectif de la résidence du collectif Radio Papesse est de composer un programme radiophonique attestant de la présence du « Sud » dans l'espace grenoblois, en collaborant avec des artistes, des chercheurs du CRESSON, des étudiants de l'École Nationale Supérieure d'Architecture de Grenoble, et la société civile. Afin d'investiguer le potentiel hospitalier de l'univers radiophonique, la réflexion portera sur les pratiques sonores et acoustiques qui constituent l'existence des communautés en transit et installées issues du Moyen Orient, de l'Afrique du Nord et de la Méditerranée du Sud (MENA), au sein de l'espace urbain. Le projet vise à travailler sur les paysages et les ambiances sonores des espaces occupés par ces communautés dans la ville, pour construire un espace critique et fluide de connaissances, qui brouille les limites entre les espaces public et privé et qui transforme les rôles sociaux et la codification habituelle des relations. En se demandant comment ces communautés se connectent à la "modernité européenne" par le son et si elles en adoptent les temps, les rituels, et les technologies d'écoute, il s'agira de questionner la création sonore comme "fabrique"

de la citoyenneté.

Contenus

Lauréat de l'appel à projets de la Maison de la Création, la résidence du collectif radiophonique Radio Papesse, composé d'Illaria Gandenz et de Carola Haupt, est une collaboration entre l'équipe de recherche CRESSON (Unité Mixte de Recherche Ambiances, Architectures, Urbanités) et la plateforme de recherche « Pratiques d'hospitalité » initiée par Katia Schneller et Simone Frangi à l'ÉSAD de Grenoble. Invité en résidence, le collectif Radio Papesse déploiera leur projet Süden Radio pour donner à "écouter" et témoigner de la présence multiforme dans le tissu urbain et civique grenoblois de ce que l'on indexe comme Sud. Comme Iain Chambers l'a proposé dans ses travaux, cette notion identitaire est comprise comme une déconstruction postcoloniale de la représentation de la Méditerranée et se trouve envisagée comme un espace fluide et poreux, produit hybride de flux culturels et matériels qui résiste à la cartographie cartésienne des frontières et des notions linéaires de progrès. Le Sud est ainsi pensé comme un objet d'étude complexe, mais surtout comme une méthode de travail permettant de matérialiser une pluralité de voix, de perspectives et de pratiques dans des contextes géographiques différents. La réflexion déployée par Radio Papesse dans le cadre de ce projet sur l'hospitalité des ambiances sonores et des pratiques acoustiques rencontre d'une part l'intérêt de l'équipe CRESSON de l'UMR Ambiances, Architectures, Urbanités qui, à l'origine centré sur l'espace sonore, a fondé sa culture de recherche sur une approche sensible et située des espaces habités. Ces recherches s'appuient sur des méthodes pluridisciplinaires originales, à la croisée de l'architecture, des sciences humaines et sociales et des sciences pour l'ingénieur. Les travaux de recherche et d'expérimentation questionnent aujourd'hui les enjeux sociaux, écologiques, esthétiques, numériques, politiques et éthiques des ambiances.

Méthodologie

Le travail sera mené par le collectif Radio Papesse, l'artiste Aurélie Lierman, des chercheurs du CRESSON et un groupe d'étudiants venant des Masters de l'ÉSAD et de l'ENSAG. Il comportera trois phases. 1 - Workshop sur les pratiques sonores et acoustiques Le workshop initial vise à croiser les pratiques sonores et les cadrages méthodologiques du collectif Radio Papesse et des chercheurs du CRESSON. Il s'agira de se pencher sur les différentes formes d'écoute et les notions d'ambiance, paysage et effet sonores. 2 – Collecte sonore et mise en forme du programme radiophonique Encadrés par le collectif Radio Papesse et l'ingénieur de recherche du CRESSON, Julien McOisans, les étudiants impliqués dans le projet procéderont à des collectes sonores

visant à capter les paysages et ambiances sonores des communautés issues du MENA habitant à Grenoble. Le produit de ces collectes constituera la matière à partir de laquelle les étudiants travailleront avec l'artiste Aurélie Lierman qui développe une réflexion sur le concept de nomade sonore. Les contenus de la plateforme radiophonique composés de différentes pratiques de création sonore seront ensuite structurés par Radio Papesse et les étudiants impliqués afin de construire un espace public partagé par les citoyens, les communautés en transit, et leurs territoires de provenance.

Modalités et critères d'évaluation

Présence, assiduité et engagement dans le projet.

Références

- CHAMBERS, Iain. *Mediterranean Crossings: The Politics of an Interrupted Modernity*. Durham: Duke University Press, 2008.
- <http://aurelielierman.be>
- <http://www.grenoble.archi.fr/recherche/cresson.php>
- <http://www.radiopapesse.org>

7.2-16: ATELIER PRATIQUE : L'EAU, ÇA COULE ET ÇA MOUILLE

Ce cours dure 80 heures et permet l'obtention de 4 crédits. Il est encadré par Slimane Raïs.

Objectifs

Faire un travail artistique sur l'eau c'est rendre un hommage à la vie. Sauf que l'art n'est pas la vie, mais « c'est ce qui rend la vie plus intéressante que l'art » (il paraît). Alors, pour faire de l'art, il faut plonger dans la vie. Se mouiller en quelque sorte.

Contenus

L'eau ça coule et ça mouille. C'est une évidence diraient certains. Oui, mais, pas seulement. Car l'eau c'est aussi la vie. Et la vie ne coule pas de source... Si elle est l'un des quatre éléments avec l'air, la terre et le feu, elle est, dans toutes les religions, dans toutes les civilisations, dans tous les mythes, la condition nécessaire à la vie. Un symbole universel de fécondité et de fertilité. « C'est l'origine du monde (notion d'eaux primordiales, d'océan des origines) ». L'eau est aussi le symbole de la vie spirituelle, le

moyen de purification ou de régénérescence. Dans le Christianisme, l'eau purifie les péchés lors du baptême. Elle est aussi symbole de pureté dans l'Islam, qui insiste sur les ablutions. L'eau peut prendre plusieurs formes: eau de pluie, eau de mer, eau salée, eau douce, eau calme et tranquille des lacs, eau tumultueuse des rivières, eau solidifiée en glace, eau évaporée en brouillard, vapeur...

Modalités et critères d'évaluation

Origine et évolution du projet (évaluation des phases de la recherche et de la production)

Inscription culturelle du travail (appropriation et pertinence des références)

Présentation des travaux, mise en espace

Qualité des réalisations

Relation de travail, présence en cours, engagement

Entretien 20 minutes avec l'étudiant lors du bilan

Notation /20

Références

- Taysir BATNIJI, Hans HAACKE, Rebecca HORN, Bruce NAUMAN, Simon STARLING, Bill VIOLA...
- MARTY, Patrick. *L'eau de l'art contemporain. Une dynamique d'une esthétique écosophique*. Harmattan, 2016.
- *Exit*. Exposition au Palais de Tokyo, Paris, nov 2015 - jan 2016. Sur une idée de Paul Virilio.

7.2-17: ATELIER PRATIQUE : COMBIEN ÇA COÛTE? COMBIEN ÇA PÈSE?

Ce cours dure 80 heures et permet l'obtention de 4 crédits. Il est encadré par Benjamin Seror.

Objectifs

La fabrication de tout objet artistique, même les plus complexes, passent forcément par la résolution de questions simples mais essentielles. Quelle taille? Quel poids? Quel transport? Combien ça coûte? etc... À cela, la réponse peut être 17 euro, 25 kilos, par avion; mais elle peut aussi être "une masse répartie de manière égale dans les poches d'un couple qui traverse une frontière". Le but de cet atelier est de regarder comment nos gestes produisent du sens de manière inévitable et comment chaque étape de production d'un projet artistique peut se révéler être le lieu d'un enjeu poétique et politique, si certaines de ces réponses peuvent être simples, nous expérimentons pourquoi elles ne sont jamais vraiment neutres.

Contenus

Étude à chaque séance d'un cas particulier. La résolution de chacune des questions que nous essaierons de résoudre sera l'occasion d'une conversation sur les enjeux et les impacts de l'objet d'étude du jour sur nos pratiques artistiques ainsi que d'une mise en pratique des solutions envisagés par chacun des participant.e.s.

Méthodologie

Atelier pratique et discussion collective.

Modalités et critères d'évaluation

Régularité de la participation, prise de parole, prise de décision, inscription dans la dimension collective de l'atelier.

Références

- BRAND, Stewart (dir.). *The Whole Earth Catalog. between 1968 and 1972.*
- DOT DOT DOT. revue éditée par Stuart BAILLEY et David REINFURT. 2000-10.
- ROUCH, Jean. *Cocorico Monsieur Poulet.* Film, 1974.
- SKAER, Lucy. *The Green Man.* University of Edinburgh, 2018.
- TROCKEL, Rosemarie. *Flagrant Delight.* Wiels, Brussels, 2012.
- WINES, James. *De-Architecture.* Rizzoli International Publication, 1987.
- www.wikihow.com - ressource Internet de savoir plus ou moins fiable.

7.2-18: ATELIER PRATIQUE : FABLAB JAM SESSION

Ce cours dure 80 heures et permet l'obtention de 4 crédits. Il est encadré par Joël Chevrier, Roger Pitiot et Milena Stefanova.

Objectifs

Faire l'expérience du travail en FabLab en équipes pluridisciplinaires art-science-design. Les enseignants et étudiants participant viennent des trois champs de formation. Créer vos propres projets en FabLab. Réaliser (DIY) dans le FabLab du CCSTI un objet, un dispositif, une vidéo, un jeu, une installation, une démonstration... Des thèmes: mouvement (ou bouger), lumière (ou voir), son (ou entendre), surfaces (ou toucher)... Chaque groupe définit son projet avec les enseignants. Pour des exemples: Facebook Joel Chevrier et @J_Chevrier. Les informations plus spécifiques seront fournies lors de la première séance.

Méthodologie

Travail en FabLab en petits groupes accompagnés des professeurs de l'UGA (Joël Chevrier), de l'ÉNSAG (Milena Stefanova) et de l'Énci (Roger Pitiot).

Modalités et critères d'évaluation

Contrôle continu. Exposer et expliquer son projet.

Références

Fournies lors des séances.

- Page Facebook: <https://www.facebook.com/Fablabjamsession/?fref=ts>
- FabLab Grenoble: <https://www.facebook.com/FablabGrenoble/?fref=ts>
- La Casemate: https://fablab.lacasemate.fr/#!/projets?whole_network=t
- Présentation du FabLab: <https://lacasemate.fr/experimenter/fab-lab/>

7.2-19: PROJET PERSONNEL

Ce cours dure 160 heures et permet l'obtention de 8 crédits. Il est encadré par Antoinette Ohannessian.

Objectifs

Amener l'étudiant à prendre conscience des enjeux théoriques et plastiques de son travail, afin de potentialiser celui-ci, ainsi que lui offrir les outils théoriques et critiques

permettant de contextualiser son œuvre en regard de la création contemporaine.

Contenus

Le semestre 7 et l'entrée en 4ème année correspondent au développement d'une nouvelle dynamique de travail, celle de l'élaboration d'une recherche personnelle. L'étudiant, débutant en phase projet, doit être à même d'éclaircir les enjeux de son travail, afin de les définir, pour le structurer et lui donner de l'essor. La création n'est plus le fruit d'une sollicitation pédagogique, mais une réponse à un questionnement, théorique, plastique et parfois existentiel. Le travail généré lors de ce semestre est d'autant plus important, que l'étudiant, au semestre 8, partira en mobilité, souvent à l'étranger, loin de ses repères. La poursuite de celui-ci est essentielle pour intégrer l'harmonique de sa résonance avec une culture différente et découvrir la perspective de son territoire plastique pour la 5ème année.

Méthodologie

Rendez-vous collectifs et individuels sur demande. Prise de parole et présentation du projet personnel de chaque étudiant, pour une mise en lumière de celui-ci et de son avancée, en confrontation également avec les travaux des autres étudiants de 4ème année.

Modalités et critères d'évaluation

L'étudiant sera évalué sur la pertinence et l'originalité de ses travaux, la qualité de sa recherche et de ses références culturelles, sur l'inscription théorique et pratique de son travail dans un parcours de pensée en évolution (et en révolution).

UE 3: LANGUE ÉTRANGÈRE

7.3-1: ANGLAIS – LANGUE ET CULTURE GÉNÉRALE

Ce cours dure 20 heures et permet l'obtention de 1 crédit. Il est encadré par Béatrice Pereira Gueye.

Contenus

1- Mise à jour du statement.

2- Savoir rédiger sa biographie.

3- Savoir présenter son travail et ses objectifs de mobilité à un Tutor à l'étranger, à l'écrit comme à l'oral. 4- Etude d'artistes (plasticiens, écrivains, cinéastes) traitant du déplacement.

5- Conférences TEDx: chaque étudiant-e sélectionnera une conférence en relation avec cette thématique et en rendra compte à l'oral avec point de vue personnel.

6- Ecriture: production de haiku

Méthodologie

Par groupes et rendez-vous individuel; supports multi-média

Modalités et critères d'évaluation

Evaluation orale et écrite des items précités sous forme de contrôle continu.

La participation active et assidue de l'étudiant-e tout au long du semestre sera prise en compte pour l'obtention des ECTS.

Références

- BUFFET, Laurent (dir.). *Itinérances, L'art en déplacement*. De l'Incidence Editeur, 2012.
- KEROUAC, Jack. *On the road*. éditions Penguin Books, 2000.
- KEROUAC, Jack. *Blues and Haikus*. éditions All Music (texte et audio), 1959, 1990.
- LEGUILLON, Pierre (dir.). *Désirs d'ailleurs*. éditions Actes Sud / AFAA, 1998.
- MONSAINGEON, Guillaume. *Mappamundi, art et cartographie*. Editions Parenthèses, 2013.
- PAM, Max. *Going East*. éditions Marval, 1995.
- PAM, Max. *No hope, no fear*. éditions Les Imaginaires, 1999.
- Et autres catalogues, livres d'artistes autour du déplacement consultables en Bibliothèque.
- Supports multi-média:
- *Dictionnaire bilingue Robert & Collins*.
- Dictionnaires en ligne du type *wordreference*, *linguee*, *grammarly.com*

- <http://learnenglish.britishcouncil.org/en/>
- http://www.eslgold.com/speaking/speaking_situations.html
- *TED.com*

UE 1: INITIATION À LA RECHERCHE - SUIVI DU MÉMOIRE, PHILOSOPHIE, HISTOIRE DES ARTS

8.1-1: MOBILITÉ : MÉMOIRE

Ce cours dure 120 heures et permet l'obtention de 6 crédits. Il est encadré par Slimane Raïs.

Objectifs

Construire la problématique et commencer à rédiger un « mémoire » d'environ 70 000 signes qui sera achevé en année 5.

Contenus

Ce mémoire portera sur une œuvre ou un artiste spécifique, et sera choisi dans les premiers mois par l'étudiant, en fonction d'affinités propres ou relatives à sa propre démarche. L'œuvre ou les œuvres choisies seront, dans la mesure du possible, soit visibles relativement facilement, soit auront déjà été vues par l'étudiant. Ce « mémoire » sera ainsi le résultat d'une réflexion menée par chaque étudiant dans une double perspective. La première les engage dans la connaissance réelle d'une œuvre et de ses problématiques qui leur seront devenues familières, évitant les rapprochements analogiques toujours forcés et allusifs. La seconde perspective met l'accent sur le fait qu'il ne s'agit en aucun cas d'un strict travail de culture générale, mais qu'il est attendu que ce « mémoire » manifeste les caractères d'un dialogue, voire d'une confrontation aimantée par les propres préoccupations artistiques des étudiants. Ceci aura le mérite de les inviter à se mesurer d'une part à leurs propres aspirations, d'autre part à ce qu'ils se contentent trop souvent de simplement citer.

Rappel: Il convient de noter que l'emprunt de textes appartient à la tradition et fonde une culture de la citation. Comme telle, l'usage veut qu'elle soit signalée par l'emploi de conventions typographiques (guillemets, alinéas ou italiques) et soit accompagnée des références de l'ouvrage d'origine selon les usages scientifiques habituels permettant la

poursuite du travail de recherche par l'identification des sources selon les normes bibliographiques adoptées. Tout autre emprunt non signalé serait considéré comme illégitime, et entraînera l'exclusion de fait à la session de diplôme.

Modalités et critères d'évaluation

L'évaluation portera sur la qualité de la démarche de l'étudiant, sur le plan de son mémoire, et sur la rigueur, la maîtrise, la nature et le caractère de son sujet.

8.1-2 : SÉMINAIRE ET EXPOSITION « RETOUR DE MOBILITÉ »

Ce cours dure 60 heures et permet l'obtention de 3 crédits. Il est encadré par Antoinette Ohannessian et Katia Schneller.

Objectifs

Échanger autour de et rendre compte de la mobilité internationale effectuée pendant le 8e semestre.

Contenus

Tenir un séminaire avec l'ensemble des 4e année pour échanger et rendre compte de leur mobilité internationale. Organiser, mettre en place et faire la médiation d'une exposition avec pour thème les expériences de la mobilité internationale.

Méthodologie

Séminaire et organisation d'exposition à la Maison Internationale de la ville de Grenoble.

Modalités et critères d'évaluation

Participation et implication.

Références

A voir ensemble selon les mobilités entreprises.

UE 2: PROJET PLASTIQUE - PROSPECTIVE, MÉTHODOLOGIE, PRODUCTION

8.2-1: MOBILITÉ INTERNATIONALE

Ce cours dure 400 heures et permet l'obtention de 20 crédits. Il est encadré par Eric Hurtado.

Objectifs

La mobilité permet à l'étudiant de se déplacer dans tous les sens du terme. Dans un contexte qui est autre, l'étudiant continue de développer son projet personnel qui sera abouti au moment du passage du diplôme en année 5.

Contenus

Selon le projet validé.

Méthodologie

Au courant du semestre 8 et pour une durée de deux mois minimum, la mobilité est la mise en œuvre du projet de mobilité validé au courant du semestre 6. La mobilité s'effectue soit dans une université ou une école partenaire de l'ÉSAD•• ou dans le cadre d'un stage conventionné. Dans les deux cas, il est obligatoire d'effectuer la mobilité ou le stage à l'international sauf dérogation (par exemple, un étudiant international pourra effectuer un stage en France).

Modalités et critères d'évaluation

Selon le projet validé. Si l'étudiant est reçu dans une institution partenaire, les crédits obtenus selon le « learning agreement » mis en place sont pris en compte au retour de l'étudiant.

UE 3: LANGUE ÉTRANGÈRE

8.3-1: ANGLAIS – LANGUE ET CULTURE GÉNÉRALE

Ce cours dure 20 heures et permet l'obtention de 1 crédit. Il est encadré par Béatrice Pereira Gueye.

Objectifs

Durant leur semestre de mobilité, les étudiant-e-s constitueront un Travel book, de

préférence sous une forme numérique. Cet objet témoignera de leur expérience hors les murs et intégrera, en plus du médium écriture, sons, vidéos et visuels.

Modalités et critères d'évaluation

L'objet même ainsi que sa présentation orale seront évalués lors du retour de mobilité.

Références

- Voir semestre 7: Rencontres, catalogues, livres d'artistes, expositions autour du déplacement, matériaux repérés par l'étudiant.e lors de son semestre de mobilité.

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE DU SEMESTRE 9

L'organisation de l'année 5 vise à donner à l'étudiant les moyens de finaliser pratiquement, plastiquement et théoriquement son projet. Elle doit lui donner les moyens d'acquérir et de maîtriser les outils méthodologiques nécessaires pour revendiquer d'une manière précise tout ce qui fonde l'ensemble de ses recherches et de ses productions. Pour cela, le semestre 9 ambitionne de fournir à chaque étudiant les conditions matérielles et intellectuelles, pratiques et théoriques, qui lui permettront de parfaire son projet. La maîtrise des outils méthodologiques de création et de recherche est donc fortement encouragée.

À côté du développement soutenu de ses recherches et de son projet personnel, l'étudiant poursuivra et achèvera la rédaction de son mémoire.

Chaque étudiant doit également s'inscrire à une Initiation à la recherche et en suivre les enseignements et les séminaires. Les crédits seront validés lors de l'examen de fin de semestre.

Afin que les étudiants de l'année 5 puissent mener un travail d'exploration et de prospective, c'est-à-dire trouver les conditions de s'initier à la recherche à la fois sur, par et à travers l'art, ils doivent s'inscrire dans un des ateliers proposés chaque année et participer obligatoirement à ses activités. Il s'agit d'apporter une aide pragmatique, programmatique et constructive à l'élaboration de leurs projets personnels. Les travaux proposés visent aussi bien à étudier et à apprécier de nouvelles attitudes ou positions, que d'aborder des réflexions et des connaissances inédites, à travers l'examen de savoirs et de savoir-faire. Les ateliers d'initiation à la recherche de l'option Art travaillent en partenariat avec des structures de recherche ou des établissements d'enseignement supérieur et organisent des enseignements et des séminaires, invitent des personnalités qualifiées et collaborent à des programmes d'échange et d'exploration.

Au cours du semestre, il rédigera également un court texte, d'une dizaine de lignes, dans lequel il fera un descriptif précis de son projet et une synthèse compréhensible de son contenu.

Les étudiants sont invités à suivre les ARC (Atelier de Recherche et de Création) et un atelier pratique proposés aux étudiants des années 2 à 4.

ÉVALUATIONS DU SEMESTRE 9

À la fin du semestre 9, l'étudiant présentera ses travaux et son mémoire à l'ensemble des professeurs concernés pour être évalués selon les modalités et critères précisés dans chaque fiche de cours. C'est son projet qui sera évalué et c'est autour de lui que l'ensemble des professeurs se structurera pour émettre un avis, donner des notes et attribuer des crédits.

LISTE DES UNITÉS D'ENSEIGNEMENTS DU SEMESTRE 9

Deux Unités d'Enseignement (UE) structurent et organisent les programmes et la pédagogie du semestre 9. Chaque UE est composée de plusieurs Unités de Cours (UC) dont les intitulés et les descriptifs sont donnés ci-après.

- UE 1: Méthodologie de la recherche
- UE 2: Mise en forme du projet personnel

DATES DES EXAMENS DU SEMESTRE 9

Examen du semestre 9: du 9 au 11 janvier 2019

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE DU SEMESTRE 10

L'organisation du semestre 10 vise à donner à l'étudiant les moyens de finaliser pratiquement, plastiquement et théoriquement son projet. Elle doit lui donner les moyens d'acquérir et de maîtriser les outils méthodologiques nécessaires pour revendiquer d'une manière précise tout ce qui fonde l'ensemble de ses recherches et de ses productions. Pour cela, ce dernier semestre ambitionne de fournir à chaque étudiant les conditions matérielles et intellectuelles, pratiques et théoriques, qui lui permettront de se présenter sereinement devant un jury et d'y soutenir avec conviction son mémoire et son travail plastique. La maîtrise des outils méthodologiques de création et de recherche est donc fortement encouragée.

À côté de la finalisation de ses recherches et de son projet personnel, l'étudiant achèvera la rédaction de son mémoire, le mettra en forme et le soutiendra devant un jury.

ÉVALUATIONS DU SEMESTRE 10

Le semestre 10 s'achève par la présentation aux épreuves du DNSEP. Elles se déroulent en deux temps : soutenance du mémoire, puis soutenance du travail plastique.

LISTE DES UNITÉS D'ENSEIGNEMENTS DU SEMESTRE 10

1 Unité d'Enseignement (UE) structure et organise les programmes et la pédagogie du semestre 10.

- UE3 : Épreuves du diplôme

DATES DES EXAMENS DU SEMESTRE 10

DNSEP : du 2 au 6 juin 2019

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES CRÉDITS

SEMESTRE 1 : 30 CRÉDITS	CODE	CRÉDITS
UE 1 : Méthodologie de la recherche (dont suivi du mémoire)		20
Méthodologie de la recherche	9.1-1	5
Suivi du mémoire	9.1-2	8
Initiation à la Recherche : De Henry David Thoreau à Hamish Fulton en passant par ailleurs (2)	9.1-3	6
Initiation à la Recherche : Réseau Cinéma	9.1-4	6
Initiation à la Recherche : Extractivisme, appropriationnisme et permanences coloniales à travers les pratiques artistiques contemporaines.	9.1-5	6
Initiation à la recherche : Pratiques scéniques élargies	9.1-6	6
Initiation à la Recherche : Suivi de création scénique	9.1-7	6
Initiation à la Recherche : Perspectives de la performance	9.1-8	6
Anglais – Langue et Culture générale	9.1-9	1
UE 2 : Mise en forme du projet personnel		10
ARC : C'est grâce à mon vocabulaire que je parle bien que je ne sois pas toujours d'accord avec lui	9.2-1	7
ARC : Feedback	9.2-2	7
ARC : Une île, l'autre, éperdument.	9.2-3	7
ARC : L'accord	9.2-4	7
ARC : Dessin peinture	9.2-5	7
ARC : Non ! De L'esprit de révolte.	9.2-6	7
ARC : État modifié de conscience 2	9.2-7	7
ARC : Faites vos jeux. Rien ne va plus.	9.2-8	7
Atelier Pratique : Internet en carton*	9.2-9	3
Atelier Pratique : SCIENCE FICTION	9.2-10	3
Atelier Pratique : Fabrique de l'image	9.2-11	3
Atelier Pratique : Point de vue. Point de fuite	9.2-12	3
Atelier Pratique : Réseau Cinéma	9.2-13	3
Atelier Pratique : ÉDIT	9.2-14	3
Atelier Pratique : Comment sonne le Sud ?	9.2-15	3
Atelier Pratique : L'eau, ça coule et ça mouille	9.2-16	3
Atelier Pratique : Combien ça coute? Combien ça pèse?	9.2-17	3

SEMESTRE 2 : 30 CRÉDITS	CODE	CRÉDITS
UE 1 : Epreuves du diplôme		30
Soutenance du mémoire	10.3-1	5
Soutenance du projet plastique	10.3-2	25

UE 1: MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE (DONT SUIVI DU MÉMOIRE)

9.1-1: MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE

Ce cours dure 100 heures et permet l'obtention de 5 crédits. Il est encadré par Patricia Briñone et François Nouguiès.

Objectifs

La rédaction du mémoire est l'occasion pour l'étudiant de la phase projet de déployer une question qui le concerne au sein de sa recherche plastique et qu'il puisse mettre en écho avec des lectures. L'étudiant doit trouver une manière pertinente et originale de donner une forme à sa réflexion.

Contenus

Poursuivant le travail mené en année 4, l'étudiant finalisera son mémoire au semestre 9. Le mémoire qui comprendra 75 000 signes minimum, devra comporter un sommaire, une problématique, des développements logiques et démonstratifs, une bibliographie, une présentation des sources et des notes en bas de page.

Méthodologie

Les étudiants travailleront avec deux professeurs référents, et ils auront l'obligation de les rencontrer régulièrement lors de séances de travail collectif ou pendant des rendez-vous individuels. Pendant ces rencontres, différentes activités seront développées afin d'entreprendre le travail nécessaire à l'achèvement du mémoire et à sa soutenance.

Modalités et critères d'évaluation

L'évaluation portera sur la maîtrise du sujet, le volume de travail, la méthodologie, l'originalité, l'indépendance, l'esprit critique, la clarté et la qualité des recherches.

9.1-2 : SUIVI DU MÉMOIRE

Ce cours dure 160 heures et permet l'obtention de 8 crédits. Il est encadré par

Objectifs

Le travail de rédaction du mémoire qui est demandé à l'étudiant de la phase projet, est de montrer qu'il peut faire preuve d'une capacité à tenir un raisonnement sur son travail – en «dialogue» avec celui d'un autre sujet –, qu'il est capable de trouver une application à ce raisonnement et qu'il est capable de le communiquer. Ce travail s'inscrit dans l'activité générale de l'élaboration et du développement de son projet plastique personnel.

Contenus

Poursuivant le travail mené en année 4, l'étudiant finalisera son mémoire au semestre 9 selon les règles habituelles de rédaction. Ainsi, le mémoire qui comprendra 75 000 signes minimum, devra comporter un sommaire, une problématique, des développements logiques et démonstratifs, une bibliographie, une présentation des sources et des notes en bas de page.

Méthodologie

Les étudiants travailleront avec leur directeur de mémoire référent et ils auront l'obligation de le rencontrer régulièrement lors de rendez-vous individuels qui puissent permettre au directeur un suivi continu.

Modalités et critères d'évaluation

L'évaluation portera sur la maîtrise du sujet, le volume de travail, la méthodologie, l'originalité, l'indépendance, l'esprit critique, la clarté et la qualité des recherches.

9.1-3 : INITIATION À LA RECHERCHE : DE HENRY DAVID THOREAU À HAMISH FULTON EN PASSANT PAR AILLEURS (2)

Ce cours dure 120 heures et permet l'obtention de 6 crédits. Il est encadré par Camille Barjou.

Objectifs

Lire et analyser des textes théoriques et littéraires traitant de la marche et de l'écologie et des pratiques artistiques qui s'y rattachent.

Contenus

L'initiation à la recherche proposée poursuit un cycle de lectures commencé l'année dernière qui proposaient de faire résonner les écrits de Henry David Thoreau (Walden, La désobéissance civile, le Journal, Marcher, Promenade en hiver etc.) à des textes traitant de la nature, de l'écologie, en particulier de deep ecology au sens que lui donne le philosophe norvégien Arne Naess, de la société et des démarches artistiques qui répondent à ces questionnements. Une orientation bibliographique est proposée plus bas mais le contenu du cours est co-construit avec les étudiant.e.s en fonction des propositions de textes soumis à la lecture collective.

Méthodologie

L'initiation à la recherche se construit comme un atelier de lecture auquel les étudiant.e.s participent activement. Les séances se font le plus souvent en dehors de l'école et sont associées à une pratique de la marche.

Modalités et critères d'évaluation

L'évaluation se base sur l'assiduité de l'étudiant.e, sa participation à la lecture et à la discussion collective autour des textes proposés, et la présentation d'un texte.

Références

- ARASSE, Daniel, Patricia FALGUIÉRES, Maurice FRÉCHURET, et al. *Les figures de la marche : un siècle d'arpenteurs*. Paris : Réunion des musées nationaux, 2000.
- BUFFET, Laurent (dir.). *Itinérances. L'art en déplacement*. Saint-Vincent-de-Mercuze : De l'Incidence de l'éditeur, 2012.
- DAVILA, Thierry. *Marcher, créer, Déplacements, flâneries, dérives dans l'art de la fin du XXe siècle*. Paris : Ed. du Regard, 2002.
- EMERSON, Ralph, Waldo. *La Nature*, (1ere ed. Sous anonymat en 1836 : Nature). Paris : Ed. Allia, 2009. https://www.editions-allia.com/files/pdf_279_file.pdf
- NAESS, Arne. *Écologie, communauté et style de vie*. 2e éd. Paris : Éd. Dehors, 2013.
- NAESS, Arne. *Une écologie pour la vie : introduction à l'écologie*

- profonde*. Paris : Éditions du Seuil, 2017.
- NAESS, Arne, David ROTHENBERG. *Vers l'écologie profonde*. Marseille, Éd. Wildproject, 2009.
 - SOLNIT, Rebecca. *L'art de marcher*. Babel/Actes Sud, 2004.
 - THOREAU, Henry David. *Les forêts du Maine*. Paris : Éd. Payot & Rivages, 2012. Le portail IGN : <http://www.ign.fr/>
 - THOREAU, Henry David. *Journal*. Marseille : Le mot et le reste, 2018.
 - THOREAU, Henry David. *Marcher*. Marseille : Le mot et le reste, 2017.
 - THOREAU, Henry David. *Walden*. Paris : Gallmeister, 2017.
 - Les cycles France culture :
 - « La nature 2/3 : Emerson : la nature, miroir de l'homme » : <https://www.franceculture.fr/emissions/les-nouveaux-chemins-de-la-connaissance/la-nature-23-emerson-la-nature-miroir-de-lhomme>
 - « Henry David Thoreau 1/4 : Le premier philosophe » : <https://www.franceculture.fr/emissions/les-chemins-de-la-philosophie/henry-david-thoreau-14-le-premier-philosophe-americain>
 - « Henry David Thoreau 2/4 : Walden ou la vie dans les bois » : <https://www.franceculture.fr/emissions/les-chemins-de-la-philosophie/henry-david-thoreau-24-walden-ou-la-vie-dans-les-bois>
 - « Henry David Thoreau 3/4 : La désobéissance civile » : <https://www.franceculture.fr/emissions/les-chemins-de-la-philosophie/henry-david-thoreau-34-la-desobeissance-civile>
 - « Henry David Thoreau 4/4 : Journal d'une vie ordinaire » : <https://www.franceculture.fr/emissions/les-chemins-de-la-philosophie/henry-david-thoreau-44-journal-dune-vie-ordinaire>
-

9.1-4 : INITIATION À LA RECHERCHE : RÉSEAU CINÉMA

Ce cours dure 120 heures et permet l'obtention de 6 crédits. Il est encadré par François Nouguès.

Objectifs

Depuis trois ans le Réseau Cinéma réfléchit à la notion de cinéma comme moyen et outil de recherche. Actuellement, il se propose de travailler autour des notions des pratiques collectives. Le Réseau Cinéma réunit 6 écoles d'art : ÉSAD •Grenoble •Valence, ESBA TALM Angers, ÉSAD Toulon Provence Méditerranée, ÉSAD Marseille

Méditerranée, ENSA Bourges et ÉÉSA Brest en collaboration avec des partenaires comme le MuCEM, les Laboratoires d'Aubervilliers, le Magasin des Horizons. Les ateliers du Réseau Cinéma se développent dans chaque école et se réunissent lors de séminaires et de séances de travail inter-école ou de workshops. Les projets des étudiants sont suivis par le ou les professeurs référents du Réseau. Cette initiation à la recherche opère dans ce cadre et se croise avec l'atelier pratique du même intitulé prévu pour les 2ème et 3ème année.

Contenus

Participation à l'élaboration des travaux menés par le Réseau Cinéma. Plus d'informations suivront dès que possible. Deux voyages pédagogiques se feront au sein du cours (Marseille, Bruxelles à confirmer).

Méthodologie

Traversée d'un projet et construction d'une expérience.

Modalités et critères d'évaluation

Evaluation continue, implication et participation au Réseau. L'évaluation est liée à l'accumulation de connaissances.

Références

Fournies durant l'atelier.

9.1-5 : INITIATION À LA RECHERCHE : EXTRACTIVISME, APPROPRIATIONNISME ET PERMANENCES COLONIALES À TRAVERS LES PRATIQUES ARTISTIQUES CONTEMPORAINES.

Ce cours dure 120 heures et permet l'obtention de 6 crédits. Il est encadré par Simone Franği et Katia Schneller.

Objectifs

Cette initiation à la recherche se structure comme une collaboration entre la plateforme de recherche "Pratiques d'Hospitalité" et deux projets de recherche menés respectivement avec les artistes Daniela Ortiz en lien avec la Kadist Art Foundation (Paris) et Gaëlle Choïsne en lien avec le Mac/Val (Vitry-sur-Seine). Elle vise à réfléchir

sur les phénomènes contemporains de l'extractivisme et de l'appropriationnisme qui trahissent l'existence d'un continuum néocolonial liant de manière asymétrique des sujets "colonisateurs" et des "sujets colonisés" au sens large. Afin de questionner le projet impérialiste européen comme une opération de "colonisation du savoir", les notions d'extraction et d'appropriation seront abordées aussi bien d'un point de vue matérielle (le pillage d'une ressource du sol et son exportation en dehors du pays producteur à des fins de profits capitalistes) que cognitif (l'exploitation de ressources intellectuelles issues d'une culture minoritaire par des représentants de la culture dominante). La nécessité de "décoloniser" les méthodologies de recherche sera notamment envisagée par le biais des démarches de Daniela Ortiz et Gaëlle Choisine : à partir d'une réévaluation de la classification des plantes héritée de la botanique coloniale, les artistes proposent de penser la hiérarchisation du monde végétal et de son usage humain comme un indicateur des rapports de force politique entre ce que l'on nomme habituellement comme un Nord colonisateur et un Sud indigène colonisé. Pour sortir des limites de l'approche multiculturaliste, pouvant nier au nom de la liberté d'expression, l'oppression générée par l'appropriation et l'emprunt à des cultures indigènes et opprimées, l'enjeu sera de réfléchir aux modalités d'un échange culturel plus symétrique et à une "nouvelle écologie des connaissances" comme l'a proposé Boaventura De Sousa Santos.

Contenus

Cette initiation à la recherche propose d'articuler des sessions de lectures de textes théoriques avec des workshops de travail au cours desquels les étudiant•e•s impliqué•e•s collaboreront aux projets développés par les artistes Daniela Ortiz et Gaëlle Choisine, qui seront en résidence à Grenoble au cours du premier semestre. Ces moments de travail donneront lieu à un temps de restitution publique qui se tiendront à la Kadist Art Foundation et au Mac/Val à Paris et Vitry-sur-Seine début janvier 2019. Daniela Ortiz, artiste péruvienne basée à Barcelone, développe depuis plusieurs années une pratique critique à l'égard de la politique migratoire européenne et de l'idée de justice instrumentalisée pour justifier les violences policières et les formes de persécution, de détention et de déportation de personnes en demande d'asile. Toujours dans une perspective décoloniale et anti-raciste, elle développe actuellement un projet sur le néo-extractivisme qui prend place à la mine d'or de Yanacocha dans le cadre de la Contour Biennale (Mechelen) et d'une collaboration avec la Kadist Art Foundation et Netwerk (Aalst). L'un des enjeux de ce projet est de repenser le rôle joué par le discours juridique dans la production et le contrôle des récits de l'histoire coloniale pour établir le pouvoir eurocentrique, et de voir comment celui-ci résonne avec le

discours aujourd'hui déployée pour justifier les politiques de contrôle migratoire. Les étudiant•e•s impliqué•e•s participeront dans un premier temps aux deux journées de séminaire et de workshop portant sur les monuments coloniaux et intitulées "The Empire of Law. Legality and Other Narrative Tools of Colonialism" qui se tiendront à Netwerk à Aalst les 26 et 27 octobre 2018. Les questions abordées seront approfondies lors du workshop à l'ÉSAD à Grenoble du 4 au 7 décembre 2018 qui fera suite à sa résidence de recherche à la Kadist Art Foundation où se tiendra la restitution publique du travail collectif le 10 janvier 2019.

À son tour, Gaëlle Choisine, artiste française d'origine haïtienne, se saisit des enjeux contemporains de la catastrophe écologique, de l'exploitation des ressources et des vestiges du colonialisme dans des installations, des projets vidéos et sculpturaux. Dans le cadre du projet "Persona Non Grata", organisé par le Mac/Val et le Musée national de l'histoire de l'immigration (MNHI), elle déploie une recherche sur les traces et survivances thématiques liant les liens coloniaux entre la France et Haïti et sur le déficit dont souffre cette histoire en terme de représentation. À partir d'une recherche menée dans les archives de la MNHI, elle proposera, lors du workshop à l'ÉSAD du 18 au 21 décembre 2018, une réflexion collective sur cette histoire oubliée et son invisibilisation pour amener les étudiant•e•s impliqué•e•s à en proposer une activation et en faire la matière vivante d'un travail plastique, d'appropriation matériologique subjective et subjectivée. Ce travail collectif donnera lieu à une restitution publique au Mac/Val à Vitry-sur-Seine en janvier 2019.

Méthodologie

Sessions de lecture théorique, 2 workshop avec 2 artistes invitées et 2 événements de restitution publique à Paris.

Modalités et critères d'évaluation

Présence, assiduité et engagement dans le projet.

Références

- BOUMEDIENE, Samir. *La colonisation du savoir. Une histoire des plantes médicinales du «Nouveau Monde» (1492-1750)*. Vaux-en-Velin: Les éditions du monde à faire, 2017.
- SANTOS, Boaventura de Sousa. *Epistemologies of the South. Justice against Epistemicide*. Boulder/Londres: Paradigm Publishers, 2014.
- D'SOUZA, Aruna. *Whitewalling: Art, Race & Protest in 3 Acts*. New York:

Badlands Unlimited, 2017.

- TUHIWAI SMITH, Linda. *Decolonizing Methodologies. Research and Indigenous Peoples*. Londres: Zed Books, 1999. <http://untilthen.fr/artistes/gaëlle-choisne/biographie/> <http://www.daniela-ortiz.com>
-

9.1-6 : INITIATION À LA RECHERCHE : PRATIQUES SCÉNIQUES ÉLARGIES

Ce cours dure 120 heures et permet l'obtention de 6 crédits. Il est encadré par Patricia Brignon.

Objectifs

S'ouvrir à un champ de recherche qui appelle une investigation multiple : lire, voir, écrire, rencontrer, échanger, inventer ses propres outils, engageant un large éventail de protagonistes, artistes divers, mais aussi acteurs de différentes scènes artistiques ou non.

Contenus

On s'attachera à l'observation de certains enjeux pluridisciplinaires et certains modes opératoires transhistoriques, où prime la question du geste, de la mise en actes et de la mise en récit (impliquant aussi bien la notion d'autoreprésentation que celle de corps médium).

Méthodologie

Réunion en groupe et mise en partage. Participation à des événements en association avec nos partenaires : Le Magasin, Le Pacifique, le CCN2, L'Hexagone, l'Université (dont le Master Création Artistique Université Grenoble Alpes), et autres.

Modalités et critères d'évaluation

L'évaluation se fera sous forme de restitution à déterminer ensemble. La présence active à chaque séance est indispensable et participe de l'évaluation finale.

Références

- ABENSOUR, Judith (dir.). *Réactivations du geste*. Le Gac Press, 2011.
- ARCHAMBAULT, Hortense, Vincent BAUDRILLER et Boris CHARMATZ (entretiens). *Une école d'art pour le Festival d'Avignon 2011*. P. O. L., 2011.
- CAUX, Jacqueline, Thierry RASPAIL, et al. *Anna Halprin à l'origine de la*

- performance*. Musée d'art contemporain de Lyon : Éd. du Panama, 2006.
- COPELAND, Mathieu. *Chorégrapheur l'exposition*. Les presses du réel, 2013.
 - CVEJIC, Bojana. www.leslaboratoires.org/bojana-cvejic
 - DAVILLA, Thierry. *Marcher, créer. Déplacements, flâneries, dérives dans l'art de la fin du XXe siècle*, Éd. du Regard, 2002.
 - DESPRÈS, Aurore (sous la dir.). *Gestes en éclats, Art, danse et Performance*, Les presses du réel, 2016.
 - *Esther Ferrer*. Frac Bretagne / MAC/VAL, 2014.
 - FILLIOU, Robert. *Enseigner et apprendre, arts vivants*. Archives Lebeer Hossmann, 1998.
 - FORMIS, Barbara. *Esthétique de la vie ordinaire*, PUF, 2010.
 - FORTI, Simone. *Oh, Tongue*, Éd. Al Dante / HEAD-Genève.
 - GOLDBERG, RoseLee. *Performa 11, Staging Ideas*. New York : Jennifer Piejko, 2013.
 - KAPROW, Allan. *L'art et la vie confondus*. Centre Pompidou, 1996.
 - *La Ribot*. Merz et Centre national de la danse, 2004.
-

9.1-7 : INITIATION À LA RECHERCHE : SUIVI DE CRÉATION SCÉNIQUE

Ce cours dure 120 heures et permet l'obtention de 6 crédits. Il est encadré par Gretchen Schiller (intervenante).

Objectifs

L'objectif est d'analyser des pratiques artistiques en identifiant les principaux acteurs des équipes artistiques et leurs fonctions, en assistant à des répétitions et à la création scénographique. Il s'agit également de mobiliser des connaissances issues de la « recherche création » dans le cadre de la Performance Lab pour analyser des gestes artistiques contemporains.

Contenus

Programme 2018-2019 : Cette année nous allons découvrir, accompagner et explorer les nouvelles créations des co-directeurs du CCN2 Yoann Bourgeois, circassien et Rachid Ouramdane, chorégraphe. <https://www.ccn2.fr> Présentée à la Biennale de la danse de Lyon 2018 puis à la MC2 de Grenoble, la pièce *Franchir la nuit* de Rachid Ouramdane convoque les thèmes de l'exil et de la migration. Pour sa prochaine création Yoann Bourgeois poursuit inlassablement sa quête de la suspension à travers l'invention

de nouveaux dispositifs physiques.

Méthodologie

L'atelier « Suivi de la création scénique » invite les étudiants à mieux comprendre les processus de création des projets en cours. Par le biais de rencontres et d'ateliers, les étudiants ont l'opportunité de mieux comprendre les processus de création « hands on » et la chaîne de production des œuvres. Ils ont la possibilité d'acquérir des connaissances pratiques à la fois artistiques, techniques et administratives des projets en cours.

En partenariat avec l'UGA Master de Création.

9.1-8: INITIATION À LA RECHERCHE : PERSPECTIVES DE LA PERFORMANCE

Ce cours dure 120 heures et permet l'obtention de 6 crédits. Il est encadré par Gretchen Schiller (intervenante).

Objectifs

L'objectif du séminaire est de présenter aux étudiants une introduction aux méthodologies des « performance studies » (les études de la performance) mises en place depuis les années 1980 aux États unis.

Contenus

Les « Performance studies » se focalisent sur les actions du corps dans des contextes divers (scène, lieux publics et privés). Les premières séances de notre séminaire seront dédiées aux théories du rituel et de la liminalité (V. Turner), du quotidien (E. Goffman), et au comportement du corps (R. Schechner, D. Conquergood et H. Blau). Le deuxième volet présentera des études de cas artistiques: in situ (site specific et site sensitive) « durational performance » et « community practice » en lien avec des concepts de « performance studies » de P. Phelan, R. Schneider, D. Taylor, A. Jones et A. Lepecki. Des études de cas artistiques seront expérimentées en lien avec nos partenaires culturels Le Magasin et le Centre de Développement Chorégraphique - Le Pacifique. Le troisième volet sera dédié à l'expérimentation in situ d'un projet de performance.

Méthodologie

Séminaire en partenariat avec l'UGA, Master de Création.

9.1-9: ANGLAIS – LANGUE ET CULTURE GÉNÉRALE

Ce cours dure 20 heures et permet l'obtention de 1 crédit. Il est encadré par Béatrice Pereira Gueye.

Contenus

Titre: Last but not least!

Revisite et mise à jour du portfolio de 3ème année. Revisite et mise à jour des biographie, statement et CV. Travail autour du mémoire: mise en anglais de l'abstract
Conférences TEDx

Méthodologie

Groupes et rendez-vous individuels; supports multi-média

Modalités et critères d'évaluation

Ecrite: abstract. Orale: au cours du semestre, chaque étudiant.e choisira deux conférences TEDx liées aux enjeux de sa recherche et de sa production artistique. Il la présentera à l'oral en donnant son point de vue.

Références

- Focus sur différents abstracts d'étudiant.e.s en art, rédigés en langue anglaise, disponibles en ligne
- *TED.com*
- *Dictionnaire bilingue Robert & Collins*
- Dictionnaires en ligne du type *wordreference, linguee, grammarly.com*

UE 2: MISE EN FORME DU PROJET PERSONNEL

9.2-1: ARC : C'EST GRÂCE À MON VOCABULAIRE QUE JE PARLE BIEN QUE JE NE SOIS PAS TOUJOURS D'ACCORD AVEC LUI

Ce cours dure 140 heures et permet l'obtention de 7 crédits. Il est encadré par Antoinette Ohannessian et Benjamin Seror.

Objectifs

Le vocabulaire comme outil : Cuisiner le vocabulaire utilisé en école d'Art (objectif, évaluation, cours, pédagogie, décision) le vérifier, le nettoyer si nécessaire pour éventuellement le remettre en circulation. Mais que faire des mentions obligatoires ?

Contenus

« Que notre langue soit réglée, cela contraint toute notre vie ». L. Wittgenstein
Tout ce que l'on dit est issu de notre stock de vocabulaire, à chaque fois que nous parlons nous puisons dans notre stock. Comment choisir dans tout le stock des mots disponibles un mot plutôt qu'un autre ?

Chronique des « regrets » lexicaux
Voici une minuscule sélection de mes réticences ou « regrets » lexicaux personnels
« J'ai la maison la plus moche ». Un regret pour le superlatif PLUS signe de ma vantardise irrésistible.
Après 11 ans de résistance à utiliser le mot strombinoscope je me risque à l'utiliser, mais il paraît que c'est Trombinoscope »
Situation privilégiée pour engranger un stock de regrets lexicaux : la réunion pédagogique, où je succombe MOI AUSSI à la contagion du pronom personnel MOI
Assemblée à l'adverbe AUSSI
L'ARC sera le lieu de la formulation et de la formalisation de vos « regrets » lexicaux en vue d'une présentation publique.
La décision est une pratique traditionnellement valorisée dans le champ de l'art. Pratiquer cette tradition, s'en inquiéter. Venir avec ses flottements de décisions. Est-ce que je mets du rouge ou je mets du bleu ? Dois-je couper ma planche à 12 cm ou à 10 cm ?

Méthodologie

Pratiquer l'hypothèse. Les hypothèses que je peux atteindre, j'ai déjà les outils pour les saisir. Transaction d'hypothèses concevables contre des hypothèses inconcevables.

« Il n'est pas nécessaire de parvenir à une compréhension mutuelle pour commencer à coordonner nos actions ? » John Dewey

Modalités et critères d'évaluation

Les critères d'évaluation seront progressivement définis ensemble, tout au long de l'atelier.

Références

- Stéphane BÉRARD: *L'enfer*
 - Anne-James CHATON: *Vies d'hommes illustres, d'après les écrits d'hommes illustres*
 - François DECK: *Brouillon général*
 - Jean-Michel ESPITALLIER: *Cent quarante-huit propositions sur la vie et la mort*
 - Jérôme GAME: *Ça tire et suivi de ceci n'est pas une liste*
 - Bernard HEIDSIECK: *Passe-partout*
 - GRAND MAGASIN: *Grammaire étrangère*
 - Nathalie QUINTANE: *Un œil en moins*
 - Jacques ROZIER: *Maine Océan*
-

9.2-2: ARC : FEEDBACK

Ce cours dure 140 heures et permet l'obtention de 7 crédits. Il est encadré par Bernard Joisten.

Objectifs

L'objectif est de travailler sur des notions d'échange avec une œuvre. L'idée est que le travail s'inscrive dans une notion de relation non seulement visuelle mais aussi "participative" avec le public. La notion d'échange modifie le rapport purement contemplatif entre le spectateur et l'œuvre. Elle introduit un paramètre d'action qui devient le centre nerveux de la situation.

Contenus

Une visite d'œuvre ou d'artistes qui ont travaillé dans ce sens. Elaborer un scénario qui permette à votre projet de produire un effet relationnel. Tester le dispositif lors des bilans.

Méthodologie

Un travail de réflexion tout d'abord, puis de production. La matière, la matérialité d'une

œuvre participative est la relation. C'est sur ce questionnement de l'échange que nous essayerons de polariser le contenu de cet Arc.

Modalités et critères d'évaluation

Les critères d'évaluation vont tourner autour de la qualité de réalisation, de participation au cours et de la capacité de produire un discours sur le travail.

Références

- CHARLES, Daniel. *Glose sur John Cage*.
 - BOURRIAUD, Nicolas. *Esthétique relationnelle*.
-

9.2-3: ARC : UNE ÎLE, L'AUTRE, ÉPERDUMENT.

Ce cours dure 140 heures et permet l'obtention de 7 crédits. Il est encadré par Béatrice Pereira Gueye et Catherine Tauveron.

Objectifs

De manière générale, les îles exercent un très fort attrait. Il y a celles que le géographe recense et qui témoignent de façon essentielle de l'opposition et de la tension qui se jouent entre l'océan et la terre. D'autres sont issues des mythologies, ou naissent des rêves et de l'imaginaire... et sont des lieux de fiction, de projection et d'utopie ou dystopie.

Penser les îles, c'est faire face à de nombreux antagonismes (îles paradisiaques ou d'enfermement), c'est s'extraire de son quotidien pour expérimenter la séparation (île vient du latin insula, même racine qu'isolement) et accéder à un possible recommencement. C'est donc initier un voyage et se donner la possibilité d'envisager un autre monde... D'ailleurs le grec nesos - qui donne Péloponnèse, Polynésie ou «nissonologie» (science des îles) - renvoie à l'idée «d'aller et de venir», même racine que neu, donnant navire ou nager.

«Rêver des îles, avec angoisse ou joie, peu importe, c'est rêver qu'on se sépare, qu'on est déjà séparé, loin des continents, qu'on est seul et perdu – ou bien c'est rêver qu'on repart à zéro, qu'on recrée, qu'on recommence», écrivait le philosophe Gilles Deleuze dans *Causes et raisons des îles désertes*.

Rêver et aussi donner vie, créer des formes, repérer, isoler, relier, cartographier, abandonner, s'éloigner, aborder, déborder, (se) délester ... tant de verbes, d'actions qui vont nourrir des découvertes et expériences.

Nous partirons au fil de l'eau parcourant des archipels, à la rencontre de l'île plurielle, l'île-monde, l'île-refuge, l'île abandonnée, l'île biotope, l'île imaginaire, l'île qui n'existe plus ou pas, l'île-miroir, l'île monstre, l'île paradis, l'île de relégation, l'île de tous les possibles et bien d'autres encore que vous ferez vôtres.

Méthodologie

Pour commencer, chacun naviguera à la recherche d'une île et documentera cette quête qu'il pourra partager à l'oral et par le biais d'une édition « 4 pages ». Nous convoquerons les cartographies, de toute nature et toute forme, pour explorer et raconter les îles. Abandonnant le mythe moderne de véracité et exactitude des cartes et considérant la distinction entre cartes et calques (introduite par Gilles Deleuze et Félix Guattari dans Mille plateaux), nous interrogerons la complexité de leur élaboration et les opérations de transformation qu'elles induisent.

En reprenant l'idée « d'aller et venir », chacun exercera sa curiosité et son intelligence propres pour découvrir, interroger, repérer, projeter, imaginer, analyser... et développera alors un premier projet dans un espace de création qui fait surgir ce qui est vivant et actif en un point choisi. Tous les médiums appropriés pourront être utilisés et certaines étapes de restitution seront accompagnées de formes éditoriales (textes, images, dessins, empreintes... mis en page dans des formes simples et inventives).

Des escales sont prévues. Elles nous permettront, entre autres, d'aller à la rencontre « d'explorateurs » tels que Pauline Delwaulle, jeune artiste diplômée de l'École Nationale Supérieure d'Arts de Paris-Cergy et du Fresnoy. Une invitation à partir à l'aventure, regarder le monde, interpréter l'espace via une pluralité de supports. L'ARC se conclura à travers une exposition des œuvres réalisées et un salon de lecture présentant les éditions conçues en parallèle.

Modalités et critères d'évaluation

L'évaluation se fait tout au long du projet par la prise en compte de la capacité que montre l'étudiant à aborder les différentes phases de ses recherches et productions (participation, travail de recherche, acquisition de moyens nécessaires, capacité de

production, qualité de l'analyse et du travail réalisé) et lors d'une présentation collective. Les réalisations finalisées devront obligatoirement être présentées dans l'accrochage de bilan de l'ARC.

Références

Livres :

- BESSE, Jean-Marc et Gilles A. TIBERGHIE (sous la direction de). *Opérations cartographiques*. Actes Sud/ENSP, 2017.
- DEFOE, Daniel. *Robinson Crusoé*. (1719) Folio-Gallimard.
- GOLDING, William. *Sa Majesté des Mouches (Lord of the Flies)*. (1954) Folio-Gallimard.
- JARDIN, Alexandre. *L'île des Gauchers*, Folio-Gallimard, 1995.
- LESTRINGANT, Frank. *Le livre des îles. Atlas et récits insulaires de la Genèse à Jules Verne*. Droz, 2002.
- SCHALANSKY, Judith. *Atlas des îles abandonnées*. Editions Arthaud, 2017.
- TOURNIER, Michel. *Vendredi ou les limbes du Pacifique*. (1967) Folio.
- VASSET, Philippe. *Un livre blanc*. Fayard, 2007.
- WELLS, Herbert-Georges. *L'île du docteur Moreau (Dr Moreau's island)*. (1896) Le Livre de Poche.

Films :

- FLAHERTY, Robert. *L'Homme d'Aran*. (1934) DVD Editions Montparnasse.
- FURTADO, Jorge. *L'Île aux fleurs (Ilha das Flores)*. 1989.
- POLLET, Jean-Daniel. *Tours d'horizons, L'ordre*. 1974, p.o.m. Films.
- ROSI, Gianfranco. *Fuocoammare, par-delà Lampedusa*. 2016.

Site web :

- DELWAULLE, Pauline. <https://cargocollective.com/paulinedelwaulle/>.

9.2-4: ARC : L'ACCORD

Ce cours dure 140 heures et permet l'obtention de 7 crédits. Il est encadré par Eric Hurtado.

Objectifs

“Moi non plus je ne sais pas. Mais je regarde les fleurs.” Thierry Metz, L'homme qui

penche

“L’homme est bien un roseau pensant, mais ses plus grandes œuvres se font quand il ne pense ni ne calcule. Il nous faut redevenir “comme des enfants” par l’entraînement à l’art de l’oubli de soi. Quand cela est réalité, l’homme pense et pourtant il ne pense pas; il pense comme les ondées qui tombent du ciel; il pense comme les vagues qui déferlent sur l’océan; il pense comme les étoiles qui illuminent le ciel nocturne; il pense comme le vert feuillage qui bourgeonne dans la paix de la brise vernale. En vérité, il est les ondées, l’océan, les étoiles, le feuillage.”

Professeur D.T SUZUKI Préface à “Le zen dans l’art chevaleresque du tir à l’arc”

Au milieu des années 50, le peintre Georges Braque offrit à Henri Cartier-Bresson le livre du philosophe allemand Eugén Herrigel “Le zen dans l’art chevaleresque du tir à l’arc”. Cet ouvrage définit la voie de l’arc comme un art guerrier lié à la spiritualité zen. Cartier-Bresson s’en empare et en fait une référence de sa pratique photographique, “Ainsi il vise et est la cible, il tire et il est touché tout à la fois”. J’appellerai cela, l’accord, l’accord majeur entre le sujet et le photographe, comment la réalité ne peut se formuler qu’en image-conscience, abolissant ainsi la dualité entre vision et visible. Toute photographie ne serait finalement qu’un autoportrait, c’est à dire, non une affirmation de soi, mais plutôt l’exposition d’une question, “Qui suis-je?”. Est-il possible de se confronter à cet arc unissant les deux pôles, soi et le monde, avec l’outil photographique? Comment se fait-il que cette machine enregistre non ce qui est devant moi, mais ce que j’en vois, ma perception par mon sentiment. Toucher ce ressenti, emprunter ensemble cette voie. Une image sera toujours plus qu’une image, au-delà d’elle-même, pour elle-même. Indicible et juste.

Contenus

L’accord

Je cadre, l’image se lève. La profondeur devient surface. Cadrer, tomber, se relever, c’est vivre. Arriver à la dernière pose de mon film le soir, à l’accomplissement du jour, à la ligne d’ombre. Tout est lié, le monde à la dimension du pas et du regard, le pas du regard. Faire une photo c’est comme s’arrêter pour sentir une feuille de noyer, puis fermer les yeux pour la garder en amour. Eric Hurtado Encore en chemin, mon appareil autour du cou, j’écrivis ces quelques lignes pour fixer, ou plutôt pour cristalliser, ce que je venais d’éprouver, cette alliance supérieure entre espace et temps, entre le pas et le

regard, une synchronicité donnée par l'action, offerte en composition photographique. Je propose plusieurs étapes, autant d'actions que de réflexions pour baliser ce chemin de la prise de vues. Tout d'abord, une lecture du livre d'Eugén Herrigel "Le zen dans l'art chevaleresque du tir à l'arc". Celle-ci est aussi nécessaire que primordiale, c'est la pierre angulaire de l'Arc, une expérience de la pensée. Un workshop de trois jours sur le paysage pour lequel nous nous rendrons à Allègre, village de Haute-Loire situé non loin de la Chaise-Dieu, pour son arche, ouverte (à confirmer).

Le poète américain Ezra Pound acheva son livre majeur "Les Cantos" par ces vers: ... ou un champ d'alouettes à Allègre, "es laissa cader" si haut le soleil et retombant, "de joi sas alas" pour établir ici les routes de France. Ce travail donnera lieu à une exposition dans les murs de l'ÉSAD.

Une conférence de Jean Pierre Montier, Professeur à l'université Rennes 2, auteur de "L'art sans art d'Henri Cartier-Bresson". "L'art du tir à l'arc zen, auquel il se réfère, vient insérer la photographie dans un cadre symbolique original qui couronne une réflexion profonde, invalidant les distinctions propres à la culture occidentale entre discipline physique, exercice spirituel et activité artistique. Le photographe-archer devient ainsi maître de l'instant en pratiquant un "art sans art".

Une "conférence dialoguée" entre Aurélien Barrau, astrophysicien chercheur et moi-même. Mécanique quantique et image conscience, poser la question du réel. Un pont possible entre photographie et science? Pour l'accord musical, alchimique, de l'artiste et de l'espace, une performance du sculpteur sonore Antez. " Je propose d'effectuer une mise en résonance d'un espace, modelé par sa singularité architecturale, et dont le parcours narratif reste perméable à l'instant présent. Cela en utilisant des moyens de production sonore exclusivement acoustique, qui sont générés par les mouvements du corps."

Méthodologie

"L'art est dépouillé de son art, le tir cesse d'être un tir, le moniteur devient élève, le maître redevient un débutant, la fin devient le commencement, et le début un achèvement" Eugén Herrigel

L'ARC comme enjeu de la recherche. L'enseignant partage une recherche avec les étudiants. Une recherche n'est pas la divulgation d'un savoir, mais sa réalisation (faire et prendre conscience) au fur et à mesure de l'avancée de celle-ci. Etablir un projet

d'ARC c'est porter un regard vers un chemin encore inconnu, un chemin que l'on fraiera avec les étudiants. Les traces de ce chemin de connaissance seront notre parcours, et on ne pourra en constater l'existence qu'en se retournant, et là ce chemin prendra forme et sens; l'unité visible d'un savoir par des approches multiples. Le travail est proposé à des étudiants désirant explorer cette dimension de la photographie. Un rendu vidéographique sera également le bienvenu, dans la mesure où celui-ci interrogera la spécificité de ce médium en rapport à la photographie.

Modalités et critères d'évaluation

Contrôle continu et bilan d'ARC en fin de semestre. Assiduité, inscription dans la dynamique du groupe, pertinence et originalité des travaux, qualité de la recherche, présentation de ceux-ci et mise en espace. Inscription théorique et pratique du travail dans un parcours de pensée en évolution (et en révolution).

Références

Livres:

- ADAMS, Robert. *En longeant quelques rivières*. Actes Sud.
- BARRAU, Aurélien. *Des univers multiples, à l'aube d'une nouvelle cosmologie*. Dunod.
- BARRAU, Aurélien et Jean Luc NANCY. *Dans quels mondes vivons-nous*. Galilée.
- CARTIER-BRESSON, Anne et Jean-Pierre MONTIER. *Revoir Henri Cartier-Bresson*. Textuel.
- CARTIER-BRESSON, Henri. *Images à la sauvette*. Steidl.
- CARTIER-BRESSON, Henri. *L'imaginaire d'après nature*. Fata Morgana.
- CARTIER-BRESSON, Henri. *Scrapbook*. Steidl.
- CARTIER-BRESSON, Henri. *Voir est un tout - Entretiens et conversations (1951-1998)*. Centre Pompidou.
- CHÉROUX, Clément. *Henri Cartier Bresson*. Centre Pompidou/ Flammarion.
- DEPARDON, Raymond. *Errance*. Points / Seuil.
- HERRIGEL, Eugén. *Le zen dans l'art chevaleresque du tir à l'arc*. Dervy.
- HURTADO, Eric. *Ouvert, un chemin du visible*. Pays d'Art et d'Histoire.
- HURTADO, Eric. *Le point aveugle*. Musée Hébert.
- METZ, Thierry. *L'homme qui penche*. Unes.
- MONTIER, Jean-Pierre. *L'art sans art d'Henri Cartier-Bresson*. Flammarion.
- PLOSSU, Bernar. *Revue Lisières*. 21.
- POUND, Ezra. *Les Cantos*. Flammarion.

Films :

- ANTONIONI, Michelangelo. *Blow-up*.
 - BARAM, Gilad. *Koudelka Shooting Holy Land*.
 - BÜTLER, Heinz. *Henri Cartier-Bresson, biographie d'un regard*.
 - GODARD, Jean-Luc. *Je vous salue Saravejo*.
 - de OLIVEIRA, Manoel. *L'étrange affaire Angélica*.
 - WENDERS, Wim. *Palermo shooting*.
-

9.2-5: ARC : DESSIN PEINTURE

Ce cours dure 140 heures et permet l'obtention de 7 crédits. Il est encadré par Frédéric Léglise.

Objectifs

Il s'agira pour l'étudiant de développer et de mener une pratique personnelle de dessin et (ou) de peinture, de mener sa recherche en la documentant, en la situant par rapport aux pratiques artistiques actuelles, mais aussi passées; en se nourrissant régulièrement de l'actualité, d'écrits ou d'interviews d'artistes et de textes critiques... D'ajuster et optimiser les qualités plastiques et le propos du travail par une pratique d'atelier tout en gardant à l'esprit que nous sommes dans un monde qui n'a jamais produit autant d'images...

Contenus

Devant nos yeux défile un flot incessant d'images, qui peuvent traverser la planète en un clic, et que nous pouvons emporter dans notre poche. Voilà un constat dont l'artiste ne peut pas faire l'économie aujourd'hui. Très clairement une part des enjeux de la peinture contemporaine (et du dessin) est d'interroger, d'utiliser et de remettre en jeu ses propres outils face à ce constat. À chaque apparition de nouvelles technologies de l'image, nombreux sont ceux qui prédisaient la mort de la peinture, mais à chaque fois les artistes ont su lui donner un nouveau souffle, et ce parce qu'ils en ont déplacé les enjeux, prenant parfois ces images même comme modèle. La nouvelle vivacité du dessin et de la peinture dans le paysage de la création contemporaine, avec la multiplicité de formes que prennent ces deux médiums semble paradoxalement être une conséquence de ce flot écrasant d'images.

Méthodologie

Pratique intensive et régulière de ces mediums en atelier, avec un suivi du travail en cours, des regards croisés et des réponses techniques ponctuelles à des demandes formulées par les étudiants. Des projections de vidéos d'interview de peintres, suivi des comptes Instagram de grandes galeries internationales. Régulièrement, nous discuterons d'un artiste, d'une thématique ou bien d'un texte critique qui nous permettra d'enrichir le travail. Un engagement fort est nécessaire. Des exercices d'accrochage viendront s'ajouter autant que possible à cette pratique d'atelier.

Modalités et critères d'évaluation

L'évaluation se fait tout au long du projet par la prise en compte de la capacité que montre l'étudiant à aborder les différentes phases de ses recherches (participation, travail fourni, capacité de production, qualité de l'analyse et du travail) et par un bilan qui réunit tous les étudiants.

Références

- *Cher peintre, peintures figuratives depuis l'ultime Picabia*. Paris: Édition du centre Pompidou, 2002.
- DE KOONING, Willem. *Écrits et propos*. Paris: Édition de l'ENSBA Images.
- HOCKNEY, David. *Ma façon de voir, Savoirs secrets*.
- WARHOL, Andy. *Ma philosophie de A à B*.
- Franz ACKERMANN, Sylvia BÄCHLI, Glenn BROWN, Francesco CLEMENTE, John CURRIN, Marc DESGRANCHAMPS, Peter DOIG, Marlene DUMAS, Lucian FREUD, David HOCKNEY, Daisuke ICHIBA, Oda JAUNE, Chantal JOFFE, Alex KATZ, Beatriz MILHAES, Yan-Pei MING, Julian OPIE, Laura OWENS, Elisabeth PEYTON, Neo RAUCH, Wilhelm SASNAL, Raquib SHAW, David SHRIGLEY, Rudolf STINGEL, Luc TUYMANS, Sandra VASQUEZ DE LA HORRA, Andy WARHOL, Christopher WOOL...

9.2-6: ARC : NON ! DE L'ESPRIT DE RÉVOLTE.

Ce cours dure 140 heures et permet l'obtention de 7 crédits. Il est encadré par François Nouguiès.

Objectifs

«Chacun se proclame si facilement héros qu'on serait presque prêt à faire l'éloge du

conformisme et de la soumission rien que pour leur dire Non.» Jamais dire Non n'aura été aussi à la mode – jamais être anti-conformiste n'aura été aussi répandu. Mais mesure-t-on vraiment l'importance vitale que revêt ce petit mot? Paradoxalement fécond, c'est un mot qui agit plus qu'il ne signifie. Or que se passe-t-il quand je dis Non? Du premier refus de l'enfant à la résistance politique, la révolte ou la destruction, en passant par un délicat «Non merci!» aux pouvoirs insoupçonnés, Non irrigue nos vies et nos sociétés. Mais comment éviter la posture stupide ou le repli stérile, comment en faire bon usage? Vincent Delecroix explore les vertus du refus, déconstruit ses mythologies et propose, enfin, un autre Non. Un Non qui n'est pas simple négation, mais un certain usage de la négativité, du retrait, de l'impertinence ou de l'ironie. Un Non intime, intelligent et indispensable à la vie de l'esprit – et à la vie tout court.» Quatrième de couverture du livre De L'esprit de révolte de Vincent Delecroix, Autrement 2018.

Contenus

«... Que signifie alors élaborer une philosophie du « non » aujourd'hui ? C'est la question que pose le philosophe en refusant la fausse alternative entre une « philosophie de grincheux » et une « philosophie de ravi de la crèche ». Dénonçant à la fois l'égoïsme rassis et l'ingénuité insignifiante, Non! se veut un essai philosophique digne du « non », habité par la conscience du désastre, pour chercher « une voie négative de la pensée qui nous sauve de l'asservissement, de la bêtise et du désespoir » ... »

Méthodologie

«... Les chemins de Non! sont impeccablement tracés : un plan en trois parties (expérience du langage, de la liberté, du politique), structurées par verbes d'action (nier, contredire, rêver, s'indigner, refuser, protester, résister...) déroulant toutes les modalités de la négation. Et puis, d'une plume allègre, l'auteur traverse les allées à grandes enjambées généreuses ou à petits pas rageurs. Il a des pages inspirées sur la critique de l'indignation, sur les mensonges du réalisme, sur le désaccord interminable comme socle du politique, sur le « non » premier dans l'expérience morale. Sur le plan philosophique, il critique la dialectique hégélienne et sa croyance en une rationalité qui résoudrait la polarité de la thèse et de l'antithèse, le négatif n'y étant que temporaire, ou devant être « constructif »... Bref, « l'idiot utile des triomphes programmés ». Et préfère une négativité plus problématique, insistante, intempestive, parfois discrète, mais qui tient bon dans son refus d'adhérer tant à l'ordre du monde qu'à soi-même, ouvre une incertitude et « défait la puissance du Non sans être un Oui » ... » Ces textes sont des citations extraites de l'article de Catherine Portevin paru dans le n°119 de

Philosophie magazine de mai 2018.

Modalités et critères d'évaluation

Contrôle continu

Références

– DELECROIX, Vincent. *Non! De L'esprit de révolte*. Autrement, 2018.

9.2-7: ARC : ÉTAT MODIFIÉ DE CONSCIENCE 2

Ce cours dure 140 heures et permet l'obtention de 7 crédits. Il est encadré par Camille Barjou et Joël Bartoloméo.

Objectifs

L'objectif serait de fluidifier l'accès à la création par des expériences de marche et des techniques de modification de la perception.

Contenus

Nous expérimenterons des exercices de focalisation, d'écoute, de synchronicité, de "laisser se faire" et d'invocation. Nous explorerons des états modifiés de conscience légers voir plus poussés comme la transe. À cela s'ajouteront des exercices de méditation, de sommeil express, de synergie de groupe. L'objectif sera de se servir de ces expériences et techniques sur son propre travail, pour l'ouvrir, le fluidifier, mais aussi pour mieux se connaître, s'approfondir et se donner de l'envergure. Nous proposerons des exercices d'écriture, dessin, peinture, conversations, photos, vidéos, performance.

Méthodologie

Marcher, se confronter au paysage, effectuer des déplacements et voir ce que cela produit. La mer, le désert, les marécages, les alluvions. Les sommets, le désert minéral, le lac de montagne. L'effort physique, l'épuisement, le lâcher prise, l'écriture, la conversation, le dessin en marchant, la méditation, la lecture, le risque de se perdre, l'observation, la projection mentale, le fait de faire groupe, l'animalité, la nuit, l'inquiétude, la pensée en voyage, l'autobiographie, la privation de sommeil seront les éléments de cette proposition.

Le travail sera progressif et organisé en séquences.1–Le désert minéral d'altitude. La méditation. L'écriture. La lecture de textes. Les limites de l'infigurable. L'impossibilité de rendre compte. Le cheminement, le haïku. La description et la transcription. Les lignes de crête et les lignes de vie. La fatigue.

2–Le voyage. La mer. La Camargue. La rencontre. Le désert. La désorientation. La marche de nuit. L'horizon. La mémoire. La transcription restitution d'une expérience.

3–L'autobiographie, soi et le monde, le paysage mental, la description, les tentatives de dépassement, l'auto-hypnose, la méditation, le voyage, faire voyager ses idées, la fiction au secours du réel.

4–La cartographie. La désorientation. Le paysage mental. La mise à plat des perceptions. Les tentatives de description du monde. Soi et les autres.

Modalités et critères d'évaluation

Évaluation continue selon l'investissement et la pertinence des propositions ainsi qu'une restitution en fin de semestre. Exposition dans la grande galerie en collaboration avec paysage.paysage. Possibilité de partenariat avec Ici-même-le Magasin de ZAC en ZAC.

Références

- BACHELARD, Gaston. *L'air et les songes, Essai sur l'imagination du mouvement*. Essai (poche), 1992.
- BACHELARD, Gaston. *L'eau et les rêves, essai sur l'imagination de la matière*. Le livre de poche, 1993.
- BRUN, Frédéric (dir). *Habiter poétiquement le monde : anthologie manifeste*. Paris : Poesis, 2016.
- BUFFET, Laurent. *Itinérances. L'art en déplacement*. Grenoble : De l'Incidence de l'éditeur, 2012.
- CONTOUR, Catherine, et al. *Une plongée avec Catherine Contour, Créer avec l'outil hypnotique*. Naica édition, 2017.
- *Cosa mentale. Les imaginaires de la télépathie dans l'art du XXe siècle*. (Commissaire Pascal ROUSSEAU). Centre Pompidou Metz, 2015.
- DAVILA, Thierry. *Marcher, créer, Déplacements, flâneries, dérives dans l'art de la fin du XXe siècle*. Paris : Ed. du Regard, 2002.
- GIONO, Jean. *Le chant du monde*. Paris : Folio, 1924.
- GROS, Frédéric. *Petite bibliothèque du Marcheur*. Paris : Flammarion, 2011.

- GROS, Frédéric. *Marcher une philosophie*. Carnet Nord, 2009.
 - *Haïkus*, anthologie. Préface Yves BONNEFOY. Points, 2008.
 - HUXLEY, Francis, et Jeremy NARBY. *Anthologie du chamanisme*. Paris: Albin Michel, 2018.
 - LAPASSADE, Georges. *Les États modifiés de la conscience*. Paris: PUF, 1987.
 - LAPASSADE, Georges. *La Transe*. Paris: PUF, 1990.
 - LE BRETON, David. *Éloge de la marche*. Éd. Métailié, Paris, 2000.
 - PERRIN, Michel. *Le chamanisme*. Paris: PUF, 2017.
 - THOREAU, Henry David. *Les forêts du Maine*. Paris: Ed. Payot & Rivages, 2012.
 - TIEBERGHIEN, Gilles A. *Finis terrae, imaginaire et imaginations cartographiques*. Bayard, 2007.
 - TIEBERGHIEN, Gilles A. *Notes sur la nature, la cabane et quelques autres choses*. École des arts décoratifs de Strasbourg, Strasbourg, 2000.
-

9.2-8: ARC : FAITES VOS JEUX. RIEN NE VA PLUS.

Ce cours dure 140 heures et permet l'obtention de 7 crédits. Il est encadré par Patricia Brignone et Slimane Raïs.

Objectifs

L'art et le jeu ont ceci en commun : ils ne supportent pas le scepticisme. Tout comme dans l'art, pour jouer il faut y croire ... Seulement, qui dit jeu dit enjeu, donc quelque chose que l'on risque. Le jeu de l'art serait donc de prendre de risque ? Pourquoi ? Comment ?

Contenus

La présence du jeu dans l'art remonte à l'antiquité. Dans une peinture de l'Égypte antique on aperçoit Néfertiti jouer aux échecs. Cinq mille ans plu-tard, Marcel Duchamp, à 76 ans, en costume noir, défie à ce même jeu, Eve Babitz, nue. En 1533, l'empereur Charles Quint demanda au Titien de réaliser une copie de son portrait, réalisé un an plutôt par le peintre Jacob Seisenegger, mais en y incluant 7 différences. Le jeu des 7 erreurs est né. Les artistes contemporains, à l'instar de Cattelan, de Signer, de Kippenberger ou encore Demand, ont considérablement réduits les frontières entre l'art et le jeu, au point d'en créer de nouvelles « règles ». Le jeu est

ainsi une manière de prendre de la distance avec le réel. Tout comme l'art, il permet le décalage, la ré-contextualisation et l'humour (parfois poussé jusqu'à l'absurde).

Modalités et critères d'évaluation

Contrôle continu

Origine et évolution du projet (évaluation des phases de la recherche et de la production)

Inscription culturelle du travail (appropriation et pertinence des références)

Présentation des travaux, mise en espace

Qualité des réalisations

Relation de travail, présence en cours, engagement

Entretien 20 minutes avec l'étudiant lors du bilan

Notation /20

Références

- CAILLOIS, Roger. *Les jeux et les hommes: le masque et le vertige*. Paris: Gallimard, 1992.
- WINNICOTT, Donald Woods. *Jeu et réalité: l'espace potentiel*. Paris: Gallimard, 2002.
- Ainsi que Véronique BOUDIER (*Les gentilles prouesses*), Maurizio CATELLAN, Hélène DELPRAT (jeu davantage axé sur la parodie et l'image de soi), FISCHLI/WEISS, FLUXUS, Pierre JOSEPH, Martin KIPPENBERGER, Zbigniew LIBERA (*Konzentrationslager*), PRÉSENCE PANCHOUNETTE et aussi Roman SIGNER ou encore Simon STARLING (*Autoxyloprocycloboros*).

9.2-9: ATELIER PRATIQUE : INTERNET EN CARTON*

Ce cours dure 60 heures et permet l'obtention de 3 crédits. Il est encadré par

Antoinette Ohannessian.

Objectifs

Que voyons-nous en regardant par notre langage ?* Écrire à un ange, à un banquier, à son facteur, à un crâne, une lettre de motivation, d'insulte, de regret, de démission, de demande de nationalité, d'emploi, de crédit, d'amour, de confession, de relance... Je vais montrer comment j'écris la chose que j'écris, je vais montrer de l'écriture*.

Contenus

Entre nous les choses passeront par l'écrit. Au XVIIe siècle les lettres étaient transportées par un « courrier » à cheval. Le service était payant. Aujourd'hui il est transporté par un facteur au prix de 80 centimes d'euros pour une lettre d'un poids inférieur à 20g. Pour entamer notre correspondance, nous aurons le privilège de construire notre boîte aux lettres. Elle sera en carton. Voici (vois ici) ce que j'ai écrit pour toi « Je t'écris pour te dire... »*

Méthodologie

Nous allons correspondre, quant aux modalités de ces correspondances, nous les fixerons ensemble progressivement. Tout dépendra de ce que vous demanderez. Ce que je vous dirais c'est de vous que je l'aurai appris.*

Modalités et critères d'évaluation

Les critères d'évaluation seront progressivement définis ensemble, tout au long de l'atelier.

Références

- ARENDT, Hannah et Martin HEIDEGGER. *Lettres et autres documents*.
- CALAMITY JANE. *Lettres à sa fille*.
- COOLIDGE, Clark. *Polaroid*.
- HOCQUARD, Emmanuel. *Cours de Pise*.
- HOUELLEBECQ, Michel et Bernard-Henry LÉVY. *Ennemis publics*.
- PRÉVIEUX, Julien. *Lettres de non motivation*.
- PROUST, Marcel. *Lettres*.
- RILKE, Rainer Maria. *Lettre à un jeune poète*.
- SAND, Georges. *Correspondance*.
- MADAME DE SÉVIGNÉ. *Correspondance*.
- Les lettres des Présidents de la République.

9.2-10: ATELIER PRATIQUE : SCIENCE FICTION

Ce cours dure 60 heures et permet l'obtention de 3 crédits. Il est encadré par Bernard Joisten.

Objectifs

Traiter de la science-fiction à travers des médias numériques: montage virtuel, son et musique. Les objets sonores ou visuels resteront à l'état de fichier pour être soit projetés soit ou diffusés de façon électronique. Le thème général est tourné vers l'idée de futur en tant que fiction.

Contenus

La science-fiction intéresse de nombreux artistes. Elle est une métaphore de l'avant-garde à travers une projection plastique de la société. Ce cours sera donc conceptuel sur ce plan, et d'un point de vue pratique, il permettra de vous familiariser avec Final Cut Pro et Garage Band. Le résultat final devra être un film d'au minimum 2 mn avec une bande son incluse.

Méthodologie

Le cours consistera à visionner des extraits de films, à parler littérature de SF afin de construire des pistes conceptuelles de travail, au moins au début. Ensuite, il s'agira de passer à l'action et de produire un travail orienté dans cette thématique. Le cours aura lieu dans la salle de montage vidéo.

Modalités et critères d'évaluation

L'évaluation sera faite en fonction de la qualité du travail, de l'attention et du niveau de participation dans les discussions.

Références

- BALLARD, J.G. (nouvelles).
- BAUDRIILLARD, Jean. *Simulacre et simulation*. Galilée, 1985.
- BAUDRIILLARD, Jean. *Les stratégies fatales*. Le Livre de poche, 1986.
- DICK, Philip K. (nouvelles, romans).
- McLUHAN, Marshall. "La Galaxie Gutenberg".

9.2-11: ATELIER PRATIQUE : FABRIQUE DE L'IMAGE

Ce cours dure 60 heures et permet l'obtention de 3 crédits. Il est encadré par Catherine Tauveron.

Objectifs

A travers la pratique de la photographie argentique, il s'agit de prendre la mesure de phénomènes et dimensions essentielles constitutifs de l'image : lumière, empreinte-trace, photosensibilité, négatif-positif, matérialité de l'émulsion, développement chimique, image optique, agrandissement... Au cours de cet atelier pratique, les étudiants acquièrent leur autonomie dans la réalisation et mise en forme de travaux photographiques en argentique noir et blanc.

Contenus

Il est proposé aux étudiants d'engager une direction de recherche, de pratique et de production à partir d'un unique film argentique 135/36 vues qui sera considéré dans son unité puis son sectionnement. Cette contrainte orientera le travail de prise de vue et toutes les étapes ultérieures qui pourront être envisagées spécifiquement. Les travaux seront conduits autant en prise de vue (film argentique NB 135/38 ou 120), qu'à travers les travaux de laboratoire argentique en NB (développement film, tirage argentique, photogramme, chimigramme...). Des groupes de travail seront organisés en rassemblant les étudiants partageant un même intérêt ou une même direction de recherche.

Méthodologie

Cet atelier se définit comme un atelier d'expérimentation, d'accompagnement et de productions permettant de découvrir et d'explorer les ressources de la photographie argentique. Sans rupture, il s'agira aussi d'explorer les passages analogique-numérique dans des productions contemporaines.

Modalités et critères d'évaluation

Une production photographique sera présentée en fin de semestre (sous une forme déterminée : accrochage, publication ou autre). Une présentation écrite du travail sera élaborée pour étayer ce moment de bilan. Sur cet atelier, chacun procédera à une auto-évaluation (critères définis collectivement).

Références

– BALDNER, Jean-Marie et Yannick VIGOUROUX. *Les pratiques pauvres du*

- sténopé au téléphone mobile*. SCEREN-Isthme éditions, Pôle-Photo, 2005.
- DVD Contacts. *Les plus grands photographes dévoilent les secrets de leurs images*. Sur une idée de W Klein. Producteurs: ARTE France, KS VISIONS, Le Centre national de la photographie, Le Jeu de Paume.
 - CAMPEAU, Michel. *DEV-STOP-FIX The Demise of the Darkroom*, 2007-2009. <http://www.campeauphoto.com/>
 - FARGIER, J.P. *L'invention du paysage, les lieux de l'instant avec Laurent Millet*. SCEREN-Isthme éditions, Pôle-Photo, 2005.
 - FAYET, Emilie (ÉSAD•VALENCE). Base de données low-uv.tumblr.com/.
 - GAESSLER, Dominique. *Les grands maîtres du tirage*. Contrejour, 1987.
 - LANG, Thomas. <https://www.thomaslang.fr/gestalt>
 - MULAS, Ugo. *Verifice 1969-1972*.
 - OHANIAN, Rajak. *A Chicago-portrait d'une ville 1987-89*.
 - SARRAZIN, Pascal. « topophotografilms » Chroniques pontoises 2002.
 - WOLFF, Ilan. *"Camera Obscura at work" 1982-1997* et <http://www.ilanwolff.com/www.photo-araço.fr/>. Musée en ligne de la photographie permettant d'accéder à l'ensemble des collections de photographies conservées en France.
-

9.2-12: ATELIER PRATIQUE : POINT DE VUE. POINT DE FUITE

Ce cours dure 60 heures et permet l'obtention de 3 crédits. Il est encadré par Eric Hurtado.

Objectifs

" J'ai ma distance, je mets les choses en ordre, dans un certain sens." Raymond Depardon, Errance

Cadrer, penser le cadre, tel est l'enjeu majeur de l'acte photographique. Son choix déterminera un champ cadré, lui-même fonction d'une distance de prise de vue par-rapport au sujet. Nous sommes dans le cadre d'un accord musical, d'une harmonique entre l'œil et le monde.

Voici quelques paroles qui ont émergé lors de mes marches vers le sujet, où plutôt vers sa question, les fils d'une trame pour penser le cadre. Une proposition, une réflexion.

“ Cadrer, ce n’est pas encadrer le fait, mais composer la rencontre des faits. La bonne distance est celle de la libération possible des faits.

Le regard, ne pas s’intéresser mais écouter. Ne pas comprendre mais attendre. Voir, un silence majeur.

Cadrer, encadrer le fait de ne pas savoir.

La question du cadre c’est la question de l’existence. Comment faire exister le sujet, comment j’existe par rapport à celui-ci? L’image, un accord possible.

Photographe, non le sujet, mais le chemin vers ce sujet.

Le hors-champ est à l’image ce que les racines sont à l’arbre, invisibles mais essentielles.”Eric Hurtado

Contenus

Comment la photographie nous permet le passage de l’acte de voir à celui de regarder, puis comment elle peut élever ce regard à la dimension d’une vision. L’enjeu de cet atelier est de nous aider à traverser le gué entre “prendre une photo” et “accueillir une image”. Nous porterons une attention particulière aux choix techniques de prises de vues, à leur affinité au regard de chacun (une harmonique entre soi et le monde). Nous les commenterons et les expérimentons lors des ateliers.

“Le 50mm c’est l’attention, le 35 l’attention ouverte, l’espace de la rencontre, celui où le cadre pose question. Pourquoi je suis là? Et c’est “ça” que je photographie.

Au 35 mm la composition est un contexte qui dépasse la limite du cadre. Elle engage la situation de notre regard, de son existence en tant que nécessité.

Photographe un fait pour qu’il demeure une question, ce n’est pas exposer de la lumière mais retirer de la lumière, s’abreuver à une source que l’on croise.

Photographe c’est réaliser que l’on croise sa vie, faire, pour prendre conscience de celle-ci.

Boire à la fontaine, mon image dans le bassin. Cette eau toujours fraîche, elle a un goût

de neige."Eric Hurtado

Méthodologie

Cours théoriques à l'ÉSAD●● et ateliers à l'extérieur. Mise en présence et analyse en groupe des travaux des étudiants pour un croisement créatif des regards. Considérer cet atelier comme un point de rencontre pour des étudiants photographes ou très intéressés par la photographie. Nous confronterons les pratiques et les points de vue, des étudiants comme des photographes étudiés, afin de réaliser (au sens de faire et prendre conscience) l'acte photographique. Nous essaierons d'interroger la photographie dans son essentialité, c'est à dire de la penser dans son rapport au monde, dans sa mise en question du réel.

Modalités et critères d'évaluation

Contrôle continu. Pertinence et originalité des travaux, qualité de la recherche, présentation des photographies et mise en espace. Inscription théorique et pratique du travail dans un parcours de pensée en évolution (et en révolution).

Références

- Livres :
- ADAMS, Robert. *En longeant quelques rivières*. Actes Sud.
- BAJAC, Quentin. "Le regard élargi. Les photographies panoramiques de Luc Delahaye", *Les Cahiers du Musée National d'Art Moderne*. N° 92, été 2005.
- BALTZ, Lewis. *Texts*. Steidl.
- CAPA, Robert. *La valise mexicaine*. Actes Sud.
- CARTIER-BRESSON, Henri. "L'instant décisif", *L'imaginaire d'après nature, Fata Morgana Voir est un tout*. Centre Pompidou.
- CHÉROUX, Clément. *Henri Cartier-Bresson*. Centre Pompidou.
- DELAHAYE, Luc. *L'autre*. Phaidon.
- DELAHAYE, Luc. *Winterreise*. Phaidon.
- DELAHAYE, Luc. *2006-2010*. Steidl.
- DEPARDON, Raymond. *Errance*. Points / Seuil.
- *Garry Winogrand*. Catalogue Jeu de Paume, Flammarion.
- HURTADO, Eric. *Ouvert, un chemin du visible*. Pays d'Art et d'Histoire
- HURTADO, Eric. *Le point aveugle*. Musée Hébert.
- PLOSSU, Bernard. *Revue Lisières*. 21.
- Films :
- ANTONIONI, Michelangelo. *Blow Up*.

- BARAM, Gilad. *Koudelka Shooting Holy Land*.
 - BÜTLER, Heinz. *Henri Cartier-Bresson, biographie d'un regard*.
 - DE OLIVEIRA, Manoel. *L'étrange affaire Angélica*.
 - DEPARDON, Raymond. *Journal de France*.
 - GODARD, Jean-Luc. *Je vous salue Saravejo*.
 - WENDERS, Wim. *Palermo shooting*.
-

9.2-13: ATELIER PRATIQUE : RÉSEAU CINÉMA

Ce cours dure 60 heures et permet l'obtention de 3 crédits. Il est encadré par François Nouguès.

Objectifs

Depuis trois ans le Réseau Cinéma réfléchit à la notion de cinéma comme moyen et outil de recherche. Actuellement, il se propose de travailler autour des notions des pratiques collectives. Le Réseau Cinéma réunit 6 écoles d'art : ÉSAD •Grenoble •Valence, ESBA TALM Angers, ÉSAD Toulon Provence Méditerranée, ÉSAD Marseille Méditerranée, ENSA Bourges, et ÉÉSA Brest en collaboration avec des partenaires comme le MuCEM, les Laboratoires d'Aubervilliers, le Magasin des Horizons. Les ateliers du Réseau Cinéma se développent dans chaque école et se réunissent lors de séminaires et de séances de travail inter-école ou de workshops. Les projets des étudiants sont suivis par le ou les professeurs référents du Réseau. Cet atelier pratique opère dans ce cadre et se croise avec l'initiation à la recherche du même intitulé prévue pour les 4ème et 5ème année.

Contenus

Participation à l'élaboration des travaux menés par le Réseau Cinéma. Plus d'informations suivront dès que possible.

Méthodologie

Traversée d'un projet et construction d'une expérience.

Modalités et critères d'évaluation

Évaluation continue, implication et participation au Réseau. L'évaluation est liée à l'accumulation de connaissances.

Références

Fournies durant l'atelier.

9.2-14: ATELIER PRATIQUE : ÉDIT

Ce cours dure 60 heures et permet l'obtention de 3 crédits. Il est encadré par Camille Barjou et Joël Bartoloméo.

Objectifs

Travail plastique de mise en page, de mise en relation, de succession, de rythme et de format. Il met aussi en place une diversité d'expérimentations ayant comme point d'arrivée une publication.

Contenus

Atelier auto-géré de partage de compétences, Qui part d'un besoin d'édition Qui explore les éditions d'artistes Qui propose des micro-expositions Qui invite des artistes, des éditeurs et graphistes à partager leur expérience d'édition.

Méthodologie

Mise en commun de savoir-faire technique. Partage de données. Expérimentation à partir de ressources réduites.

Modalités et critères d'évaluation

Evaluation continue.

Références

Le travail d'atelier est aussi de se construire une bibliographie à partir des éditions présentées à la bibliothèque et dans d'autres lieux de ressources.

9.2-15: ATELIER PRATIQUE : COMMENT SONNE LE SUD ?

Ce cours dure 60 heures et permet l'obtention de 3 crédits. Il est encadré par Simone Franği et Katia Schneller.

Objectifs

L'objectif de la résidence du collectif Radio Papesse est de composer un programme radiophonique attestant de la présence du « Sud » dans l'espace grenoblois, en collaborant avec des artistes, des chercheurs du CRESSON, des étudiants de l'École Nationale Supérieure d'Architecture de Grenoble, et la société civile. Afin d'investiguer le potentiel hospitalier de l'univers radiophonique, la réflexion portera sur les pratiques sonores et acoustiques qui constituent l'existence des communautés en transit et installées issues du Moyen Orient, de l'Afrique du Nord et de la Méditerranée du Sud (MENA), au sein de l'espace urbain. Le projet vise à travailler sur les paysages et les ambiances sonores des espaces occupés par ces communautés dans la ville, pour construire un espace critique et fluide de connaissances, qui brouille les limites entre les espaces public et privé et qui transforme les rôles sociaux et la codification habituelle des relations. En se demandant comment ces communautés se connectent à la "modernité européenne" par le son et si elles en adoptent les temps, les rituels, et les technologies d'écoute, il s'agira de questionner la création sonore comme "fabrique" de la citoyenneté.

Contenus

Lauréat de l'appel à projets de la Maison de la Création, la résidence du collectif radiophonique Radio Papesse, composé d'Illaria Gandenz et de Carola Haupt, est une collaboration entre l'équipe de recherche CRESSON (Unité Mixte de Recherche Ambiances, Architectures, Urbanités) et la plateforme de recherche « Pratiques d'hospitalité » initiée par Katia Schneller et Simone Frangi à l'ÉSAD de Grenoble. Invité en résidence, le collectif Radio Papesse déploiera leur projet Süden Radio pour donner à "écouter" et témoigner de la présence multiforme dans le tissu urbain et civique grenoblois de ce que l'on indexe comme Sud. Comme Iain Chambers l'a proposé dans ses travaux, cette notion identitaire est comprise comme une déconstruction postcoloniale de la représentation de la Méditerranée et se trouve envisagée comme un espace fluide et poreux, produit hybride de flux culturels et matériels qui résiste à la cartographie cartésienne des frontières et des notions linéaires de progrès. Le Sud est ainsi pensé comme un objet d'étude complexe, mais surtout comme une méthode de travail permettant de matérialiser une pluralité de voix, de perspectives et de pratiques dans des contextes géographiques différents. La réflexion déployée par Radio Papesse dans le cadre de ce projet sur l'hospitalité des ambiances sonores et des pratiques acoustiques rencontre d'une part l'intérêt de l'équipe CRESSON de l'UMR Ambiances, Architectures, Urbanités qui, à l'origine centré sur l'espace sonore, a fondé sa culture de recherche sur une approche sensible et située des espaces habités. Ces

recherches s'appuient sur des méthodes pluridisciplinaires originales, à la croisée de l'architecture, des sciences humaines et sociales et des sciences pour l'ingénieur. Les travaux de recherche et d'expérimentation questionnent aujourd'hui les enjeux sociaux, écologiques, esthétiques, numériques, politiques et éthiques des ambiances.

Méthodologie

Le travail sera mené par le collectif Radio Papesse, l'artiste Aurélie Lierman, des chercheurs du CRESSON et un groupe d'étudiants venant des Masters de l'ÉSAD et de l'ENSAG. Il comportera trois phases. 1 - Workshop sur les pratiques sonores et acoustiques Le workshop initial vise à croiser les pratiques sonores et les cadrages méthodologiques du collectif Radio Papesse et des chercheurs du CRESSON. Il s'agira de se pencher sur les différentes formes d'écoute et les notions d'ambiance, paysage et effet sonores. 2 – Collecte sonore et mise en forme du programme radiophonique Encadrés par le collectif Radio Papesse et l'ingénieur de recherche du CRESSON, Julien McOisans, les étudiants impliqués dans le projet procéderont à des collectes sonores visant à capter les paysages et ambiances sonores des communautés issues du MENA habitant à Grenoble. Le produit de ces collectes constituera la matière à partir de laquelle les étudiants travailleront avec l'artiste Aurélie Lierman qui développe une réflexion sur le concept de nomade sonore. Les contenus de la plateforme radiophonique composés de différentes pratiques de création sonore seront ensuite structurés par Radio Papesse et les étudiants impliqués afin de construire un espace public partagé par les citoyens, les communautés en transit, et leurs territoires de provenance.

Modalités et critères d'évaluation

Présence, assiduité et engagement dans le projet.

Références

- CHAMBERS, Iain. *Mediterranean Crossings: The Politics of an Interrupted Modernity*. Durham: Duke University Press, 2008.
 - <http://aurelielierman.be>
 - <http://www.grenoble.archi.fr/recherche/cresson.php>
 - <http://www.radiopapesse.org>
-

9.2-16: ATELIER PRATIQUE : L'EAU, ÇA COULE ET ÇA MOUILLE

Ce cours dure 60 heures et permet l'obtention de 3 crédits. Il est encadré par Slimane Raïs.

Objectifs

Faire un travail artistique sur l'eau c'est rendre un hommage à la vie. Sauf que l'art n'est pas la vie, mais « c'est ce qui rend la vie plus intéressante que l'art » (il paraît). Alors, pour faire de l'art, il faut plonger dans la vie. Se mouiller en quelque sorte.

Contenus

L'eau ça coule et ça mouille. C'est une évidence diraient certains. Oui, mais, pas seulement. Car l'eau c'est aussi la vie. Et la vie ne coule pas de source... Si elle est l'un des quatre éléments avec l'air, la terre et le feu, elle est, dans toutes les religions, dans toutes les civilisations, dans tous les mythes, la condition nécessaire à la vie. Un symbole universel de fécondité et de fertilité. « C'est l'origine du monde (notion d'eaux primordiales, d'océan des origines) ». L'eau est aussi le symbole de la vie spirituelle, le moyen de purification ou de régénérescence. Dans le Christianisme, l'eau purifie les péchés lors du baptême. Elle est aussi symbole de pureté dans l'Islam, qui insiste sur les ablutions. L'eau peut prendre plusieurs formes: eau de pluie, eau de mer, eau salée, eau douce, eau calme et tranquille des lacs, eau tumultueuse des rivières, eau solidifiée en glace, eau évaporée en brouillard, vapeur...

Modalités et critères d'évaluation

Origine et évolution du projet (évaluation des phases de la recherche et de la production)

Inscription culturelle du travail (appropriation et pertinence des références)

Présentation des travaux, mise en espace

Qualité des réalisations

Relation de travail, présence en cours, engagement

Entretien 20 minutes avec l'étudiant lors du bilan

Notation /20

Références

- Taysir BATNIJI, Hans HAACKE, Rebecca HORN, Bruce NAUMAN, Simon STARLING, Bill VIOLA...
 - MARTY, Patrick. *L'eau de l'art contemporain. Une dynamique d'une esthétique écosophique*. Harmattan, 2016.
 - *Exit*. Exposition au Palais de Tokyo, Paris, nov 2015 - jan 2016. Sur une idée de Paul Virilio.
-

9.2-17: ATELIER PRATIQUE : COMBIEN ÇA COUTE? COMBIEN ÇA PÈSE?

Ce cours dure 60 heures et permet l'obtention de 3 crédits. Il est encadré par Benjamin Seror.

Objectifs

La fabrication de tout objet artistique, même les plus complexes, passent forcément par la résolution de questions simples mais essentielles. Quelle taille? Quel poids? Quel transport? Combien ça coute? etc... À cela, la réponse peut être 17 euro, 25 kilos, par avion; mais elle peut aussi être "une masse répartie de manière égale dans les poches d'un couple qui traverse une frontière". Le but de cet atelier est de regarder comment nos gestes produisent du sens de manière inévitable et comment chaque étape de production d'un projet artistique peut se révéler être le lieu d'un enjeu poétique et politique, si certaines de ces réponses peuvent être simples, nous expérimenterons pourquoi elles ne sont jamais vraiment neutres.

Contenus

Étude à chaque séance d'un cas particulier. La résolution de chacune des questions que nous essaierons de résoudre sera l'occasion d'une conversation sur les enjeux et les impacts de l'objet d'étude du jour sur nos pratiques artistiques ainsi que d'une mise en pratique des solutions envisagés par chacun des participant.e.s.

Méthodologie

Atelier pratique et discussion collective.

Modalités et critères d'évaluation

Régularité de la participation, prise de parole, prise de décision, inscription dans la dimension collective de l'atelier.

Références

- BRAND, Stewart (dir.). *The Whole Earth Catalog*. between 1968 and 1972.
 - DOT DOT DOT. revue éditée par Stuart BAILLEY et David REINFURT. 2000-10.
 - ROUCH, Jean. *Cocorico Monsieur Poulet*. Film, 1974.
 - SKAER, Lucy. *The Green Man*. University of Edinburgh, 2018.
 - TROCKEL, Rosemarie. *Flagrant Delight*. Wiels, Brussels, 2012.
 - WINES, James. *De-Architecture*. Rizzoli International Publication, 1987.
 - www.wikihow.com - ressource Internet de savoir plus ou moins fiable.
-

9.2-18: ATELIER PRATIQUE : FABLAB JAM SESSION

Ce cours dure 60 heures et permet l'obtention de 3 crédits. Il est encadré par Joël Chevrier, Roger Pitiot et Milena Stefanova.

Objectifs

Faire l'expérience du travail en FabLab en équipes pluridisciplinaires art-science-design. Les enseignants et étudiants participant viennent des trois champs de formation. Créer vos propres projets en FabLab. Réaliser (DIY) dans le FabLab du CCSTI un objet, un dispositif, une vidéo, un jeu, une installation, une démonstration... Des thèmes: mouvement (ou bouger), lumière (ou voir), son (ou entendre), surfaces (ou toucher)... Chaque groupe définit son projet avec les enseignants. Pour des exemples: Facebook Joel Chevrier et @J_Chevrier. Les informations plus spécifiques seront fournies lors de la première séance.

Méthodologie

Travail en FabLab en petits groupes accompagnés des professeurs de l'UGA (Joël Chevrier), de l'ÉNSAG (Milena Stefanova) et de l'Énci (Roger Pitiot).

Modalités et critères d'évaluation

Contrôle continu. Exposer et expliquer son projet.

Références

Fournies lors des séances.

- Page Facebook: <https://www.facebook.com/Fablabjamsession/?fref=ts>
- FabLab Grenoble: <https://www.facebook.com/FablabGrenoble/?fref=ts>

- La Casemate : https://fablab.lacasemate.fr/#!/projects?whole_network=t
 - Présentation du FabLab : <https://lacasemate.fr/experimenter/fab-lab/>
-

9.2-19: ATELIER PRATIQUE : PROJET PERSONNEL

Ce cours dure 60 heures et permet l'obtention de 3 crédits. Il est encadré par Simone Franği et Eric Hurtado.

Objectifs

Fournir un cadre libre pour permettre le projet personnel de l'étudiant d'avancer.

Contenus

Au lieu de d'inscrire dans un atelier pratique, l'étudiant en année 5 peut opter de se concentrer sur son projet personnel.

Méthodologie

Travail individuel encadré par le responsable de l'année.

Modalités et critères d'évaluation

Le responsable d'année évolue la quantité et la qualité du travail personnel accompli dans ce cadre.

Références

Selon le projet personnel de l'étudiant.

UE 1: EPREUVES DU DIPLÔME

10.3-1: SOUTENANCE DU MÉMOIRE

Ce cours dure 100 heures et permet l'obtention de 5 crédits. Il est encadré par les membres du jury.

Contenus

Le mémoire est un instrument de réflexion qui développe sur le plan théorique un questionnement qui est central dans le travail plastique de l'étudiant. Il l'amènera à élaborer une problématique et à articuler des idées et des références culturelles. L'étudiant le soutiendra devant un jury pendant 20 minutes. La soutenance consiste à exposer l'ensemble du travail et à présenter quelques idées importantes. Cet exposé doit présenter le contexte de la recherche et son ancrage théorique, la méthodologie employée – documentation, hypothèses et arguments soulevés –, les principales thématiques ou idées développées, les conclusions et les perspectives envisagées. Il est suivi d'une discussion avec le jury. Attention, la soutenance n'est ni un résumé du mémoire ni sa lecture.

Modalités et critères d'évaluation

Le mémoire et sa soutenance seront appréciés par le jury à partir de plusieurs critères qui sont donnés ici à titre indicatif. Pour le mémoire : pertinence et qualité de la recherche, légitimité de la méthodologie, rigueur rédactionnelle, exigence critique, etc.

Pour la soutenance : clarté et cohérence de l'exposé, appropriation du sujet, aptitude à convaincre, qualité et précision de la discussion avec le jury.

À l'issue de la soutenance, le jury rédigera un rapport écrit qui sera communiqué à tous les membres du jury du DNSEP, seuls habilités à valider le diplôme

10.3-2: SOUTENANCE DU PROJET PLASTIQUE

Ce cours dure 500 heures et permet l'obtention de 25 crédits. Il est encadré par les membres du jury.

Contenus

Les membres du jury du DNSEP sanctionneront l'engagement de l'étudiant dans son travail de recherche et dans son projet. Ils évalueront les méthodologies employées, la qualité formelle et visuelle des travaux présentés, la cohérence des moyens d'expression techniques et technologiques utilisés et la légitimité des références culturelles et théoriques énoncées. Le jury regardera attentivement non seulement les travaux exposés mais aussi l'ensemble de la production de l'étudiant (présent dans la documentation accompagnant les travaux) afin d'explorer, donc de mieux comprendre, les différentes étapes suivies par l'étudiant pour élaborer et réaliser son projet. À l'issue de cette épreuve, il délibèrera sur l'attribution du diplôme en tenant compte du rapport rédigé par le jury de soutenance du mémoire et il délivrera les crédits correspondant au travail plastique (25 crédits) et au mémoire (5 crédits).

Modalités et critères d'évaluation

Les travaux présentés aux membres du jury seront évalués et notés à partir de quatre critères: présentation des travaux, origine et évolution du projet, inscription culturelle du travail et qualité des réalisations.

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

Les deux semestres de l'année 1 offrent un programme d'étude chargé, au terme duquel l'étudiant aura acquis toutes les connaissances nécessaires pour poursuivre des études supérieures dans les options proposées par l'établissement. Il est donc de sa responsabilité de s'impliquer sérieusement dans toutes les unités de cours et de participer activement aux conférences, aux visites d'expositions et aux voyages. Toutes les unités de cours sont obligatoires.

Les disciplines abordées au cours des deux semestres couvrent tous les champs des pratiques artistiques. À cette formation pratique et technique vient s'ajouter un enseignement théorique qui couvre l'histoire et la philosophie de l'art, et les sciences humaines. L'étudiant sera ainsi confronté aux principales pratiques artistiques et théories sur l'art, ce qui lui en assurera une perception intelligible, une compréhension certaine de ses enjeux esthétiques et philosophiques, et l'aidera à développer une plus grande autonomie créatrice et intellectuelle.

ENJEUX ET OBJECTIFS DE L'ANNÉE 1

Traverser des expériences. Acquérir un début d'autonomie théorique et plastique. Acquérir un début de lecture critique de travaux. Approche basique de certains outils numériques et analogiques.

LISTE DES UNITÉS D'ENSEIGNEMENTS

Trois Unités d'Enseignement (UE) structurent et organisent l'ensemble du programme et la pédagogie de l'année 1. Chaque UE est composée de plusieurs Unités de Cours (UC) – dont les intitulés et les descriptifs sont donnés ci-après – et propose des modes d'enseignements variés.

UE 1: Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques
UE 2: Histoire, théorie des arts et langue étrangère
UE 3: Bilan du travail plastique et théorique

ÉVALUATIONS

Les modalités d'évaluations seront précisées ultérieurement. Le passage de l'étudiant du semestre 1 au semestre 2 est subordonné à l'obtention d'au moins 24 crédits. Pour passer en année 2, il est exigé d'avoir obtenu les 60 crédits annuels de l'année 1 et

d'avoir été accepté par une commission d'admission.

DATES DES ÉVALUATIONS

Évaluations du semestre 1: Évaluations du semestre 2:

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES CRÉDITS

SEMESTRE 1 : 30 CRÉDITS	CODE	CRÉDITS
UE 1 : Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques		18
Volume	V.1.1-1	2
Initiation aux techniques et aux outils numériques	V.1.1-2	2
Peinture, pratique et théorie	V.1.1-3	3
Dessin - cultiver et prendre soin de ce pouvoir	V.1.1-4	2
Les multiples impressions	V.1.1-5	3
PER-FORM-ANCE	V.1.1-6	3
Une journée sur l'externet	V.1.1-7	1
Micropropagande	V.1.1-8	2
UE 2 : Histoire, théorie des arts et langue étrangère		10
HA-HA ! : Histoire de l'Art - Histoires des Arts !	V.1.2-1	3
Tout le monde sait écrire	V.1.2-2	3
Langue et culture anglaise - Get to know your voice	V.1.2-3	2
Carnet de bord	V.1.2-4	2
UE 3 : Bilan du travail plastique et théorique		2
Inscription-démarche	V.1.3-1	1
Accrochage	V.1.3-2	1

SEMESTRE 2 : 30 CRÉDITS	CODE	CRÉDITS
UE 1 : Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques		16
Volume	V.2.1-1	2
Initiation aux techniques et aux outils numériques	V.2.1-2	2
Peinture, pratique et théorie	V.2.1-3	2
Fanzine	V.2.1-4	2
Des livres les livres	V.2.1-5	3
PER-FORM-ANCE	V.2.1-6	2
Panorama	V.2.1-7	1
Le plus simple appareil... (n'est pas un sténopé)	V.2.1-8	1
Workshop : LIQUIDE TEST PRESS	V.2.1-9	1
UE 2 : Histoire, théorie des arts et langue étrangère		10
Le regard en situation	V.2.2-1	3
HA-HA ! : Histoire de l'Art - Histoires des Arts !	V.2.2-2	3
Tout le monde sait écrire	V.2.2-3	1
Langue et culture anglaise - Get to know your voice	V.2.2-4	1
Carnet de bord	V.2.2-5	2
UE 3 : Bilan du travail plastique et théorique		4
Projet d'orientation	V.2.3-1	1
Inscription-démarche	V.2.3-2	1
Accrochage et entretien	V.2.3-3	2

SEMESTRE 1

UE 1: INITIATION AUX TECHNIQUES ET AUX PRATIQUES ARTISTIQUES

V.1.1-1: VOLUME

Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par Franck David.

Objectifs

À travers les moyens nécessaires (techniques, conceptuels, etc.) à la réalisation de projets, clarifier ou mettre en forme des méthodes de travail structurantes pour l'étudiant.

Contenus

L'apprentissage de changements de points de vue, de la prise de distance ou encore l'éveil de la curiosité en seront les outils fondamentaux. Énonciation des sujets appuyée, à titre d'exemple et en vue d'en clarifier les objectifs, par des références (prenant des formes diverses: projection vidéo, diapositives, livres, etc.). Au premier semestre sont donnés des sujets collectifs. Les sujets font l'objet de suivis individuels jusqu'au moment du rendu qui est débattu collectivement.

Méthodologie

Travail en atelier.

Modalités et critères d'évaluation

Capacité à répondre aux exercices demandés en mettant en avant de manière synthétique, à la fois un imaginaire et l'observation du monde qui nous entoure.

V.1.1-2: INITIATION AUX TECHNIQUES ET AUX OUTILS NUMÉRIQUES

Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par Philippe Estienne.

Objectifs

Familiarisation à la bonne utilisation de l'outil informatique.

Contenus

Initiation aux logiciels permettant de travailler sur les textes et les images. Apprentissage de l'ensemble des manipulations de bases de l'outil et du réseau informatique de l'École. Étude des fonctions basiques de logiciels.

Méthodologie

Démonstration et exercices d'application, suite d'exercices d'initiation à la technique.

Modalités et critères d'évaluation

Assiduité. Investissement et participation au cours. Engagement personnel et collectif. Progression en cours de semestre par rapport aux acquis initiaux. Acquisitions techniques mesurée par des exercices. Capacité à mettre en relation les divers acquis.

V.1.1-3: PEINTURE, PRATIQUE ET THÉORIE

Ce cours dure 60 heures et permet l'obtention de 3 crédits. Il est encadré par Geoffroy Gross.

Objectifs

Mettre à jour un lexique pictural avec les outils fondamentaux de la peinture comme vocables. Développer, grâce à cette écriture rendue possible, des qualités d'expression.

Contenus

Seront abordés les apprentissages techniques de l'histoire de la peinture. Rencontre des périodes majeures de l'histoire de la peinture.

Méthodologie

Pratique et conceptualisation de la peinture en atelier, interface entre apprentissage, expérimentation et confrontation. La présentation des expérimentations qui en découlent, comme composante essentielle, se fera toujours lors de confrontations collectives. Travail en atelier.

Modalités et critères d'évaluation

Progression dans l'apprentissage de techniques, et repères fondamentaux dans l'histoire de la peinture.

V.1.1-4 : DESSIN - CULTIVER ET PRENDRE SOIN DE CE POUVOIR

Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par Frédéric Malette.

Objectifs

Saisir, expérimenter, explorer, développer les fondamentaux à travers le corps et l'espace : définitions, statuts, vocabulaires, outils, finalités et enjeux. Amener l'étudiant à éprouver l'expérience du regard et arriver à retranscrire cette expérience au moyen de différents outils et techniques manuels de représentation du dessin.

Contenus

Le Dessin comme attitude, une conscience du visible, se réalise à travers les questions du vivant, de l'espace, de son observation et de modules de rencontres pluridisciplinaires. Cela amène un regard sur les notions de construction/perspective, structure, écriture, composition, espace, cadrage, points de vue, forme, volume, surface, lumière, temporalités... dans une variation des outils, des formats, des supports, des techniques, des approches, des gestes. En plus, l'usage d'un carnet / journal où une série de dessins, d'idées, de notations, de mouvements sont faits par l'élève sur la base du dessin d'après nature pour le cours suivant. Cela amène une pratique régulière du dessin comme mode de vie. Les carnets sont relevés régulièrement pour une analyse avec l'étudiant.

Méthodologie

Travail en atelier et en extérieur.

Modalités et critères d'évaluation

- Présence assidue
 - Bilan continu
-

V.1.1-5: LES MULTIPLES IMPRESSIONS

Ce cours dure 60 heures et permet l'obtention de 3 crédits. Il est encadré par Fabrice Beslot.

Objectifs

Acquisition des pratiques d'impression traditionnelle et contemporaine, alliant prospection et technicité d'un projet.

Contenus

Apprentissage et renforcement des techniques, à travers des sujets simples de manipulations expérimentales. A la fin du semestre, chaque étudiant.e formé.e à ces techniques est en mesure d'utiliser la totalité des ateliers selon ses choix et d'en comprendre les enjeux.

Méthodologie

Les ateliers d'impression, riches et variés en équipements sont propices à fabrications d'images, le questionnement et donc l'acquisition des bases nécessaires à l'approche progressive d'un travail personnel.

Modalités et critères d'évaluation

Ils sont essentiellement construits autour de l'acquisition des techniques d'impression (gravure, typographie et numérique), appuyées par des temps d'échange qui allient des propositions, des prospections et un engagement personnel. La présence est obligatoire. La volonté de mise en oeuvre, la curiosité, seront les premiers critères d'évaluation pour cette "introduction".

Références

- FERNANDEZ, Horacio. *Les livres de photographie d'Amérique latine*. Éd. Images en manœuvre.
- MOEGLIN-DELCROIX, Anne. *Esthétique du livre d'artiste, une introduction à l'art contemporain*. Éd. de la BNF.
- POITEVIN, Marie. *Julien Blaine, l'éléphant et la chute*. Le G.R.E.C.
- SERANDOUR, Yann. *Inside the white cube*. Éd. Palimpseste 2006.
- *Topographies de la guerre*. Steidl/le bal.

V.1.1-6: PER-FORM-ANCE

Ce cours dure 60 heures et permet l'obtention de 3 crédits. Il est encadré par Loreto Martinez-Troncoso.

Objectifs

Il ne s'agira pas tellement d'apprendre la Performance ni d'apprendre à « performer » mais de faire l'expérience de. « Expérimentier »(1). Acter. Tout en revisitant différents gestes performatifs au long du XXème siècle, voire même avant, jusqu'à nos jours, non pas d'une façon chronologique mais poétique, voire politique.

Contenus

Si la performance ou l'art d'action où(*) est née de la nécessité de se détacher des langages d'un art officiel, de trouver des lignes de fuite, de les créer... C'est un positionnement. Si le premier geste inaugural d'Une histoire de la performance (2) serait: « Simplement être là. Droit comme un i. i de l: "je" en anglais », comment je me positionne et face à quoi? Qu'est-ce qui me meut et qu'est-ce qui me remue et me émeut? Nous partirons de cette première personne: je. Qui respire, qui rumine, qui divague... Oui, mais, d'où on parle? – si on comprend tout geste comme acte de parole. Et à qui nous adressons-nous? – une adresse qui n'est pas seulement à un public mais aussi à un contexte, un monde, une/la vie (d'), un/l'être là. En visitant des actions de différent.e.s artistes ou d'un groupe, à différentes époques, comment chaque geste naît et s'adresse à l'intérieur d'une culture et d'une situation, dans un contexte culturel, économique et politique précis? [.....] Quelles sont les traces d'un geste, son archive, son autre devenir œuvre, le statut et les formes de sa trace, sa possible et/ou impossible transcription-traduction?

Méthodologie

Nos séances seront conçues comme un laboratoire d'étude « expérimentiel », un va-et-vient entre la pratique et l'Histoire en résonance avec les sujets proposés et les préoccupations/questionnements soulevés au fur et à mesure par les étudiant.e.s, c'est-à-dire, vous. Vous, nous, ensemble. Une étude « expérimentielle » du passage à l'acte, à la mise en œuvre, jusqu'à sa (possible et/ou impossible) transcription-traduction. Nous convoquerons non seulement des postures et impostures à travers l'Histoire, mais est-ce qu'il y en a – qu' – Une, de la performance mais aussi des faits x, des textes, des films, des pièces sonores, des musiques, des rituels, du folklore –,– du vivre ensemble –,– du je qu'est (aussi) un autre, un « être au monde ».

Modalités et critères d'évaluation

Présence, participation et contributions actives aux sujets abordés durant l'année ; implication dans les différentes situations performatives que nous dessinerons et mettrons en place ensemble.

Références

* Et s'il y a autant des définitions de la performance comme des personnes qui la font (3), chacun pourrait par sa propre expérience, par son propre geste, redéfinir/expandre, déplacer/dépasser l'éternelle question : qu'est-ce que la performance.

1 *Entre expérimenter et expérience...* – syllogisme emprunté à Eric DUYCKAERTS.
2 *Une histoire de la performance en 20 minutes.* Une conférence de Guillaume DÉSANGES avec Frédéric CHERBOEUF. Revue *Trouble* n°5, 2005, p.16.3 Esther FERRER, *Encore une performance ?!*, 7 octobre 2010, Centre Pompidou, Paris.

V.1.1-7: UNE JOURNÉE SUR L'EXTERNET

Ce cours dure 20 heures et permet l'obtention de 1 crédit. Il est encadré par Tom Henni.

Objectifs

Rencontrer le territoire de Valence et connaître une expérience de groupe en dehors de l'établissement. Expérimenter des techniques de capture et d'interprétation du réel, travailler son observation. Porter un regard distant sur sa production et opérer des choix éditoriaux S'initier à la pré-presse et comprendre les contraintes de l'impression monochrome, acquérir des bases dans la préparation de typons. Faire une première expérience de l'impression en sérigraphie Faire une première expérience de monstration d'un travail éditorial.

Contenus

Ce cours est un enchaînement de quatre journées de natures différentes, comme la proposition d'un flux de production : La première consiste en une exploration du territoire de Valence en même temps qu'en une production de différents matériaux à partir du réel. Croquis, notes textuelles, photographies, grattages... La seconde consiste en un tri puis un ordonnancement de cette matière première, à son

traitement technique en vue de sa reproduction en sérigraphie, et à son éditorialisation sous un format imposé. La troisième sera l'occasion d'une initiation à la sérigraphie et débordera très certainement sur la quatrième, qui sera aussi l'occasion d'un bilan et d'une mise en espace du travail réalisé.

Modalités et critères d'évaluation

Quantité et variété des productions lors de l'exploration
Pertinence des choix éditoriaux en regard des contraintes posées
Écoute, assiduité, discipline dans l'atelier
d'impression
Qualité finale de la production

Références

- Collectif. *Ed fella Documents*. Paris: Pyramyd; Marseille: Fotokino; Chaumont: Festival international de l'affiche et du graphisme de Chaumont, 2011.
- GUIBERT, Emmanuel. *Le pavé de Paris*. Rennes: Éditions Ouest-France, 2004.
- PEAKE, Nigel. *In the city*. New York: Princeton Architectural Press, 2014.

V.1.1-8: MICROPROPAGANDE

Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par Tom Henni.

Objectifs

Découvrir une brève histoire de la typographie monumentale et du texte dit « d'accroche ». Comprendre les enjeux d'expression et de lisibilité d'une mise en forme typographique sur un texte court. Comprendre l'importance et l'incidence du contexte de production et de diffusion sur la conception graphique. Faire l'expérience d'une diffusion réelle d'un message. Saisir la portée sociale que peut avoir le design graphique.

Contenus

Ce cours propose une première approche de la question typographique au travers d'une présentation introduisant une histoire de ses formes dans les messages servant à tenter de persuader, d'imposer ou de propager une idée : monuments, placards, brulots, papillons, pamphlets, frontons, enseignes, réclames, publicité, propagande politique, graffiti... Il s'agira à chaque fois de saisir que ces formes sont tout à la fois le résultat d'une intention de leur auteur, mais aussi de contraintes techniques et d'un contexte de diffusion souvent bien scénarisé et codifié. Dans un second temps, il sera demandé à

l'étudiant de réaliser à son tour un message exclusivement typographique, servant à la diffusion d'une idée ou d'un message dont il est à l'initiative. La dimension « micro » pose un contexte dans un cadre de diffusion modeste voire confidentiel, qui n'empêchera pas de tenter d'atteindre son but, lequel peut tout aussi bien être politique, contestataire, informatif, que poétique.

UE 2: HISTOIRE, THÉORIE DES ARTS ET LANGUE ÉTRANGÈRE

V.1.2-1: HA-HA ! : HISTOIRE DE L'ART - HISTOIRES DES ARTS !

Ce cours dure 60 heures et permet l'obtention de 3 crédits. Il est encadré par Madeleine Aktypi.

Objectifs

Le cours souhaite proposer une introduction aux principaux mouvements artistiques (art des jardins, école de Barbizon, impressionnisme, fauvisme, futurisme, cubisme, minimalisme, art conceptuel, arts actuels, etc.) et faire surgir des histoires des arts, partant de l'art des jardins comme modèle et anti-modèle à la fois. L'idée est de chercher à éprouver les points forts de ces mouvements artistiques tout en restant critiques vis-à-vis de nombreux présupposés et exclusions tacites ou explicites sur lesquels ils se sont parfois basés.

Contenus

HA-HA est une exclamation, une onomatopée, deux lettres majuscules qui se répètent à l'identique avec un tiret au milieu, et, aussi, un mot de provenance franco-anglaise, lié à l'histoire des fortifications guerrières, d'un côté, et à l'art des jardins, de l'autre. C'est de là que partira le cours pour dessiner un parcours sinueux dans l'histoire des arts, du XVIIIe siècle à nos jours, afin d'inciter une culture d'histoires et de récits contemporains dont ne seront pas exclues les herbes folles.

Une introduction à l'art moderne et contemporain par le biais du ha-ha peut surprendre. Mais, c'est normal, son nom provient de l'exclamation de surprise que suscitait ce type de fossé aux yeux des promeneurs et promeneuses qui, emporté.e.s par la beauté du paysage, n'évitaient d'y tomber qu'au tout dernier moment. Mais,

qu'est-ce qui lierait aux arts et au monde contemporains cet artefact, inventé pour protéger le jardin des animaux et créer l'illusion paradoxale (et plutôt dangereuse pour les esprits distraits) d'un enclos sans limites ?

Si le détour est inattendu, il nous ramène cependant à l'orée de l'art moderne et à l'ère de l'Anthropocène, on recommence à s'intéresser à l'art des jardins, cet art scriptural augmenté qui était à l'époque le summum de tous les arts puisqu'il les accueillait dans sa clôture : la poésie, le dessin, la peinture du paysage, la sculpture, l'architecture, ouvrant même sur des questions de design d'espace et de contrôle des parcours.

L'art des jardins a élaboré les premiers environnements contrôlés en plein air, les premiers espaces où les promeneurs se trouvent immergé.e.s dans une création hétérotopique et multiforme dont les parcours possibles sont « programmés » en avance. Leur histoire acquiert un intérêt particulier dans la culture numérique et on essaiera de profiter de ces aller-retours entre aujourd'hui et alors.

Du point de vue de nos villes « progressivement » truffées de jardins et de parcs depuis le 19ème siècle, mais aussi d'aires de jeu, des parcs d'attraction et des malls depuis le 20e siècle, ce détour permettra de situer l'art moderne et contemporain occidental au cœur d'un ensemble de problèmes politiques et esthétiques tels que la relation nature-culture, le néolibéralisme ou l'anthropocentrisme qui traversent aussi les arts et leur devenir.

Méthodologie

Cours magistraux alternant avec des temps de travail en groupes, de présentations par les étudiant.e.s, d'ateliers d'écriture, de tentatives d'accrochages, etc.

Modalités et critères d'évaluation

Curiosité, curiosité et, aussi, curiosité. Participation active aux séances de travail. Diverses formes de rendus (oraux, écrits ou autres) seront à inventer courant les deux semestres.

Références

- ANTIN, David, Vincent BROQUA, Olivier BROSSARD, Abigail LANG, (trad.). *Ce qu'être d'avant-garde veut dire*. col. MMM, Les Presses du réel, 2008.
- CHENG, Ji, Che Bing CHIU (trad.). *Yuanyue - le traité du jardin* (1634).

- Paris: Les éditions de l'imprimeur, coll. jardins et paysages, 1997.
- FELDMAN, Morton. *Ecrits & paroles*. Les Presses du réel, 2008.
 - FORTI, Simone. *Handbook in Motion*. New York: The Press of the Nova Scotia College of Art and Design, 1974.
 - FOSTER, Hal, Rosalind KRAUSS, Yve-Alain BOIS, Benjman BUCHLOH. *Art Since 1900 - Modernism, Antimodernism, Postmodernism*. Thames and Hudson, 2004.
 - HARRISON, Robert, Florence NAUGRETTE (trad.). *Jardins, réflexions*. Paris: Le Pommier, 2010 (2008).
 - HUNT, John Dixon. *The Figure in the Landscape - Poetry, Painting and Gardening during the Eighteenth Century*. Baltimore: The John Hopkins University Press, 1987 (1976).
 - JONES, Amelia. *Irrational Modernism - A neurasthenic History of New York Dada*, The MIT Press, 2004.
 - LIMIDO, Luisa. *L'Art des jardins sous le Second Empire*. Paris: Éd. Champ Vallon, coll. Pays / Paysages, 2002.
 - LORDE, Audre. *Sister Outsider – essais et propos d'Audre Lorde : sur la poésie, l'érotisme, le racisme, le sexisme*. Éditions Mamamelis, 2003.
 - MARTINET, Marie-Madeleine. *Art et Nature en Grande-Bretagne au XVIIe et XVIIIe siècle, de l'harmonie classique au pittoresque premier romantisme*. Éditions Aubier, 1980.
 - MITCHELL, W.J.T, éd. *Landscape and Power*. Chicago: The University of Chicago Press, 2002 (1994).
 - SALINS, Peter. *1668 - The Year of the Animal in France*. New York: Zone Books, 2017.
 - SINA, Adrien, dir. *Feminine Futures*. Les Presses du réel, 2011.
 - STÖER, Lorenz. Christopher S. WOOD, pref. *Geometria et Perspectiva*. zones sensibles, 2018.
 - SWENSEN, Cole. *Le Nôtre*. Éd. Jose Corti, coll. série américaine, Ours, 2013; Berkeley: University of California Press, 2008.

V.1.2-2: TOUT LE MONDE SAIT ÉCRIRE

Ce cours dure 60 heures et permet l'obtention de 3 crédits. Il est encadré par Madeleine Aktypi, Lotte Arndt, Franck David, Dean Inkster et Loreto Martinez-Troncoso.

Objectifs

Cet atelier d'écriture permet aux étudiant.e.s de faire une expérience directe et collective de ce que écrire peut être, en prise avec les arts et l'actualité. Ecrire pour penser et faire monde à plusieurs.

Contenus

Les enseignant.e.s proposent un matériau de départ et un mode de travail en groupe qui varient d'une session à l'autre. Les étudiant.e.s travaillent ensemble en petits groupes puis présentent une ou plusieurs étapes de leur travail aux autres. Une dernière phase permet à chaque groupe de présenter son processus de travail et d'émettre des critiques vis-à-vis de son propre rendu. Des échanges collectifs clorent chaque séance.

Méthodologie

Collective. Atelier d'écriture adressé aux Année 1, A2, A3.

Modalités et critères d'évaluation

Implication, curiosité, capacité à travailler en groupe et à expérimenter de nouveaux "arts de faire".

V.1.2-3: LANGUE ET CULTURE ANGLAISE - GET TO KNOW YOUR VOICE

Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par Mélanie Kenyon.

Objectifs

Aborder le « public speaking » en anglais, seul et en groupe, pour pouvoir communiquer sur soi et son travail avec clarté et énergie. Appréhender son public et savoir réagir et s'adapter en fonction de celui-ci.

Contenus

Emploi d'une grande variété de documents visuels et sonores, textes d'auteur, de presse aussi bien qu'une production écrite personnelle.

Méthodologie

« Get to know your voice », Cours.

Modalités et critères d'évaluation

Suivi régulier à chaque séance de cours, prise de notes et rendu de préparation personnelle. Présentations formelles bi-annuelles.

Références

Augusto BOAL « Games for actors and non-actors », pièces de Samuel BECKETT, Harold PINTER, Finding Your Element - Ken ROBINSON, *The Official Guide to Public Speaking* – Chris ANDERSON, de multiples outils de « creative writing » et radio-theatre.

V.1.2-4 : CARNET DE BORD

Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par

Objectifs

L'étudiant.e note, restitue et synthétise un ensemble de rencontres culturelles qui pourront faire référence, et ainsi être mises en relation avec sa pratique.

Contenus

Le carnet de bord vise à la constitution d'une culture générale, artistique, graphique et théorique personnelle. Au-delà d'une simple succession de prises de notes, il relate d'une manière précise et détaillée des rencontres culturelles que l'étudiant.e fait hors et dans l'école, qu'il s'agisse de films, musiques, son, lectures, ou visites d'expositions. Ce document synthétise par assemblage la restitution de ces pérégrinations au cours du cursus, des travaux que mène l'étudiant.e. Écriture manuelle ou dactylographiée, schémas, images, dessins, documents, reproductions, collages, citations, extraits, sources, collections, etc. en sont les possibles ingrédients.

Méthodologie

Cours, films, musiques, son, lectures, visites d'expositions, etc.

Modalités et critères d'évaluation

Par sa lisibilité, la diversité et la nature des sources présentes, la mise en relation avec les travaux, le carnet de bord doit trouver sa place dans la session de crédits. Il pourra servir à la discussion ou aider à présenter l'évolution de certains projets.

UE 3: BILAN DU TRAVAIL PLASTIQUE ET THÉORIQUE

V.1.3-1: INSCRIPTION-DÉMARCHE

Ce cours dure 20 heures et permet l'obtention de 1 crédit. Il est encadré par

.

Objectifs

L'objectif est de permettre aux étudiant.e.s d'écrire, avec leurs références et leurs réflexions, à partir de l'expérience de leur « carnet de bord ». La rédaction de ce texte décrira les différentes étapes qui accompagnent l'élaboration d'un travail personnel, contribuera à en clarifier les enjeux, la conception et la production. Ce travail permettra de développer une première méthodologie de la recherche documentaire, d'analyser un sujet, de repérer ses sources et d'en évaluer les données. Le rendu de ce travail sera une mise en forme d'un format A4.

Contenus

Chaque étudiant.e rédigera un texte qui affirmera les enjeux des travaux de sa recherche personnelle. Il rendra compte des projections de départ, de la succession et évolution des étapes de réflexion et de réalisation ainsi que du contexte historique environnant. Sur le mode du témoignage généreux, ce texte désignera naturellement l'exigence mise en œuvre et il donnera à entendre le principe général qui l'a guidé.

Méthodologie

Travail dans les ateliers et au centre de documentation et présence aux diplômes (DNA, DNSEP-art et DNSEP design).

Modalités et critères d'évaluation

L'évaluation portera sur les qualités d'écriture ainsi que sur les capacités de l'étudiant.e à énoncer les différentes étapes du travail, leurs enjeux, les références culturelles consultées, et à développer un questionnement à partir de cette expérience.

V.1.3-2: ACCROCHAGE

Ce cours dure 20 heures et permet l'obtention de 1 crédit. Il est encadré par

.

Objectifs

Sensibilisation à l'accrochage comme pratique et réflexion collective autour de cette expérience.

Contenus

Explorer, tester, prendre conscience des possibilités offertes par un accrochage. Penser ensemble les formes de son travail, les imaginer dans l'espace, réaliser des mises en scène pour les partager.

Méthodologie

Cours, films, lectures, visites d'expositions, etc.

Modalités et critères d'évaluation

Lisibilité et diversité dans les travaux montrés et capacité de les mettre en relation entre eux dans l'espace et par la parole.

SEMESTRE 2

UE 1: INITIATION AUX TECHNIQUES ET AUX PRATIQUES ARTISTIQUES

V.2.1-1: VOLUME

Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par Franck David.

Objectifs

À travers les moyens nécessaires (techniques, conceptuels, etc.) à la réalisation de projets, clarifier ou mettre en forme des méthodes de travail structurantes pour l'étudiant.

Contenus

L'apprentissage de changements de points de vue, de la prise de distance ou encore l'éveil de la curiosité en seront les outils fondamentaux. Énonciation des sujets appuyée, à titre d'exemple et en vue d'en clarifier les objectifs, par des références (prenant des formes diverses: projection vidéo, diapositives, livres, etc.). Au premier semestre sont donnés des sujets collectifs. Les sujets font l'objet de suivis individuels jusqu'au moment du rendu qui est débattu collectivement.

Méthodologie

Travail en atelier.

Modalités et critères d'évaluation

Capacité à répondre aux exercices demandés en mettant en avant de manière synthétique, à la fois un imaginaire et l'observation du monde qui nous entoure.

V.2.1-2: INITIATION AUX TECHNIQUES ET AUX OUTILS NUMÉRIQUES

Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par Philippe Estienne.

Objectifs

Familiarisation à la bonne utilisation de l'outil informatique.

Contenus

Initiation aux logiciels permettant de travailler sur les textes et les images. Apprentissage de l'ensemble des manipulations de bases de l'outil et du réseau informatique de l'École. Étude des fonctions basiques de logiciels.

Méthodologie

Démonstration et exercices d'application, suite d'exercices d'initiation à la technique.

Modalités et critères d'évaluation

Assiduité. Investissement et participation au cours. Engagement personnel et collectif. Progression en cours de semestre par rapport aux acquis initiaux. Acquisitions techniques mesurée par des exercices. Capacité à mettre en relation les divers acquis.

V.2.1-3 : PEINTURE, PRATIQUE ET THÉORIE

Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par Geoffroy Gross.

Objectifs

Mettre à jour un lexique pictural avec les outils fondamentaux de la peinture comme vocables. Développer, grâce à cette écriture rendue possible, des qualités d'expression.

Contenus

Seront abordés les apprentissages techniques de l'histoire de la peinture. Rencontre des périodes majeures de l'histoire de la peinture.

Méthodologie

Pratique et conceptualisation de la peinture en atelier, interface entre apprentissage, expérimentation et confrontation. La présentation des expérimentations qui en découlent, comme composante essentielle, se fera toujours lors de confrontations collectives. Travail en atelier.

Modalités et critères d'évaluation

Progression dans l'apprentissage de techniques, et repères fondamentaux dans l'histoire de la peinture.

V.2.1-4 : FANZINE

Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par Marie Gaspar, Tom Henni et Géraldine Letovanec.

Objectifs

Connaître le fanzine, l'auto-édition et la micro-édition, et les identifier à la fois comme des modes d'expression, un terrain d'expérimentation, des supports de diffusion et un moyen de se connecter à un réseau d'artistes, souvent bien plus large que les simples arts graphiques ou la bande dessinée. Identifier comment certaines générations d'artistes se sont forgées autour de revues, plus ou moins visibles. Acquérir des notions de conception éditoriale, de mise en page, de production et de fabrication. Savoir travailler efficacement dans une économie de moyens. Participer à un événement rassemblant amateurs et professionnels de la micro édition, y faire des rencontres, parler de son travail à un public inconnu.

Contenus

Ce cours propose à l'étudiant.e, en groupe ou individuellement, de produire une petite publication imprimée s'apparentant au vaste ensemble aujourd'hui regroupé sous le nom de fanzines. Après un cours sur la composition typographique de texte de labour, dont il pourra —ou pas! — s'emparer pour son travail, l'étudiant se verra présenter un ensemble de revues, zines, micro-éditions aux techniques et moyens variés. Un nombre limité de passage en Riso sera attribué à chaque étudiant. Avec cette contrainte, il devra choisir et construire l'économie de son projet. Beaucoup de pages, mais une image monochrome et un petit format ? Quelques pages avec beaucoup de couleurs ? Choisira-t-il la stratégie du collectif ou l'aventure individuelle ? Quoi qu'il en soit, les fanzines produits auront ensuite une véritable existence lors du salon de la micro-édition de Grenoble, Microsaloon. Les étudiants qui le souhaitent et qui auront fait preuve de suffisamment d'autonomie pourront reconduire cette expérience une seconde fois avant l'échéance du salon.

Références

Constitution en cours à l'heure de la publication. Une section sera disponible en centre de documentation au moment du cours.

Webographie non exhaustive :

- <http://fanzinesfestival.paris>
 - <http://www.fanzinecamping.cool>
 - <http://culturesmaison.be>
 - <http://www.maisonfumetti.fr/fumetti-2018/>
 - <https://centralvapeur.org>
-

V.2.1-5 : DES LIVRES LES LIVRES

Ce cours dure 60 heures et permet l'obtention de 3 crédits. Il est encadré par Fabrice Beslot.

Objectifs

Acquisition des pratiques éditoriales et des pratiques d'impression, alliant prospection et technicité. Réalisation d'un livre d'artiste en micro-édition, 4 exemplaires.

Contenus

Les étudiants, autonomes techniquement, présenteront un projet éditorial qu'ils développeront sur le semestre. L'écriture, l'image, le son et le sens seront traités avec une implication personnelle. La prospection, la bibliographique, l'iconographique se feront en lien étroit avec le centre de documentation.

Méthodologie

Les ateliers d'impressions favorisent l'inventivité, le questionnement et donc l'acquisition des bases nécessaires à l'approche progressive d'un travail personnel éditorial.

Modalités et critères d'évaluation

Sur la dynamique et les découvertes effectuées lors du premier semestre. Les étudiants réaliseront des propositions au regard des travaux de recherche, autour leur projet éditorial (écriture/image/son...). Le suivi sera la préoccupation essentielle à travers l'engagement de nos échanges. La mise en forme et la mise en œuvre de leurs

propositions seront questionnées jusqu'à la réalisation.

Références

- BLAINE, Julien. *La perf en fin*. livre et DVD, éd. Stampatore s.r.l., 2007-2008.
 - BLON, Jaap. *Ursonography*. <http://www.youtube.com/watch?v=JgNL8-FdG-k>
 - BROGOWSKI, Leszek. *Éditer l'art, le livre d'artiste et l'histoire du livre*. Éd. de la Transparence.
 - CHATON, Anne-James. <http://www.youtube.com/watch?v=twPBjmFMH9g>
 - LABELLE-ROJOUX, Arnaud. *L'acte pour l'art*.
 - *Le livre d'artiste : quels projets pour l'art*. Éd. incertain sens, collection grise.
 - MOEGLIN-DELCROIX, Anne. *Esthétique du livre d'artiste, une introduction à l'art contemporain*, Éd. de la BNF.
 - POLYPHONIX. Polyphonix, Éd. Léo Scheer.
 - *Publier)...(exposer*. Éd. École Supérieure des Beaux-Arts de Nîmes.
-

V.2.1-6 : PER-FORM-ANCE

Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par Loreto Martinez-Troncoso.

Objectifs

Il ne s'agira pas tellement d'apprendre la Performance ni d'apprendre à « performer » mais de faire l'expérience de. « Expérimentier »(1). Acter. Tout en revisitant différents gestes performatifs au long du XXème siècle, voire même avant, jusqu'à nos jours, non pas d'une façon chronologique mais poétique, voire politique.

Contenus

Si la performance ou l'art d'action où(*) est née de la nécessité de se détacher des langages d'un art officiel, de trouver des lignes de fuite, de les créer... C'est un positionnement. Si le premier geste inaugural d'Une histoire de la performance (2) serait : « Simplement être là. Droit comme un i. i de l : "je" en anglais », comment je me positionne et face à quoi ? Qu'est-ce qui me meut et qu'est-ce qui me remue et me émeut ? Nous partirons de cette première personne : je. Qui respire, qui rumine, qui divague... Oui, mais, d'où on parle ? – si on comprend tout geste comme acte de parole. Et à qui nous adressons-nous ? – une adresse qui n'est pas seulement à un public mais

aussi à un contexte, un monde, une/la vie (d'), un/l'être là. En visitant des actions de différent.e.s artistes ou d'un groupe, à différentes époques, comment chaque geste naît et s'adresse à l'intérieur d'une culture et d'une situation, dans un contexte culturel, économique et politique précis? [.....] Quelles sont les traces d'un geste, son archive, son autre devenir œuvre, le statut et les formes de sa trace, sa possible et/ou impossible transcription-traduction?

Méthodologie

Nos séances seront conçues comme un laboratoire d'étude « expérimental », un va-et-vient entre la pratique et l'Histoire en résonance avec les sujets proposés et les préoccupations/questionnements soulevés au fur et à mesure par les étudiant.e.s, c'est-à-dire, vous. Vous, nous, ensemble. Une étude « expérimentale » du passage à l'acte, à la mise en œuvre, jusqu'à sa (possible et/ou impossible) transcription-traduction. Nous convoquerons non seulement des postures et impostures à travers l'Histoire, mais est-ce qu'il y en a – qu' – Une, de la performance mais aussi des faits x, des textes, des films, des pièces sonores, des musiques, des rituels, du folklore –,– du vivre ensemble –,– du je qu'est (aussi) un autre, un « être au monde ».

Modalités et critères d'évaluation

Présence, participation et contributions actives aux sujets abordés durant l'année ; implication dans les différentes situations performatives que nous dessinerons et mettrons en place ensemble.

Références

* Et s'il y a autant des définitions de la performance comme des personnes qui la font (3), chacun pourrait par sa propre expérience, par son propre geste, redéfinir/expandre, déplacer/dépasser l'éternelle question : qu'est-ce que la performance.

1 *Entre expérimenter et expérience...* – syllogisme emprunté à Eric DUYCKAERTS.

2 *Une histoire de la performance en 20 minutes*. Une conférence de Guillaume DÉSANGES avec Frédéric CHERBOEUF. Revue *Trouble* n°5, 2005, p.16.3 Esther FERRER, *Encore une performance ?!*, 7 octobre 2010, Centre Pompidou, Paris.

V.2.1-7: PANORAMA

Ce cours dure 20 heures et permet l'obtention de 1 crédit. Il est encadré par Tom Henni.

Objectifs

Ce projet sera l'occasion d'aller individuellement à la rencontre de ce qui se produit dans l'école dans les années supérieures. Il sera aussi l'occasion d'une première expérience éditoriale, posant les questions du choix et des relations entre des contenus de natures différentes au service d'un propos. Il sera aussi l'occasion d'aborder tout à la fois les formats d'écriture sur le web et les enjeux d'une relation avec un développeur web en tant qu'utilisateur.

Modalités et critères de l'évaluation: Présence lors des moments collectifs, respect des délais et des contraintes de publication, qualité des échanges avec les autres étudiant.e.s concerné.e.s, pertinence des observations, adéquation du style au propos, du rapport texte-image.

Contenus

Au travers d'un système d'édition et de publication web développé et présenté par des étudiants de l'option design, chaque étudiant.e est invitée à s'intéresser successivement au travail de trois étudiants des années supérieures. Il/elle doit produire, ou adapter un texte de format réduit le décrivant, dans le style qui lui semble le plus adapté. Ce texte doit être accompagné d'une sélection d'images dont il/elle peut être l'auteur.e ou simplement le passeur. L'ensemble sera posté sur le site panorama.ÉSAD-gv.net et constitue au fil du temps une archive subjective de l'activité de l'école vue par les premières années. Ce même site fait l'objet d'une mise en espace particulière lors des journées portes ouvertes

V.2.1-8: LE PLUS SIMPLE APPAREIL... (N'EST PAS UN STÉNOPE)

Ce cours dure 20 heures et permet l'obtention de 1 crédit. Il est encadré par Gilles Rouffineau.

Objectifs

Situer les pratiques expérimentales de la photographie à partir de la réalisation d'un appareil primitif.

Contenus

Depuis quelques années, la culture du sténopé s'est imposée comme une réalité à part pour des artistes adoptant la photographie et même par le grand public amateur d'images faites à la maison. Cette technique d'image sans lentille, pronée par les Pictorialistes à la fin du XIXe siècle et restée longtemps marginale dans l'histoire du médium, était recherchée pour ses propriétés optiques singulières. Elle est aujourd'hui en passe de devenir une pratique d'initiation DIY dominante, souvent même le premier contact avec la photographie argentique. Amateurs ou artistes, le monde entier se met désormais au rythme de cette pratique chaque 28 avril, devenu « Journée mondiale de la photographie au sténopé ». Cet engouement risque de produire en retour l'illusion d'accéder à un moment originaire de l'histoire même du médium. Une simple question allusive au détour d'un livre d'Eric Renner (2004, p. 16) – spécialiste qui fait autorité pour ses expositions, ses publications et sa collection consacrées aux « pinholes » – suggère que la première héliographie de Nicéphore Niépce, le célèbre « Point de vue du Gras » (1827, conservé à Austin), pourrait même avoir été réalisée au sténopé... « There is some conjectures that the first photograph by Niépce, an eight-hour exposure made in 1826, might just be pinhole ». Hypothèse parfaitement infondée. Dans sa correspondance, Niépce décrit précisément les problèmes optiques auxquels il est confronté : « Il n'y a en effet, Monsieur, de bien éclairée et de bien nette que la partie de l'image qui se trouve juste au foyer de l'objectif. » Or le sténopé, ce simple trou d'aiguille, se définit justement par son système afocal. La netteté résultant de la proportion entre l'ouverture et la profondeur de la camera obscura.

A contrario, on se propose de suivre les traces de l'inventeur de Châlon, d'en assumer les échecs, et peut-être d'en surmonter les obstacles pour capter une ombre projetée dans la chambre noire. On vise à fabriquer un appareil rudimentaire dont l'optique est une loupe ordinaire (usinée en verre et non moulée en résine plastique) et qui impose de mesurer sa focale. Puis d'en calculer l'ouverture relative et de fabriquer la boîte adaptée à un format défini ainsi que la réalisation de diaphragmes calibrés en métal. Si la chance, et l'étanchéité surtout, sont avec nous, un papier photographique permettra de fixer un reflet inversé du monde. Le contexte de cette pratique est celui de la photographie expérimentale, « expérience des limites », « hétérodoxe et indisciplinée » selon Michel Poivert (Lenot, 2017).

Méthodologie

Approche empirique de l'optique et des fondements historiques de la photographie. Invention d'une proposition adaptée à sa mise en œuvre rapide. Situer des liens avec un

type de pratiques contemporaines.

Modalités et critères d'évaluation

Présence aux interventions théoriques. Participation active à l'atelier par une production personnelle. Persévérance et capacité d'ajustement pour défier l'échec.

Références

- CHÉROUX, Clément et Karolina ZIEBINSKA-LEWANDOWSKA. *Qu'est-ce que la photographie ?*. Paris: Centre Georges Pompidou, 2015.
- JAY, Paul et Michel FRIZOT. « Lettre à F. Lemaitre, 24 juillet 1827 », *Nicéphore Niépce Photo Poche* n° 8, Paris: CNP, 1983.
- LENOT, Marc. *Jouer contre les appareils. De la photographie expérimentale*. Paris: Photosynthèses, 2017.
- RENNER, Eric. *Pinhole Photography: Rediscovering a Historic Technique*. Boston: Focal Press, réédition 2004.
- SCHAEFFER, Jean-Marie. *L'image précaire, du dispositif photographique*. Paris: Seuil, 1987.
- VERHAGEN, Erik. « La photographie conceptuelle. Paradoxes, contradictions, impossibilités », *Études photographiques* #22, octobre 2008, pp. 118-139.

V.2.1-9: WORKSHOP : LIQUIDE TEST PRESS

Ce cours dure 20 heures et permet l'obtention de 1 crédit. Il est encadré par

Contenus

Les champignons, voyez- vous, ne se comportent tout simplement pas comme des organismes devraient se comporter. Mais il en va également ainsi des hommes. Ils ne vivent pas à l'intérieur de leur corps, comme les théoriciens de la société se plaisent à l'affirmer. Leurs traces s'impriment sur le sol, via leurs empreintes, leurs sentiers, et leurs pistes; leur souffle se mêle à l'atmosphère. C'est pourquoi j'en suis venu à interroger ce que nous entendons par « environnement », pour finalement ne plus le concevoir comme ce qui entoure (ce qui est «là dehors» et non «ici dedans») mais comme une zone d'interpénétration à l'intérieur de laquelle nos vies et celle des autres s'entremêlent en un ensemble homogène.

Nous souhaitons aborder avec vous plusieurs axes de réflexions, et chemins faisant expérimenter différentes techniques d'assemblage, de coloration, d'impression, de pliage, de construction à grande échelle que nous allons élaborer peu à peu. Les éléments qui joncheront le sol sur notre passage seront autant de prétextes à digresser, à s'égarer, à rebondir, en opérant par ricochets de multiples allers et venues entre ce que nous fabriquerons très concrètement et ce que nous raconterons tout du long (arpenter un texte collectivement, confronter des images, inventer des processus de construction et trouver des formes de transmission délirantes...). Nous souhaitons cheminer avec vous selon une disposition particulière, ou tel une cordée parcourant crêtes, plaines et vallées, nous avancerons et prendrons ensemble des poses plus ou moins longues, découvrant peu à peu ce qui est généré autour de nous, essayant de comprendre les milieux que l'on traverse et modifie dans un même mouvement. Nos déplacements doivent nous permettre plusieurs choses, comme changer d'échelle spatio-temporelle : être capable de se mouvoir dans des cadres d'explorations resserrés (concentrée sur sa feuille), comme de traverser et faire s'entrechoquer différents contextes et événements dans l'histoire capable d'ouvrir un éventail de pistes, d'amorces praticables pour nous, maintenant. Ces déplacements doivent aussi nous permettre des changements de perspectives et donc de perception des environnements explorés, selon les yeux que nous serons capables d'inventer et d'emprunter. Une attention sera portée notamment à plusieurs courants de pensées à l'œuvre depuis quelques années, qui questionnent la situation critique auquel nous sommes tous sommés de faire face, on parle bien sûr ici des grandes transformations (climatiques, géologique, biologique, bref du vivant dans son ensemble) qui sont en train de s'opérer à l'échelle de notre planète, "de mondes qui peu à peu s'abscentent" pour reprendre les mots de Viveiros de Castro et Barbara Danowski. Et les réponses collectives, hypothèse et expérience que nous serons capables de développer rapidement (l'art et l'imagination joue un rôle essentiel ici) pour faire advenir des manières de vivre radicalement différentes. Ce sont des pensées reliées à des terres et à des êtres, à des situations concrètes et des expériences en cours et non des considérations philosophiques abstraites auquel nous vous invitons à réfléchir et échanger. Il s'agit de gestes et techniques liés à divers modes de vies, à des rituels, à des manières d'habiter et de transformer des milieux, à des considérations existentielles que l'on décide de construire avec ou sans tous les autres êtres vivants qui peuplent notre navette spatiale protéiforme. Encore une fois, aucune dynamique unilatérale entre vous et nous, mais un désir de partager ces questionnements ensemble, à savoir

comment définir nos trajectoires lorsque les boussoles sont détraquées, lorsque qu'il n'y a pas de programme à suivre, comment apprendre et transmettre collectivement et à quel fins ? Et puis comment se fabriquer des univers et raconter des histoires pour soi et pour les autres ? Nous ne chercherons pas d'application directe à ce que nous étudierons, mais tendrons plutôt à se sentir traversées intensément, ici et là, pour toujours mieux improviser dans nos choix et dans nos gestes.

UE 2: HISTOIRE, THÉORIE DES ARTS ET LANGUE ÉTRANGÈRE

V.2.2-1: LE REGARD EN SITUATION

Ce cours dure 60 heures et permet l'obtention de 3 crédits. Il est encadré par Lotte Arndt.

Objectifs

Situer le regard Penser les pratiques depuis un ancrage corporel, incarné, response-able S'interroger sur l'emplacement de l'école, son histoire sédimentée et sa forme présente Apprendre des outils de la recherche artistique Commencer à esquisser des problématiques Développer des capacités d'analyse, des méthodes de travail et de recherche

Contenus

Le cours se propose de partager des pratiques artistiques et interrogations théoriques autour des savoirs situés, dans une perspective historique et contemporaine, locale et globale. Il s'agit très concrètement de penser une pratique spécifiquement à partir d'un lieu, d'une histoire, d'un corps, d'un regard particulier, dans une situation particulière, sans le penser comme un système fermé. Penser depuis un endroit précis pour ne pas devenir u-topique, ce qui équivaldrait selon Michel de Certeau de perdre sa pertinence. Initier un travail artistique de façon response-able – dans les mots de Donna Haraway, capable de répondre aux enjeux que les pratiques suscitent. Si cette question implique des dimensions théoriques (standpoint theory, épistémologies matérialistes, pensée des machines à voir, économies de la production...), historiques (discussion de pratiques artistiques, de pratiques mettant en jeu le corps; de la pensée du regard, des contextes, des collectifs et de la signature, du White cube et de sa mise en cause...),

elle inclue également très concrètement le rapport au lieu de travail et son histoire, institutionnelle, architecturale, sociale, et urbanistique : que veut-il dire que d'étudier l'art et le design à l'ÉSAD •Valence ?

Modalités et critères d'évaluation

L'évaluation s'effectuera sur le mode du contrôle continu au séminaire ainsi que l'active participation des étudiant.e.s à la préparation de certaines séances et recherches. En font partie : présentation de recherches dans le cadre du cours, animation d'une séance, apport de recherches personnelles autour d'une œuvre, d'un.e artiste, d'une pratique...

V.2.2-2: HA-HA ! : HISTOIRE DE L'ART - HISTOIRES DES ARTS !

Ce cours dure 60 heures et permet l'obtention de 3 crédits. Il est encadré par Madeleine Aktypi.

Objectifs

Le cours souhaite proposer une introduction aux principaux mouvements artistiques (art des jardins, école de Barbizon, impressionnisme, fauvisme, futurisme, cubisme, minimalisme, art conceptuel, arts actuels, etc.) et faire surgir des histoires des arts, partant de l'art des jardins comme modèle et anti-modèle à la fois. L'idée est de chercher à éprouver les points forts de ces mouvements artistiques tout en restant critiques vis-à-vis de nombreux présupposés et exclusions tacites ou explicites sur lesquels ils se sont parfois basés.

Contenus

HA-HA est une exclamation, une onomatopée, deux lettres majuscules qui se répètent à l'identique avec un tiret au milieu, et, aussi, un mot de provenance franco-anglaise, lié à l'histoire des fortifications guerrières, d'un côté, et à l'art des jardins, de l'autre. C'est de là que partira le cours pour dessiner un parcours sinueux dans l'histoire des arts, du XVIIIe siècle à nos jours, afin d'inciter une culture d'histoires et de récits contemporains dont ne seront pas exclues les herbes folles.

Une introduction à l'art moderne et contemporain par le biais du ha-ha peut surprendre. Mais, c'est normal, son nom provient de l'exclamation de surprise que suscitait ce type de fossé aux yeux des promeneurs et promeneuses qui, emporté.e.s

par la beauté du paysage, n'évitaient d'y tomber qu'au tout dernier moment. Mais, qu'est-ce qui lierait aux arts et au monde contemporains cet artefact, inventé pour protéger le jardin des animaux et créer l'illusion paradoxale (et plutôt dangereuse pour les esprits distraits) d'un enclos sans limites ?

Si le détour est inattendu, il nous ramène cependant à l'orée de l'art moderne et à l'ère de l'Anthropocène, on recommence à s'intéresser à l'art des jardins, cet art scriptural augmenté qui était à l'époque le summum de tous les arts puisqu'il les accueillait dans sa clôture : la poésie, le dessin, la peinture du paysage, la sculpture, l'architecture, ouvrant même sur des questions de design d'espace et de contrôle des parcours.

L'art des jardins a élaboré les premiers environnements contrôlés en plein air, les premiers espaces où les promeneurs se trouvent immergé.e.s dans une création hétérotopique et multiforme dont les parcours possibles sont « programmés » en avance. Leur histoire acquiert un intérêt particulier dans la culture numérique et on essaiera de profiter de ces aller-retours entre aujourd'hui et alors.

Du point de vue de nos villes « progressivement » truffées de jardins et de parcs depuis le 19ème siècle, mais aussi d'aires de jeu, des parcs d'attraction et des malls depuis le 20e siècle, ce détour permettra de situer l'art moderne et contemporain occidental au cœur d'un ensemble de problèmes politiques et esthétiques tels que la relation nature-culture, le néolibéralisme ou l'anthropocentrisme qui traversent aussi les arts et leur devenir.

Méthodologie

Cours magistraux alternant avec des temps de travail en groupes, de présentations par les étudiant.e.s, d'ateliers d'écriture, de tentatives d'accrochages, etc.

Modalités et critères d'évaluation

Curiosité, curiosité et, aussi, curiosité. Participation active aux séances de travail. Diverses formes de rendus (oraux, écrits ou autres) seront à inventer courant les deux semestres.

Références

- ANTIN, David, Vincent BROQUA, Olivier BROSSARD, Abigail LANG, (trad.). *Ce qu'être d'avant-garde veut dire*. col. MMM, Les Presses du réel, 2008.

- CHENG, Ji, Che Bing CHIU (trad.). *Yuanyue - le traité du jardin* (1634). Paris: Les éditions de l'imprimeur, coll. jardins et paysages, 1997.
- FELDMAN, Morton. *Ecrits & paroles*. Les Presses du réel, 2008.
- FORTI, Simone. *Handbook in Motion*. New York: The Press of the Nova Scotia College of Art and Design, 1974.
- FOSTER, Hal, Rosalind KRAUSS, Yve-Alain BOIS, Benjman BUCHLOH. *Art Since 1900 - Modernism, Antimodernism, Postmodernism*. Thames and Hudson, 2004.
- HARRISON, Robert, Florence NAUGRETTE (trad.). *Jardins, réflexions*. Paris: Le Pommier, 2010 (2008).
- HUNT, John Dixon. *The Figure in the Landscape - Poetry, Painting and Gardening during the Eighteenth Century*. Baltimore: The John Hopkins University Press, 1987 (1976).
- JONES, Amelia. *Irrational Modernism - A neurasthenic History of New York Dada*, The MIT Press, 2004.
- LIMIDO, Luisa. *L'Art des jardins sous le Second Empire*. Paris: Éd. Champ Vallon, coll. Pays / Paysages, 2002.
- LORDE, Audre. *Sister Outsider – essais et propos d'Audre Lorde : sur la poésie, l'érotisme, le racisme, le sexisme*. Éditions Mamamelis, 2003.
- MARTINET, Marie-Madeleine. *Art et Nature en Grande-Bretagne au XVIIe et XVIIIe siècle, de l'harmonie classique au pittoresque premier romantisme*. Éditions Aubier, 1980.
- MITCHELL, W.J.T, éd. *Landscape and Power*. Chicago: The University of Chicago Press, 2002 (1994).
- SALINS, Peter. *1668 - The Year of the Animal in France*. New York: Zone Books, 2017.
- SINA, Adrien, dir. *Feminine Futures*. Les Presses du réel, 2011.
- STÖER, Lorenz. Christopher S. WOOD, pref. *Geometria et Perspectiva*. zones sensibles, 2018.
- SWENSEN, Cole. *Le Nôtre*. Éd. Jose Corti, coll. série américaine, Ours, 2013; Berkeley: University of California Press, 2008.

V.2.2-3: TOUT LE MONDE SAIT ÉCRIRE

Ce cours **dure** 20 heures **et permet l'obtention de** 1 crédit. **Il est encadré par** Madeleine Aktypi, Lotte Arndt, Franck David, Dean Inkster **et** Loreto

Martinez-Troncoso.

Objectifs

Cet atelier d'écriture permet aux étudiant.e.s de faire une expérience directe et collective de ce que écrire peut être, en prise avec les arts et l'actualité. Écrire pour penser et faire monde à plusieurs.

Contenus

Les enseignant.e.s proposent un matériau de départ et un mode de travail en groupe qui varient d'une session à l'autre. Les étudiant.e.s travaillent ensemble en petits groupes puis présentent une ou plusieurs étapes de leur travail aux autres. Une dernière phase permet à chaque groupe de présenter son processus de travail et d'émettre des critiques vis-à-vis de son propre rendu. Des échanges collectifs clorent chaque séance.

Méthodologie

Collective. Atelier d'écriture adressé aux Année 1, A2, A3.

Modalités et critères d'évaluation

Implication, curiosité, capacité à travailler en groupe et à expérimenter de nouveaux "arts de faire".

V.2.2-4: LANGUE ET CULTURE ANGLAISE - GET TO KNOW YOUR VOICE

Ce cours dure 20 heures et permet l'obtention de 1 crédit. Il est encadré par Mélanie Kenyon.

Objectifs

Aborder le « public speaking » en anglais, seul et en groupe, pour pouvoir communiquer sur soi et son travail avec clarté et énergie. Appréhender son public et savoir réagir et s'adapter en fonction de celui-ci.

Contenus

Emploi d'une grande variété de documents visuels et sonores, textes d'auteur, de presse aussi bien qu'une production écrite personnelle.

Méthodologie

« Get to know your voice », Cours.

Modalités et critères d'évaluation

Suivi régulier à chaque séance de cours, prise de notes et rendu de préparation personnelle. Présentations formelles bi-annuelles.

Références

Augusto BOAL « Games for actors and non-actors », pièces de Samuel BECKETT, Harold PINTER, Finding Your Element - Ken ROBINSON, *The Official Guide to Public Speaking* – Chris ANDERSON, de multiples outils de « creative writing » et radio-theatre.

V.2.2-5: CARNET DE BORD

Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par

Objectifs

L'étudiant.e note, restitue et synthétise un ensemble de rencontres culturelles qui pourront faire référence, et ainsi être mises en relation avec sa pratique.

Contenus

Le carnet de bord vise à la constitution d'une culture générale, artistique, graphique et théorique personnelle. Au-delà d'une simple succession de prises de notes, il relate d'une manière précise et détaillée des rencontres culturelles que l'étudiant.e fait hors et dans l'école, qu'il s'agisse de films, musiques, son, lectures, ou visites d'expositions. Ce document synthétise par assemblage la restitution de ces pérégrinations au cours du cursus, des travaux que mène l'étudiant.e. Écriture manuelle ou dactylographiée, schémas, images, dessins, documents, reproductions, collages, citations, extraits, sources, collections, etc. en sont les possibles ingrédients.

Méthodologie

Cours, films, musiques, son, lectures, visites d'expositions, etc.

Modalités et critères d'évaluation

Par sa lisibilité, la diversité et la nature des sources présentes, la mise en relation avec les travaux, le carnet de bord doit trouver sa place dans la session de crédits. Il pourra servir à la discussion ou aider à présenter l'évolution de certains projets.

UE 3: BILAN DU TRAVAIL PLASTIQUE ET THÉORIQUE

V.2.3-1: PROJET D'ORIENTATION

Ce cours dure 20 heures et permet l'obtention de 1 crédit. Il est encadré par .

Objectifs

La fin de la première année est le moment du choix de l'orientation. L'étudiant.e présente à l'occasion de l'évaluation du second semestre, son projet d'orientation. Il/elle peut se diriger soit exclusivement vers l'une ou l'autre option soit présenter les deux options. Il est indispensable que l'étudiant.e nourrisse tout au long de l'année une curiosité et des pratiques permettant de se projeter dans les options.

Méthodologie

Travail en atelier.

Modalités et critères d'évaluation

L'étudiant.e veillera lors de son passage à réserver un temps pour présenter son projet d'orientation, qui se devra d'être construit et argumenté; travaux, recherches, et références à l'appui.

V.2.3-2: INSCRIPTION-DÉMARCHE

Ce cours dure 20 heures et permet l'obtention de 1 crédit. Il est encadré par .

Objectifs

L'objectif est de permettre aux étudiant.e.s d'écrire, avec leurs références et leurs réflexions, à partir de l'expérience de leur « carnet de bord ». La rédaction de ce texte décrira les différentes étapes qui accompagnent l'élaboration d'un travail personnel, contribuera à en clarifier les enjeux, la conception et la production. Ce travail permettra de développer une première méthodologie de la recherche documentaire, d'analyser un sujet, de repérer ses sources et d'en évaluer les données. Le rendu de ce travail sera une mise en forme d'un format A4.

Contenus

Chaque étudiant.e rédigera un texte qui affirmera les enjeux des travaux de sa recherche personnelle. Il rendra compte des projections de départ, de la succession et évolution des étapes de réflexion et de réalisation ainsi que du contexte historique environnant. Sur le mode du témoignage généreux, ce texte désignera naturellement l'exigence mise en œuvre et il donnera à entendre le principe général qui l'a guidé.

Méthodologie

Travail dans les ateliers et au centre de documentation et présence aux diplômes (DNA, DNSEP-art et DNSEP design).

Modalités et critères d'évaluation

L'évaluation portera sur les qualités d'écriture ainsi que sur les capacités de l'étudiant.e à énoncer les différentes étapes du travail, leurs enjeux, les références culturelles consultées, et à développer un questionnement à partir de cette expérience.

V.2.3-3: ACCROCHAGE ET ENTRETIEN

Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par l'ensemble des enseignants de l'année 1.

Objectifs

Penser, organiser et présenter un ensemble de travaux, prévoir les conditions de la compréhension de ceux-ci par un auditoire.

Contenus

Il s'agit à la fois de présenter des choix, et de partager avec le jury les étapes

essentielles de l'élaboration de chaque projet. On devra pouvoir distinguer le statut de ce qui est présenté. L'étudiant dispose d'un temps de préparation (plusieurs jours) inscrit dans l'agenda pour concevoir et tester son accrochage. Il doit ensuite être capable de faire l'installation en moins d'une heure, afin de permettre la rotation de l'ensemble du groupe. Certains travaux réalisés pendant le semestre ne pourront ici être reproduits avec fidélité ou dans leur intégralité (installation, video, performance...) l'étudiant devra donc trouver le moyen approprié pour transmettre l'essence du projet au jury.

Modalités et critères d'évaluation

L'étudiant fait une présentation d'environ 15 minutes. Pertinence de l'accrochage et des choix opérés, présence et organisation des étapes de recherche, qualité de la présentation orale, capacités d'écoute et d'échange avec le jury.

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE DU SEMESTRE 3

L'organisation de la phase programme, et particulièrement du semestre 3, doit permettre la consolidation des enseignements fondamentaux reçus en année 1 et le commencement d'une pratique qui tiendra compte des problématiques et des enjeux de l'art contemporain. Il est donc important pour l'étudiant de s'impliquer sérieusement dans toutes les unités de cours et de participer activement aux conférences, aux voyages et aux visites d'expositions. Tous les cours et ateliers sont obligatoires.

Au cours de ce semestre, l'ensemble des enseignements pratiques, théoriques et techniques est structuré autour de 4 modules :

Autofiction Il n'y a pas de hors contexte Présence/ Corps/ Espace / Monde Langages sonores

Ces Modules sont pensés comme des lieux, des interfaces de rencontres pluridisciplinaires qui doivent permettre à l'étudiant.e de penser sa pratique au delà d'un médium spécifique. Les enseignements pratiques d'ateliers ou bien ceux plus théoriques ne sont pas forcément séparés, l'on pense en médium comme l'on fabrique avec la pensée, la culture et l'histoire. De même, l'on fabrique une image en peinture, en cinéma, en dessin, en histoire... Les enseignements seront donc amenés à être croisés, comme faisant partie d'espaces d'échanges et de croisements qui éclaireront les potentielles questions spécifiques des médiums par ces champs d'interrogations plus larges. Ils sont dirigés et animés par plusieurs enseignant.e.s. Ces enseignements croisés n'en seront pas moins nourris par des cours pratiques dispensés par les enseignant.e.s. L'évaluation se fondera donc à la fois à partir des réponses données à ses cours pratiques et par leur inscription dans les questionnements soulevés par les modules. Au début du semestre, chaque étudiant.e travaille sur les projets proposés par des enseignant.e.s en lien avec les Modules. Il.elle suit obligatoirement les séances programmées et animées par les enseignant.e.s. Les premières semaines sont consacrées au démarrage du travail de recherche et de mise en forme, les enseignant.e.s assurant le suivi du travail. Tout au long du semestre, l'étudiant.e présentera l'évolution de ses travaux.

L'étudiant.e de la phase Programme doit faire un stage au cours des semestres 3, 4, 5 ou 6, auprès d'un artiste ou d'un établissement culturel: attention, il doit être approuvé par le Coordonnateur ECTS. Un rapport doit être rédigé et rendu au Coordonnateur avant l'examen du semestre 6 (examen du 2ème semestre d'Art 3). Ce stage, d'une durée de 5 jours minimum à 4 semaines maximum, sera donc validé lors de cet examen.

Des ARC (Ateliers de Recherche et de Création) et des Workshops sont proposés: chacun.e doit en choisir deux à partir d'une liste et d'un descriptif détaillé, et s'y inscrire en début de semestre. Ils seront validés à l'examen du semestre 4.

ÉVALUATIONS

À la fin du semestre, l'étudiant.e présentera à l'ensemble des enseignant.e.s ses travaux, ils seront évalués selon les modalités et les critères précisés dans chaque fiche de cours. Les réponses apportées aux exercices proposés seront prises en compte, et aussi ce que l'étudiant.e en aura tiré et appliqué dans sa recherche personnelle.

LISTE DES UNITÉS D'ENSEIGNEMENTS

Quatre Unités d'Enseignement (UE) structurent et organisent les programmes et la pédagogie de l'année 2. Chaque UE est composée de plusieurs Unités de Cours (UC) – dont les intitulés et les descriptifs sont donnés ci-après – et propose des modes d'enseignements variés.

UE 1: Méthodologie, Techniques et Mises en œuvre
UE 2: Histoire, Théorie des arts et Langue étrangère
UE 3: Recherches et expérimentations
UE 4: Bilan

DATES DES EXAMENS

Examen du semestre 3: mardi 29 et mercredi 30 janvier 2019

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE DU SEMESTRE 4

Le semestre 4, doit permettre la consolidation des enseignements reçus au semestre 3, le développement de la recherche et de la création, et le commencement d'une pratique et d'une réflexion critique qui tiendront compte des problématiques et des enjeux de l'art contemporain. Il est donc important pour l'étudiant de s'impliquer sérieusement dans toutes les unités de cours et de participer activement aux conférences, aux voyages et aux visites d'expositions. Tous les cours et ateliers sont obligatoires.

Comme au semestre 3, l'ensemble des enseignements pratiques, théoriques et techniques est structuré autour de 4 modules :

Autofiction Il n'y a pas de hors contexte Présence/ Corps/ Espace / Monde Langages sonores

Ces Modules sont pensés comme des lieux, des interfaces de rencontres pluridisciplinaires qui doivent permettre à l'étudiant.e de penser sa pratique au delà d'un médium spécifique. Les enseignements pratiques d'ateliers ou bien ceux plus théoriques ne sont pas forcément séparés, l'on pense en médium comme l'on fabrique avec la pensée, la culture et l'histoire. De même, l'on fabrique une image en peinture, en cinéma, en dessin, en histoire... Les enseignements seront donc amenés à être croisés, comme faisant partie d'espaces d'échanges et de croisements qui éclaireront les potentielles questions spécifiques des médiums par ces champs d'interrogations plus larges. Ils sont dirigés et animés par plusieurs enseignant.e.s. Ces enseignements croisés n'en seront pas moins nourris par des cours pratiques dispensés par les enseignant.e.s. L'évaluation se fondera donc à la fois à partir des réponses données à ses cours pratiques et par leur inscription dans les questionnements soulevés par les modules. Au début du semestre, chaque étudiant.e travaille sur les projets proposés par des enseignant.e.s en lien avec les Modules. Il.elle suit obligatoirement les séances programmées et animées par les enseignant.e.s. Les premières semaines sont consacrées au démarrage du travail de recherche et de mise en forme, les enseignant.e.s assurant le suivi du travail. Tout au long du semestre, l'étudiant.e présentera l'évolution de ses travaux.

L'étudiant.e de la phase Programme doit faire un stage au cours des semestres 3, 4, 5 ou 6, auprès d'un artiste ou d'un établissement culturel : attention, il doit être approuvé par le Coordonnateur ECTS. Un rapport doit être rédigé et rendu au Coordonnateur avant l'examen du semestre 6 (examen du 2ème semestre d'Art 3). Ce stage, d'une durée de 5 jours minimum à 4 semaines maximum, sera donc validé lors de cet examen.

Des ARC (Ateliers de Recherche et de Création) et des Workshops sont proposés : chacun.e doit en choisir deux à partir d'une liste et d'un descriptif détaillé, et s'y inscrire en début de semestre. Ils seront validés à l'examen de ce semestre 4.

ÉVALUATIONS

À la fin du semestre, l'étudiant.e présentera à l'ensemble des enseignant.e.s ses travaux, ils seront évalués selon les modalités et les critères précisés dans chaque fiche de cours. Les réponses apportées aux exercices proposés seront prises en compte, et aussi ce que l'étudiant.e en aura tiré et appliqué dans sa recherche personnelle.

LISTE DES UNITÉS D'ENSEIGNEMENTS

Quatre Unités d'Enseignement (UE) structurent et organisent les programmes et la pédagogie de l'année 2. Chaque UE est composée de plusieurs Unités de Cours (UC) – dont les intitulés et les descriptifs sont donnés ci-après – et propose des modes d'enseignements variés.

UE 1: Méthodologie, Techniques et Mises en œuvre
UE 2: Histoire, Théorie des arts et Langue étrangère
UE 3: Recherches et expérimentations
UE 4: Bilan

DATES DES EXAMENS

Examen du semestre 4: mardi 18 et mercredi 19 juin 2019

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES CRÉDITS

SEMESTRE 1 : 30 CRÉDITS	CODE	CRÉDITS
UE 1 : Méthodologie, Techniques et Mises en œuvre		16
Impression / multiples	3.A.1-1	2
Volume - Made in by, for, how	3.A.1-2	2
Module de perfectionnement aux techniques et aux outils numériques	3.A.1-3	2
Peinture	3.A.1-4	2
Dessin - le grondement du dessin	3.A.1-5	2
Performance - Perfor(m)er	3.A.1-6	2
Image mouvement	3.A.1-7	2
Introduction à Dispositif/installation	3.A.1-8	2
UE 2 : Histoire, Théorie des arts et Langue étrangère		8
NOOTROPES & ANTIDOTES : tourbières, chiens et autres	3.A.2-1	2
Pratiquer la théorie dans le champ de l'art contemporain	3.A.2-2	2
Histoire et théorie des arts	3.A.2-3	2
Langue vivante : ECC - English Culture and Communication	3.A.2-4	1
Carnet de bord (notes personnelles, de voyages, d'expositions, de conférences)	3.A.2-5	1
UE 3 : Recherches et expérimentations		2
Atelier de Recherches et d'expérimentations	3.A.3-1	2
UE 4 : Bilan		4
Émergence des recherches personnelles	3.A.4-1	4

SEMESTRE 2 : 30 CRÉDITS	CODE	CRÉDITS
UE 1 : Méthodologie, Techniques et Mises en œuvre		16
Impression / multiples	4.A.1-1	2
Volume - Made in by, for, how	4.A.1-2	2
Module de perfectionnement aux techniques et aux outils numériques	4.A.1-3	2
Peinture	4.A.1-4	2
Performance - Perfor(m)er	4.A.1-5	2
Image mouvement	4.A.1-6	2
Introduction à Dispositif/installation	4.A.1-7	2
ARC : Un souffle qui continue	4.A.1-8	1
ARC : Claquer des langues, claquant des tong's	4.A.1-9	1
ARC : L'école un centre d'art	4.A.1-10	1
ARC : Ciné-club	4.A.1-11	1
ARC : Réseau Cinéma en écoles supérieures d'art	4.A.1-12	1
Workshop : les enjeux de la documentation photographique	4.A.1-13	1
Workshop : Farfouiller ensemble	4.A.1-14	1
Workshop : Capturer le sensible - le corps de l'expérience	4.A.1-15	1
Workshop : Nadège Piton	4.A.1-16	1
UE 2 : Histoire, Théorie des arts et Langue étrangère		8
NOOTROPES & ANTIDOTES : tourbières, chiens et autres	4.A.2-1	2
Pratiquer la théorie dans le champ de l'art contemporain	4.A.2-2	2
Histoire et théorie des arts	4.A.2-3	2
Langue vivante : ECC - English Culture and Communication	4.A.2-4	1
Carnet de bord (notes personnelles, de voyages, d'expositions, de conférences)	4.A.2-5	1
UE 3 : Recherches et expérimentations		2
Atelier de Recherches et d'expérimentations	4.A.3-1	2
UE 4 : Bilan		4
Émergence des recherches personnelles	4.A.4-1	4

SEMESTRE 1

UE 1: MÉTHODOLOGIE, TECHNIQUES ET MISES EN ŒUVRE

3.A.1-1: IMPRESSION / MULTIPLES

Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par Fabrice Beslot.

Objectifs

Acquisition des pratiques d'impression traditionnelles et contemporaines, alliant prospection et technicité.

Contenus

Renforcer l'apprentissage éditorial, à travers un sujet expérimental. À la fin du semestre, chaque étudiant est en mesure de présenter un multiple selon ses choix et d'en comprendre les enjeux.

Méthodologie

Les ateliers d'impression, de volume, le studio « son », riches et variés en équipements sont propices à favoriser l'inventivité, le questionnement et donc l'acquisition des bases nécessaires à l'approche progressive d'un travail personnel.

Modalités et critères d'évaluation

: Ils sont essentiellement construits d'abord autour de l'acquisition des techniques, puis de l'appropriation des connaissances (cours) autour des propositions des étudiants. La prospection et l'engagement personnel sont essentiels pour développer un projet. La présence est obligatoire. La volonté de mise en œuvre, la curiosité, seront les premiers critères d'évaluation.

Références

- TONNEAU, Dominique. *BEUYS : Pourquoi faites-vous des multiples ?*. Éd. Gourcuff Gradenigo, 2007.
- Galerie Du Multiple... 17, rue Saint-Gilles à 75003 Paris

3.A.1-2: VOLUME - MADE IN BY, FOR, HOW

Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par Franck David.

Objectifs

À travers les moyens nécessaires (techniques, conceptuels, etc.) à la réalisation de projets, clarifier ou mettre en forme des méthodes de travail structurantes pour l'étudiant.e

Contenus

L'apprentissage de changements de points de vue, de la prise de distance ou encore l'éveil de la curiosité en seront les outils fondamentaux. Énonciation des sujets appuyée, à titre d'exemple et en vue d'en clarifier les objectifs, par des références (prenant des formes diverses: projection vidéo, diapositives, livres, etc.). Au premier semestre sont donnés des sujets collectifs. Les sujets font l'objet de suivis individuels jusqu'au moment du rendu qui est débattu collectivement.

Méthodologie

Travail en atelier.

Modalités et critères d'évaluation

Capacité à répondre aux exercices demandés en mettant en avant de manière synthétique, à la fois un imaginaire et l'observation du monde qui nous entoure.

3.A.1-3: MODULE DE PERFECTIONNEMENT AUX TECHNIQUES ET AUX OUTILS NUMÉRIQUES

Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par Philippe Estienne.

Objectifs

Atelier de perfectionnement à l'utilisation de logiciels propres aux arts visuels et aux images numériques.

Contenus

Se familiariser aux procédés de traitement numérique des images, à l'utilisation des outils graphiques et de leurs principaux périphériques et à divers modes de création numérique. Apprendre à développer un regard critique sur les procédés de création numérique et sur les rapports que peuvent entretenir les arts et les technologies numériques.

Méthodologie

Démonstration et exercices d'application. Suite d'exercices.

Modalités et critères d'évaluation

Assiduité. Investissement et participation au cours. Appropriation des savoir-faire. Intégration des acquis techniques dans le travail de création (projets personnels et de groupe).

3.A.1-4 : PEINTURE

Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par Geoffroy Gross.

Objectifs

Permettre une appropriation sensible et contextualisée des outils techniques et conceptuels de la peinture à dessein d'une recherche personnelle.

Contenus

Seront poursuivis les apprentissages et rencontres des inventions de la peinture dans son histoire et de leurs inscriptions contextuelles. Rencontre des questions majeures de la modernité à l'aune de la question de l'image.

Méthodologie

Pratique et conceptualisation en atelier, accrochages collectifs, cours théoriques.

Modalités et critères d'évaluation

Progression dans l'apprentissage de techniques, et repères fondamentaux dans l'histoire de la peinture.

3.A.1-5: DESSIN - LE GRONDEMENT DU DESSIN

Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par Frédéric Malette.

Objectifs

: Le dessin, en tant qu'étude et exploration, vient construire l'espace de l'étudiant. Il permet à ce dernier de s'interroger sur ce langage juste et d'en exorciser ses signes.

Contenus

Dans les modules abordées et les sujets déclinés, en visitant diverses entrées et approches, l'étudiant est amené à fabriquer une iconographie critique et intime du présent en utilisant la pertinence du dessin, de ses formes, de ses supports, de ses outils, de ses gestes. Une banque d'image dessinée se réalise alors sur différents supports pour constituer une géographie d'un raisonnement graphique. La somme de travail d'abattis se retrouve à la fin du semestre dans une réalisation grand format. Un cahier mémoire (notes critiques, esquisses, documentation...) est constitué par l'étudiant. Son analyse et l'évolution de son idée est donc visible et amène un échange entre lui, son carnet et le professeur.

Méthodologie

Travail en atelier et en extérieur.

Modalités et critères d'évaluation

- Présence assidue
- Bilan continu

3.A.1-6: PERFORMANCE - PERFOR(M)ER

Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par Loreto Martinez-Troncoso.

Objectifs

Faire des soupes.

Contenus

Une action a lieu à une date, à une heure, dans un lieu, une situation et un contexte précis; face à/devant un public convoqué ou pris en halte dans les flots de sa vie quotidienne. Parfois elle ne peut s'adresser qu'à une seule personne... Mais en s'adressant à une multitude, ne s'adresse t-on pas à un ensemble de singularités? Ou pour reprendre l'expression évocatrice de Pierre Schaeffer, une assemblée de solitaires?

« L'objet d'art dépend d'un récepteur, [...]. Chaque récepteur est individuel », nous a rappelé Yona Friedman qui considère qu'il y a autant de messages qu'il y a de publics et d'individus. D'autres fois, elle a lieu devant personne et elle arrive jusqu'à nous sous forme de vidéo, de photographie ou par le récit de quelqu'un. Œil témoin, oreille parlant de l'éphémère, et là la question de la trace se pose entre ces actions-gestes qui délibérément sont filmés ou photographiés et ces actions qui ont été filmées ou photographiées sans l'intention a priori d'un devenir Œuvre.

Une action qui « correspond en effet à une situation temporelle, spatiale et émotionnelle de communication. » *1 Action miroir, action écran, action mirilla – ouverture dans un mur ou dans une porte qui donne vers l'extérieur pour voir qui appelle –, en français: judas – 1. traître, en allusion au personnage biblique qui trahit Jésus; 2. instrument optique à lentilles permettant de voir sans être vu. Action ouverture. Action ré-tro-action. Action introspective, impulsive, im-pulsative, propulsive... Action d'un « je » qui n'est pas un être isolé mais une entité constitutive et constituante d'une communauté. Corp(u)s-coeur résonant. Qui se place, se positionne, trouve ou crée sa place. Un je singulier pluriel qui fait/est un écho de la société dans laquelle il vit, il respire, il inspire, il expire, il soupire.

Quand un geste est/fait acte?

Quel genre de situation ou de rituel on met en place pour convoquer cette communauté et/ou rappeler cette singularité, cette assemblée de singularités?

Quand « je est un autre » (?)

Quelle est la place du spectateur? Qu'il soit en communauté ou isolé, face ou à l'intérieur d'une action. Témoin, participe: qui fait partie, participant, acteur, auteur? « L'artiste n'a pas d'importance. L'objet d'art n'a pas d'importance. C'est le public qui

est important.» *2 Ou comme Fabrice Raymond, qui en parlant d'« écrire au frein à main », parle de fermer le livre et d'aller faire quelque chose avec, dans la vie, « s'en servir ailleurs ».

[Temps.]

*1 - Janig Bégoc, Nathalie Boulouch et Elvan Zabunyan, La performance. Entre archives et pratiques contemporaines. Ed. Presses Universitaires de Rennes, 2010.

*2 - Une rétrospective parlée de Yona Friedman, dans le cadre du projet d'exposition de Mathieu Copeland « Une exposition parlée », Jeu de Paume, Paris, 2013.

Comment créer, convoquer du commun ?

Méthodologie

soupe au caillou. Il y a une légende *3 qui raconte qu'un jour, un homme/femme/x *4 est arrivé.e à la place d'un village. Assis.e sur une pierre, elle/il s'est mis.e à faire un feu et de son petit sac a sorti une casserole où il/elle a mis de l'eau et un caillou. Peu de temps après, un.e voisin.e est venu.e à sa rencontre et lui a demandé qu'est-ce qu'elle/il était en train de faire. – Uma sopa de pedra, une soupe de pierre. – Mais, elle sera meilleure avec du lardon ? Attendez, je vais en chercher à la maison. Plus tard, d'autres voisin.e.s se sont approché.e.s et chacun.e a ramené et rajouté à la casserole des légumes de leurs récoltes *5 . Ainsi tou.te.s ensemble ont dégusté une délicieuse soupe, autour et en compagnie de ce/cette nouvelle/nouveau arrivant.e.

Disons nous que notre casserole d'eau et de pierre s'appelle performance *6 . Les ingrédients : nos pratiques et tout ce qui est autour de, des gestes artistiques qui nous inspirent ou desquels nous nous sentons proches ; des écrits, des lectures, des films, des musiques, des chansons, des mots, des brides des mots, des choses qu'on entend, des choses qu'on nous fait entendre et que nous aurions peut-être préféré ne pas entendre ; voir—,– vivre... [à suivre] – le détourner. Les outils : notre langue et nos langues – on dit : « On ne parle pas la même langue. », notre bouche, notre corps/coeur, nos mains, nos crayons, nos é-cri-t-s, nos silences, nos regards, nos multiples x (gestes ?) pour dire que nous sommes bien (vivant.e.s) ici et maintenant. Le feu : nous. Son intensité : nos désirs, nos préoccupations, nos engagements, nos doutes *7, nos rages, nos amours, nos rêves, nos (en)vies *8 .

*3 - Il y a plusieurs variantes de cette légende mais j'essaie ici de vous l'adresser, comme elle revient à ma mémoire à partir de celle qu'on m'a racontée. Et par le geste de vous l'écrire, elle devient une nouvelle façon de, – en écrivant, je (la) découvre –, par rapport à la dernière fois que je l'ai raconté, il n'y a pas si longtemps que ça, de vive voix.

*4 - Telle qu'on me l'a racontée, il s'agissait d'un pèlerin. Ici l'adaptation est volontaire.

*5 - Anecdote: avant l'(auto)correction de ce mot, il était écrit à la place de récolte 'revolte' – e sans ' et v à la place de c – par inattention de frappe ?

*6 - Puisqu'il semblerait que nous sommes censés apprendre la performance...

*7 - Doutez de tout – dit une petite voix à l'intérieur de ma tête –, ne lâchez rien. *8 - (En)vies, nos envies en vie.

Modalités et critères d'évaluation

Pour réussir des bonnes soupes – parce que nous ferions plusieurs dans l'année – mieux c'est si on les fait et on les re-mue ensemble, en échangeant à partir de nos expériences, nos héritages, nos histoires et Histoire, en les détournant, en enlevant et en rajoutant des nouveaux ingrédients pour leur donner un ou des nouveaux devenir. Et, comme une femme m'a dit un jour en sortant d'une performance – on y revient : plus on est, – mieux on nous entend –, mieux c'est.

3.A.1-7: IMAGE MOUVEMENT

Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par Yaël Perlman.

Objectifs

Se confronter aux questions et aux enjeux artistiques et intellectuels de « moving images ». Explorer le dispositif de monstration et la mise en relation avec un espace.

Contenus

Élaborer une réflexion sur le « sens » et la nature de l'image, sa construction, sa production et son contexte. Une image n'existe que si elle est scrutée et commentée

par le regard ou les mots. Nous tenterons de comprendre qu'est ce que la mise en place d'un espace temporel, et leurs différentes spécificités: espace frictionnel/espace documentaire, les porosités entre ces frontières, temporalité linéaire ou non-linéaire. Il y sera question de cadre (valeur de plan, champs, hors-champs, point de vue), de rythme (mise en scène ou non, mouvement de caméra, découpage séquentiel, plan séquence, montage), et de son (son direct ou non, voix off, composition sonore...).

Méthodologie

Visionnage de films. Élaboration et fabrication de films. Travail dans les ateliers et les studios. Présentation et réflexion collective autour des travaux.

Modalités et critères d'évaluation

Capacité à répondre aux exercices demandés en mettant en avant de manière synthétique, à la fois un imaginaire et l'observation du monde qui nous entoure.

3.A.1-8: INTRODUCTION À DISPOSITIF/INSTALLATION

Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par

Objectifs

À travers un travail d'aller/retour mené par des réactions et discussions collectives aux propositions de dispositifs ou d'accrochages de son travail, il s'agira de révéler à son auteur des possibilités de regards, d'analyses ou de critiques qui pourraient lui échapper. Ces propositions contradictoires l'aideront à positionner des choix de manière plus critique quant à la monstration de son travail naissant.

Contenus

Les enseignants comme les étudiants interagissent dans la présentation du travail en proposant des variantes. Échanges et discussions collectives.

Méthodologie

Collectif: Accrochage, installation et monstration dans l'espace de la production plastique de l'étudiant.e.

Modalités et critères d'évaluation

Capacité à formuler des choix de mise en espace de son propre travail comme de celui de l'autre.

UE 2: HISTOIRE, THÉORIE DES ARTS ET LANGUE ÉTRANGÈRE

3.A.2-1: NOOTROPES & ANTIDOTES : TOURBIÈRES, CHIENS ET AUTRES

Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par Madeleine Aktypi.

Objectifs

Le cours mobilise les courants de pensée contemporains en poésie, anthropologie, études féministes et queer, philosophie des mediums et histoires des arts en train de se faire. Le but recherché est de proposer une grande et hétéroclite boîte à outils pour tâtonner la complexité et les enjeux politiques, au sens large du terme, du monde actuel.

Contenus

Le cours combine différentes cultures. La végétale, l'animale, la numérique, la minérale et ce qu'on entend par «culture» tout court, c'est-à-dire un tas de malentendus et de traductions qui sans cesse font et défont d'autres traductions et malentendus. Il s'agit de penser ensemble des données et des tourbières, des bots et des chiens, des écrans et des arbres pour essayer de comprendre nos relations au monde aujourd'hui et pour questionner la position de l'art et de la pratique artistique. Si les avant-gardes des siècles précédents s'inspiraient de l'électricité, de la ville, de l'avenir, de la guerre, de l'inconscient et du langage, qu'est-ce que captent les antennes artistiques contemporaines et comment lit-on / (dés)écrit-on (dans) le monde algorithmique néolibéral ? Quels outils et quels champs pour penser et pour faire, à l'ère de l'Anthropocène et de Silicon Valley, sur une terre empoisonnée et sous surveillance ? Comment les artistes pensent leur époque et les technologies qui les entourent, de Frantisek Kupka et de Gertrude Stein à Jon Rafman, Mark Leckey et Sabrina Ratté en passant par Richard Hamilton, Martine Aballéa, Michel Blazy et Lisa Robertson ?

Méthodologie

cours magistraux alternant avec des temps de travail en groupes, de présentation par les étudiant.e.s, d'ateliers d'écriture, d'accrochages, etc.

Faire l'expérience croisée et en zigzag d'œuvres, de textes, de compositions sonores et de films pour une pratique artistique comme espace de vie et de pensée et, aussi, comme problème ouvert et espace conversationnel. Pendant les séances, tout le monde occupera graduellement différentes positions: écoute, partage, questionnement, propositions, pratique, présentation.

Modalités et critères d'évaluation

Curiosité, curiosité et, aussi, curiosité. Participation active aux séances de travail. Diverses formes de rendus (oraux, écrits et autres) seront à inventer courant les deux semestres en relation avec la pratique propre à chaque étudiant.e.

Références

- ADAMS, Carol, Josephine DONOVAN. *Animals and Women - Feminist Theoretical Explorations*. Duke University Press, 1995
- CRARY, Jonathan, Grégoire CHAMAYOU (trad.). *24/7 Le Capitalisme à l'assaut du sommeil*. Paris: Éd. Zones, 2014.
- DANDER, Patrizia, Elena FILIPOVIC, Mark LECKEY; – *On Pleasure Bent, Wiels – Madre – Haus der Kunst*. 2015.
- DESCOLA. *Les Lances du crépuscule*. Paris: Éd. Pocket, 2006.
- FAROULT, David. *Godard – Invention d'un cinéma politique*. Éditions Amsterdam, 2018.
- GODFREY, Mark (dir.), SCHIMMEL, Paul (dir.). *Richard Hamilton*. Tate Modern, 2015.
- GRONLUND, Melissa. *Contemporary Art and Digital Culture*. Londres: Routledge, 2017.
- INGOLD, Tim, GOSSELIN, Hervé et Hicham-Stéphane AFEISSA (trad.). *Faire- Anthropologie, Archéologie, Art et Architecture*. Éd. Dehors, 2017.
- HALPERN, Orit. *Beautiful data – A History of Vision and Reason since 1945*. Duke University Press, 2014.
- HARAWAY, Donna. *Staying with the Trouble*. Duke University Press, 2016.
- HARTMAN, Charles. *Virtual Muse - experiments in Computer Poetry*. Nouvelle Angleterre: Wesleyan University Press, 1996.
- hooks, bell. *De la marge au centre – théories féministes*. Éditions

- Cambourakis, coll. Sorcières, 2017.
- KITTLER, Friedrich, Michael METTEER (trad.). *Discourse Networks 1800/1900*. Stanford University Press, 1989 (1985).
 - McLUHAN, Malcom. *Media Research - Technology, Art, Communication*. Routledge, coll. Critical Voices in Art, Theory and Culture, 1998.
 - MÜLLER-WESTERMANN, Iris. *Lee Lozano*. Stockholm: Moderna Museet, 2010.
 - PETERS, John Durham. *The Marvellous Clouds - Toward a Philosophy of Elemental Media*. Chicago: The University of Chicago Press, 2015.
 - ROBERTSON, Lisa, Pascal POYET (trad. et postface), *Le Cinéma du présent*. Paris: TH.TY., 2015.
 - TASSIN, Jacques. *Penser comme un arbre*. Paris: Odile Jacob, 2018.
 - TSING, Anna. *Le champignon de la fin du monde - sur la possibilité de vivre dans les ruines du capitalisme*. La Découverte, 2017.
 - *The Techno-Galactic Guide to Software Observation*. (collectif). Bruxelles: Constant - Association for Art and Media, 2017.
 - WITTIG, Monique. *L'Opoponax*, Paris: Éd. De Minuit, 1983.
-

3.A.2-2: PRATIQUER LA THÉORIE DANS LE CHAMP DE L'ART CONTEMPORAIN

Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par Lotte Arndt.

Contenus

Pratiquer la théorie dans le champ de l'art contemporain.

En adéquation avec la pédagogie restructurée cette année, le cours cherchera à problématiser les questions soulevées par les quatre modules thématiques (autofiction; langages sonores; présences-corps-monde; il n'y a pas de hors contexte) en faisant appel à des textes théoriques et littéraires, ainsi que des pratiques plastiques. Dans une architecture mouvante, les séances se construiront en dialogue avec d'autres intervenant.e.s et enseignant.e.s, en partant de ces problématiques partagées, mais abordées dans une perspective transdisciplinaire. On interrogera notamment l'usage des espaces et le rapport entre savoirs, pratiques et situations socio-culturelles dans leur articulation et intersections. La participation active sera structurante pour ce cours, qui sera porté par une responsabilité partagée, et des contributions visant à

donner corps à une production de savoir basée sur des approches multiples et leurs résonances.

3.A.2-3: HISTOIRE ET THÉORIE DES ARTS

Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par Dean Inkster.

Objectifs

À partir de la deuxième année, le cours d'histoire et théorie de l'art permettra aux étudiants d'acquérir une connaissance de l'origine des enjeux de l'art contemporain en se basant sur l'analyse d'œuvres et des courants artistiques pour la plupart réalisés dans la deuxième moitié du XXe siècle.

Contenus

Il s'agira d'étudier les origines historiques et esthétiques de l'ouverture à la pluralité de formes nouvelles (texte, photographie, vidéo, performance, happening, son, installation, etc.) qui a marqué les pratiques artistiques contemporaines depuis la fin des années 1950 et d'analyser leur inscription et leur développement dans le champ de l'art, en interrogeant également leurs portées sociales. Cet éclatement des formes a déplacé la stabilité des catégories traditionnelles de l'art visuel. Cependant, il ne s'agit pas ici du simple rejet des supports conventionnels de la peinture et de la sculpture propres au développement de chacun de ces arts au cours de la période de l'immédiate après guerre. Dans un second temps, nous nous attacherons à l'étude de la portée historique des diverses manières dont les artistes ont, à cette même époque, renégocié et réintégré les enjeux formels et les stratégies de l'avant-garde des années dix et vingt.

Méthodologie

Cours magistraux et échange collectif à partir des questions soulevées. Exposés oraux.

Modalités et critères d'évaluation

Contrôle continu. Assiduité et présence aux cours. Acquisition et maîtrise des enjeux et des références étudiés en cours. Capacité d'analyse et de construction d'arguments lors des discussions collectives.

Références

- BUCHLOH, Benjamin. *Essais historiques I*. Art éditions, 1992.
 - BUCHLOH, Benjamin. *Essais historiques II*. Art éditions, 1992.
 - BUREN, Daniel. *La fonction de l'atelier, La fonction du musée, Écrits*.
 - FOSTER, Hal. *Le retour du réel: Situation actuelle de l'avant-garde*. Éd. La Lettre volée, 2005.
 - FRIED Michael. *Contre la théâtralité. Du minimalisme à la photographie contemporaine*. Gallimard, 2007.
 - KRAUSS, Rosalind. *L'Originalité de l'avant-garde et d'autres mythes modernistes*. Éd. Macula, 1993.
 - WALL, Jeff. « Marques d'indifférence: aspects de la photographie dans et comme art conceptuel », *Essais et entretiens 1984 – 2001*. ENSBA, 2001.
 - ROSS, Kristin. *Rouler plus vite, laver plus blanc. Modernisation de la France et décolonisation au tournant des années soixante*. Éd. Flammarion, 2006.
 - WARR, Tracy. *Le corps de l'artiste*. Éd. Phaidon, 2005.
 - JAMESON, Fredric. *Le Postmodernisme ou la logique culturelle du capitalisme tardif*. ENSBA, 2007.
-

3.A.2-4: LANGUE VIVANTE : ECC - ENGLISH CULTURE AND COMMUNICATION

Ce cours dure 20 heures et permet l'obtention de 1 crédit. Il est encadré par Mélanie Kenyon.

Objectifs

Suivi régulier à chaque séance de cours, prise de notes et rendu de préparation personnelle. Présentations formelles bi-annuelles.

Contenus

Elaboration d'une « word bank » = qualités, savoir-faire, talents, caractéristiques spécifiques à la pratique et le travail de l'étudiant.e >> mind-mapping, listes, plans, méthodes = une ressource indispensable dans un premier temps pour l'écriture du curriculum vitae. Partage de la production écrite et visuelle personnelle, lectures et présentations en groupe.

Méthodologie

Cours.

Modalités et critères d'évaluation

Assiduité. Participation active à l'oral en cours. Travail plus approfondi de la traduction, recherche de vocabulaire, révision en continu des structures grammaticales. Ecriture en anglais d'un profil de projet à réaliser pour la fin de l'année, expliquer ses choix.

Références

Johari Window - team-building, divers sites présentant des exemples écrits et en vidéo des CVs de designers et artistes, *Roget's Thesaurus* et autres dictionnaires.

3.A.2-5: CARNET DE BORD (NOTES PERSONNELLES, DE VOYAGES, D'EXPOSITIONS, DE CONFÉRENCES)

Ce cours dure 20 heures et permet l'obtention de 1 crédit. Il est encadré par l'ensemble des professeurs de l'année 2.

Objectifs

Présenter dans un carnet l'état de ses réflexions, de ses recherches, de ses découvertes, les références repérées (lecture, rencontres...) et ses notes de travail.

Contenus

Tenir un carnet de bord, c'est faire des dessins ou des croquis de formes et d'idées, c'est prendre des notes de son parcours et de ses rencontres, et c'est mettre en relation expérimentations, travaux préparatoires et documentation. Ce carnet, dans lequel il est conseillé de recourir aux différentes ressources du dessin, s'inscrit dans la continuité de ce qu'un étudiant.e constituera tout au long de son parcours.

Méthodologie

Travail aussi bien en atelier, qu'au cours de visites ou de déplacements.

Modalités et critères d'évaluation

Capacité à relever ses intérêts, ses motivations et ses choix, et à les notifier avec discernement.

UE 3: RECHERCHES ET EXPÉRIMENTATIONS

3.A.3-1: ATELIER DE RECHERCHES ET D'EXPÉRIMENTATIONS

Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par l'ensemble des professeurs de l'année 2.

Objectifs

Se familiariser avec la conception, l'élaboration et la réalisation d'un travail artistique, et avec l'exploration pratique et théorique de tous

Contenus

Chaque étudiant.e doit développer des travaux d'atelier sur des supports choisis et à partir d'enjeux, de thèmes, de sujets et de formes libres. Il/elle devra placer ses recherches dans un champ suffisamment large pour explorer différentes méthodologies, pour se familiariser aux techniques, aux outils et aux diverses pratiques plastiques, tout en construisant une réflexion pertinente et exigeante sur les enjeux artistiques et esthétiques de son travail.

Méthodologie

Travail dans les ateliers.

Modalités et critères d'évaluation

L'évaluation portera sur la capacité de l'étudiant à développer un travail personnel, sur la méthodologie utilisée et sur ses facultés réflexives.

UE 4: BILAN

3.A.4-1: ÉMERGENCE DES RECHERCHES PERSONNELLES

Ce cours dure 80 heures et permet l'obtention de 4 crédits. Il est encadré par l'ensemble des professeurs de l'année 2.

Objectifs

Réaliser différents travaux personnels dont la présentation et l'accrochage, devant l'ensemble des professeurs, permettront la rencontre et l'échange.

Contenus

L'étudiant doit commencer à s'investir dans des recherches personnelles à partir des différents exercices proposés en cours. Il est encouragé à s'engager dans des travaux qui le conduiront à comprendre les enjeux du développement d'une problématique personnelle, la complexité de ses pratiques et la pertinence de les présenter et de les installer.

Méthodologie

Travail dans les ateliers.

Modalités et critères d'évaluation

L'évaluation portera sur la capacité de l'étudiant à présenter un travail personnel, sur ses positions réflexives, sur ses qualités plastiques et sur ses aptitudes à les exposer.

SEMESTRE 2

UE 1: MÉTHODOLOGIE, TECHNIQUES ET MISES EN ŒUVRE

4.A.1-1: IMPRESSION / MULTIPLES

Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par Fabrice Beslot.

Objectifs

Acquisition des pratiques d'impression traditionnelles et contemporaines, alliant prospection et technicité.

Contenus

Renforcer l'apprentissage éditorial, à travers un sujet expérimental. À la fin du semestre, chaque étudiant est en mesure de présenter un multiple selon ses choix et d'en comprendre les enjeux.

Méthodologie

Les ateliers d'impression, de volume, le studio « son », riches et variés en équipements sont propices à favoriser l'inventivité, le questionnement et donc l'acquisition des bases nécessaires à l'approche progressive d'un travail personnel.

Modalités et critères d'évaluation

: Ils sont essentiellement construits d'abord autour de l'acquisition des techniques, puis de l'appropriation des connaissances (cours) autour des propositions des étudiants. La prospection et l'engagement personnel sont essentiels pour développer un projet. La présence est obligatoire. La volonté de mise en œuvre, la curiosité, seront les premiers critères d'évaluation.

Références

- TONNEAU, Dominique. *BEUYS : Pourquoi faites-vous des multiples ?*. Éd. Gourcuff Gradenigo, 2007.
- Galerie Du Multiple... 17, rue Saint-Gilles à 75003 Paris

4.A.1-2: VOLUME - MADE IN BY, FOR, HOW

Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par Franck David.

Objectifs

À travers les moyens nécessaires (techniques, conceptuels, etc.) à la réalisation de projets, clarifier ou mettre en forme des méthodes de travail structurantes pour l'étudiant.e

Contenus

L'apprentissage de changements de points de vue, de la prise de distance ou encore l'éveil de la curiosité en seront les outils fondamentaux. Énonciation des sujets appuyée, à titre d'exemple et en vue d'en clarifier les objectifs, par des références (prenant des formes diverses: projection vidéo, diapositives, livres, etc.). Au premier semestre sont donnés des sujets collectifs. Les sujets font l'objet de suivis individuels jusqu'au moment du rendu qui est débattu collectivement.

Méthodologie

Travail en atelier.

Modalités et critères d'évaluation

Capacité à répondre aux exercices demandés en mettant en avant de manière synthétique, à la fois un imaginaire et l'observation du monde qui nous entoure.

4.A.1-3: MODULE DE PERFECTIONNEMENT AUX TECHNIQUES ET AUX OUTILS NUMÉRIQUES

Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par Philippe Estienne.

Objectifs

Atelier de perfectionnement à l'utilisation de logiciels propres aux arts visuels et aux images numériques.

Contenus

Se familiariser aux procédés de traitement numérique des images, à l'utilisation des outils graphiques et de leurs principaux périphériques et à divers modes de création numérique. Apprendre à développer un regard critique sur les procédés de création numérique et sur les rapports que peuvent entretenir les arts et les technologies numériques.

Méthodologie

Démonstration et exercices d'application. Suite d'exercices.

Modalités et critères d'évaluation

Assiduité. Investissement et participation au cours. Appropriation des savoir-faire. Intégration des acquis techniques dans le travail de création (projets personnels et de groupe).

4.A.1-4 : PEINTURE

Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par Geoffroy Gross.

Objectifs

Permettre une appropriation sensible et contextualisée des outils techniques et conceptuels de la peinture à dessein d'une recherche personnelle.

Contenus

Seront poursuivis les apprentissages et rencontres des inventions de la peinture dans son histoire et de leurs inscriptions contextuelles. Rencontre des questions majeures de la modernité à l'aune de la question de l'image.

Méthodologie

Pratique et conceptualisation en atelier, accrochages collectifs, cours théoriques.

Modalités et critères d'évaluation

Progression dans l'apprentissage de techniques, et repères fondamentaux dans l'histoire de la peinture.

4.A.1-5: PERFORMANCE - PERFOR(M)ER

Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par Loreto Martinez-Troncoso.

Objectifs

Faire des soupes.

Contenus

Une action a lieu à une date, à une heure, dans un lieu, une situation et un contexte précis; face à/devant un public convoqué ou pris en halte dans les flots de sa vie quotidienne. Parfois elle ne peut s'adresser qu'à une seule personne... Mais en s'adressant à une multitude, ne s'adresse t-on pas à un ensemble de singularités? Ou pour reprendre l'expression évocatrice de Pierre Schaeffer, une assemblée de solitaires?

« L'objet d'art dépend d'un récepteur, [...]. Chaque récepteur est individuel », nous a rappelé Yona Friedman qui considère qu'il y a autant de messages qu'il y a de publics et d'individus. D'autres fois, elle a lieu devant personne et elle arrive jusqu'à nous sous forme de vidéo, de photographie ou par le récit de quelqu'un. Œil témoin, oreille parlant de l'éphémère, et là la question de la trace se pose entre ces actions-gestes qui délibérément sont filmés ou photographiés et ces actions qui ont été filmées ou photographiées sans l'intention a priori d'un devenir Œuvre.

Une action qui « correspond en effet à une situation temporelle, spatiale et émotionnelle de communication. » *1 Action miroir, action écran, action mirilla – ouverture dans un mur ou dans une porte qui donne vers l'extérieur pour voir qui appelle –, en français: judas – 1. traître, en allusion au personnage biblique qui trahit Jésus; 2. instrument optique à lentilles permettant de voir sans être vu. Action ouverture. Action ré-tro-action. Action introspective, impulsive, im-pulsative, propulsive... Action d'un « je » qui n'est pas un être isolé mais une entité constitutive et constituante d'une communauté. Corp(u)s-coeur résonant. Qui se place, se positionne, trouve ou crée sa place. Un je singulier pluriel qui fait/est un écho de la société dans laquelle il vit, il respire, il inspire, il expire, il soupire.

Quand un geste est/fait acte?

Quel genre de situation ou de rituel on met en place pour convoquer cette communauté et/ou rappeler cette singularité, cette assemblée de singularités ?

Quand « je est un autre » (?)

Quelle est la place du spectateur ? Qu'il soit en communauté ou isolé, face ou à l'intérieur d'une action. Témoin, participe : qui fait partie, participant, acteur, auteur ? « L'artiste n'a pas d'importance. L'objet d'art n'a pas d'importance. C'est le public qui est important. » *2 Ou comme Fabrice Raymond, qui en parlant d'« écrire au frein à main », parle de fermer le livre et d'aller faire quelque chose avec, dans la vie, « s'en servir ailleurs ».

[Temps.]

*1 - Janig Bégoc, Nathalie Boulouch et Elvan Zabunyan, La performance. Entre archives et pratiques contemporaines. Ed. Presses Universitaires de Rennes, 2010.

*2 - Une rétrospective parlée de Yona Friedman, dans le cadre du projet d'exposition de Mathieu Copeland « Une exposition parlée », Jeu de Paume, Paris, 2013.

Comment créer, convoquer du commun ?

Méthodologie

soupe au caillou. Il y a une légende *3 qui raconte qu'un jour, un homme/femme/x *4 est arrivé.e à la place d'un village. Assis.e sur une pierre, elle/il s'est mis.e à faire un feu et de son petit sac a sorti une casserole où il/elle a mis de l'eau et un caillou. Peu de temps après, un.e voisin.e est venu.e à sa rencontre et lui a demandé qu'est-ce qu'elle/il était en train de faire. – Uma sopa de pedra, une soupe de pierre. – Mais, elle sera meilleure avec du lardon ? Attendez, je vais en chercher à la maison. Plus tard, d'autres voisin.e.s se sont approché.e.s et chacun.e a ramené et rajouté à la casserole des légumes de leurs récoltes *5 . Ainsi tou.te.s ensemble ont dégusté une délicieuse soupe, autour et en compagnie de ce/cette nouvelle/nouveau arrivant.e.

Disons nous que notre casserole d'eau et de pierre s'appelle performance *6 . Les ingrédients : nos pratiques et tout ce qui est autour de, des gestes artistiques qui nous inspirent ou desquels nous nous sentons proches ; des écrits, des lectures, des films, des musiques, des chansons, des mots, des brides des mots, des choses qu'on entend,

des choses qu'on nous fait entendre et que nous aurions peut-être préféré ne pas entendre ; voir—, — vivre... [à suivre] — le détourner. Les outils : notre langue et nos langues — on dit : « On ne parle pas la même langue. », notre bouche, notre corps/coeur, nos mains, nos crayons, nos é-cri-t-s, nos silences, nos regards, nos multiples x (gestes ?) pour dire que nous sommes bien (vivant.e.s) ici et maintenant. Le feu : nous. Son intensité : nos désirs, nos préoccupations, nos engagements, nos doutes *7, nos rages, nos amours, nos rêves, nos (en)vies *8 .

*3 - Il y a plusieurs variantes de cette légende mais j'essaie ici de vous l'adresser, comme elle revient à ma mémoire à partir de celle qu'on m'a racontée. Et par le geste de vous l'écrire, elle devient une nouvelle façon de, — en écrivant, je (la) découvre —, par rapport à la dernière fois que je l'ai raconté, il n'y a pas si longtemps que ça, de vive voix.

*4 - Telle qu'on me l'a racontée, il s'agissait d'un pèlerin. Ici l'adaptation est volontaire.

*5 - Anecdote : avant l'(auto)correction de ce mot, il était écrit à la place de récolte 'revolte' — e sans ' et v à la place de c — par inattention de frappe ?

*6 - Puisqu'il semblerait que nous sommes censés apprendre la performance...

*7 - Doutez de tout — dit une petite voix à l'intérieur de ma tête —, ne lâchez rien. *8 - (En)vies, nos envies en vie.

Modalités et critères d'évaluation

Pour réussir des bonnes soupes — parce que nous ferions plusieurs dans l'année — mieux c'est si on les fait et on les re-mue ensemble, en échangeant à partir de nos expériences, nos héritages, nos histoires et Histoire, en les détournant, en enlevant et en rajoutant des nouveaux ingrédients pour leur donner un ou des nouveaux devenir. Et, comme une femme m'a dit un jour en sortant d'une performance — on y revient : plus on est, — mieux on nous entend —, mieux c'est.

4.A.1-6 : IMAGE MOUVEMENT

Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par Yaël Perlman.

Objectifs

Se confronter aux questions et aux enjeux artistiques et intellectuels de « moving images ». Explorer le dispositif de monstration et la mise en relation avec un espace.

Contenus

Élaborer une réflexion sur le « sens » et la nature de l'image, sa construction, sa production et son contexte. Une image n'existe que si elle est scrutée et commentée par le regard ou les mots. Nous tenterons de comprendre qu'est ce que la mise en place d'un espace temporel, et leurs différentes spécificités : espace frictionnel/espace documentaire, les porosités entre ces frontières, temporalité linéaire ou non-linéaire. Il y sera question de cadre (valeur de plan, champs, hors-champs, point de vue), de rythme (mise en scène ou non, mouvement de caméra, découpage séquentiel, plan séquence, montage), et de son (son direct ou non, voix off, composition sonore...).

Méthodologie

Visionnage de films. Élaboration et fabrication de films. Travail dans les ateliers et les studios. Présentation et réflexion collective autour des travaux.

Modalités et critères d'évaluation

Capacité à répondre aux exercices demandés en mettant en avant de manière synthétique, à la fois un imaginaire et l'observation du monde qui nous entoure.

4.A.1-7 : INTRODUCTION À DISPOSITIF/INSTALLATION

Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par

Objectifs

À travers un travail d'aller/retour mené par des réactions et discussions collectives aux propositions de dispositifs ou d'accrochages de son travail, il s'agira de révéler à son auteur des possibilités de regards, d'analyses ou de critiques qui pourraient lui échapper. Ces propositions contradictoires l'aideront à positionner des choix de manière plus critique quant à la monstration de son travail naissant.

Contenus

Les enseignants comme les étudiants interagissent dans la présentation du travail en

proposant des variantes. Échanges et discussions collectives.

Méthodologie

Collectif: Accrochage, installation et monstration dans l'espace de la production plastique de l'étudiant.e.

Modalités et critères d'évaluation

Capacité à formuler des choix de mise en espace de son propre travail comme de celui de l'autre.

4.A.1-8: ARC : UN SOUFFLE QUI CONTINUE

Ce cours dure 20 heures et permet l'obtention de 1 crédit. Il est encadré par Fabrice Beslot, Franck David et Geoffroy Gross.

Objectifs

Ce projet est éditorial et, se trouve être une proposition sur cinq années. Les artistes, qui interviendront sur le site de Valence proposeront des postures, des pratiques et intentions différentes. La finalité, au bout du cycle, est de réaliser un objet éditorial sous la forme d'un C.D. qui sera accompagné d'une édition papier avec le label professionnel «in-situ»

Contenus

Kasper T. Toeplitz pour une conférence sonore la semaine 41 (1j) Au delà des frontières des musiques contemporaines ou non académiques, Kasper T. Toeplitz compose et interprète une musique électronique qui se construit sur le bruit – noise music. Au début de son parcours atypique, il joue de la basse électrique dans un répertoire classique de l'instrument (rock-punk) et par ailleurs compose des pièces contemporaines ancrées dans le vingtième siècle. Ses références sont alors Scelsi, Ligeti, Penderecki puis Nono, Stockhausen et Xenakis.

Méthodologie

Cours théoriques et pratiques. Les approches historiques, bibliographiques, esthétiques et critiques à travers une conférence sonore de Kasper T. Toeplitz et d'une réflexion sur l'année, suivie d'un travail de prise de son, puis d'études en studio.

4.A.1-9 : ARC : CLAQUER DES LANGUES, CLAQUANT DES TONGS

Ce cours dure 20 heures et permet l'obtention de 1 crédit. Il est encadré par Fabrice Beslot et Loreto Martinez-Troncoso.

Objectifs

Ce projet sera l'occasion d'interroger de façon individuellement et/ou collectivement des espaces tels que les écritures : la partition, le langage, le son, le corps et les lieux. Cela sera le support de travail qui permettra aux étudiants de venir questionner la notion du « geste sonore ». Si l'enregistrement et la diffusion dans un espace sont quelque chose qu'on peut écouter et réécouter. Ils peuvent aussi être le support d'un geste en directe et/ou différé (file recording - look). Le son est non seulement une trace mais aussi un espace, une temporalité conçue comme la manifestation d'une logique historique et continue passé, présent et futur. un adresse (?).

Contenus

Cela sera l'occasion de questionner les écritures - les partitions comme préambule de l'espace corporel et sonore. Il y a des sons qui réveillent des mémoires collectives à l'écoute est font surgir une expérience personnelle, singulière.

Méthodologie

Travail en atelier et dans des lieux interne et externe de l'école. Déplacement à la dixième édition d'« Excentricités » à ISBA de Besaçon en avril 2019.

Modalités et critères d'évaluation

Présence, participation et rendu.

4.A.1-10 : ARC : L'ÉCOLE UN CENTRE D'ART

Ce cours dure 20 heures et permet l'obtention de 1 crédit. Il est encadré par Franck David et Geoffroy Gross.

Objectifs

Aller à la rencontre d'une réalité professionnelle avec ses incontournables, et ses spécificités, celles d'un centre d'art.

Contenus

Travail de concert avec un centre d'art à la création d'une exposition par la confrontation à toutes les étapes qui en sont constitutives. Dans une ambition avouée de préparer les étudiants à "un après" sans augurer de celui-ci, qu'il serait d'ailleurs impossible de préméditer dans sa singularité, il nous a semblé nécessaire de mettre en relation ces derniers avec une structure d'exposition afin de les confronter à toutes les étapes qui en sont constitutives. Nous pensons là autant aux œuvres, que le projet d'exposition lui-même, le transport, la production, la communication, l'accrochage, la médiation... Ces rencontres seront effectives (plusieurs voyages étant prévu sur place) et ces aller-retour seront la possibilité pour les étudiants de confronter leur travail sur ce projet et le retour qu'en fera le Centre d'Art, comme équipe et comme lieu. Il ne s'agira pas de l'exposition de diplômés ou d'exposition d'école, mais réellement de penser ensemble, centre d'art et école, le projet spécifique de très jeunes artistes travaillant de concert avec le lieu. Toutes les étapes de ce projet seront conduites par les étudiants suivis par leurs enseignants chaque mois.

Méthodologie

Suivi de projet.

Modalités et critères d'évaluation

Capacité à formuler et articuler des recherches et des réalisations en relation avec les impératifs soulevés par le projet et ses rencontres. Présence.

4.A.1-11: ARC : CINÉ-CLUB

Ce cours dure 20 heures et permet l'obtention de 1 crédit. Il est encadré par Franck David et Yaël Perlman.

Objectifs

Culture et analyse de l'image cinématographique.

Contenus

Nous célébrerons l'expérience partagée d'un espace noir dédié aux images mobiles de toutes natures et temporalités, traversée autant de souvenirs mutiques que de paroles analytiques, et toujours accompagnée de pop corn ou de glace, question de saison.

Méthodologie

Des projections mensuelles de films suivies de discussions.

Modalités et critères d'évaluation

Assiduité, engagement personnel, curiosité, participation.

4.A.1-12: ARC : RÉSEAU CINÉMA EN ÉCOLES SUPÉRIEURES D'ART

Ce cours dure 20 heures et permet l'obtention de 1 crédit. Il est encadré par Lotte Arndt et Yaël Perlman.

Objectifs

Le Réseau Cinéma a été constitué en 2015 par des enseignant.e.s, artistes et théoricien.ne.s de plusieurs écoles supérieures d'art. Il a pour objectif de produire des formes d'expérience et de connaissance collectives depuis, avec et sur le cinéma considéré comme outil et objet de la recherche. Depuis 2017, il reçoit l'Aide au projet de Recherche du Ministère de la Culture et de la Communication.

Contenus

Dans une première phase (2016-2018) nous avons interrogé l'autorité des muséographies ethnographiques et ordres paysagers des jardins tropicaux en prenant appui dans la pensée d'Achille Mbembe* et son idée d'oeuvrer pour un lieu autre, un antimusée qui à l'inverse de l'emprise du musée ethnographique et colonial, permet à l'hospitalité radicale d'advenir: «Lieu de refuge, l'antimusée se conçoit également comme un lieu de repos et d'asile sans conditions pour tous, les rebuts de l'humanité, les "damnés de la terre", ceux-là qui témoignent du système sacrificiel qu'aura été l'histoire de notre modernité — histoire que le concept d'archive peine à contenir».

Pour son programme actuel, le Réseau Cinéma souhaite poser les bases de différents axes pour interroger et inventer des formes collaboratives.

Il s'agira d'investir les possibles rôles du cinéma, objets filmiques ou cinéma élargi, dans la création de lieux où faire-et-penser-ensemble, des lieux d'accueil de l'hétérogène, de l'ailleurs et du loin, des lieux d'hospitalité et de convivialité, d'échanges et non d'appropriations.

Comment le collectif peut-il se nourrir de l'ailleurs et se reconfigurer en interaction avec lui ? Comment travailler le collectif, d'une manière non autoritaire, tout en maintenant la possibilité d'une autonomie créatrice ?

Le collectif selon Jean Oury est celui au contraire qui permet de voir émerger les singularités quelconques, singularités de toute sorte, car s'ouvrant sur leurs devenirs et non une soumission au groupe. Faire place à l'expérience avec, et voir émerger, peut-être, des cinémas-expériences qui n'imposent pas une seule idée-forme de cinéma.

Achille Mbembe, *Politiques de l'inimitié*, Paris, La Découverte, 2016

Modalités et critères d'évaluation

Capacité à formuler et articuler des recherches et des réalisations en relation avec les demandes. Présence et participation aux rendez-vous.

4.A.1-13 : WORKSHOP : LES ENJEUX DE LA DOCUMENTATION PHOTOGRAPHIQUE

Ce cours dure 20 heures et permet l'obtention de 1 crédit. Il est encadré par Guillaume Onimus (intervenant) et Yaël Perlman.

Objectifs

Comprendre les enjeux de la documentation photographique dans le cadre de la création artistique. Initiation à la prise de vue d'œuvre d'art in situ et en studio.

Contenus

Présentations de diverses écritures photographiques autour de la question de la reproduction de l'œuvre d'art. Élaboration avec les étudiant.e.s de dispositifs originaux pour rendre compte d'une œuvre ou d'un travail artistique.

Méthodologie

Deux jours de travail en atelier et en salle d'exposition.

Modalités et critères d'évaluation

Présentation de travaux réalisés dans le cadre du workshop, présence et participation active.

4.A.1-14 : WORKSHOP : FARFOILLER ENSEMBLE

Ce cours dure 20 heures et permet l'obtention de 1 crédit. Il est encadré par Madeleine Aktypi, Loreto Martinez-Troncoso et Antoinette Ohannessian (intervenante).

Objectifs

« La décontraction est mon grand projet de vie. » Antoinette Ohannessian

Avec le désir de travailler ensemble, entre Grenoble et Valence, comment deux écoles qui est la même école, mais à 100 km l'un de l'autre, peuvent s'organiser pour monter, montrer, présenter quelque chose ensemble à Paris ? Quelle est la part d'utopie, de fiction nécessaire pour faire un truc ensemble ? Trouver du temps, de l'argent, des voitures, des partenaires, de l'argent... et quid d'autre ? S'organiser pour être « possiblement sans projet ». Comment faire avec toutes ces choses que l'on ne comprend pas très bien ? Comment faire avec ce que l'on ne sait pas faire ?

Contenus

« Je ferai une petite présentation de mon vocabulaire Bref épopée de B A BA et je viendrais avec ça : Être en projet (texte de Pascal Nicolas-Le-Strat), Y a-t-il une dictature du projet, Matthieu Warin (collection Brouillon général de François Deck)

Y a-t-il une dictature du vocabulaire de projet ? Une contamination, une contagion, une addiction à ces termes ? Quels lexiques pour quels projets ? »

Méthodologie

(ou pas) Quelle méthode d'enseignement ?

Modalités et critères d'évaluation

(ou pas) Quelles modalités et/ou critères d'évaluation / jugement / appréciation / goût / promenade / escalade ?

À nous de jouer !

4.A.1-15 : WORKSHOP : CAPTER LE SENSIBLE - LE CORPS DE L'EXPÉRIENCE

Ce cours dure 20 heures et permet l'obtention de 1 crédit. Il est encadré par Lotte Arndt et Pauline MBarek (intervenante).

Contenus

Pauline M'barek (1979, Allemagne) vit et travaille entre Cologne et Bruxelles. Elle est diplômée de Hochschule für bildende Künste, HFBK, Hambourg, de l'École Supérieure des Beaux-Arts de Marseille et de l'Academy of Media Arts, Cologne. Son travail a été présenté dans plusieurs expositions personnelles telles que "Relicts" à la Thomas Rehbein Galerie à Cologne (2017) ou "Formes du tangible" au Frankfurter Kunstverein (2014), ainsi que dans des nombreuses expositions collectives.

Par le biais de différents médiums, allant de la sculpture à la vidéo, son travail interroge le corps et ses système de perception à la fois en tant qu'instruments et objets de la recherche. En explorant ainsi la sensation simultanément de l'extérieure et de l'intérieure, elle interroge la porosité, perméabilité et instabilité de la perception humaine, mettant en question ainsi la possibilité d'une objectivité neutre.

Le workshop propose aux participant.e.s une présentation de son travail et une interrogation expérimentale du tactile et du haptique dans la pratique plastique, comme autant de stratégies pour requalifier la hiérarchisation des sens, que de repenser des formes éphémères qui découlent de l'expérience corporelle.

Pas plus de 15 participant.e.s

Méthodologie

Présentations, discussions, pratiques individuelles à partir des approches des participant.e.s.

Modalités et critères d'évaluation

Participation active, engagement dans le processus du groupe.

4.A.1-16 : WORKSHOP : NADÈGE PITON

Ce cours dure 20 heures et permet l'obtention de 1 crédit. Il est encadré par Geoffroy Gross et Nadège Piton (intervenant).

Objectifs

Offrir aux étudiant.e.s un espace d'expérimentation safe leur permettant de mettre en jeu corps et présence dans l'espace scénique et social : explorer, créer, éprouver de nouveaux personnages, à la manière du strip-tease burlesque ; utiliser leur voix, chantée ou parlée, comme un espace expressif privilégié.

Contenus

Ponctué de micro-séminaires thématiques de présentation de sources d'inspirations (histoire du striptease burlesques, artistes contemporains utilisant leur corps - de la performances féministes au body art en passant par l'art hybride et l'utilisation des nouvelles technologies), ce workshop permettra aux étudiant.e.s d'utiliser leur imaginaire et leurs propres références en vue de la création d'une œuvre performance, mettant leur propre corps en jeu.

Méthodologie

Échanges, ateliers, pratiques corporelles

Modalités et critères d'évaluation

Présentation de travaux réalisés dans le cadre du workshop, présence et participation active

Références

Performeuse de cabaret (Kisses Causes Trouble, Madame Arthur : Mlle Violette / Miss Purple) comédienne (écrans, scènes et voix-off), commissaire et chargée de production d'expositions (Transpalette - Bourges, Festival du Film Gay & Lesbien - Paris, Triennale - Vendôme), coiffeuse... Nadège Piton combine les disciplines. Mettant en jeu le corps dans son ensemble, elle utilise des outils que sont la parodie, le strip-tease, la voix, les coiffures... pour interroger certains a-priori que l'on applique à soi-même ou aux autres.

LIENS Reportage / atelier strip-tease, Emmetrop, Bourges :

<https://www.youtube.com/watch?v=uXoFO-kUuNo> Vidéo-clip pour le groupe Bobun

Fever : <https://www.youtube.com/watch?v=9wHuwDh0KUo> Audiobook : lecture de

« Apocalypse Bébé » de Virginie

Despentes <https://www.audiolib.fr/livre-audio/apocalypse-bebe-9782356412645>

4.A.2-1: NOOTROPES & ANTIDOTES : TOURBIÈRES, CHIENS ET AUTRES

Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par Madeleine Aktypi.

Objectifs

Le cours mobilise les courants de pensée contemporains en poésie, anthropologie, études féministes et queer, philosophie des mediums et histoires des arts en train de se faire. Le but recherché est de proposer une grande et hétéroclite boîte à outils pour tâtonner la complexité et les enjeux politiques, au sens large du terme, du monde actuel.

Contenus

Le cours combine différentes cultures. La végétale, l'animale, la numérique, la minérale et ce qu'on entend par «culture» tout court, c'est-à-dire un tas de malentendus et de traductions qui sans cesse font et défont d'autres traductions et malentendus. Il s'agit de penser ensemble des données et des tourbières, des bots et des chiens, des écrans et des arbres pour essayer de comprendre nos relations au monde aujourd'hui et pour questionner la position de l'art et de la pratique artistique. Si les avant-gardes des siècles précédents s'inspiraient de l'électricité, de la ville, de l'avenir, de la guerre, de l'inconscient et du langage, qu'est-ce que captent les antennes artistiques contemporaines et comment lit-on / (dés)écrit-on (dans) le monde algorithmique néolibéral? Quels outils et quels champs pour penser et pour faire, à l'ère de l'Anthropocène et de Silicon Valley, sur une terre empoisonnée et sous surveillance? Comment les artistes pensent leur époque et les technologies qui les entourent, de Frantisek Kupka et de Gertrude Stein à Jon Rafman, Mark Leckey et Sabrina Ratté en passant par Richard Hamilton, Martine Aballéa, Michel Blazy et Lisa Robertson?

Méthodologie

cours magistraux alternant avec des temps de travail en groupes, de présentation par les étudiant.e.s, d'ateliers d'écriture, d'accrochages, etc.

Faire l'expérience croisée et en zigzag d'œuvres, de textes, de compositions sonores et de films pour une pratique artistique comme espace de vie et de pensée et, aussi,

comme problème ouvert et espace conversationnel. Pendant les séances, tout le monde occupera graduellement différentes positions: écoute, partage, questionnement, propositions, pratique, présentation.

Modalités et critères d'évaluation

Curiosité, curiosité et, aussi, curiosité. Participation active aux séances de travail. Diverses formes de rendus (oraux, écrits et autres) seront à inventer courant les deux semestres en relation avec la pratique propre à chaque étudiant.e.

Références

- ADAMS, Carol, Josephine DONOVAN. *Animals and Women - Feminist Theoretical Explorations*. Duke University Press, 1995
- CRARY, Jonathan, Grégoire CHAMAYOU (trad.). *24/7 Le Capitalisme à l'assaut du sommeil*. Paris: Éd. Zones, 2014.
- DANDER, Patrizia, Elena FILIPOVIC, Mark LECKEY; – *On Pleasure Bent, Wiels – Madre – Haus der Kunst*. 2015.
- DESCOLA. *Les Lances du crépuscule*. Paris: Éd. Pocket, 2006.
- FAROULT, David. *Godard – Invention d'un cinéma politique*. Éditions Amsterdam, 2018.
- GODFREY, Mark (dir.), SCHIMMEL, Paul (dir.). *Richard Hamilton*. Tate Modern, 2015.
- GRONLUND, Melissa. *Contemporary Art and Digital Culture*. Londres: Routledge, 2017.
- INGOLD, Tim, GOSSELIN, Hervé et Hicham-Stéphane AFEISSA (trad.). *Faire- Anthropologie, Archéologie, Art et Architecture*. Éd. Dehors, 2017.
- HALPERN, Orit. *Beautiful data – A History of Vision and Reason since 1945*. Duke University Press, 2014.
- HARAWAY, Donna. *Staying with the Trouble*. Duke University Press, 2016.
- HARTMAN, Charles. *Virtual Muse - experiments in Computer Poetry*. Nouvelle Angleterre: Wesleyan University Press, 1996.
- hooks, bell. *De la marge au centre – théories féministes*. Éditions Cambourakis, coll. Sorcières, 2017.
- KITTLER, Friedrich, Michael METTEER (trad.). *Discourse Networks 1800/1900*. Stanford University Press, 1989 (1985).
- McLUHAN, Malcom. *Media Research - Technology, Art, Communication*. Routledge, coll. Critical Voices in Art, Theory and Culture, 1998.
- MÜLLER-WESTERMANN, Iris. *Lee Lozano*. Stockholm: Moderna Museet,

2010.

- PETERS, John Durham. *The Marvellous Clouds - Toward a Philosophy of Elemental Media*. Chicago: The University of Chicago Press, 2015.
 - ROBERTSON, Lisa, Pascal POYET (trad. et postface), *Le Cinéma du présent*. Paris: TH.TY., 2015.
 - TASSIN, Jacques. *Penser comme un arbre*. Paris: Odile Jacob, 2018.
 - TSING, Anna. *Le champignon de la fin du monde - sur la possibilité de vivre dans les ruines du capitalisme*. La Découverte, 2017.
 - *The Techno-Galactic Guide to Software Observation*. (collectif). Bruxelles: Constant - Association for Art and Media, 2017.
 - WITTIG, Monique. *L'Opoponax*, Paris: Éd. De Minuit, 1983.
-

4.A.2-2: PRATIQUER LA THÉORIE DANS LE CHAMP DE L'ART CONTEMPORAIN

Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par Lotte Arndt.

Contenus

Pratiquer la théorie dans le champ de l'art contemporain.

En adéquation avec la pédagogie restructurée cette année, le cours cherchera à problématiser les questions soulevées par les quatre modules thématiques (autofiction; langages sonores; présences-corps-monde; il n'y a pas de hors contexte) en faisant appel à des textes théoriques et littéraires, ainsi que des pratiques plastiques. Dans une architecture mouvante, les séances se construiront en dialogue avec d'autres intervenant.e.s et enseignant.e.s, en partant de ces problématiques partagées, mais abordées dans une perspective transdisciplinaire. On interrogera notamment l'usage des espaces et le rapport entre savoirs, pratiques et situations socio-culturelles dans leur articulation et intersections. La participation active sera structurante pour ce cours, qui sera porté par une responsabilité partagée, et des contributions visant à donner corps à une production de savoir basée sur des approches multiples et leurs résonances.

4.A.2-3: HISTOIRE ET THÉORIE DES ARTS

Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par Dean Inkster.

Objectifs

À partir de la deuxième année, le cours d'histoire et théorie de l'art permettra aux étudiants d'acquérir une connaissance de l'origine des enjeux de l'art contemporain en se basant sur l'analyse d'œuvres et des courants artistiques pour la plupart réalisés dans la deuxième moitié du XXe siècle.

Contenus

Il s'agira d'étudier les origines historiques et esthétiques de l'ouverture à la pluralité de formes nouvelles (texte, photographie, vidéo, performance, happening, son, installation, etc.) qui a marqué les pratiques artistiques contemporaines depuis la fin des années 1950 et d'analyser leur inscription et leur développement dans le champ de l'art, en interrogeant également leurs portées sociales. Cet éclatement des formes a déplacé la stabilité des catégories traditionnelles de l'art visuel. Cependant, il ne s'agit pas ici du simple rejet des supports conventionnels de la peinture et de la sculpture propres au développement de chacun de ces arts au cours de la période de l'immédiate après guerre. Dans un second temps, nous nous attacherons à l'étude de la portée historique des diverses manières dont les artistes ont, à cette même époque, renégocié et réintégré les enjeux formels et les stratégies de l'avant-garde des années dix et vingt.

Méthodologie

Cours magistraux et échange collectif à partir des questions soulevées. Exposés oraux.

Modalités et critères d'évaluation

Contrôle continu. Assiduité et présence aux cours. Acquisition et maîtrise des enjeux et des références étudiés en cours. Capacité d'analyse et de construction d'arguments lors des discussions collectives.

Références

- BUCHLOH, Benjamin. *Essais historiques I*. Art éditions, 1992.
- BUCHLOH, Benjamin. *Essais historiques II*. Art éditions, 1992.
- BUREN, Daniel. *La fonction de l'atelier, La fonction du musée, Écrits*.
- FOSTER, Hal. *Le retour du réel: Situation actuelle de l'avant-garde*. Éd. La Lettre volée, 2005.

- FRIED Michael. *Contre la théâtralité. Du minimalisme à la photographie contemporaine*. Gallimard, 2007.
 - KRAUSS, Rosalind. *L'Originalité de l'avant-garde et d'autres mythes modernistes*. Éd. Macula, 1993.
 - WALL, Jeff. « Marques d'indifférence: aspects de la photographie dans et comme art conceptuel », *Essais et entretiens 1984 – 2001*. ENSBA, 2001.
 - ROSS, Kristin. *Rouler plus vite, laver plus blanc. Modernisation de la France et décolonisation au tournant des années soixante*. Éd. Flammarion, 2006.
 - WARR, Tracy. *Le corps de l'artiste*. Éd. Phaidon, 2005.
 - JAMESON, Fredric. *Le Postmodernisme ou la logique culturelle du capitalisme tardif*. ENSBA, 2007.
-

4.A.2-4: LANGUE VIVANTE : ECC - ENGLISH CULTURE AND COMMUNICATION

Ce cours dure 20 heures et permet l'obtention de 1 crédit. Il est encadré par Mélanie Kenyon.

Objectifs

Suivi régulier à chaque séance de cours, prise de notes et rendu de préparation personnelle. Présentations formelles bi-annuelles.

Contenus

Elaboration d'une « word bank » = qualités, savoir-faire, talents, caractéristiques spécifiques à la pratique et le travail de l'étudiant.e >>mind-mapping, listes, plans, méthodes = une ressource indispensable dans un premier temps pour l'écriture du curriculum vitae. Partage de la production écrite et visuelle personnelle, lectures et présentations en groupe.

Méthodologie

Cours.

Modalités et critères d'évaluation

Assiduité. Participation active à l'oral en cours. Travail plus approfondi de la traduction, recherche de vocabulaire, révision en continu des structures grammaticales. Ecriture en anglais d'un profil de projet à réaliser pour la fin de l'année, expliquer ses choix.

Références

Johari Window - team-building, divers sites présentant des exemples écrits et en vidéo des CVs de designers et artistes, *Roget's Thesaurus* et autres dictionnaires.

4.A.2-5: CARNET DE BORD (NOTES PERSONNELLES, DE VOYAGES, D'EXPOSITIONS, DE CONFÉRENCES)

Ce cours dure 20 heures et permet l'obtention de 1 crédit. Il est encadré par l'ensemble des professeurs de l'année 2.

Objectifs

Présenter dans un carnet l'état de ses réflexions, de ses recherches, de ses découvertes, les références repérées (lecture, rencontres...) et ses notes de travail.

Contenus

Tenir un carnet de bord, c'est faire des dessins ou des croquis de formes et d'idées, c'est prendre des notes de son parcours et de ses rencontres, et c'est mettre en relation expérimentations, travaux préparatoires et documentation. Ce carnet, dans lequel il est conseillé de recourir aux différentes ressources du dessin, s'inscrit dans la continuité de ce qu'un étudiant.e constituera tout au long de son parcours.

Méthodologie

Travail aussi bien en atelier, qu'au cours de visites ou de déplacements.

Modalités et critères d'évaluation

Capacité à relever ses intérêts, ses motivations et ses choix, et à les notifier avec discernement.

UE 3: RECHERCHES ET EXPÉRIMENTATIONS

4.A.3-1: ATELIER DE RECHERCHES ET D'EXPÉRIMENTATIONS

Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par l'ensemble des professeurs de l'année 2.

Objectifs

Se familiariser avec la conception, l'élaboration et la réalisation d'un travail artistique, et avec l'exploration pratique et théorique de tous

Contenus

Chaque étudiant.e doit développer des travaux d'atelier sur des supports choisis et à partir d'enjeux, de thèmes, de sujets et de formes libres. Il/elle devra placer ses recherches dans un champ suffisamment large pour explorer différentes méthodologies, pour se familiariser aux techniques, aux outils et aux diverses pratiques plastiques, tout en construisant une réflexion pertinente et exigeante sur les enjeux artistiques et esthétiques de son travail.

Méthodologie

Travail dans les ateliers.

Modalités et critères d'évaluation

L'évaluation portera sur la capacité de l'étudiant à développer un travail personnel, sur la méthodologie utilisée et sur ses facultés réflexives.

UE 4 : BILAN

4.A.4-1: ÉMERGENCE DES RECHERCHES PERSONNELLES

Ce cours dure 80 heures et permet l'obtention de 4 crédits. Il est encadré par l'ensemble des professeurs de l'année 2.

Objectifs

Réaliser différents travaux personnels dont la présentation et l'accrochage, devant l'ensemble des professeurs, permettront la rencontre et l'échange.

Contenus

L'étudiant doit commencer à s'investir dans des recherches personnelles à partir des différents exercices proposés en cours. Il est encouragé à s'engager dans des travaux qui le conduiront à comprendre les enjeux du développement d'une problématique personnelle, la complexité de ses pratiques et la pertinence de les présenter et de les installer.

Méthodologie

Travail dans les ateliers.

Modalités et critères d'évaluation

L'évaluation portera sur la capacité de l'étudiant à présenter un travail personnel, sur ses positions réflexives, sur ses qualités plastiques et sur ses aptitudes à les exposer.

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE DU SEMESTRE 5

L'organisation du semestre 5 de la phase programme doit favoriser la poursuite d'une pratique et d'une réflexion critiques qui tiendront compte des problématiques et des enjeux de l'art contemporain. Il est donc important pour l'étudiant de s'impliquer sérieusement dans toutes les unités de cours et dans le travail en atelier. Tout au long de ce semestre, il développe un travail pluridisciplinaire et affirme un engagement fort dans ses recherches. Cela implique une présence régulière dans les ateliers et dans les cours, et une participation active aux conférences, aux voyages et aux visites d'expositions.

Au cours de ce semestre, l'ensemble des enseignements pratiques, théoriques et techniques est structuré autour de 4 modules : Autofiction Il n'y a pas de hors contexte Présence/ Corps/ Espace /Monde Langages sonores

Des rendez-vous doivent être pris avec les professeurs pour suivre l'avancement des travaux.

L'étudiant de l'année 3 doit obligatoirement faire un stage, au cours des semestres 3, 4, 5 ou 6, auprès d'un artiste ou d'un établissement culturel: attention, il doit être approuvé par le Coordonnateur ECTS. Un rapport doit être rédigé et rendu au Coordonnateur avant le mois de juin (fin du semestre 6). Ce stage, d'une durée de 5 jours minimum à 4 semaines maximum, sera validé lors de cet examen.

Le séjour à l'étranger, que chaque étudiant effectuera au semestre 8 de l'année 4, se prépare et se négocie au cours des semestres 5 et 6. Cette préparation débute par une réunion d'information qui se tiendra entre décembre et février de chaque année académique. Elle se structure en deux temps :

- écriture d'un projet qui oblige l'étudiant non seulement à décrire et à documenter ses choix, mais également à les identifier, les préciser et les justifier. Un portfolio accompagnera ce projet. Ces deux documents seront validés à l'examen du semestre ;

- soutenance de ce projet devant un jury, composé du directeur, des coordinateurs ECTS et du responsable des échanges internationaux, qui évalue l'intérêt des

motivations et des choix, des moyens et des fins, des intentions et des objectifs.

Dès l'acceptation et la validation du projet, s'ajoute une période de préparation au départ au cours de laquelle l'étudiant suivra éventuellement une formation linguistique complémentaire et explorera toutes les informations disponibles sur l'établissement et le pays d'accueil. Si l'étudiant ne peut pas effectuer un séjour à l'étranger, il réalisera un Book présentant l'ensemble de ses travaux, son parcours et ses références. Ce Book sera validé à l'examen du semestre.

Des ARC (Ateliers de Recherche et de Création) et des Workshops sont proposés : chacun doit en choisir deux à partir d'une liste et d'un descriptif détaillé, et s'y inscrire en début de semestre. Ils seront validés à l'examen du semestre 6.

ÉVALUATIONS

À la fin du semestre, l'étudiant présentera à l'ensemble des professeurs ses travaux, ils seront évalués selon les modalités et critères précisés dans chaque fiche de cours. Les réponses apportées aux exercices proposés seront prises en compte, et aussi ce que l'étudiant en aura tiré et appliqué dans sa recherche personnelle.

LISTE DES UNITÉS D'ENSEIGNEMENTS

Quatre Unités d'Enseignement (UE) structurent et organisent les programmes et la pédagogie de l'année 3. Chaque UE est composée de plusieurs Unités de Cours (UC) – dont les intitulés et les descriptifs sont donnés ci-après – et propose des modes d'enseignements variés.

UE 1: Méthodologie, Techniques et Mises en œuvre
UE 2: Histoire, Théorie des arts et Langue étrangère
UE 3: Recherches personnelles plastiques
UE 4: Bilan et Diplôme

DATES DES EXAMENS

Examen du semestre 5: jeudi 24 et vendredi 25 janvier 2019

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE DU SEMESTRE 6

L'organisation du semestre 6 de la phase programme doit favoriser la poursuite d'une pratique et d'une réflexion critiques qui tiendront compte des problématiques et des enjeux de l'art contemporain. Il est donc important pour l'étudiant de s'impliquer sérieusement dans toutes les unités de cours et dans le travail en atelier.

Tout au long de ce semestre, il développe un travail pluridisciplinaire et affirme un engagement fort dans ses recherches. Cela implique une présence régulière dans les ateliers et dans les cours, et une participation active aux conférences, aux voyages et aux visites d'expositions.

Au cours de ce semestre, l'ensemble des enseignements pratiques, théoriques et techniques ainsi que les workshops sont structurés autour de 4 axes : - Autofiction- Il n'y a pas de hors contexte- Présence/ Corps/ Espace /Monde- Langages sonores

Des rendez-vous doivent être pris avec les professeurs pour suivre l'avancement des travaux.

La soutenance, devant un jury, du projet de mobilité (séjour à l'étranger) se fera au cours de ce semestre. Seront évalués : l'intérêt des motivations et des choix, des moyens et des fins, des intentions et des objectifs. Dès cette épreuve passée, l'étudiant pourra éventuellement suivre une formation linguistique complémentaire et s'informer sérieusement sur l'établissement d'accueil qu'il aura choisi.

Les ARC (Ateliers de Recherche et de Création) et les Workshops, dans lesquels l'étudiant s'est inscrit au semestre 5, se poursuivent. Ils seront validés à l'examen du semestre. Le stage que l'étudiant aura effectué auprès d'un artiste ou d'un établissement culturel, au cours des semestres 3, 4, 5 ou 6 sera validé à l'examen de ce semestre. Un rapport aura été rendu au Coordonnateur ECTS avant la fin du mois de mars.

ÉVALUATIONS

À la fin du semestre, l'étudiant présentera à l'ensemble des professeurs ses travaux, ils seront évalués selon les modalités et critères précisés dans chaque fiche de cours. Les réponses apportées aux exercices proposés seront prises en compte, et aussi ce que l'étudiant en aura tiré et appliqué dans sa recherche personnelle. Le semestre 6 s'achève par la présentation aux épreuves du DNAP. L'entrée dans la phase projet (semestres 7, 8, 9 et 10) est soumise à la présentation, devant un jury composé des professeurs, non seulement d'un projet que l'étudiant développera au cours des deux années préparatoires au DNSEP, mais également de l'esquisse d'une recherche.

LISTE DES UNITÉS D'ENSEIGNEMENTS

Quatre Unités d'Enseignement (UE) structurent et organisent les programmes et la

pédagogie de l'année 3. Chaque UE est composée de plusieurs Unités de Cours (UC) – dont les intitulés et les descriptifs sont donnés ci-après – et propose des modes d'enseignements variés.

UE 1: Méthodologie, Techniques et Mises en œuvre
UE 2: Histoire, Théorie des arts et Langue étrangère
UE 3: Recherches personnelles plastiques
UE 4: Bilan et Diplôme
UE 5: Stage

DATES DES EXAMENS

Examen du semestre 6: jeudi 2 et vendredi 3 mai 2019
Date limite de remise du projet de mobilité et de Portfolio: lundi 25 mars 2019
Commission « Mobilité » : mercredi 3 avril 2019
DNA: mardi 12 et mercredi 13 juin 2019
Commission d'admission en Phase Projet (ART 4) : jeudi 14 juin 2019

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES CRÉDITS

SEMESTRE 1 : 30 CRÉDITS	CODE	CRÉDITS
UE 1 : Méthodologie, Techniques et Mises en œuvre		12
Travail dans les Modules : suivi des recherches	5.A.1-1	3
Travail dans les Modules : évolution des recherches – dispositif	5.A.1-2	3
Travail dans les Modules : références autour des recherches	5.A.1-3	3
Carnet de bord (notes personnelles, de voyages, d'expositions, de conférences)	5.A.1-4	3
UE 2 : Histoire, théorie des arts et langue étrangère		8
NOOTROPES & ANTIDOTES : tourbières, chiens et autres	5.A.2-1	2
Histoire et théorie des arts	5.A.2.2	2
Pratiquer la théorie dans le champ de l'art contemporain	5.A.2.3	2
Langue étrangère – Projet de mobilité – Dossier séjour à l'étranger	5.A.2.4	1
Portfolio	5.A.2.5	1
UE 3 : Recherches personnelles plastiques		6
Mise en œuvre des recherches personnelles plastiques	5.A.3-1	2
Mise en forme des recherches personnelles plastiques	5.A.3-2	2
Écritures - Tout le monde sait écrire	5.A.3-3	2
UE 4 : Bilan et Diplôme		4
Suivi et analyse par l'équipe pédagogique 1	5.A.4-1	2
Suivi et analyse par l'équipe pédagogique 2	5.A.4-2	2

SEMESTRE 2 : 30 CRÉDITS	CODE	CRÉDITS
UE 1 : Méthodologie, Techniques et Mises en œuvre		4
ARC : Un souffle qui continue	6.A.1-1	4
ARC : Claquer des langues, claquant des tongés	6.A.1-2	4
ARC : L'école un centre d'art	6.A.1-3	4
ARC : Ciné-club	6.A.1-4	4
ARC : Réseau Cinéma en écoles supérieures d'art	6.A.1-5	4
Workshop : les enjeux de la documentation photographique	6.A.1-6	4
Workshop : petits Formats X Grands formats = Tout ce que Tu Veux	6.A.1-7	4
Workshop : A la place de...	6.A.1-8	4
Workshop : Nadège Piton	6.A.1-9	4
Workshop : Shalimar Preuss	6.A.1-10	4
Workshop : Linda Sanchez	6.A.1-11	4
Workshop : Damien Sausset	6.A.1-12	4
Workshop : Farfouiller ensemble	6.A.1-13	4
Workshop : Capturer le sensible - le corps de l'expérience	6.A.1-14	4
UE 2 : Histoire, théorie des arts et langue étrangère		5
NOOTROPES & ANTIDOTES : tourbières, chiens et autres	6.A.2-1	1
Histoire et théorie des arts	6.A.2-2	1
Pratiquer la théorie dans le champ de l'art contemporain	6.A.2-3	1
Langue étrangère – Projet de mobilité – Dossier séjour à l'étranger	6.A.2-4	1
Portfolio	6.A.2-5	1
UE 3 : Recherches personnelles plastiques		4
Mise en œuvre des recherches personnelles plastiques	6.A.3-1	2
Mise en forme des recherches personnelles plastiques	6.A.3-	2
UE 4 : Bilan et Diplôme		15
DNA	6.A.4-1	15
UE 5 : Stage		2
Stage	6.A.5-1	2

SEMESTRE 1

UE 1: MÉTHODOLOGIE, TECHNIQUES ET MISES EN ŒUVRE

5.A.1-1: TRAVAIL DANS LES MODULES : SUIVI DES RECHERCHES

Ce cours dure 60 heures et permet l'obtention de 3 crédits. Il est encadré par l'ensemble des professeurs de l'année 3.

Objectifs

En année 3, les Pôles se transforment et fusionnent. Il s'agit de poursuivre les explorations plastiques entreprises en année 2 et les interrogations, pratiques et théoriques, sur l'image dans les champs de l'art (contemporains et historiques).

Contenus

Au semestre 5, l'étudiant doit construire des propositions plastiques à partir d'un petit catalogue des possibilités, liste de mots et de phrases donnée en début de semestre. Des rendez-vous seront pris avec le ou les professeurs choisis par l'étudiant, qui suivront l'avancement des recherches. L'enjeu du travail est de permettre à l'étudiant d'élaborer une pensée critique à partir d'un projet construit, en intégrant les problématiques inhérentes à sa démarche singulière et à celles qui sont rencontrées dans le champ de l'art.

Méthodologie

Travail dans les ateliers et les studios.

Modalités et critères d'évaluation

Pertinence de l'engagement, et qualités plastiques des réalisations.

5.A.1-2: TRAVAIL DANS LES MODULES : ÉVOLUTION DES RECHERCHES – DISPOSITIF

Ce cours dure 60 heures et permet l'obtention de 3 crédits. Il est encadré par l'ensemble des professeurs de l'année 3.

Objectifs

L'objectif est de réfléchir et de discuter les dispositifs mis à l'œuvre dans l'évolution des recherches, de les explorer et de les comprendre.

Contenus

Suivre l'avancement des recherches, c'est les analyser pour essayer de comprendre les gestes, les pensées et les actions qui permettent de les maîtriser et de les affirmer, et de les poursuivre jusqu'à un terme consolidé.

Méthodologie

Travail dans les ateliers et les studios.

Modalités et critères d'évaluation

Qualité de l'engagement et pertinence du ou des parcours.

5.A.1-3: TRAVAIL DANS LES MODULES : RÉFÉRENCES AUTOUR DES RECHERCHES

Ce cours dure 60 heures et permet l'obtention de 3 crédits. Il est encadré par l'ensemble des professeurs de l'année 3.

Objectifs

Il s'agit d'inciter l'étudiant à construire une méthodologie en matière de recherches de références historiques, artistiques et culturelles.

Contenus

L'enjeu du travail est d'inciter l'étudiant à élaborer un corpus de références à partir de ses recherches, de ses rencontres et des problématiques repérées.

Méthodologie

Travail en atelier et en bibliothèque.

Modalités et critères d'évaluation

L'évaluation portera sur l'aptitude de l'étudiant à appliquer une méthodologie de recherche, à préciser la pertinence de ses références et à interroger l'art contemporain.

5.A.1-4 : CARNET DE BORD (NOTES PERSONNELLES, DE VOYAGES, D'EXPOSITIONS, DE CONFÉRENCES)

Ce cours dure 60 heures et permet l'obtention de 3 crédits. Il est encadré par l'ensemble des professeurs de l'année 3.

Objectifs

Présenter, dans un carnet, ses réflexions, ses recherches, ses découvertes, les références rencontrées et ses notes de travail.

Contenus

Il s'agit toujours de témoigner du processus complexe de l'élaboration de travaux plastiques, des chemins parcourus, et des expérimentations mises en œuvre. Ce carnet, dans lequel il est conseillé de recourir aux différentes ressources du dessin, s'inscrit dans la continuité de ce qu'un étudiant constituera tout au long de son parcours. Il permet également aux étudiants d'y noter ce qu'ils auront retenu de leurs lectures, des visites d'expositions, des présentations d'œuvres de toutes natures (expositions, performances, concerts, projections, etc.), des interventions de type conférences ou rencontres, impliquant des personnalités de l'art (artistes, critiques d'art, commissaires d'exposition, historiens d'art), mais aussi des philosophes, des écrivains ou des scientifiques. Les étudiants présentent au moment des examens de chaque semestre leurs carnets.

Méthodologie

Travail en atelier, au cours de visites et de déplacements, ou au cours de rencontres avec des artistes, des personnalités de l'art ou des acteurs culturels.

Modalités et critères d'évaluation

L'évaluation portera sur la capacité de l'étudiant à noter l'importance de ses intérêts, de ses intentions, de ses motivations et de ses choix, et sur la précision et la régularité de ses commentaires et observations.

UE 2: HISTOIRE, THÉORIE DES ARTS ET LANGUE ÉTRANGÈRE

5.A.2-1: NOOTROPES & ANTIDOTES : TOURBIÈRES, CHIENS ET AUTRES

Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par Madeleine Aktypi.

Objectifs

Le cours mobilise les courants de pensée contemporains en poésie, anthropologie, études féministes et queer, philosophie des mediums et histoires des arts en train de se faire. Le but recherché est de proposer une grande et hétéroclite boîte à outils pour tâtonner la complexité et les enjeux politiques, au sens large du terme, du monde actuel.

Contenus

Le cours combine différentes cultures. La végétale, l'animale, la numérique, la minérale et ce qu'on entend par «culture» tout court, c'est-à-dire un tas de malentendus et de traductions qui sans cesse font et défont d'autres traductions et malentendus. Il s'agit de penser ensemble des données et des tourbières, des bots et des chiens, des écrans et des arbres pour essayer de comprendre nos relations au monde aujourd'hui et pour questionner la position de l'art et de la pratique artistique. Si les avant-gardes des siècles précédents s'inspiraient de l'électricité, de la ville, de l'avenir, de la guerre, de l'inconscient et du langage, qu'est-ce que captent les antennes artistiques contemporaines et comment lit-on / (dés)écrit-on (dans) le monde algorithmique néolibéral? Quels outils et quels champs pour penser et pour faire, à l'ère de l'Anthropocène et de Silicon Valley, sur une terre empoisonnée et sous surveillance? Comment les artistes pensent leur époque et les technologies qui les entourent, de Frantisek Kupka et de Gertrude Stein à Jon Rafman, Mark Leckey et Sabrina Ratté en passant par Richard Hamilton, Martine Aballéa, Michel Blazy et Lisa Robertson?

Méthodologie

cours magistraux alternant avec des temps de travail en groupes, de présentation par les étudiant.e.s, d'ateliers d'écriture, d'accrochages, etc.

Faire l'expérience croisée et en zigzag d'œuvres, de textes, de compositions sonores et de films pour une pratique artistique comme espace de vie et de pensée et, aussi, comme problème ouvert et espace conversationnel. Pendant les séances, tout le monde occupera graduellement différentes positions: écoute, partage, questionnement, propositions, pratique, présentation.

Modalités et critères d'évaluation

Curiosité, curiosité et, aussi, curiosité. Participation active aux séances de travail. Diverses formes de rendus (oraux, écrits et autres) seront à inventer courant les deux semestres en relation avec la pratique propre à chaque étudiant.e.

Références

- ADAMS, Carol, Josephine DONOVAN. *Animals and Women - Feminist Theoretical Explorations*. Duke University Press, 1995
- CRARY, Jonathan, Grégoire CHAMAYOU (trad.). *24/7 Le Capitalisme à l'assaut du sommeil*. Paris: Éd. Zones, 2014.
- DANDER, Patrizia, Elena FILIPOVIC, Mark LECKEY; – *On Pleasure Bent, Wiels – Madre – Haus der Kunst*. 2015.
- DESCOLA. *Les Lances du crépuscule*. Paris: Éd. Pocket, 2006.
- FAROULT, David. *Godard – Invention d'un cinéma politique*. Éditions Amsterdam, 2018.
- GODFREY, Mark (dir.), SCHIMMEL, Paul (dir.). *Richard Hamilton*. Tate Modern, 2015.
- GRONLUND, Melissa. *Contemporary Art and Digital Culture*. Londres: Routledge, 2017.
- INGOLD, Tim, GOSSELIN, Hervé et Hicham-Stéphane AFEISSA (trad.). *Faire- Anthropologie, Archéologie, Art et Architecture*. Éd. Dehors, 2017.
- HALPERN, Orit. *Beautiful data – A History of Vision and Reason since 1945*. Duke University Press, 2014.
- HARAWAY, Donna. *Staying with the Trouble*. Duke University Press, 2016.
- HARTMAN, Charles. *Virtual Muse - experiments in Computer Poetry*. Nouvelle Angleterre: Wesleyan University Press, 1996.
- hooks, bell. *De la marge au centre – théories féministes*. Éditions

- Cambourakis, coll. Sorcières, 2017.
- KITTLER, Friedrich, Michael METTEER (trad.). *Discourse Networks 1800/1900*. Stanford University Press, 1989 (1985).
 - McLUHAN, Malcom. *Media Research - Technology, Art, Communication*. Routledge, coll. Critical Voices in Art, Theory and Culture, 1998.
 - MÜLLER-WESTERMANN, Iris. *Lee Lozano*. Stockholm: Moderna Museet, 2010.
 - PETERS, John Durham. *The Marvellous Clouds - Toward a Philosophy of Elemental Media*. Chicago: The University of Chicago Press, 2015.
 - ROBERTSON, Lisa, Pascal POYET (trad. et postface), *Le Cinéma du présent*. Paris: TH.TY., 2015.
 - TASSIN, Jacques. *Penser comme un arbre*. Paris: Odile Jacob, 2018.
 - TSING, Anna. *Le champignon de la fin du monde - sur la possibilité de vivre dans les ruines du capitalisme*. La Découverte, 2017.
 - *The Techno-Galactic Guide to Software Observation*. (collectif). Bruxelles: Constant - Association for Art and Media, 2017.
 - WITTIG, Monique. *L'Opoponax*, Paris: Éd. De Minuit, 1983.
-

5.A.2.2: HISTOIRE ET THÉORIE DES ARTS

Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par Dean Inkster.

Objectifs

À partir de la deuxième année, le cours d'histoire et théorie de l'art permettra aux étudiants d'acquérir une connaissance de l'origine des enjeux de l'art contemporain en se basant sur l'analyse d'œuvres et des courants artistiques pour la plupart réalisés dans la deuxième moitié du XXe siècle.

Contenus

Il s'agira d'étudier les origines historiques et esthétiques de l'ouverture à la pluralité de formes nouvelles (texte, photographie, vidéo, performance, happening, son, installation, etc.) qui a marqué les pratiques artistiques contemporaines depuis la fin des années 1950 et d'analyser leur inscription et leur développement dans le champ de l'art, en interrogeant également leurs portées sociales. Cet éclatement des formes a déplacé la stabilité des catégories traditionnelles de l'art visuel. Cependant, il ne s'agit pas ici du

simple rejet des supports conventionnels de la peinture et de la sculpture propres au développement de chacun de ces arts au cours de la période de l'immédiate après guerre. Dans un second temps, nous nous attacherons à l'étude de la portée historique des diverses manières dont les artistes ont, à cette même époque, renégrécié et réintégré les enjeux formels et les stratégies de l'avant-garde des années dix et vingt.

Méthodologie

Cours magistraux et échange collectif à partir des questions soulevées. Exposés oraux.

Modalités et critères d'évaluation

Contrôle continu. Assiduité et présence aux cours. Acquisition et maîtrise des enjeux et des références étudiés en cours. Capacité d'analyse et de construction d'arguments lors des discussions collectives.

Références

- BOIS, Yve-Alain. *La peinture comme modèle*. Les Presses du réel, 2017.
- BUCHLOH, Benjamin, Hal FOSTER, Rosalind KRAUSS. *Art Since 1900*. Thames & Hudson, 2012.
- BUCHLOH, Benjamin. *Essais historiques I*. Art éditions, 1992.
- BUCHLOH, Benjamin. *Essais historiques II*. Art éditions, 1992.
- FOSTER, Hal. *Le retour du réel: Situation actuelle de l'avant-garde*. Éd. La Lettre volée, 2005.
- FRIED, Michael. *Contre la théâtralité. Du minimalisme à la photographie contemporaine*. Gallimard, 2007.
- HARRISON, Charles et Paul WOOD. *Art en théorie*. Hazan.
- KRAUSS, Rosalind. *L'Originalité de l'avant-garde et d'autres mythes modernistes*. Éd. Macula, 1993.
- MONDZAIN, Marie-José. *Le Commerce des regards*. Seuil, 2003.
- NOCHLIN, Linda. *Femme, art et pouvoir*. Jacqueline Chambon, 1993.
- OSBOURNE, Peter. *L'Art conceptuel*. Phaidon, 2006.
- PHELAN, Peggy, et Helena RECKITT. *Art et Féminisme*. Phaidon, 2012.
- RANCIERE, Jacques. *Le spectateur émancipé*. La Découverte, 2008.
- ROSS, Kristin. *Rouler plus vite, laver plus blanc. Modernisation de la France et décolonisation au tournant des années soixante*. Éd. Flammarion, 2006.
- WARR Tracy. *Le corps de l'artiste*. Phaidon, 2005.
- WOOD, Paul. *Western Art & the Wider World*. Wiley Blackwell, 2013.

5.A.2.3 : PRATIQUER LA THÉORIE DANS LE CHAMP DE L'ART CONTEMPORAIN

Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par Lotte Arndt.

Objectifs

- Discuter les pratiques artistiques relatives aux nouveaux matérialismes.- Acquérir des connaissances sur les théories des choses, le matérialisme et ses interactions avec le champ de l'art.- Se familiariser avec des textes théoriques centraux. - Mieux identifier, par la pratique de techniques diversifiées et l'apprentissage de l'analyse critique, l'éventail des modalités de conception et de matérialisation d'un travail plastique spécifique

+ suivi de la préparation à la mobilité internationale, notamment pas le biais du portfolio

Contenus

En adéquation avec la pédagogie restructurée cette année, le cours cherchera à problématiser les questions soulevées par les quatre modules thématiques (autofiction; langages sonores; présences-corps-monde; il n'y a pas de hors contexte) en faisant appel à des textes théoriques et littéraires, ainsi que des pratiques plastiques. Dans une architecture mouvante, les séances se construiront en dialogue avec d'autres intervenant.e.s et enseignant.e.s, en partant de ces problématiques partagées, mais abordées dans une perspective transdisciplinaire. On interrogera notamment l'usage des espaces et le rapport entre savoirs, pratiques et situations socio-culturelles dans leur articulation et intersections. La participation active sera structurante pour ce cours, qui sera porté par une responsabilité partagée, et des contributions visant à donner corps à une production de savoir basée sur des approches multiples et leurs résonances.

Méthodologie

Cours magistraux et échange collectif à partir des questions soulevées, exposés oraux.

Modalités et critères d'évaluation

Évaluation collective, présence au cours, participation active, présentation d'un.e théoricien.ne ou artiste.

5.A.2.4 : LANGUE ÉTRANGÈRE – PROJET DE MOBILITÉ – DOSSIER SÉJOUR À L'ÉTRANGER

Ce cours dure 20 heures et permet l'obtention de 1 crédit. Il est encadré par Mélanie Kenyon et Loreto Martinez-Troncoso.

Objectifs

Confirmer et ancrer le travail des deux années antérieures. Tenir une conversation en étant à l'aise avec son vocabulaire et les structures grammaticales. Pouvoir vraiment débattre et défendre une idée. Faire des traductions justes de l'anglais au français en se servant d'expressions et d'exercices de styles appropriés.

Contenus

Lecture, compréhension et discussion de textes tirés de sources très diverses ayant trait à la culture en générale et la pratique artistique en particulier. Révision et approfondissement des bases grammaticales au cours de l'étude de ces supports écrits. Préparer le séjour à l'étranger : travailler sur le projet.

Méthodologie

Cours.

Modalités et critères d'évaluation

Assiduité. Participation active à l'oral en cours. Comprendre des textes divers et variés en anglais. Savoir les commenter et formuler une opinion en anglais. Les traduire.

5.A.2.5 : PORTFOLIO

Ce cours dure 20 heures et permet l'obtention de 1 crédit. Il est encadré par l'ensemble des professeurs de l'année 3.

Objectifs

Constituer un portfolio, un Book, présentant l'ensemble des travaux de l'étudiant, son parcours et ses références. Réaliser un dossier dans lequel il décrit et documente son projet de mobilité, identifie, précise et justifie son choix.

Contenus

Portfolio: À partir des travaux réalisés au cours des derniers semestres, l'étudiant fera une présentation claire de son parcours, accompagnée des références repérées (lecture, rencontres, découvertes...) et de notes de travail témoignant de l'enchaînement des préoccupations, de l'avancement du travail, des recherches suivies et poursuivies et des expérimentations mises en œuvre pour la réalisation des projets. Ce portfolio s'inscrit dans la continuité de ce que l'étudiant a déjà constitué tout au long de son parcours.

Dossier mobilité: Remplir un dossier administratif de mobilité (ce dossier sera donné par la personne chargée des relations extérieures et internationales) dans lequel seront précisés le ou les pays d'accueils et le ou les établissements sollicités. Ce dossier sera accompagné d'un CV, d'une lettre de motivation (documents rédigés en français et en anglais), et du Portfolio. Ces éléments seront présentés lors de la soutenance du projet de mobilité, devant un jury qui évaluera l'intérêt des motivations et des choix. Ils seront ensuite envoyés aux organismes qui délivrent des bourses d'aides à la mobilité et aux établissements d'accueils convoités.

Méthodologie

Travail en atelier, en studio et au centre de documentation, rencontres fréquentes avec les enseignants et avec la personne chargée des relations extérieures et internationales.

Modalités et critères d'évaluation

Portfolio: Qualités de la réalisation, précision et lisibilité des données, capacité à signaler et à confronter une problématique plastique et une présupposition théorique.

Dossier mobilité: Intérêt des motivations et des choix, aptitude à différencier les moyens et les fins, capacité à ajuster les intentions et les objectifs, qualités rédactionnelles.

ATTENTION: Le dépôt d'un dossier de mobilité n'entraîne aucunement une admission automatique en phase Projet.

UE 3: RECHERCHES PERSONNELLES PLASTIQUES

5.A.3-1: MISE EN ŒUVRE DES RECHERCHES PERSONNELLES PLASTIQUES

Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par l'ensemble des professeurs de l'année 3.

Objectifs

Mettre en œuvre son travail, c'est être capable de concevoir un programme dans une perspective pluridisciplinaire et d'interroger les conditions matérielles et théoriques de sa production plastique.

Contenus

L'étudiant de l'année 3 devra être en mesure, à partir de ses travaux d'exploration, de délimiter son programme de recherche, ses diverses orientations et sa méthodologie. Il sera capable d'examiner et d'apprécier ses compétences plastiques et techniques et de les confronter à la réalité de ses travaux. Il devra ainsi bien comprendre les enjeux des différents médiums plastiques utilisés et expérimentés et leur pertinence.

Méthodologie

Travail dans les ateliers.

Modalités et critères d'évaluation

L'évaluation portera sur les qualités de la réflexion et des références formulées par l'étudiant. Sur sa capacité à énoncer les contours, les enjeux et les raisons des choix effectués pour mettre en œuvre son travail.

5.A.3-2: MISE EN FORME DES RECHERCHES PERSONNELLES PLASTIQUES

Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par l'ensemble des professeurs de l'année 3.

Objectifs

Mettre en forme son travail, c'est être capable de formaliser le programme imaginé et envisagé et d'en interroger les conditions plastiques et théoriques.

Contenus

En année 3, un étudiant doit être en mesure, à partir de ses travaux exploratoires, de transformer son programme de recherche et ses diverses orientations en une réalité

visible et compréhensible. Il devra être capable d'examiner et d'apprécier les enjeux plastiques des formes, des techniques et des médiums utilisés. Il devra aussi comprendre les enjeux de l'expérimentation des différentes modalités d'exposition et de penser à leurs ajustements.

Méthodologie

Travail dans les ateliers.

Modalités et critères d'évaluation

L'évaluation portera sur la pertinence de la réflexion formelle de l'étudiant. Sur sa capacité à explorer les formes et les matières, à les choisir et les adopter, et sur l'exigence développée pour exposer son travail.

5.A.3-3: ECRITURES - TOUT LE MONDE SAIT ÉCRIRE

Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par l'ensemble des professeurs de l'année 3.

Objectifs

écouter, observer, questionner, tripoter, moulinetter le langage et trouver sa propre langue.

« Dites-vous que les obstacles que vous rencontrez quand vous vous mettez en peine d'écrire proviennent plus souvent de ce que vous avez appris que de ce que vous ignorez. En fait, vous en savez déjà beaucoup trop. En fait, votre plus grand travail sera souvent d'apprendre à désapprendre, à vous désaccoutumer. » Emmanuel Hocquard, Le cours de Pise, P.O.L éditeur, 2018, p. 152.

Contenus

« Ce que je suis en train d'écrire à l'instant, est une suite de règles qui viennent de la grammaire. Avant d'écrire, je tourne dans tous les sens mes mots pour construire une phrase pas seulement qui aurait un sens mais aussi qui aurait un rythme qui correspondrait avec le rythme de ma pensée. Mais je me relis et je me réécrits : « Ce qui est en train de s'écrire devant mes yeux... Ce qui est en train de s'écrire à l'écran... Ce que tu es en train de lire à l'instant... »

Nous croyons que nous devons avoir une idée avant de se mettre à écrire, mais peut-être qu'une idée advient durant l'acte même d'écrire.

Qu'est-ce que c'est que mettre un mot à côté d'un autre ? Comment je choisis un mot plutôt qu'un autre ? Comment un mot qui est chargé de significations peut devenir le mien ?..... Question d'adresse..... Question d'abstraction..... Langage ordinaire.....

Modalités et critères de l'évaluation : Présence et participation active lors des séances. Expérimentations d'écritures. Lien (aussi plastique) entre le travail en atelier et le travail d'écriture.

Méthodologie

Séances collectives autour de l'écriture.

UE 4 : BILAN ET DIPLÔME

5.A.4-1: SUIVI ET ANALYSE PAR L'ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE 1

Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par Madeleine Aktypi, Fabrice Beslot, Geoffroy Gross, Frédéric Malette et Loreto Martinez-Troncoso.

Objectifs

Discussions collectives qui encourageront un regard et une réflexion critiques.

Contenus

Mettre en place les conditions de travail qui encourageront l'étudiant de l'année 3 à pratiquer des expériences plastiques et à examiner avec attention la conception, l'organisation et la réalisation d'un travail personnel de qualité. C'est un travail d'atelier, qui doit marquer véritablement le début d'un engagement personnel dans une ou plusieurs pratiques plastiques. Sur la base des recherches conduites par l'étudiant, il s'agit de l'aider à développer des compétences plastiques, à préciser les processus et

les démarches de travail mis en œuvre et à élaborer une réflexion critique. Quels que soient les médiums choisis, chaque étudiant doit être capable d'engager et de développer un projet personnel, d'interroger les courants artistiques contemporains, d'observer les interactions entre les pratiques en présence, d'être en mesure d'en nommer les effets et d'en énoncer les enjeux. Ce travail en atelier est suivi régulièrement par les deux équipes pédagogiques.

Méthodologie

Rendez-vous réguliers dans les ateliers.

Modalités et critères d'évaluation

L'évaluation portera sur les capacités de l'étudiant à préciser les processus et les démarches mis en œuvre, à interroger les divers aspects de l'art contemporain et à nommer les effets produits par son travail.

5.A.4-2: SUIVI ET ANALYSE PAR L'ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE 2

Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par Lotte Arndt, Franck David, Dean Inkster et Yaël Perlman.

Objectifs

Discussions collectives qui encourageront un regard et une réflexion critiques.

Contenus

Mettre en place les conditions de travail qui encourageront l'étudiant de l'année 3 à pratiquer des expériences plastiques et à examiner avec attention la conception, l'organisation et la réalisation d'un travail personnel de qualité. C'est un travail d'atelier, qui doit marquer véritablement le début d'un engagement personnel dans une ou plusieurs pratiques plastiques. Sur la base des recherches conduites par l'étudiant, il s'agit de l'aider à développer des compétences plastiques, à préciser les processus et les démarches de travail mis en œuvre et à élaborer une réflexion critique. Quels que soient les médiums choisis, chaque étudiant doit être capable d'engager et de développer un projet personnel, d'interroger les courants artistiques contemporains, d'observer les interactions entre les pratiques en présence, d'être en mesure d'en nommer les effets et d'en énoncer les enjeux. Ce travail en atelier est suivi régulièrement par les deux équipes pédagogiques.

Méthodologie

Rendez-vous réguliers dans les ateliers.

Modalités et critères d'évaluation

L'évaluation portera sur les capacités de l'étudiant à préciser les processus et les démarches mis en œuvre, à interroger les divers aspects de l'art contemporain et à nommer les effets produits par son travail.

UE 1: MÉTHODOLOGIE, TECHNIQUES ET MISES EN ŒUVRE

6.A.1-1: ARC : UN SOUFFLE QUI CONTINUE

Ce cours dure 80 heures et permet l'obtention de 4 crédits. Il est encadré par Fabrice Beslot, Franck David et Geoffroy Gross.

Objectifs

Ce projet est éditorial et, se trouve être une proposition sur cinq années. Les artistes, qui interviendront sur le site de Valence proposeront des postures, des pratiques et intentions différentes. La finalité, au bout du cycle, est de réaliser un objet éditorial sous la forme d'un C.D. qui sera accompagné d'une édition papier avec le label professionnel «in-situ»

Contenus

Kasper T. Toeplitz pour une conférence sonore la semaine 41 (1j) Au delà des frontières des musiques contemporaines ou non académiques, Kasper T. Toeplitz compose et interprète une musique électronique qui se construit sur le bruit – noise music. Au début de son parcours atypique, il joue de la basse électrique dans un répertoire classique de l'instrument (rock-punk) et par ailleurs compose des pièces contemporaines ancrées dans le vingtième siècle. Ses références sont alors Scelsi, Ligeti, Penderecki puis Nono, Stockhausen et Xenakis.

Méthodologie

Cours théoriques et pratiques. Les approches historiques, bibliographiques, esthétiques et critiques à travers une conférence sonore de Kasper T. Toeplitz et d'une réflexion sur l'année, suivie d'un travail de prise de son, puis d'études en studio.

6.A.1-2: ARC : CLAQUER DES LANGUES, CLAQUANT DES TONGS

Ce cours dure 80 heures et permet l'obtention de 4 crédits. Il est encadré par

Fabrice Beslot et Loreto Martinez-Troncoso.

Objectifs

Ce projet sera l'occasion d'interroger de façon individuellement et/ou collectivement des espaces tels que les écritures : la partition, le langage, le son, le corps et les lieux. Cela sera le support de travail qui permettra aux étudiants de venir questionner la notion du « geste sonore ». Si l'enregistrement et la diffusion dans un espace sont quelque chose qu'on peut écouter et réécouter. Ils peuvent aussi être le support d'un geste en directe et/ou différé (file recording - look). Le son est non seulement une trace mais aussi un espace, une temporalité conçue comme la manifestation d'une logique historique et continue passé, présent et futur. un adresse (?).

Contenus

Cela sera l'occasion de questionner les écritures - les partitions comme préambule de l'espace corporel et sonore. Il y a des sons qui réveillent des mémoires collectives à l'écoute est font surgir une expérience personnelle, singulière.

Méthodologie

Travail en atelier et dans des lieux interne et externe de l'école. Déplacement à la dixième édition d'« Excentricités » à ISBA de Besaçon en avril 2019.

Modalités et critères d'évaluation

Présence, participation et rendu.

6.A.1-3 : ARC : L'ÉCOLE UN CENTRE D'ART

Ce cours dure 80 heures et permet l'obtention de 4 crédits. Il est encadré par Franck David et Geoffroy Gross.

Objectifs

Aller à la rencontre d'une réalité professionnelle avec ses incontournables, et ses spécificités, celles d'un centre d'art.

Contenus

Travail de concert avec un centre d'art à la création d'une exposition par la confrontation à toutes les étapes qui en sont constitutives. Dans une ambition avouée

de préparer les étudiants à "un après" sans augurer de celui-ci, qu'il serait d'ailleurs impossible de préméditer dans sa singularité, il nous a semblé nécessaire de mettre en relation ces derniers avec une structure d'exposition afin de les confronter à toutes les étapes qui en sont constitutives. Nous pensons là autant aux œuvres, que le projet d'exposition lui-même, le transport, la production, la communication, l'accrochage, la médiation... Ces rencontres seront effectives (plusieurs voyages étant prévu sur place) et ces aller-retour seront la possibilité pour les étudiants de confronter leur travail sur ce projet et le retour qu'en fera le Centre d'Art, comme équipe et comme lieu. Il ne s'agira pas de l'exposition de diplômés ou d'exposition d'école, mais réellement de penser ensemble, centre d'art et école, le projet spécifique de très jeunes artistes travaillant de concert avec le lieu. Toutes les étapes de ce projet seront conduites par les étudiants suivis par leurs enseignants chaque mois.

Méthodologie

Suivi de projet.

Modalités et critères d'évaluation

Capacité à formuler et articuler des recherches et des réalisations en relation avec les impératifs soulevés par le projet et ses rencontres. Présence.

6.A.1-4 : ARC : CINÉ-CLUB

Ce cours dure 80 heures et permet l'obtention de 4 crédits. Il est encadré par Franck David et Yaël Perlman.

Objectifs

Culture et analyse de l'image cinématographique.

Contenus

Nous célébrerons l'expérience partagée d'un espace noir dédié aux images mobiles de toutes natures et temporalités, traversée autant de souvenirs mutiques que de paroles analytiques, et toujours accompagnée de pop corn ou de glace, question de saison.

Méthodologie

Des projections mensuelles de films suivies de discussions.

Modalités et critères d'évaluation

Assiduité, engagement personnel, curiosité, participation.

6.A.1-5 : ARC : RÉSEAU CINÉMA EN ÉCOLES SUPÉRIEURES D'ART

Ce cours dure 80 heures et permet l'obtention de 4 crédits. Il est encadré par Lotte Arndt et Yaël Perlman.

Objectifs

Le Réseau Cinéma a été constitué en 2015 par des enseignant.e.s, artistes et théoricien.ne.s de plusieurs écoles supérieures d'art. Il a pour objectif de produire des formes d'expérience et de connaissance collectives depuis, avec et sur le cinéma considéré comme outil et objet de la recherche. Depuis 2017, il reçoit l'Aide au projet de Recherche du Ministère de la Culture et de la Communication.

Contenus

Dans une première phase (2016-2018) nous avons interrogé l'autorité des muséographies ethnographiques et ordres paysagers des jardins tropicaux en prenant appui dans la pensée d'Achille Mbembe* et son idée d'oeuvrer pour un lieu autre, un antimusée qui à l'inverse de l'emprise du musée ethnographique et colonial, permet à l'hospitalité radicale d'advenir : «Lieu de refuge, l'antimusée se conçoit également comme un lieu de repos et d'asile sans conditions pour tous, les rebuts de l'humanité, les "damnés de la terre", ceux-là qui témoignent du système sacrificiel qu'aura été l'histoire de notre modernité — histoire que le concept d'archive peine à contenir».

Pour son programme actuel, le Réseau Cinéma souhaite poser les bases de différents axes pour interroger et inventer des formes collaboratives.

Il s'agira d'investir les possibles rôles du cinéma, objets filmiques ou cinéma élargi, dans la création de lieux où faire-et-penser-ensemble, des lieux d'accueil de l'hétérogène, de l'ailleurs et du loin, des lieux d'hospitalité et de convivialité, d'échanges et non d'appropriations.

Comment le collectif peut-il se nourrir de l'ailleurs et se reconfigurer en interaction avec lui ? Comment travailler le collectif, d'une manière non autoritaire, tout en maintenant la possibilité d'une autonomie créatrice ?

Le collectif selon Jean Oury est celui au contraire qui permet de voir émerger les singularités quelconques, singularités de toute sorte, car s'ouvrant sur leurs devenirs et non une soumission au groupe. Faire place à l'expérience avec, et voir émerger, peut-être, des cinémas-expériences qui n'imposent pas une seule idée-forme de cinéma.

Achille Mbembe, Politiques de l'inimitié, Paris, La Découverte, 2016

Modalités et critères d'évaluation

Capacité à formuler et articuler des recherches et des réalisations en relation avec les demandes. Présence et participation aux rendez-vous.

6.A.1-6 : WORKSHOP : LES ENJEUX DE LA DOCUMENTATION PHOTOGRAPHIQUE

Ce cours dure 80 heures et permet l'obtention de 4 crédits. Il est encadré par Guillaume Onimus (intervenant) et Yaël Perlman.

Objectifs

Comprendre les enjeux de la documentation photographique dans le cadre de la création artistique. Initiation à la prise de vue d'œuvre d'art in situ et en studio.

Contenus

Présentations de diverses écritures photographiques autour de la question de la reproduction de l'œuvre d'art. Élaboration avec les étudiant.e.s de dispositifs originaux pour rendre compte d'une œuvre ou d'un travail artistique.

Méthodologie

Deux jours de travail en atelier et en salle d'exposition.

Modalités et critères d'évaluation

Présentation de travaux réalisés dans le cadre du workshop, présence et participation active.

6.A.1-7: WORKSHOP : PETITS FORMATS X GRANDS FORMATS = TOUT CE QUE TU VEUX

Ce cours dure 80 heures et permet l'obtention de 4 crédits. Il est encadré par Madeleine Aktypi, Geoffroy Gross et Camila Oliveira Fairclough (intervenante).

Objectifs

Vous réaliserez au moins deux œuvres de petit format et grand format dont le medium sera choisi en fonction de votre démarche personnelle (peinture, objet, langage, son...).

Contenus

De La dentellière de Vermeer aux peintures de Lee Lozano, le petit ou le très petit format est un exercice périlleux et incertain. Durant ce workshop, nous explorerons ensemble les possibilités, les difficultés et les enjeux d'un art "de poche", à travers la réalisation d'un ensemble de productions personnelles, et nous réfléchirons au potentiel de diffusion et d'exposition de ces œuvres "miniatures" et ou monumentales. À la fin vous devrez jouer le jeu d'une « exposition », petit format « miniature » ou grand format "monument", (penser à la com', au texte, aux photos, etc.).

Méthodologie

Discussion et enseignement à partir d'une iconographie d l'histoire de l'art. Vous formerez des groupes de travail afin de réfléchir à la mise en espace et à la diffusion de ces réalisations.

Modalités et critères d'évaluation

Présentation de travaux réalisés dans le cadre du workshop, présence et participation active.

Références

Robert BARRY, Anne Lise COSTE, Sylvie FANCHON, Mary HEILMANN, Cildo MEIRELES, François MORELLET, Blinky PALMERMO, Johannes VERMEER...

6.A.1-8: WORKSHOP : A LA PLACE DE...

Ce cours dure 80 heures et permet l'obtention de 4 crédits. Il est encadré par Lotte Arndt et J.C. de Quillacq (intervenant).

Objectifs

Rencontrer une pratique sculpturale contemporaine à partir du travail de l'artiste.
Apprendre à se positionner dans le champ de la sculpture/installation/performance en dialogue avec son travail.

Contenus

Jean-Charles de Quillacq développe un ensemble de sculptures, à la fois organiques et abstraites, conceptuelles et fétichistes, qu'il montre le plus souvent en invitant différentes personnes à prendre part à des protocoles liés à leur exposition. Lors du workshop, il présentera son travail et interrogera avec les participant.e.s sa relation à une pratique sculpturale, qui déploie une mythologie personnelle à partir de gestes à même de charger les objets de récits et d'émotions, quitte à confondre les limites entre les corps, dans une série infinie de substitutions, créant une famille étendue associant humain et non-humain, matières et sujets dans des liens de parentés troublants.

Né en 1979, Jean-Charles de Quillacq vit et travaille à Zürich, Paris et Sussac. Il a étudié l'art à l'École nationale supérieure des beaux arts de Lyon puis à la Weißensee Kunsthochschule de Berlin et a été résident à la Rijksakademie à Amsterdam en 2010 et 2011. Il a ainsi produit plusieurs performances, L'imitation par les larmes (Biennale de Rennes, 2018), Le transport amoureux (Triangle France, 2018), Fraternité Passivité Bienvenue au Palais de Tokyo (cur. Jean-Christophe Arcos, 2016), Ce que je me sens reproduit à la Tôlerie de Clermont-Ferrand (cur. Josselin Vidalenc, 2017), Tes mains dans mes chaussures et Le Remplaçant, toutes deux à La Galerie, centre d'art contemporain de Noisy-le-Sec (cur. Vanessa Desclaux et Emilie Renard). Son travail a été montré à la Fondation d'entreprise Ricard dans le cadre de l'exposition Humainnonhumain (cur. Anne Bonnin, 2014) et a fait l'objet d'expositions personnelles, Four Works in a Rectangle, à la Rote Fabrik, Zürich (cur. Maya Minder, 2012), Je t'embrasse tous, à la galerie Marcelle Alix, Paris (2016), Getting a Younger Sister, Thinking To Myself, Swiss Art Awards, dont il est l'un des lauréats, Bâle (2017), en duo avec Hedwig Houben, La langue de ma bouche, à La Galerie, CAC de Noisy-le-Sec (cur. Emilie Renard, 2018), ainsi que A cris ouverts, Les ateliers de Rennes (cur. Céline Kopp).

Méthodologie

Présentations, discussions, pratiques individuelles à partir des approches des participant.e.s.

Modalités et critères d'évaluation

Participation active, engagement dans le processus du groupe.

6.A.1-9 : WORKSHOP : NADÈGE PITON

Ce cours dure 80 heures et permet l'obtention de 4 crédits. Il est encadré par Geoffroy Gross et Nadège Piton (intervenant).

Objectifs

Offrir aux étudiant.e.s un espace d'expérimentation safe leur permettant de mettre en jeu corps et présence dans l'espace scénique et social : explorer, créer, éprouver de nouveaux personnages, à la manière du strip-tease burlesque ; utiliser leur voix, chantée ou parlée, comme un espace expressif privilégié.

Contenus

Ponctué de micro-séminaires thématiques de présentation de sources d'inspirations (histoire du striptease burlesques, artistes contemporains utilisant leur corps - de la performances féministes au body art en passant par l'art hybride et l'utilisation des nouvelles technologies), ce workshop permettra aux étudiant.e.s d'utiliser leur imaginaire et leurs propres références en vue de la création d'une œuvre performance, mettant leur propre corps en jeu.

Méthodologie

Échanges, ateliers, pratiques corporelles

Modalités et critères d'évaluation

Présentation de travaux réalisés dans le cadre du workshop, présence et participation active

Références

Performeuse de cabaret (Kisses Causes Trouble, Madame Arthur: Mlle Violette / Miss Purple) comédienne (écrans, scènes et voix-off), commissaire et chargée de production d'expositions (Transpalette - Bourges, Festival du Film Gay & Lesbien - Paris, Triennale - Vendôme), coiffeuse... Nadège Piton combine les disciplines. Mettant en jeu le corps dans son ensemble, elle utilise des outils que sont la parodie, le strip-tease, la voix, les coiffures... pour interroger certains a-priori que l'on applique à soi-même ou aux autres.

LIENSReportage / atelier strip-tease, Emmetrop, Bourges :

<https://www.youtube.com/watch?v=uXoFO-kUuNo>Vidéo-clip pour le groupe Bobun

Fever : <https://www.youtube.com/watch?v=9wHuwDh0KUo>Audiobook : lecture de « Apocalypse Bébé » de Virginie

Despentes<https://www.audiolib.fr/livre-audio/apocalypse-bebe-9782356412645>

6.A.1-10: WORKSHOP : SHALIMAR PREUSS

Ce cours dure 80 heures et permet l'obtention de 4 crédits. Il est encadré par Yaël Perlman et Shalimar Preuss (intervenants).

Objectifs

Permettre à l'étudiant.e de rencontrer la méthode et le travail de l'invitée, comme celui des autres étudiant.e.s. L'élaboration se fera en plusieurs temps : solitaire dans ce qu'il initie, en dialogue avec l'invité, et collectif en confrontation des regards.

Contenus

Rencontre et travail avec Shalimar Preuss, Réalisatrice, de la construction de l'image à la création d'un récit - comment les images en mouvement se mettent à « parler ».

Méthodologie

4 jours de visionnage et de créations filmiques

Modalités et critères d'évaluation

Présentation de travaux réalisés dans le cadre du workshop, présence et participation active.

6.A.1-11: WORKSHOP : LINDA SANCHEZ

Ce cours dure 80 heures et permet l'obtention de 4 crédits. Il est encadré par Loreto Martinez-Troncoso et Linda Sanchez (intervenante).

Objectifs

... matériau et mouvement (sculpture/installation/performance).

Contenus

Avant d'avoir un usage, une forme, une sociabilité, un matériau est une abstraction. Innommable, polymorphe et protoplasmique, comment le désigner autrement qu'en éprouvant ses propres caractéristiques et propriétés internes ? Nous questionnerons la manière dont un matériau, dans ses qualités propres, sa façonnabilité, son mouvement et sa mécanique interne... induit des typologies de gestes, une tenue ou un comportement dans l'espace, des limites, en terme de masse, d'horizontalité, d'arpentabilité, d'échelle, de stabilité physiologique, ses correspondances avec l'environnement, le paysage.

Solitaire et/ou liant, expansif ou contraint, dur, fuyant, stable, prolongeable ou contractable, poreux et contaminant, mou, autoritaire ou enveloppant, nous procéderons comme une étude dans un aller retour sensible entre ce que l'on veut et ce que dicte le matériau par lui même.

Méthodologie

Avec ce dont on dispose au plus proche, sans détour, chacun est invité à construire ou à déduire une forme, une expérience plastique. Il s'agira non pas de croquer des idées mais plutôt de se laisser surprendre par une matérialité sauvage et instinctive, apparemment sans origine et sans cadre. Le soir même, durant un temps formel, nous échangerons non pas de ce que l'on a voulu dire, mais tenterons plutôt de lire de ce que ça dit par soi-même. Comme aucun sujet, aucune grille de lecture précède la forme, c'est ses caractéristiques intrinsèques, médium, ancrage, échelle, durée qui seront les premiers motifs pour décrypter, décrire, déduire et dessiner les contours d'un premier cadre. On pourra dire les opérations ; isoler des éléments, surligner l'espace, contredire une atmosphère, imbriquer un volume, répéter un contour... On nommera des qualités, des propriétés : vertical, grave, versatile, praticable, segmenté, diffracté... On énoncera des règles et des systèmes.

Un aller retour entre contenu et méthode, entre forme et médium, où "faire" c'est déjà dire, et "lire" c'est de nouveau faire. A partir de ce premier dégagement, et passage à l'énonciation, nous recommençons à nous taire et nous poursuivrons l'expérience.

Comme un exercice de style à usage unique, une technique soluble dans une autre, une règle qui se dérègle, il s'agira d'avancer par porosité, trouver une équivalence formelle ou conceptuelle, traduire, transposer, transcrire, souligner une continuité... étendre,

contredire, contrarier ou confirmer... dans un même "laisser-dire" du matériau, et en cherchant toujours ce rapport tendu et indissociable entre la forme, son moyen d'existence et finalement le récit qu'elle véhicule. Nous opérerons par à coups, remises à zéro, prolongements et discontinuités.

A l'issue du workshop, nous allons de cette manière construire-déduire-isoler trois "pièces", comme des prétextes finalement justifiés de l'expérience de l'autonomie des formes.

Modalités et critères d'évaluation

Présence et participation actives.

6.A.1-12: WORKSHOP : DAMIEN SAUSSET

Ce cours dure 80 heures et permet l'obtention de 4 crédits. Il est encadré par Franck David, Geoffroy Gross et Damien Sausset (intervenant).

Contenus

: l'enseignement portera durant la première journée sur la distinction entre espace public et sphère de l'intime et la façon dont les artistes ont travaillé la question de l'identité à partir de cette dichotomie. La seconde journée sera consacrée à un travail d'écriture d'un scénario avec les étudiants. Ce travail prendra en compte la pertinence de la dialectique fiction/documentaire. Dans un second moment, situé quelques semaines après le premier module, une première journée sera consacrée à un enseignement sur le dépassement de la dialectique espace public et sphère de l'intime dans les pratiques contemporaines.

Méthodologie

Ce scénario laissera la place à des interventions plastiques qui interviendront dans l'écriture et le rendu d'un objet singulier qui pourra prendre la forme de la vidéo, du journal, de l'exposition ou du simple séminaire. Dans un second moment, situé quelques semaines après le premier module, la seconde journée consistera en la finalisation (montage) des éléments imaginés et conçus par les étudiants.

Les réalisations plastiques pour ce module seront donc produites entre les deux sessions par les étudiants. Un suivi sera effectué par l'intervenant sous forme de mails et

commentaires audio.

Modalités et critères d'évaluation

Présentation de travaux réalisés dans le cadre du workshop, présence et participation active

6.A.1-13: WORKSHOP : FARFOUILLER ENSEMBLE

Ce cours dure 80 heures et permet l'obtention de 4 crédits. Il est encadré par Madeleine Aktypi, Loreto Martinez-Troncoso et Antoinette Ohannessian (intervenante).

Objectifs

« La décontraction est mon grand projet de vie. » Antoinette Ohannessian

Avec le désir de travailler ensemble, entre Grenoble et Valence, comment deux écoles qui est la même école, mais à 100 km l'un de l'autre, peuvent s'organiser pour monter, montrer, présenter quelque chose ensemble à Paris ? Quelle est la part d'utopie, de fiction nécessaire pour faire un truc ensemble ? Trouver du temps, de l'argent, des voitures, des partenaires, de l'argent... et quid d'autre ? S'organiser pour être « possiblement sans projet ». Comment faire avec toutes ces choses que l'on ne comprend pas très bien ? Comment faire avec ce que l'on ne sait pas faire ?

Contenus

« Je ferai une petite présentation de mon vocabulaire Bref épopée de B A BA et je viendrais avec ça : Être en projet (texte de Pascal Nicolas-Le-Strat), Y a-t-il une dictature du projet, Matthieu Warin (collection Brouillon général de François Deck)

Y a-t-il une dictature du vocabulaire de projet ? Une contamination, une contagion, une addiction à ces termes ? Quels lexiques pour quels projets ? »

Méthodologie

(ou pas) Quelle méthode d'enseignement ?

Modalités et critères d'évaluation

(ou pas) Quelles modalités et/ou critères d'évaluation / jugement / appréciation / goût

/ promenade / escalade ?

À nous de jouer !

6.A.1-14 : WORKSHOP : CAPTER LE SENSIBLE - LE CORPS DE L'EXPÉRIENCE

Ce cours dure 80 heures et permet l'obtention de 4 crédits. Il est encadré par Lotte Arndt et Pauline MBarek (intervenante).

Contenus

Pauline M'barek (1979, Allemagne) vit et travaille entre Cologne et Bruxelles. Elle est diplômée de Hochschule für bildende Künste, HFBK, Hambourg, de l'École Supérieure des Beaux-Arts de Marseille et de l'Academy of Media Arts, Cologne. Son travail a été présenté dans plusieurs expositions personnelles telles que "Relicts" à la Thomas Rehbein Galerie à Cologne (2017) ou "Formes du tangible" au Frankfurter Kunstverein (2014), ainsi que dans des nombreuses expositions collectives.

Par le biais de différents médiums, allant de la sculpture à la vidéo, son travail interroge le corps et ses système de perception à la fois en tant qu'instruments et objets de la recherche. En explorant ainsi la sensation simultanément de l'extérieure et de l'intérieure, elle interroge la porosité, perméabilité et instabilité de la perception humaine, mettant en question ainsi la possibilité d'une objectivité neutre.

Le workshop propose aux participant.e.s une présentation de son travail et une interrogation expérimentale du tactile et du haptique dans la pratique plastique, comme autant de stratégies pour requalifier la hiérarchisation des sens, que de repenser des formes éphémères qui découlent de l'expérience corporelle.

Pas plus de 15 participant.e.s

Méthodologie

Présentations, discussions, pratiques individuelles à partir des approches des participant.e.s.

Modalités et critères d'évaluation

Participation active, engagement dans le processus du groupe.

UE 2: HISTOIRE, THÉORIE DES ARTS ET LANGUE ÉTRANGÈRE

6.A.2-1: NOOTROPES & ANTIDOTES : TOURBIÈRES, CHIENS ET AUTRES

Ce cours dure 20 heures et permet l'obtention de 1 crédit. Il est encadré par Madeleine Aktypi.

Objectifs

Le cours mobilise les courants de pensée contemporains en poésie, anthropologie, études féministes et queer, philosophie des mediums et histoires des arts en train de se faire. Le but recherché est de proposer une grande et hétéroclite boîte à outils pour tâtonner la complexité et les enjeux politiques, au sens large du terme, du monde actuel.

Contenus

Le cours combine différentes cultures. La végétale, l'animale, la numérique, la minérale et ce qu'on entend par «culture» tout court, c'est-à-dire un tas de malentendus et de traductions qui sans cesse font et défont d'autres traductions et malentendus. Il s'agit de penser ensemble des données et des tourbières, des bots et des chiens, des écrans et des arbres pour essayer de comprendre nos relations au monde aujourd'hui et pour questionner la position de l'art et de la pratique artistique. Si les avant-gardes des siècles précédents s'inspiraient de l'électricité, de la ville, de l'avenir, de la guerre, de l'inconscient et du langage, qu'est-ce que captent les antennes artistiques contemporaines et comment lit-on / (dés)écrit-on (dans) le monde algorithmique néolibéral? Quels outils et quels champs pour penser et pour faire, à l'ère de l'Anthropocène et de Silicon Valley, sur une terre empoisonnée et sous surveillance? Comment les artistes pensent leur époque et les technologies qui les entourent, de Frantisek Kupka et de Gertrude Stein à Jon Rafman, Mark Leckey et Sabrina Ratté en passant par Richard Hamilton, Martine Aballéa, Michel Blazy et Lisa Robertson?

Méthodologie

cours magistraux alternant avec des temps de travail en groupes, de présentation par les étudiant.e.s, d'ateliers d'écriture, d'accrochages, etc.

Faire l'expérience croisée et en zigzag d'œuvres, de textes, de compositions sonores et de films pour une pratique artistique comme espace de vie et de pensée et, aussi, comme problème ouvert et espace conversationnel. Pendant les séances, tout le monde occupera graduellement différentes positions : écoute, partage, questionnement, propositions, pratique, présentation.

Modalités et critères d'évaluation

Curiosité, curiosité et, aussi, curiosité. Participation active aux séances de travail. Diverses formes de rendus (oraux, écrits et autres) seront à inventer courant les deux semestres en relation avec la pratique propre à chaque étudiant.e.

Références

- ADAMS, Carol, Josephine DONOVAN. *Animals and Women - Feminist Theoretical Explorations*. Duke University Press, 1995
- CRARY, Jonathan, Grégoire CHAMAYOU (trad.). *24/7 Le Capitalisme à l'assaut du sommeil*. Paris : Éd. Zones, 2014.
- DANDER, Patrizia, Elena FILIPOVIC, Mark LECKEY ; – *On Pleasure Bent, Wiels – Madre – Haus der Kunst*. 2015.
- DESCOLA. *Les Lances du crépuscule*. Paris : Éd. Pocket, 2006.
- FAROULT, David. *Godard – Invention d'un cinéma politique*. Éditions Amsterdam, 2018.
- GODFREY, Mark (dir.), SCHIMMEL, Paul (dir.). *Richard Hamilton*. Tate Modern, 2015.
- GRONLUND, Melissa. *Contemporary Art and Digital Culture*. Londres : Routledge, 2017.
- INGOLD, Tim, GOSSSELIN, Hervé et Hicham-Stéphane AFEISSA (trad.). *Faire- Anthropologie, Archéologie, Art et Architecture*. Éd. Dehors, 2017.
- HALPERN, Orit. *Beautiful data – A History of Vision and Reason since 1945*. Duke University Press, 2014.
- HARAWAY, Donna. *Staying with the Trouble*. Duke University Press, 2016.
- HARTMAN, Charles. *Virtual Muse - experiments in Computer Poetry*. Nouvelle Angleterre : Wesleyan University Press, 1996.
- hooks, bell. *De la marge au centre – théories féministes*. Éditions Cambourakis, coll. Sorcières, 2017.
- KITTLER, Friedrich, Michael METTEER (trad.). *Discourse Networks 1800/1900*. Stanford University Press, 1989 (1985).
- McLUHAN, Malcom. *Media Research - Technology, Art, Communication*. Routledge,

- coll. Critical Voices in Art, Theory and Culture, 1998.
- MÜLLER-WESTERMANN, Iris. *Lee Lozano*. Stockholm: Moderna Museet, 2010.
 - PETERS, John Durham. *The Marvellous Clouds - Toward a Philosophy of Elemental Media*. Chicago: The University of Chicago Press, 2015.
 - ROBERTSON, Lisa, Pascal POYET (trad. et postface), *Le Cinéma du présent*. Paris: TH.TY., 2015.
 - TASSIN, Jacques. *Penser comme un arbre*. Paris: Odile Jacob, 2018.
 - TSING, Anna. *Le champignon de la fin du monde - sur la possibilité de vivre dans les ruines du capitalisme*. La Découverte, 2017.
 - *The Techno-Galactic Guide to Software Observation*. (collectif). Bruxelles: Constant - Association for Art and Media, 2017.
 - WITTIG, Monique. *L'Opoponax*, Paris: Éd. De Minuit, 1983.
-

6.A.2-2: HISTOIRE ET THÉORIE DES ARTS

Ce cours dure 20 heures et permet l'obtention de 1 crédit. Il est encadré par Dean Inkster.

Objectifs

À partir de la deuxième année, le cours d'histoire et théorie de l'art permettra aux étudiants d'acquérir une connaissance de l'origine des enjeux de l'art contemporain en se basant sur l'analyse d'œuvres et des courants artistiques pour la plupart réalisés dans la deuxième moitié du XXe siècle.

Contenus

Il s'agira d'étudier les origines historiques et esthétiques de l'ouverture à la pluralité de formes nouvelles (texte, photographie, vidéo, performance, happening, son, installation, etc.) qui a marqué les pratiques artistiques contemporaines depuis la fin des années 1950 et d'analyser leur inscription et leur développement dans le champ de l'art, en interrogeant également leurs portées sociales. Cet éclatement des formes a déplacé la stabilité des catégories traditionnelles de l'art visuel. Cependant, il ne s'agit pas ici du simple rejet des supports conventionnels de la peinture et de la sculpture propres au développement de chacun de ces arts au cours de la période de l'immédiate après guerre. Dans un second temps, nous nous attacherons à l'étude de la portée historique des diverses manières dont les artistes ont, à cette même époque, renégocié et

réintégré les enjeux formels et les stratégies de l'avant-garde des années dix et vingt.

Méthodologie

Cours magistraux et échange collectif à partir des questions soulevées. Exposés oraux.

Modalités et critères d'évaluation

Contrôle continu. Assiduité et présence aux cours. Acquisition et maîtrise des enjeux et des références étudiés en cours. Capacité d'analyse et de construction d'arguments lors des discussions collectives.

Références

- BOIS, Yve-Alain. *La peinture comme modèle*. Les Presses du réel, 2017.
- BUCHLOH, Benjamin, Hal FOSTER, Rosalind KRAUSS. *Art Since 1900*. Thames & Hudson, 2012.
- BUCHLOH, Benjamin. *Essais historiques I*. Art éditions, 1992.
- BUCHLOH, Benjamin. *Essais historiques II*. Art éditions, 1992.
- FOSTER, Hal. *Le retour du réel: Situation actuelle de l'avant-garde*. Éd. La Lettre volée, 2005.
- FRIED, Michael. *Contre la théâtralité. Du minimalisme à la photographie contemporaine*. Gallimard, 2007.
- HARRISON, Charles et Paul WOOD. *Art en théorie*. Hazan.
- KRAUSS, Rosalind. *L'Originalité de l'avant-garde et d'autres mythes modernistes*. Éd. Macula, 1993.
- MONDZAIN, Marie-José. *Le Commerce des regards*. Seuil, 2003.
- NOCHLIN, Linda. *Femme, art et pouvoir*. Jacqueline Chambon, 1993.
- OSBOURNE, Peter. *L'Art conceptuel*. Phaidon, 2006.
- PHELAN, Peggy, et Helena RECKITT. *Art et Féminisme*. Phaidon, 2012.
- RANCIERE, Jacques. *Le spectateur émancipé*. La Découverte, 2008.
- ROSS, Kristin. *Rouler plus vite, laver plus blanc. Modernisation de la France et décolonisation au tournant des années soixante*. Éd. Flammarion, 2006.
- WARR Tracy. *Le corps de l'artiste*. Phaidon, 2005.
- WOOD, Paul. *Western Art & the Wider World*. Wiley Blackwell, 2013.

6.A.2-3: PRATIQUER LA THÉORIE DANS LE CHAMP DE L'ART CONTEMPORAIN

Ce cours dure 20 heures et permet l'obtention de 1 crédit. Il est encadré par

Lotte Arndt.

Objectifs

- Discuter les pratiques artistiques relatives aux nouveaux matérialismes.- Acquérir des connaissances sur les théories des choses, le matérialisme et ses interactions avec le champ de l'art.- Se familiariser avec des textes théoriques centraux. - Mieux identifier, par la pratique de techniques diversifiées et l'apprentissage de l'analyse critique, l'éventail des modalités de conception et de matérialisation d'un travail plastique spécifique

+ suivi de la préparation à la mobilité internationale, notamment pas le biais du portfolio

Contenus

En adéquation avec la pédagogie restructurée cette année, le cours cherchera à problématiser les questions soulevées par les quatre modules thématiques (autofiction; langages sonores; présences-corps-monde; il n'y a pas de hors contexte) en faisant appel à des textes théoriques et littéraires, ainsi que des pratiques plastiques. Dans une architecture mouvante, les séances se construiront en dialogue avec d'autres intervenant.e.s et enseignant.e.s, en partant de ces problématiques partagées, mais abordées dans une perspective transdisciplinaire. On interrogera notamment l'usage des espaces et le rapport entre savoirs, pratiques et situations socio-culturelles dans leur articulation et intersections. La participation active sera structurante pour ce cours, qui sera porté par une responsabilité partagée, et des contributions visant à donner corps à une production de savoir basée sur des approches multiples et leurs résonances.

Méthodologie

Cours magistraux et échange collectif à partir des questions soulevées, exposés oraux.

Modalités et critères d'évaluation

Évaluation collective, présence au cours, participation active, présentation d'un.e théoricien.ne ou artiste.

6.A.2-4: LANGUE ÉTRANGÈRE – PROJET DE MOBILITÉ – DOSSIER SÉJOUR À L'ÉTRANGER

Ce cours dure 20 heures et permet l'obtention de 1 crédit. Il est encadré par Mélanie Kenyon et Loreto Martinez-Troncoso.

Objectifs

Confirmer et ancrer le travail des deux années antérieures. Tenir une conversation en étant à l'aise avec son vocabulaire et les structures grammaticales. Pouvoir vraiment débattre et défendre une idée. Faire des traductions justes de l'anglais au français en se servant d'expressions et d'exercices de styles appropriées.

Contenus

Lecture, compréhension et discussion de textes tirés de sources très diverses ayant trait à la culture en générale et la pratique artistique en particulier. Révision et approfondissement des bases grammaticales au cours de l'étude de ces supports écrits. Préparer le séjour à l'étranger : travailler sur le projet.

Méthodologie

Cours.

Modalités et critères d'évaluation

Assiduité. Participation active à l'oral en cours. Comprendre des textes divers et variés en anglais. Savoir les commenter et formuler une opinion en anglais. Les traduire.

6.A.2-5: PORTFOLIO

Ce cours dure 20 heures et permet l'obtention de 1 crédit. Il est encadré par l'ensemble des professeurs de l'année 3.

Objectifs

Constituer un portfolio, un Book, présentant l'ensemble des travaux de l'étudiant, son parcours et ses références. Réaliser un dossier dans lequel il décrit et documente son projet de mobilité, identifie, précise et justifie son choix.

Contenus

Portfolio: À partir des travaux réalisés au cours des derniers semestres, l'étudiant fera une présentation claire de son parcours, accompagnée des références repérées (lecture, rencontres, découvertes...) et de notes de travail témoignant de l'enchaînement des préoccupations, de l'avancement du travail, des recherches suivies et poursuivies et des expérimentations mises en œuvre pour la réalisation des projets. Ce portfolio s'inscrit dans la continuité de ce que l'étudiant a déjà constitué tout au long de son parcours. **Dossier mobilité:** Remplir un dossier administratif de mobilité (ce dossier sera donné par la personne chargée des relations extérieures et internationales) dans lequel seront précisés le ou les pays d'accueils et le ou les établissements sollicités. Ce dossier sera accompagné d'un CV, d'une lettre de motivation (documents rédigés en français et en anglais), et du Portfolio. Ces éléments seront présentés lors de la soutenance du projet de mobilité, devant un jury qui évaluera l'intérêt des motivations et des choix. Ils seront ensuite envoyés aux organismes qui délivrent des bourses d'aides à la mobilité et aux établissements d'accueils convoités.

Méthodologie

Travail en atelier, en studio et au centre de documentation, rencontres fréquentes avec les enseignants et avec la personne chargée des relations extérieures et internationales.

Modalités et critères d'évaluation

Portfolio: Qualités de la réalisation, précision et lisibilité des données, capacité à signaler et à confronter une problématique plastique et une présupposition théorique. **Dossier mobilité:** Intérêt des motivations et des choix, aptitude à différencier les moyens et les fins, capacité à ajuster les intentions et les objectifs, qualités rédactionnelles.

ATTENTION: Le dépôt d'un dossier de mobilité n'entraîne aucunement une admission automatique en phase Projet.

UE 3: RECHERCHES PERSONNELLES PLASTIQUES

6.A.3-1: MISE EN ŒUVRE DES RECHERCHES PERSONNELLES PLASTIQUES

Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par l'ensemble des professeurs de l'année 3.

Objectifs

Mettre en œuvre son travail, c'est être capable de concevoir un programme dans une perspective pluridisciplinaire et d'interroger les conditions matérielles et théoriques de sa production plastique.

Contenus

L'étudiant de l'année 3 devra être en mesure, à partir de ses travaux d'exploration, de délimiter son programme de recherche, ses diverses orientations et sa méthodologie. Il sera capable d'examiner et d'apprécier ses compétences plastiques et techniques et de les confronter à la réalité de ses travaux. Il devra ainsi bien comprendre les enjeux des différents médiums plastiques utilisés et expérimentés et leur pertinence.

Méthodologie

Travail dans les ateliers.

Modalités et critères d'évaluation

: L'évaluation portera sur les qualités de la réflexion et des références formulées par l'étudiant. Sur sa capacité à énoncer les contours, les enjeux et les raisons des choix effectués pour mettre en œuvre son travail.

6.A.3-: MISE EN FORME DES RECHERCHES PERSONNELLES PLASTIQUES

Ce cours dure None heure et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par l'ensemble des professeurs de l'année 3.

Objectifs

Mettre en forme son travail, c'est être capable de formaliser le programme imaginé et envisagé et d'en interroger les conditions plastiques et théoriques.

Contenus

En année 3, un étudiant doit être en mesure, à partir de ses travaux exploratoires, de transformer son programme de recherche et ses diverses orientations en une réalité

visible et compréhensible. Il devra être capable d'examiner et d'apprécier les enjeux plastiques des formes, des techniques et des médiums utilisés. Il devra aussi comprendre les enjeux de l'expérimentation des différentes modalités d'exposition et de penser à leurs ajustements.

Méthodologie

Travail dans les ateliers.

Modalités et critères d'évaluation

L'évaluation portera sur la pertinence de la réflexion formelle de l'étudiant. Sur sa capacité à explorer les formes et les matières, à les choisir et les adopter, et sur l'exigence développée pour exposer son travail.

UE 4 : BILAN ET DIPLÔME

6.A.4-1: DNA

Ce cours dure 300 heures et permet l'obtention de 15 crédits. Il est encadré par les membres du jury.

Contenus

Pré-requis: Avoir obtenu tous les crédits de la phase programme, à l'exception de ceux attribués par le diplôme.

Le DNA Art: Les membres du jury du DNA sanctionnent l'engagement de l'étudiant dans son travail d'expérimentation, d'exploration et de recherche. Ils évaluent les qualités, la pertinence et la diversité des langages formels et visuels utilisés, ils examinent la justesse des moyens techniques et technologiques employés, ils apprécient la construction de l'argumentaire et les connaissances théoriques et culturelles utilisées dans et pour l'élaboration du projet.

Modalités et critères d'évaluation

: Présentation des travaux aux membres du jury qui les évalueront et les noteront à partir de quatre critères: présentation des travaux, origine et évolution du projet,

inscription culturelle du travail et qualité des réalisations.

UE 5: STAGE

6.A.5-1: STAGE

Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par l'ensemble des professeurs de l'année 3.

Objectifs

Rencontre professionnelle et travail avec des acteurs engagés de l'art.

Contenus

D'une durée de 5 jours minimum à 4 semaines maximum, ce stage se fait soit dans des institutions conventionnées avec l'École, soit dans des structures culturelles que l'étudiant propose lui-même, soit chez un artiste. Dans tous les cas, une convention de stage doit être signée, et les professeurs valident le choix de l'étudiant. Un rapport doit être rédigé et rendu au Coordonnateur ECTS avant le mois d'avril, avant l'examen du semestre 6.

Méthodologie

Tous les étudiants doivent obligatoirement faire un stage auprès d'un artiste ou d'un établissement culturel, régional ou national, au cours des semestres 3, 4, 5 et 6.

Modalités et critères d'évaluation

Les étudiants rédigeront un rapport d'expérience, présenté au cours de l'examen, qui validera le stage. Chaque étudiant sera jugé sur la pertinence du choix de son stage, sur son aptitude à énoncer les expériences acquises et sur la rigueur et les qualités d'écriture du rapport.

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE DU SEMESTRE 7

L'organisation de la phase projet vise à offrir une formation pratique et théorique de haut niveau – un prolongement professionnel et pluridisciplinaire des recherches personnelles menées au cours des semestres 3 à 6 – afin de donner à chaque étudiant les moyens d'une maîtrise assurée et assumée de ce qui travaille ses projets et ses recherches. Pour cela, les 4 semestres de cette phase ambitionnent de créer une interaction entre les pratiques et les théories contemporaines et d'encourager la maîtrise et la production d'outils méthodologiques de création et de recherche, c'est-à-dire de permettre à l'étudiant d'édifier en quelque sorte un lieu pluridisciplinaire de création et de réflexions critiques.

Au cours de ce semestre, l'ensemble des enseignements pratiques et théoriques est structuré autour de 4 modules : Autofiction // n'y a pas de hors contexte / Présence / Corps / Espace / Langages sonores

Ces Modules sont pensés comme des lieux, des interfaces de rencontres pluridisciplinaires qui doivent permettre à l'étudiant.e de penser sa pratique au delà d'un médium spécifique. Les enseignements pratiques d'ateliers ou bien ceux plus théoriques ne sont pas forcément séparés, l'on pense en médium comme l'on fabrique avec la pensée, la culture et l'histoire. De même, on fabrique une image en peinture, en cinéma, en dessin, en histoire... Les enseignements seront donc amenés à être croisés, comme faisant partie d'espaces d'échanges et de pluridisciplinarités qui éclaireront les potentielles questions spécifiques des médiums par ces champs d'interrogations plus larges. Ils sont dirigés et animés par plusieurs enseignant.e.s. et ponctuellement soutenus par des intervenant.e-s au sein des Arc et workshops proposés.

Ces ARC (Ateliers de Recherche et de Création) et ces Workshops sont logés au sein des modules et viennent travailler les problématiques qui y sont développées : chacun.e doit en choisir deux à partir d'une liste et d'un descriptif détaillé (chacun de ceux choisis doivent l'être dans un module différent), et s'y inscrire en début de semestre. Ils seront validés à l'examen du semestre 7.

L'étudiant.e de la phase Projet doit faire un voyage de mobilité au cours du semestre 8, auprès d'un artiste ou d'une structure artistique (école d'art, centre d'art, musée..)

qui fait l'objet d'une recherche et validation encadrée par Melanie Kenyon et Carine Lewis, co-responsables des relations internationales. La mobilité s'étend d'une durée de 1 à 5 mois maximum, et sera validé au semestre 8.

ÉVALUATIONS

À la fin du semestre, l'étudiant présentera ses travaux à l'ensemble des professeurs pour être évalués selon les modalités et les critères précisés dans chaque fiche de cours. C'est son projet qui sera évalué et c'est autour de lui que l'ensemble des professeurs se structurera pour émettre un avis, donner des notes et attribuer des crédits.

LISTE DES UNITÉS D'ENSEIGNEMENTS

trois Unités d'Enseignement (UE) structurent et organisent les programmes et la pédagogie de l'année 4. Chaque UE est composée de plusieurs Unités de Cours (UC) – dont les intitulés et les descriptifs sont donnés ci-après – et propose des modes d'enseignements variés.

UE 1: Initiation à la recherche – suivi du mémoire, philosophie, histoire des arts
UE 2: Projet plastique – prospective, méthodologie, production
UE 3: Langue étrangère

DATES DES EXAMENS

Examen du semestre 7: mardi 22 janvier 2019

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE DU SEMESTRE 8

L'organisation de la phase projet vise à offrir une formation pratique et théorique de haut niveau – un prolongement professionnel et pluridisciplinaire des recherches personnelles menées au cours des semestres 3 à 6 – afin de donner à chaque étudiant les moyens d'une maîtrise assurée et assumée de ce qui travaille ses projets et ses recherches. Pour cela, les 4 semestres de cette phase ambitionnent de créer une interaction entre les pratiques et les théories contemporaines et d'encourager la maîtrise et la production d'outils méthodologiques de création et de recherche, c'est-à-dire de permettre à l'étudiant d'édifier en quelque sorte un lieu pluridisciplinaire de création et de réflexions critiques.

L'étudiant.e de la phase Projet doit faire un voyage de mobilité au cours du semestre 8, se confronter aux exigences du monde en effectuant auprès d'un artiste ou d'une structure artistique (école d'art, centre d'art, musée..) un séjour d'étude qui fait

l'objet d'une recherche et validation encadrée par Melanie Kenyon et Carine Lewis, co-responsables des relations internationales. La mobilité s'étend d'une durée de 1 à 5 mois maximum, et sera validé en fin de semestre 8.

ÉVALUATIONS

À la fin du semestre, l'étudiant présentera ses travaux à l'ensemble des professeurs pour être évalués selon les modalités et les critères précisés dans chaque fiche de cours. C'est son projet qui sera évalué et c'est autour de lui que l'ensemble des professeurs se structurera pour émettre un avis, donner des notes et attribuer des crédits.

LISTE DES UNITÉS D'ENSEIGNEMENTS

trois Unités d'Enseignement (UE) structurent et organisent les programmes et la pédagogie de l'année 4. Chaque UE est composée de plusieurs Unités de Cours (UC) – dont les intitulés et les descriptifs sont donnés ci-après – et propose des modes d'enseignements variés.

UE 1: Initiation à la recherche – suivi du mémoire, philosophie, histoire des arts
UE 2: Projet plastique – prospective, méthodologie, production
UE 3: Langue étrangère

DATES DES EXAMENS

Examen du semestre 8: jeudi 20 juin 2019

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES CRÉDITS

SEMESTRE 1 : 30 CRÉDITS	CODE	CRÉDITS
UE 1 : Initiation à la recherche – suivi du mémoire, philosophie, histoire des arts		9
Dessin- à quoi pense le dessin	7.A.1-1	2
Pratiquer la théorie dans le champ de l'art contemporain	7.A.1-2	3
Méthodologie du mémoire	7.A.1-3	3
Carnet de bord (notes personnelles, de voyages, d'expositions, de conférences)	7.A.1-4	1
UE 2 : Projet plastique – prospective, méthodologie, production		20
Modules - Émergence du projet personnel	7.A.2-1	16
Dispositif/installation	7.A.2-2	2
ARC : Un souffle qui continue	7.A.2-3	2
ARC : Claquer des langues, claquant des tong's	7.A.2-4	2
ARC : L'école un centre d'art	7.A.2-5	2
ARC : Ciné-club	7.A.2-6	2
ARC : Réseau Cinéma en écoles supérieures d'art	7.A.2-7	2
Workshop : les enjeux de la documentation photographique	7.A.2-8	2
Workshop : Nadège Piton	7.A.2-9	2
Workshop : Shalimar Preuss	7.A.2-10	2
Workshop : Linda Sanchez	7.A.2-11	2
Workshop : Damien Sausset	7.A.2-12	2
Workshop : Farfouiller ensemble	7.A.2-13	2
Workshop : Capturer le sensible - le corps de l'expérience	7.A.2-14	2
UE 3 : Langue étrangère		1
Langue vivante : ECC - English Culture and Communication	7.A.3-1	1

SEMESTRE 2 : 30 CRÉDITS	CODE	CRÉDITS
UE 1 : Initiation à la recherche – suivi du mémoire, philosophie, histoire des arts		9
Mémoire	8.A.1-1	6
Mobilité : rapport de stage (suite à la mobilité)	8.A.1-2	3
UE 2 : Projet plastique – prospective, méthodologie, production		20
Mobilité internationale	8.A.2-1	1
UE 3 : Langue étrangère		1
ECC - English Culture and Communication	8.A.3-1	1

UE 1: INITIATION À LA RECHERCHE – SUIVI DU MÉMOIRE, PHILOSOPHIE, HISTOIRE DES ARTS

7.A.1-1: DESSIN- À QUOI PENSE LE DESSIN

Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par Frédéric Malette.

Objectifs

Le projet de l'étudiant est un lieu où palette, matériau et sujet se conjuguent autour d'une réflexion à la fois politiquement sensible et poétique: - Développer la curiosité et étoffer les champs de connaissances. Appréhender l'actualité de l'art à travers différentes positions et formes d'engagement.- Construire ses propres outils de la recherche en vue d'une intégration harmonieuse et dynamique des savoirs et des pratiques.

Contenus

L'étudiant affirme sa méthode de travail et développe une analyse articulée de ses réalisations. Il envisage le dessin dans son entièreté comme une proposition artistique. Un dialogue s'opère entre le professeur, l'élève et le groupe pour qu'un échange constructif se construise autour du travail.

Modalités et critères d'évaluation

Contrôle régulier de l'avancement du projet sous forme de rendez-vous avec le professeur. Bilan intermédiaire et en fin de semestre. Réalisation d'un travail artistique abouti qui relève d'une pratique du dessin.

7.A.1-2: PRATIQUER LA THÉORIE DANS LE CHAMP DE L'ART CONTEMPORAIN

Ce cours dure 60 heures et permet l'obtention de 3 crédits. Il est encadré par

Lotte Arndt.

Objectifs

- discuter les pratiques artistiques relatives aux nouveaux matérialismes - acquérir des connaissances sur les théories des choses, le matérialisme et ses interactions avec le champ de l'art - se familiariser avec des textes théoriques centraux mieux identifier, par la pratique de techniques diversifiées et l'apprentissage de l'analyse critique, l'éventail des modalités de conception et de matérialisation d'un travail plastique spécifique

Contenus

En adéquation avec la pédagogie restructurée cette année, le cours cherchera à problématiser les questions soulevées par les quatre modules thématiques (autofiction; langages sonores; présences-corps-monde; il n'y a pas de hors contexte) en faisant appel à des textes théoriques et littéraires, ainsi que des pratiques plastiques. Dans une architecture mouvante, les séances se construiront en dialogue avec d'autres intervenant.e.s et enseignant.e.s, en partant de ces problématiques partagées, mais abordées dans une perspective transdisciplinaire. On interrogera notamment l'usage des espaces et le rapport entre savoirs, pratiques et situations socio-culturelles dans leur articulation et intersections. La participation active sera structurante pour ce cours, qui sera porté par une responsabilité partagée, et des contributions visant à donner corps à une production de savoir basée sur des approches multiples et leurs résonances. Pour les 4e et 5e années, le cours vise particulièrement une articulation avec leurs projets en cours, permettant une augmentation et ouverture théorique et sensible par le concours d'autres étudiant.e.s, enseignant.e.s et intervenant.e.s.

Méthodologie

Cours magistraux et échange collectif à partir des questions soulevées, exposés oraux.

Modalités et critères d'évaluation

Evaluation collective, présence au cours, participation active, présentation d'un.e théoricien.ne ou artiste.

Références

- APPADURAI, Arjun Appadurai. *The Social Life of Things*. Cambridge 1986.
- BENJAMIN, Walter. *L'Œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique*. Éditions Allia, 1935.

- BENNETT, Jane. *Vibrant Matter*. Cambridge 2014.
- BRAIDOTTI, Rosi. *The Posthuman*. Cambridge 2013.
- FLUSSER, Vilém. *Choses et non-choses : Esquisses phénoménologiques*. Chambon 1996.
- FRANKE, Anselm Irene ALBERRS (eds). *Animism*. Sternberg Press, 2010.
- GARCIA, Tristan. "Petit panorama du réalisme spéculatif", *Spirale*, no. 255, hiver 2016, p. 27-30, online: <http://magazine-spirale.com/dossier-magazine/petit-panorama-du-realisme-speculatif>
- HACHE, Emilie. *De l'univers clos au monde infini*. Éditions Dehors, 2014 (sur l'anthropocène).
- HARAWAY, Donna. "Situated Knowledges", *Feminist Studies*, Vol 14, No. 3, 1988, 575-599.
- KOLOZOVA, Katarina and Ayleen JOY (eds). *After the Speculative Turn. Realism, Philosophy and Feminism*. 2016, https://monoskop.org/images/a/a6/Kolozova_Joy_eds_After_the_Speculative_Turn_Realism_Philosophy_and_Feminism_2016.pdf
- KUHN, Thomas. *La structure des révolutions scientifiques*. Paris: Flammarion, 1983.
- LATOUR, Bruno. *Le culte moderne des dieux fétiches*. Iconoclash, 1996.
- LATOUR, Bruno. *Nous avons jamais été modernes*. La Découverte, 1991.
- LATOUR, Bruno. *What is the style of matters of concern?*, Amsterdam: Van Gorcum, 2008.
- LATOUR, Bruno. Peter Weibel et al. *Reset Modernity!* Cambridge: MIT Press, 2016.
- MARX, Karl. "Le caractère fétiche de la marchandise", *Le Capital, Tome 1*, 1867.
- MACKAY, Robin (ed). *Collapse Vol III : Unknown Deleuze and Speculative Realism*. Falmouth: Urbanomic, 2007.
- POMIAN, Krysztof. *Collectionneurs, amateurs et curieux. Paris-Venise, XVIe-XVIIIe siècle*. Paris: Gallimard, 1987.
- STENGERS, Isabelle. *La vierge et le neutrino*. Paris: Les empêcheurs de penser en rond, 2006.
- STERNFELD, Nora. *Der Objekt-Effekt. Gegen den Stand der Dinge*. De Gruyters, 2016.

Expositions

- *Speculations on Anonymous Materials*. Date: September 9 – February 23,

- 2014, Commissaire : Susanne Pfeffer, Fridericianum, Kassel.
- *Dokumenta 13*, commissaire : Carolyn Christov Bakargiev.
- *World of Matter – On the Global Ecologies of Raw Material*, Dortmunder U | 3rd Floor | 03/01/2014 - 06/22/2014, commissaire : Inke Arns
- *Reset Modernity*, ZKM, Karlsruhe, 2016, commissaire : Bruno Latour et.al.
- *And Materials, and Money, and Crisis*, Mumok, Wien, 2013/2014.

Artistes (choix) : Jimmy DURHAM, Lonnie VON BRUMMELEN/Siebren DE HAAN, Pierre HUYGHE, Maarten VANDEN EYNDE, Sophie RISTELHEUBER, Kobe MATTYS (Agence), Ursula BEIMANN, Elaine GAN, Bie MICHELS, Performing Objects (Enough Room for Space), Marjolein DIJKMANN, Emily Elisa SCOTT, Paolo TAVERES, Edith DEKYNDT, Pauline M'BAREK.

7.A.1-3 : MÉTHODOLOGIE DU MÉMOIRE

Ce cours dure 60 heures et permet l'obtention de 3 crédits. Il est encadré par Madeleine Aktypi et Dean Inkster.

Objectifs

Le cours vise à alimenter les projets des étudiant.e.s qui deviendront de plus en plus précis et cohérents, pour être soutenus lors du DNSEP en fin de cycle. Il comprendra : la préparation au mémoire, introduction à des méthodologies de la recherche universitaire (bibliographie, lecture, structuration de textes), réflexion autour de la distinction entre recherche universitaire et recherche en art, planification et poursuite d'un projet de longue durée (étapes, structuration, travail progressif etc.), articulation de théorie et pratique plastique, afin de permettre un réel engagement dans un travail personnel... Tout au long du semestre le cours sera ponctué par des approfondissements théoriques qui prennent leurs points de départ dans les projets des étudiants eux-mêmes. Quels effets ses réflexions provoquent-elles au niveau des pratiques des unes et des autres ? Il s'agit d'élargir les bases théoriques qui permettent de se situer dans des débats contemporains du champ de l'art. Nous allons pour cela focaliser spécifiquement sur l'impact de la mondialisation dans le monde de l'art ; initier des connaissances en théories postcoloniales, transnationales et féministes ; discuter des notions clefs tel que anthropocène, interspécisme, queerstudies, savoirs situés à l'exemple d'expositions récentes et de contributions théoriques.

Contenus

: Le cours vise à alimenter les projets de mémoire par des réflexions théoriques élargies. Une triple approche sera proposée : En premier lieu, nous partirons des questionnements et enjeux de la préparation du mémoire, des recherches des étudiant.e.s et des défis que celles-ci soulèvent. En outre, le cours vise à contribuer à une réflexion autour des enjeux de la forme du mémoire. L'objet mémoire sera pris en compte au même titre que son contenu et permettra un approfondissement de la réflexion autour de la recherche en art. Finalement, la préparation concrète à la soutenance des mémoires fera partie de l'enseignement. Le tout sera accompagné par des présentations d'artistes et d'approches théoriques en lien avec les projets des étudiants. Pour les étudiants de 4e année, la préparation pour le semestre de mobilité sera intégrée dans les séances.

Méthodologie

Cours magistraux et échange collectif à partir des questions soulevées. Exposés oraux.

Modalités et critères d'évaluation

L'évaluation s'effectuera sur le mode du contrôle continu au séminaire ainsi que l'active participation des étudiant.e.s à la préparation de certaines séances et recherches. Le travail sur les mémoires; la discussion collective des écueils rencontrés et des formes trouvées feront partie de la pratique du cours.

7.A.1-4 : CARNET DE BORD (NOTES PERSONNELLES, DE VOYAGES, D'EXPOSITIONS, DE CONFÉRENCES)

Ce cours dure 20 heures et permet l'obtention de 1 crédit. Il est encadré par l'ensemble des enseignants de l'année 4.

Objectifs

Présenter dans un carnet, l'état de ses réflexions, de ses recherches, de ses découvertes, les références repérées (lecture, rencontres...) et ses notes de travail.

Contenus

Tenir un carnet de bord, c'est faire des dessins ou des croquis de formes et d'idées, c'est prendre des notes de son parcours et de ses rencontres, et c'est mettre en

relation expérimentations, travaux préparatoires et documentation. Ce carnet, dans lequel il est conseillé de recourir aux différentes ressources du dessin, s'inscrit dans la continuité de ce qu'un étudiant constituera tout au long de son parcours.

Méthodologie

Travail aussi bien en atelier, qu'au cours de visites ou de déplacements.

Modalités et critères d'évaluation

Capacité à relever ses intérêts, ses motivations et ses choix, et à les notifier avec discernement.

UE 2: PROJET PLASTIQUE – PROSPECTIVE, MÉTHODOLOGIE, PRODUCTION

7.A.2-1: MODULES - ÉMERGENCE DU PROJET PERSONNEL

Ce cours dure 320 heures et permet l'obtention de 16 crédits. Il est encadré par l'ensemble des enseignants de l'année 4.

Objectifs

Aider l'étudiant à développer une analyse critique afin qu'il puisse trouver ce qui fonde et relie tous ces travaux et lui permettre d'en reconnaître les enjeux.

Contenus

Le semestre 7 de l'année 4 doit être le moment où l'étudiant s'engage dans l'élaboration de son projet personnel. Il doit commencer à identifier les divers moyens de questionner sa pratique et d'affronter ses difficultés. Il doit se positionner dans une démarche de recherche et de création, dans un contexte favorisant l'approche critique, aussi bien de sa pratique que de sa démarche et de sa réflexion. Ce travail d'atelier est suivi régulièrement par l'équipe pédagogique.

Méthodologie

Rendez-vous collectifs ou individuels, et réguliers, dans les ateliers. Discussions, analyses d'œuvres, de textes et du travail personnel.

Modalités et critères d'évaluation

L'évaluation portera sur la clarté des réflexions de l'étudiant, sur la pertinence de sa démarche, sur sa capacité à développer une approche critique et sur la qualité de ses références culturelles.

7.A.2-2: DISPOSITIF/INSTALLATION

Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par l'ensemble des enseignants de l'année 4.

Objectifs

À travers un travail d'aller/retour mené par des réactions et discussions collectives aux propositions de dispositifs ou d'accrochages de son travail, il s'agira de révéler à son auteur des possibilités de regards, d'analyses ou de critiques qui pourraient lui échapper. Ces propositions contradictoires l'aideront à positionner des choix de manière plus critique quant à la monstration de son travail naissant.

Contenus

Les enseignants comme les étudiants interagissent dans la présentation du travail en proposant des variantes. Échanges et discussions collectives.

Méthodologie

Collectif: Accrochage, installation et monstration dans l'espace de la production plastique de l'étudiant.e.

Modalités et critères d'évaluation

Capacité à formuler des choix de mise en espace de son propre travail comme de celui de l'autre.

7.A.2-3: ARC : UN SOUFFLE QUI CONTINUE

Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par Fabrice Beslot, Franck David et Geoffroy Gross.

Objectifs

Ce projet est éditorial et, se trouve être une proposition sur cinq années. Les artistes, qui interviendront sur le site de Valence proposeront des postures, des pratiques et intentions différentes. La finalité, au bout du cycle, est de réaliser un objet éditorial sous la forme d'un C.D. qui sera accompagné d'une édition papier avec le label professionnel «in-situ»

Contenus

Kasper T. Toeplitz pour une conférence sonore la semaine 41 (1j) Au delà des frontières des musiques contemporaines ou non académiques, Kasper T. Toeplitz compose et interprète une musique électronique qui se construit sur le bruit – noise music. Au début de son parcours atypique, il joue de la basse électrique dans un répertoire classique de l'instrument (rock-punk) et par ailleurs compose des pièces contemporaines ancrées dans le vingtième siècle. Ses références sont alors Scelsi, Ligeti, Penderecki puis Nono, Stockhausen et Xenakis.

Méthodologie

Cours théoriques et pratiques. Les approches historiques, bibliographiques, esthétiques et critiques à travers une conférence sonore de Kasper T. Toeplitz et d'une réflexion sur l'année, suivie d'un travail de prise de son, puis d'études en studio.

7.A.2-4 : ARC : CLAQUER DES LANGUES, CLAQUANT DES TONGS

Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par Fabrice Beslot et Loreto Martinez-Troncoso.

Objectifs

Ce projet sera l'occasion d'interroger de façon individuellement et/ou collectivement des espaces tels que les écritures : la partition, le langage, le son, le corps et les lieux. Cela sera le support de travail qui permettra aux étudiants de venir questionner la notion du « geste sonore ». Si l'enregistrement et la diffusion dans un espace sont quelque chose qu'on peut écouter et réécouter. Ils peuvent aussi être le support d'un geste en directe et/ou différé (file recording - look). Le son est non seulement une trace mais aussi un espace, une temporalité conçue comme la manifestation d'une logique historique et continue passé, présent et futur. un adresse (?).

Contenus

Cela sera l'occasion de questionner les écritures - les partitions comme préambule de l'espace corporel et sonore. Il y a des sons qui réveillent des mémoires collectives à l'écoute est font surgir une expérience personnelle, singulière.

Méthodologie

Travail en atelier et dans des lieux interne et externe de l'école. Déplacement à la dixième édition d'« Excentricités » à ISBA de Besaçon en avril 2019.

Modalités et critères d'évaluation

Présence, participation et rendu.

7.A.2-5: ARC : L'ÉCOLE UN CENTRE D'ART

Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par Franck David et Geoffroy Gross.

Objectifs

Aller à la rencontre d'une réalité professionnelle avec ses incontournables, et ses spécificités, celles d'un centre d'art.

Contenus

Travail de concert avec un centre d'art à la création d'une exposition par la confrontation à toutes les étapes qui en sont constitutives. Dans une ambition avouée de préparer les étudiants à "un après" sans augurer de celui-ci, qu'il serait d'ailleurs impossible de préméditer dans sa singularité, il nous a semblé nécessaire de mettre en relation ces derniers avec une structure d'exposition afin de les confronter à toutes les étapes qui en sont constitutives. Nous pensons là autant aux œuvres, que le projet d'exposition lui-même, le transport, la production, la communication, l'accrochage, la médiation... Ces rencontres seront effectives (plusieurs voyages étant prévu sur place) et ces aller-retour seront la possibilité pour les étudiants de confronter leur travail sur ce projet et le retour qu'en fera le Centre d'Art, comme équipe et comme lieu. Il ne s'agira pas de l'exposition de diplômés ou d'exposition d'école, mais réellement de penser ensemble, centre d'art et école, le projet spécifique de très jeunes artistes travaillant de concert avec le lieu. Toutes les étapes de ce projet seront conduites par les étudiants suivis par leurs enseignants chaque mois.

Méthodologie

Suivi de projet.

Modalités et critères d'évaluation

Capacité à formuler et articuler des recherches et des réalisations en relation avec les impératifs soulevés par le projet et ses rencontres. Présence.

7.A.2-6: ARC : CINÉ-CLUB

Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par Franck David et Yaël Perlman.

Objectifs

Culture et analyse de l'image cinématographique.

Contenus

Nous célébrerons l'expérience partagée d'un espace noir dédié aux images mobiles de toutes natures et temporalités, traversée autant de souvenirs mutiques que de paroles analytiques, et toujours accompagnée de pop corn ou de glace, question de saison.

Méthodologie

Des projections mensuelles de films suivies de discussions.

Modalités et critères d'évaluation

Assiduité, engagement personnel, curiosité, participation.

7.A.2-7: ARC : RÉSEAU CINÉMA EN ÉCOLES SUPÉRIEURES D'ART

Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par Lotte Arndt et Yaël Perlman.

Objectifs

Le Réseau Cinéma a été constitué en 2015 par des enseignant.e.s, artistes et théoricien.ne.s de plusieurs écoles supérieures d'art. Il a pour objectif de produire des formes d'expérience et de connaissance collectives depuis, avec et sur le cinéma

considéré comme outil et objet de la recherche. Depuis 2017, il reçoit l'Aide au projet de Recherche du Ministère de la Culture et de la Communication.

Contenus

Dans une première phase (2016-2018) nous avons interrogé l'autorité des muséographies ethnographiques et ordres paysagers des jardins tropicaux en prenant appui dans la pensée d'Achille Mbembe* et son idée d'oeuvrer pour un lieu autre, un antimusée qui à l'inverse de l'emprise du musée ethnographique et colonial, permet à l'hospitalité radicale d'advenir: «Lieu de refuge, l'antimusée se conçoit également comme un lieu de repos et d'asile sans conditions pour tous, les rebuts de l'humanité, les "damnés de la terre", ceux-là qui témoignent du système sacrificiel qu'aura été l'histoire de notre modernité — histoire que le concept d'archive peine à contenir».

Pour son programme actuel, le Réseau Cinéma souhaite poser les bases de différents axes pour interroger et inventer des formes collaboratives.

Il s'agira d'investir les possibles rôles du cinéma, objets filmiques ou cinéma élargi, dans la création de lieux où faire-et-penser-ensemble, des lieux d'accueil de l'hétérogène, de l'ailleurs et du loin, des lieux d'hospitalité et de convivialité, d'échanges et non d'appropriations.

Comment le collectif peut-il se nourrir de l'ailleurs et se reconfigurer en interaction avec lui? Comment travailler le collectif, d'une manière non autoritaire, tout en maintenant la possibilité d'une autonomie créatrice?

Le collectif selon Jean Oury est celui au contraire qui permet de voir émerger les singularités quelconques, singularités de toute sorte, car s'ouvrant sur leurs devenir et non une soumission au groupe. Faire place à l'expérience avec, et voir émerger, peut-être, des cinémas-expériences qui n'imposent pas une seule idée-forme de cinéma.

Achille Mbembe, *Politiques de l'inimitié*, Paris, La Découverte, 2016

Modalités et critères d'évaluation

Capacité à formuler et articuler des recherches et des réalisations en relation avec les demandes. Présence et participation aux rendez-vous.

7.A.2-8: WORKSHOP : LES ENJEUX DE LA DOCUMENTATION PHOTOGRAPHIQUE

Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par Guillaume Onimus (intervenant) et Yaël Perlman.

Objectifs

Comprendre les enjeux de la documentation photographique dans le cadre de la création artistique. Initiation à la prise de vue d'œuvre d'art in situ et en studio.

Contenus

Présentations de diverses écritures photographiques autour de la question de la reproduction de l'œuvre d'art. Élaboration avec les étudiant.e.s de dispositifs originaux pour rendre compte d'une œuvre ou d'un travail artistique.

Méthodologie

Deux jours de travail en atelier et en salle d'exposition.

Modalités et critères d'évaluation

Présentation de travaux réalisés dans le cadre du workshop, présence et participation active.

7.A.2-9: WORKSHOP : NADÈGE PITON

Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par Geoffroy Gross et Nadège Piton (intervenant).

Objectifs

Offrir aux étudiant.e.s un espace d'expérimentation safe leur permettant de mettre en jeu corps et présence dans l'espace scénique et social: explorer, créer, éprouver de nouveaux personnages, à la manière du strip-tease burlesque; utiliser leur voix, chantée ou parlée, comme un espace expressif privilégié.

Contenus

Ponctué de micro-séminaires thématiques de présentation de sources d'inspirations (histoire du striptease burlesques, artistes contemporains utilisant leur corps - de la

performances féministes au body art en passant par l'art hybride et l'utilisation des nouvelles technologies), ce workshop permettra aux étudiant.e.s d'utiliser leur imaginaire et leurs propres références en vue de la création d'une œuvre performance, mettant leur propre corps en jeu.

Méthodologie

Échanges, ateliers, pratiques corporelles

Modalités et critères d'évaluation

Présentation de travaux réalisés dans le cadre du workshop, présence et participation active

Références

Performeuse de cabaret (Kisses Causes Trouble, Madame Arthur: Mlle Violette / Miss Purple) comédienne (écrans, scènes et voix-off), commissaire et chargée de production d'expositions (Transpalette - Bourges, Festival du Film Gay & Lesbien - Paris, Triennale - Vendôme), coiffeuse... Nadège Piton combine les disciplines. Mettant en jeu le corps dans son ensemble, elle utilise des outils que sont la parodie, le strip-tease, la voix, les coiffures... pour interroger certains a-priori que l'on applique à soi-même ou aux autres.

LIENS Reportage / atelier strip-tease, Emmetrop, Bourges :

<https://www.youtube.com/watch?v=uXoFO-kUuNo> Vidéo-clip pour le groupe Bobun

Fever : <https://www.youtube.com/watch?v=9wHuwDh0KUo> Audiobook : lecture de « Apocalypse Bébé » de Virginie

Despentes <https://www.audiolib.fr/livre-audio/apocalypse-bebe-9782356412645>

7.A.2-10: WORKSHOP : SHALIMAR PREUSS

Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par Yaël Perlman et Shalimar Preuss (intervenants).

Objectifs

Permettre à l'étudiant.e de rencontrer la méthode et le travail de l'invitée, comme celui des autres étudiant.e.s. L'élaboration se fera en plusieurs temps : solitaire dans ce qu'il initie, en dialogue avec l'invité, et collectif en confrontation des regards.

Contenus

Rencontre et travail avec Shalimar Preuss, Réalisatrice, de la construction de l'image à la création d'un récit - comment les images en mouvement se mettent à « parler ».

Méthodologie

4 jours de visionnage et de créations filmiques

Modalités et critères d'évaluation

Présentation de travaux réalisés dans le cadre du workshop, présence et participation active.

7.A.2-11: WORKSHOP : LINDA SANCHEZ

Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par Loreto Martinez-Troncoso et Linda Sanchez (intervenante).

Objectifs

... matériau et mouvement (sculpture/installation/performance).

Contenus

Avant d'avoir un usage, une forme, une sociabilité, un matériau est une abstraction. Innommable, polymorphe et protoplasmique, comment le désigner autrement qu'en éprouvant ses propres caractéristiques et propriétés internes ? Nous questionnerons la manière dont un matériau, dans ses qualités propres, sa façonnabilité, son mouvement et sa mécanique interne... induit des typologies de gestes, une tenue ou un comportement dans l'espace, des limites, en terme de masse, d'horizontalité, d'arpentabilité, d'échelle, de stabilité physiologique, ses correspondances avec l'environnement, le paysage.

Solitaire et/ou liant, expansif ou contraint, dur, fuyant, stable, prolongeable ou contractable, poreux et contaminant, mou, autoritaire ou enveloppant, nous procéderons comme une étude dans un aller retour sensible entre ce que l'on veut et ce que dicte le matériau par lui même.

Méthodologie

Avec ce dont on dispose au plus proche, sans détour, chacun est invité à construire ou

à déduire une forme, une expérience plastique. Il s'agira non pas de croquer des idées mais plutôt de se laisser surprendre par une matérialité sauvage et instinctive, apparemment sans origine et sans cadre. Le soir même, durant un temps formel, nous échangerons non pas de ce que l'on a voulu dire, mais tenterons plutôt de lire de ce que ça dit par soi-même. Comme aucun sujet, aucune grille de lecture précède la forme, c'est ses caractéristiques intrinsèques, médium, ancrage, échelle, durée qui seront les premiers motifs pour décrypter, décrire, déduire et dessiner les contours d'un premier cadre. On pourra dire les opérations ; isoler des éléments, surligner l'espace, contredire une atmosphère, imbriquer un volume, répéter un contour... On nommera des qualités, des propriétés : vertical, grave, versatile, praticable, segmenté, diffracté... On énoncera des règles et des systèmes.

Un aller retour entre contenu et méthode, entre forme et médium, où "faire" c'est déjà dire, et "lire" c'est de nouveau faire. A partir de ce premier dégagement, et passage à l'énonciation, nous recommençons à nous taire et nous poursuivons l'expérience.

Comme un exercice de style à usage unique, une technique soluble dans une autre, une règle qui se dérègle, il s'agira d'avancer par porosité, trouver une équivalence formelle ou conceptuelle, traduire, transposer, transcrire, souligner une continuité... étendre, contredire, contrarier ou confirmer... dans un même "laisser-dire" du matériau, et en cherchant toujours ce rapport tendu et indissociable entre la forme, son moyen d'existence et finalement le récit qu'elle véhicule. Nous opérerons par à coups, remises à zéro, prolongements et discontinuités.

A l'issue du workshop, nous allons de cette manière construire-déduire-isoler trois "pièces", comme des prétextes finalement justifiés de l'expérience de l'autonomie des formes.

Modalités et critères d'évaluation

Présence et participation actives.

7.A.2-12: WORKSHOP : DAMIEN SAUSSET

Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par Franck David, Geoffroy Gross et Damien Sausset (intervenant).

Contenus

: l'enseignement portera durant la première journée sur la distinction entre espace public et sphère de l'intime et la façon dont les artistes ont travaillé la question de l'identité à partir de cette dichotomie. La seconde journée sera consacrée à un travail d'écriture d'un scénario avec les étudiants. Ce travail prendra en compte la pertinence de la dialectique fiction/documentaire. Dans un second moment, situé quelques semaines après le premier module, une première journée sera consacrée à un enseignement sur le dépassement de la dialectique espace public et sphère de l'intime dans les pratiques contemporaines.

Méthodologie

Ce scénario laissera la place à des interventions plastiques qui interviendront dans l'écriture et le rendu d'un objet singulier qui pourra prendre la forme de la vidéo, du journal, de l'exposition ou du simple séminaire. Dans un second moment, situé quelques semaines après le premier module, la seconde journée consistera en la finalisation (montage) des éléments imaginés et conçus par les étudiants.

Les réalisations plastiques pour ce module seront donc produites entre les deux sessions par les étudiants. Un suivi sera effectué par l'intervenant sous forme de mails et commentaires audio.

Modalités et critères d'évaluation

Présentation de travaux réalisés dans le cadre du workshop, présence et participation active

7.A.2-13: WORKSHOP : FARFOILLER ENSEMBLE

Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par Madeleine Aktypi, Loreto Martinez-Troncoso et Antoinette Ohannessian (intervenante).

Objectifs

« La décontraction est mon grand projet de vie. » Antoinette Ohannessian

Avec le désir de travailler ensemble, entre Grenoble et Valence, comment deux écoles qui est la même école, mais à 100 km l'un de l'autre, peuvent s'organiser pour

monter, montrer, présenter quelque chose ensemble à Paris ? Quelle est la part d'utopie, de fiction nécessaire pour faire un truc ensemble ? Trouver du temps, de l'argent, des voitures, des partenaires, de l'argent... et quid'autre ? S'organiser pour être « possiblement sans projet ». Comment faire avec toutes ces choses que l'on ne comprend pas très bien ? Comment faire avec ce que l'on ne sait pas faire ?

Contenus

« Je ferai une petite présentation de mon vocabulaire Bref épopée de B A BA et je viendrais avec ça : Être en projet (texte de Pascal Nicolas-Le-Strat), Y a-t-il une dictature du projet, Matthieu Warin (collection Brouillon général de François Deck)

Y a-t-il une dictature du vocabulaire de projet ? Une contamination, une contagion, une addiction à ces termes ? Quels lexiques pour quels projets ? »

Méthodologie

(ou pas) Quelle méthode d'enseignement ?

Modalités et critères d'évaluation

(ou pas) Quelles modalités et/ou critères d'évaluation / jugement / appréciation / goût / promenade / escalade ?

À nous de jouer !

7.A.2-14: WORKSHOP : CAPTER LE SENSIBLE - LE CORPS DE L'EXPÉRIENCE

Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par Lotte Arndt et Pauline MBarek (intervenante).

Contenus

Pauline M'barek (1979, Allemagne) vit et travaille entre Cologne et Bruxelles. Elle est diplômée de Hochschule für bildende Künste, HFBK, Hambourg, de l'École Supérieure des Beaux-Arts de Marseille et de l'Academy of Media Arts, Cologne. Son travail a été présenté dans plusieurs expositions personnelles telles que "Relicts" à la Thomas Rehbein Galerie à Cologne (2017) ou "Formes du tangible" au Frankfurter Kunstverein (2014), ainsi que dans des nombreuses expositions collectives.

Par le biais de différents médiums, allant de la sculpture à la vidéo, son travail interroge le corps et ses systèmes de perception à la fois en tant qu'instruments et objets de la recherche. En explorant ainsi la sensation simultanément de l'extérieure et de l'intérieure, elle interroge la porosité, perméabilité et instabilité de la perception humaine, mettant en question ainsi la possibilité d'une objectivité neutre.

Le workshop propose aux participant.e.s une présentation de son travail et une interrogation expérimentale du tactile et du haptique dans la pratique plastique, comme autant de stratégies pour requalifier la hiérarchisation des sens, que de repenser des formes éphémères qui découlent de l'expérience corporelle.

Pas plus de 15 participant.e.s

Méthodologie

Présentations, discussions, pratiques individuelles à partir des approches des participant.e.s.

Modalités et critères d'évaluation

Participation active, engagement dans le processus du groupe.

UE 3: LANGUE ÉTRANGÈRE

7.A.3-1: LANGUE VIVANTE : ECC - ENGLISH CULTURE AND COMMUNICATION

Ce cours dure 20 heures et permet l'obtention de 1 crédit. Il est encadré par Mélanie Kenyon.

Objectifs

Finalisation de la préparation pour le séjour de mobilité internationale.

Contenus

Confirmation d'accueil de l'établissement ou le maître de stage. Certitude des ressources, visas, modalité du voyage etc. Écriture de synthèses, lettres et autres documents le cas échéant.

Méthodologie

Cours.

Modalités et critères d'évaluation

L'étudiant montre qu'il.elle est en mesure d'expliquer précisément l'évolution des différents éléments de son dossier et d'agir en conséquence surtout s'il y a des modifications et/ou difficultés de dernière minute. Initiative individuelle montrée dans la prise de rendez-vous le cas échéant. Maintenir la communication avec l'équipe mobilité avant, pendant et après son séjour par email ou téléphone. Rapports, compte-rendus et autres documents utiles pour informer sur le séjour et son impact au retour – expériences et réalisations, effets réels et anticipés court, moyen et long terme.

Références

Selon les ressources de chaque étudiant, les établissements partenaires et lieux de stage.

UE 1: INITIATION À LA RECHERCHE – SUIVI DU MÉMOIRE, PHILOSOPHIE, HISTOIRE DES ARTS

8.A.1-1: MÉMOIRE

Ce cours dure 120 heures et permet l'obtention de 6 crédits. Il est encadré par l'ensemble des enseignants de l'année 4.

Objectifs

Le travail de rédaction du mémoire qui est demandé à l'étudiant de la phase projet, est de montrer qu'il peut faire preuve d'une capacité à tenir un raisonnement sur son travail – en « dialogue » avec celui d'un autre artiste –, qu'il est capable de trouver une application à ce raisonnement et qu'il est capable de le communiquer. Ce travail s'inscrit dans l'activité générale de l'élaboration et du développement de son projet plastique personnel.

Contenus

Poursuivant le travail mené au semestre 7, l'étudiant développera son mémoire au semestre 8 selon les règles habituelles de rédaction. Ainsi, le mémoire, qui pourra comprendre entre 70 000 et 100 000 signes, devra comporter un sommaire, une problématique, des développements logiques et démonstratifs, une bibliographie, une présentation des sources et des notes en bas de page.

Rappel: Il convient de noter que l'emprunt de textes appartient à la tradition et fonde une culture de la citation. Comme telle, l'usage veut qu'elle soit signalée par l'emploi de conventions typographiques (guillemets, alinéas ou italiques) et soit accompagnée des références de l'ouvrage d'origine selon les usages scientifiques habituels permettant la poursuite du travail de recherche par l'identification des sources selon les normes bibliographiques adoptées. Tout autre emprunt non signalé serait considéré comme illégitime, et entraînera l'exclusion de fait à la session de diplôme.

Méthodologie

L'étudiant travaillera avec ses professeurs référents, il aura l'obligation de prendre rendez-vous avec eux dès le début du semestre avant son départ en mobilité pour convenir des modalités de suivis, afin d'entreprendre sereinement le travail nécessaire à l'écriture du mémoire.

Modalités et critères d'évaluation

L'évaluation portera sur la maîtrise du sujet, le volume de travail, la méthodologie, l'originalité, l'indépendance, l'esprit critique, la clarté et la qualité des recherches.

8.A.1-2 : MOBILITÉ : RAPPORT DE STAGE (SUITE À LA MOBILITÉ)

Ce cours dure 60 heures et permet l'obtention de 3 crédits. Il est encadré par l'ensemble des enseignants de l'année 4.

Objectifs

Faire une synthèse de l'expérience pour mieux en prendre conscience et en tirer les conclusions.

Contenus

L'étudiant décrit les activités et explique précisément ce que cette expérience a apporté à son travail artistique et son projet personnel. Il est d'environ 5 pages.

Méthodologie

Le rapport de mobilité est un retour écrit sur l'expérience de mobilité.

Modalités et critères d'évaluation

Sont pris en compte : la capacité de rapporter clairement les événements vécus, faire un autocritique de l'expérience et en tirer les conclusions.

UE 2 : PROJET PLASTIQUE – PROSPECTIVE, MÉTHODOLOGIE, PRODUCTION

8.A.2-1: MOBILITÉ INTERNATIONALE

Ce cours dure 20 heures et permet l'obtention de 1 crédit. Il est encadré par l'ensemble des enseignants de l'année 4.

Objectifs

La mobilité permet à l'étudiant de se déplacer dans tous les sens du terme. Dans un contexte qui est autre, l'étudiant continue de développer son projet personnel qui sera abouti au moment du passage du diplôme en année 5.

Contenus

Selon le projet validé.

Méthodologie

Au courant du semestre 8 et pour une durée de deux mois minimum, la mobilité est la mise en œuvre du projet de mobilité validé au courant du semestre 6. La mobilité s'effectue soit dans une université ou une école partenaire de l'ÉSAD•• ou dans le cadre d'un stage conventionné. Dans les deux cas, il est obligatoire d'effectuer la mobilité ou le stage à l'international sauf dérogation (par exemple, un étudiant international pourra effectuer un stage en France).

Modalités et critères d'évaluation

Selon le projet validé. Si l'étudiant est reçu dans une institution partenaire, les crédits obtenus selon le « learning agreement » mis en place sont pris en compte au retour de l'étudiant.

UE 3: LANGUE ÉTRANGÈRE

8.A.3-1: ECC - ENGLISH CULTURE AND COMMUNICATION

Ce cours dure 20 heures et permet l'obtention de 1 crédit. Il est encadré par Mélanie Kenyon.

Objectifs

Finalisation de la préparation pour le séjour de mobilité internationale et encadrement

pendant le séjour.

Contenus

Confirmation d'accueil de l'établissement ou le maître de stage. Certitude des ressources, visas, modalité du voyage etc. Ecriture de synthèses, lettres et autres documents le cas échéant.

Méthodologie

Cours.

Modalités et critères d'évaluation

L'étudiant montre qu'il.elle est en mesure d'expliquer précisément l'évolution des différents éléments de son dossier et d'agir en conséquence surtout s'il y a des modifications et/ou difficultés de dernière minute. Initiative individuelle montrée dans la prise de rendez-vous le cas échéant. Maintenir la communication avec l'équipe mobilité avant, pendant et après son séjour par email ou téléphone. Rapports, compte-rendus et autres documents utiles pour informer sur le séjour et son impact au retour – expériences et réalisations, effets réels et anticipés court, moyen et long terme.

Références

Selon les ressources de chaque étudiant, les établissements partenaires et lieux de stage.

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE DU SEMESTRE 9

L'organisation de l'année 5 vise à donner à l'étudiant les moyens de finaliser pratiquement, plastiquement et théoriquement son projet. Elle doit lui donner les moyens d'acquérir et de maîtriser les outils méthodologiques nécessaires pour revendiquer d'une manière précise tout ce qui fonde l'ensemble de ses recherches et de ses productions. Pour cela, le semestre 9 ambitionne de fournir à chaque étudiant les conditions matérielles et intellectuelles, pratiques et théoriques, qui lui permettront de parfaire son projet. La maîtrise des outils méthodologiques de création et de recherche est donc fortement encouragée.

À côté du développement soutenu de ses recherches et de son projet personnel, l'étudiant poursuivra et achèvera la rédaction de son mémoire.

Au cours de ce semestre, l'ensemble des enseignements pratiques et théoriques est structuré autour de 4 modules: Autofiction Il n'y a pas de hors contexte Présence/ Corps/ Espace Langages sonores

Ces Modules sont pensés comme des lieux, des interfaces de rencontres pluridisciplinaires qui doivent permettre à l'étudiant.e de penser sa pratique au delà d'un médium spécifique. Les enseignements pratiques d'ateliers ou bien ceux plus théoriques ne sont pas forcément séparés, l'on pense en médium comme l'on fabrique avec la pensée, la culture et l'histoire. De même, on fabrique une image en peinture, en cinéma, en dessin, en histoire... Les enseignements seront donc amenés à être croisés, comme faisant partie d'espaces d'échanges et de pluridisciplinarités qui éclaireront les potentielles questions spécifiques des médiums par ces champs d'interrogations plus larges. Ils sont dirigés et animés par plusieurs enseignant.e.s. et ponctuellement soutenus par des intervenant.e-s au sein des Arc et workshops proposés.

Les étudiants sont invités à suivre les ARC (Atelier de Recherche et de Création) et les Workshops proposés aux étudiants des années 2 à 5. Ces ARC (Ateliers de Recherche et de Création) et ces Workshops sont logés au sein des modules et viennent travailler les problématiques qui y sont développées: chacun.e doit en choisir deux à partir d'une liste et d'un descriptif détaillé (chacun de ceux choisis doivent l'être dans un module différent), et s'y inscrire en début de semestre. Ils seront validés

à l'examen du semestre 9.

ÉVALUATIONS

À la fin du semestre 9, l'étudiant présentera ses travaux et son mémoire à l'ensemble des professeurs pour être évalués selon les modalités et critères précisés dans chaque fiche de cours. C'est son projet qui sera évalué et c'est autour de lui que l'ensemble des professeurs se structurera pour émettre un avis, donner des notes et attribuer des crédits.

LISTE DES UNITÉS D'ENSEIGNEMENTS

Deux Unités d'Enseignement (UE) structurent et organisent les programmes et la pédagogie de l'année 5. Chaque UE est composée de plusieurs Unités de Cours (UC) dont les intitulés et les descriptifs sont donnés ci-après.

UE 1: Méthodologie de la recherche (dont suivi du mémoire) UE 2: Mise en forme du projet personnel

DATES DES EXAMENS:

Examen du semestre 9: jeudi 31 janvier et vendredi 1er février 2019 Date limite de remise du mémoire: lundi 7 janvier 2019 Date d'envoi des mémoires aux membres du jury: vendredi 18 janvier 2019 Soutenance du mémoire: jeudi 14 et vendredi 15 février 2019

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE DU SEMESTRE 10

L'organisation du semestre 10 vise à donner à l'étudiant les moyens de finaliser pratiquement, plastiquement et théoriquement son projet. Elle doit lui donner les moyens d'acquérir et de maîtriser les outils méthodologiques nécessaires pour revendiquer d'une manière précise tout ce qui fonde l'ensemble de ses recherches et de ses productions. Pour cela, ce dernier semestre ambitionne de fournir à chaque étudiant les conditions matérielles et intellectuelles, pratiques et théoriques, qui lui permettront de se présenter sereinement devant un jury et d'y soutenir avec conviction son mémoire et son travail plastique. La maîtrise des outils méthodologiques de création et de recherche est donc fortement encouragée.

À côté de la finalisation de ses recherches et de son projet personnel, l'étudiant achèvera la rédaction de son mémoire, le mettra en forme et le soutiendra devant un jury.

ÉVALUATIONS

Le semestre 10 s'achève par la présentation aux épreuves du DNSEP. Elles se déroulent en deux temps : soutenance du mémoire, puis soutenance du travail plastique.

LISTE DES UNITÉS D'ENSEIGNEMENTS

1 Unité d'Enseignement (UE) structure et organise les programmes et la pédagogie du semestre 10.

UE 3: Épreuves du diplôme

DATES DES EXAMENS:

Soutenance du mémoire: jeudi 14 et vendredi 15 février 2019
Rencontre intermédiaire: mercredi 27 et jeudi 28 mars 2019
Soutenance plastique: mardi 4 et mercredi 5 juin 2019

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES CRÉDITS

SEMESTRE 1 : 30 CRÉDITS	CODE	CRÉDITS
UE 1 : Méthodologie de la recherche (dont suivi du mémoire)		20
Préparation au diplôme, rédaction d'un texte de présentation du travail	9.A.1-1	2
Méthodologie du mémoire	9.A.1-2	2
Mémoire	9.A.1-3	5
ECC - English Culture and Communication	9.A.1-4	1
Carnet de bord (notes personnelles, de voyages, d'expositions, de conférences)	9.A.1-5	1
Modules - Recherche	9.A.1-6	9
UE 2 : Mise en forme du projet personnel		10
Dispositif/installation	9.A.2-1	2
Dessin- toujours plus loin	9.A.2-2	2
ARC : Un souffle qui continue	9.A.2-3	2
ARC : Claquer des langues, claquant des tongés	9.A.2-4	2
ARC : L'école un centre d'art	9.A.2-5	2
ARC : Ciné-club	9.A.2-6	2
ARC : Réseau Cinéma en écoles supérieures d'art	9.A.2-7	2
Modules	9.A.2-8	4
Workshop : les enjeux de la documentation photographique	9.A.2-9	2
Workshop : petits Formats X Grands formats = Tout ce que Tu Veux	9.A.2-10	2
Workshop : A la place de...	9.A.2-11	2
Workshop : Nadège Piton	9.A.2-12	2
Workshop : Shalimar Preuss	9.A.2-13	2
Workshop : Linda Sanchez	9.A.2-14	2
Workshop : Damien Sausset	9.A.2-15	2
Workshop : Farfouiller ensemble	9.A.2-16	2
Workshop : Capturer le sensible - le corps de l'expérience	9.A.2-17	2

SEMESTRE 2 : 30 CRÉDITS	CODE	CRÉDITS
UE 3 : Épreuves du diplôme		30
Soutenance du mémoire	10.A.3-1	5
Soutenance du projet plastique	10.A.3-2	25

UE 1: MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE (DONT SUIVI DU MÉMOIRE)

9.A.1-1: PRÉPARATION AU DIPLÔME, RÉDACTION D'UN TEXTE DE PRÉSENTATION DU TRAVAIL

Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par Madeleine Aktypi, Lotte Arndt, Franck David, Dean Inkster et Loreto Martinez-Troncoso.

Objectifs

Rédaction du texte de présentation au diplôme.

Contenus

Va-et-vient permanent entre la rédaction du texte, le travail plastique et une réflexion collective. Tout en poursuivant le travail de rédaction de son mémoire, l'étudiant se confrontera, au cours du semestre 9, à un autre type d'écriture: rédiger un texte d'une dizaine de lignes qui présentera succinctement, mais rigoureusement, un descriptif de son projet et une synthèse de son contenu. Pour cet atelier, l'étudiant doit d'abord commencer par considérer l'ensemble de son travail (des deux ou trois dernières années) d'un point de vue éloigné, à une distance certaine. De là, après avoir vérifié et examiné les intentions et les justifications qu'il énonce habituellement et interrogé l'adéquation entre sa production plastique et le propos tenu, il travaillera à la rédaction du texte, soucieux d'y introduire des termes suffisamment précis, pour que l'ensemble résume et explicite, sans complaisance, son travail et ce qu'il vise.

Méthodologie

Rendez-vous individuels et réguliers, dans les ateliers. Discussions, analyses de textes et du travail personnel.

Modalités et critères d'évaluation

L'évaluation portera sur les capacités de l'étudiant à énoncer et à formuler son projet,

et sur son aptitude à la synthèse.

9.A.1-2 : MÉTHODOLOGIE DU MÉMOIRE

Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par Madeleine Aktypi, Lotte Arndt et Dean Inkster.

Objectifs

Le cours vise à alimenter les projets des étudiant.e.s qui deviendront de plus en plus précis et cohérents, pour être soutenus lors du DNSEP en fin de cycle. Il comprendra : la préparation au mémoire, introduction à des méthodologies de la recherche universitaire (bibliographie, lecture, structuration de textes), réflexion autour de la distinction entre recherche universitaire et recherche en art, planification et poursuite d'un projet de longue durée (étapes, structuration, travail progressif etc.), articulation de théorie et pratique plastique, afin de permettre un réel engagement dans un travail personnel... Tout au long du semestre le cours sera ponctué par des approfondissements théoriques qui prennent leurs points de départ dans les projets des étudiants eux-mêmes. Quels effets ses réflexions provoquent-elles au niveau des pratiques des unes et des autres ? Il s'agit d'élargir les bases théoriques qui permettent de se situer dans des débats contemporains du champ de l'art. Nous allons pour cela focaliser spécifiquement sur l'impact de la mondialisation dans le monde de l'art ; initier des connaissances en théories postcoloniales, transnationales et féministes ; discuter des notions clefs tel que anthropocène, interspecisme, queerstudies, savoirs situés à l'exemple d'expositions récentes et de contributions théoriques.

Contenus

Le cours vise à alimenter les projets de mémoire par des réflexions théoriques élargies. Une triple approche sera proposée : En premier lieu, nous partirons des questionnements et enjeux de la préparation du mémoire, des recherches des étudiant.e.s et des défis que celles-ci soulèvent. En outre, le cours vise à contribuer à une réflexion autour des enjeux de la forme du mémoire. L'objet mémoire sera pris en compte au même titre que son contenu et permettra un approfondissement de la réflexion autour de la recherche en art. Finalement, la préparation concrète à la soutenance des mémoires fera partie de l'enseignement. Le tout sera accompagné par des présentations d'artistes et d'approches théoriques en lien avec les projets des

étudiants. Pour les étudiants de 4e année, la préparation pour le semestre de mobilité sera intégrée dans les séances.

Méthodologie

Cours magistraux et échange collectif à partir des questions soulevées. Exposés oraux.

Modalités et critères d'évaluation

L'évaluation s'effectuera sur le mode du contrôle continu au séminaire ainsi que l'active participation des étudiant.e.s à la préparation de certaines séances et recherches. Le travail sur les mémoires; la discussion collective des écueils rencontrés et des formes trouvées feront partie de la pratique du cours.

9.A.1-3: MÉMOIRE

Ce cours dure 100 heures et permet l'obtention de 5 crédits. Il est encadré par l'ensemble des professeurs de l'année 5.

Objectifs

Le travail de rédaction du mémoire qui est demandé à l'étudiant de la phase projet, est de montrer qu'il peut faire preuve d'une capacité à tenir un raisonnement sur son travail – en « dialogue » avec celui d'un autre artiste –, qu'il est capable de trouver une application à ce raisonnement et qu'il est capable de le communiquer. Ce travail s'inscrit dans l'activité générale de l'élaboration et du développement de son projet plastique personnel.

Contenus

Poursuivant le travail mené en année 4, l'étudiant finalisera son mémoire au semestre 9 selon les règles habituelles de rédaction. Ainsi, le mémoire, qui pourra comprendre entre 70 000 et 100 000 signes, devra comporter un sommaire, une problématique, des développements logiques et démonstratifs, une bibliographie, une présentation des sources et des notes en bas de page.

Rappel: Il convient de noter que l'emprunt de textes appartient à la tradition et fonde une culture de la citation. Comme telle, l'usage veut qu'elle soit signalée par l'emploi de conventions typographiques (guillemets, alinéas ou italiques) et soit accompagnée des références de l'ouvrage d'origine selon les usages scientifiques habituels permettant la

poursuite du travail de recherche par l'identification des sources selon les normes bibliographiques adoptées. Tout autre emprunt non signalé serait considéré comme illégitime, et entraînera l'exclusion de fait à la session de diplôme.

Méthodologie

L'étudiant travaillera avec ses professeurs référents, il aura l'obligation de prendre rendez-vous avec eux dès le début du semestre et de convenir du nombre de rencontres, afin d'entreprendre sereinement le travail nécessaire à l'achèvement du mémoire et à sa soutenance.

Modalités et critères d'évaluation

L'évaluation portera sur la maîtrise du sujet, le volume de travail, la méthodologie, l'originalité, l'indépendance, l'esprit critique, la clarté et la qualité des recherches.

9.A.1-4 : ECC - ENGLISH CULTURE AND COMMUNICATION

Ce cours dure 20 heures et permet l'obtention de 1 crédit. Il est encadré par Mélanie Kenyon.

Objectifs

Préparation de l'expo retour de mobilité internationale. Ecriture d'un abstract (synthèse) d'une demie-page du mémoire en anglais.

Contenus

Expo: Au cours de plusieurs rencontres des deux options Art et Design Graphique réunies, les étudiants préparent ensemble et de manière autonome une exposition au sein de l'ÉSAD rendant compte de leur séjour à l'étranger. C'est l'occasion pour montrer et partager leurs expériences avec les autres étudiants (ceux en partance – A4&DG4 - ou qui préparent leurs dossiers - A3&DG3), professeurs, équipe administrative et techniciens qui ont tous contribué de près ou de loin à la réussite de cette période de leur cursus et leurs diplômes en générale. Abstract: Rendez-vous individuel au cours de l'écriture du mémoire en français pour élaborer le plan de l'abstract en anglais – key words and phrases - au fur et à mesure de son évolution.

Méthodologie

Cours.

Modalités et critères d'évaluation

Présence régulière aux réunions – identifier et partager les éléments sélectionnés pour l'exposition pour trouver une cohérence entre tous. Encourager les capacités de communication et de coordination en équipe. Abstract : Initiative individuelle dans la prise de rendez-vous, recherches du vocabulaire et structures appropriés.

Références

- *Johari Window* - team-building, divers sites présentant des exemples écrits et en vidéo des CVs de designers et artistes.
 - *Roget's Thesaurus* et autres dictionnaires.
-

9.A.1-5 : CARNET DE BORD (NOTES PERSONNELLES, DE VOYAGES, D'EXPOSITIONS, DE CONFÉRENCES)

Ce cours dure 20 heures et permet l'obtention de 1 crédit. Il est encadré par l'ensemble des professeurs de l'année 5.

Objectifs

Présenter dans un carnet, l'état de ses réflexions, de ses recherches, de ses découvertes, les références repérées (lecture, rencontres...) et ses notes de travail.

Contenus

Tenir un carnet de bord, c'est faire des dessins ou des croquis de formes et d'idées, c'est prendre des notes de son parcours et de ses rencontres, et c'est mettre en relation expérimentations, travaux préparatoires et documentation. Ce carnet, dans lequel il est conseillé de recourir aux différentes ressources du dessin, s'inscrit dans la continuité de ce qu'un étudiant constituera tout au long de son parcours.

Méthodologie

Travail aussi bien en atelier, qu'au cours de visites ou de déplacements.

Modalités et critères d'évaluation

Capacité à relever ses intérêts, ses motivations et ses choix, et à les notifier avec discernement.

9.A.1-6 : MODULES - RECHERCHE

Ce cours dure 180 heures et permet l'obtention de 9 crédits. Il est encadré par l'ensemble des professeurs de l'année 5.

Objectifs

Aider l'étudiant à développer une analyse critique afin qu'il puisse trouver ce qui fonde et relie tous ces travaux et lui permettre d'en reconnaître les enjeux.

Contenus

Le semestre 9 de l'année 5 doit être le moment où l'étudiant s'engage pleinement dans l'élaboration de son projet personnel. Il doit commencer à identifier les divers moyens de questionner sa pratique et d'affronter ses difficultés. Il doit se positionner dans une démarche de recherche et de création, dans un contexte favorisant l'approche critique, aussi bien de sa pratique que de sa démarche et de sa réflexion. Ce travail est suivi régulièrement par l'équipe pédagogique.

Méthodologie

Rendez-vous collectifs ou individuels, et réguliers, dans les ateliers. Discussions, analyses d'œuvres, de textes qui viennent encadrer le travail personnel.

Modalités et critères d'évaluation

L'évaluation portera sur la clarté des réflexions de l'étudiant, sur la pertinence de sa démarche, sur sa capacité à développer une approche critique et sur la qualité de ses références culturelles.

UE 2: MISE EN FORME DU PROJET PERSONNEL

9.A.2-1: DISPOSITIF/INSTALLATION

Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par l'ensemble des professeurs de l'année 5.

Objectifs

À travers un travail d'aller/retour mené par des réactions et discussions collectives aux propositions de dispositifs ou d'accrochages de son travail, il s'agira de révéler à son auteur des possibilités de regards, d'analyses ou de critiques qui pourraient lui échapper. Ces propositions contradictoires l'aideront à positionner des choix de manière plus critique quant à la monstration de son travail naissant.

Contenus

Les enseignants comme les étudiants interagissent dans la présentation du travail en proposant des variantes. Échanges et discussions collectives.

Méthodologie

Collectif: Accrochage, installation et monstration dans l'espace de la production plastique de l'étudiant.e.

Modalités et critères d'évaluation

Capacité à formuler des choix de mise en espace de son propre travail comme de celui de l'autre.

9.A.2-2: DESSIN- TOUJOURS PLUS LOIN

Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par Frédéric Malette.

Objectifs

Confronter et conforter l'assise méthodologique pour structurer le projet plastique et théorique et sa mise en forme en vue notamment du passage du DNSEP. Consolider l'inscription du travail dans le champ multiple et ouvert de la création contemporaine. Affiner le regard critique sur son propre travail par des temps d'analyse collective des tests d'accrochage.

Contenus

La structuration du projet plastique et théorique de l'étudiant et sa mise en forme sont accompagnées par l'analyse, l'évaluation, le débat régulier avec l'enseignant, les intervenants et entre étudiants. Entretien individuel et suivi du travail en atelier. Expérimentations de mises en espace donnant lieu à des échanges d'analyses

critiques.

Modalités et critères d'évaluation

Qualité de l'approche méthodologique dans la structuration des recherches plastiques. Capacité à nourrir le projet plastique par les apports théoriques, et vice versa. Justesse de l'analyse critique et pertinence de l'inscription culturelle.

9.A.2-3: ARC : UN SOUFFLE QUI CONTINUE

Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par Fabrice Beslot, Franck David et Geoffroy Gross.

Objectifs

Ce projet est éditorial et, se trouve être une proposition sur cinq années. Les artistes, qui interviendront sur le site de Valence proposeront des postures, des pratiques et intentions différentes. La finalité, au bout du cycle, est de réaliser un objet éditorial sous la forme d'un C.D. qui sera accompagné d'une édition papier avec le label professionnel «in-situ»

Contenus

Kasper T. Toeplitz pour une conférence sonore la semaine 41 (1j) Au delà des frontières des musiques contemporaines ou non académiques, Kasper T. Toeplitz compose et interprète une musique électronique qui se construit sur le bruit – noise music. Au début de son parcours atypique, il joue de la basse électrique dans un répertoire classique de l'instrument (rock-punk) et par ailleurs compose des pièces contemporaines ancrées dans le vingtième siècle. Ses références sont alors Scelsi, Ligeti, Penderecki puis Nono, Stockhausen et Xenakis.

Méthodologie

Cours théoriques et pratiques. Les approches historiques, bibliographiques, esthétiques et critiques à travers une conférence sonore de Kasper T. Toeplitz et d'une réflexion sur l'année, suivie d'un travail de prise de son, puis d'études en studio.

9.A.2-4: ARC : CLAQUER DES LANGUES, CLAQUANT DES TONGS

Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par Fabrice Beslot et Loreto Martinez-Troncoso.

Objectifs

Ce projet sera l'occasion d'interroger de façon individuellement et/ou collectivement des espaces tels que les écritures : la partition, le langage, le son, le corps et les lieux. Cela sera le support de travail qui permettra aux étudiants de venir questionner la notion du « geste sonore ». Si l'enregistrement et la diffusion dans un espace sont quelque chose qu'on peut écouter et réécouter. Ils peuvent aussi être le support d'un geste en directe et/ou différé (file recording - look). Le son est non seulement une trace mais aussi un espace, une temporalité conçue comme la manifestation d'une logique historique et continue passé, présent et futur. un adresse (?).

Contenus

Cela sera l'occasion de questionner les écritures - les partitions comme préambule de l'espace corporel et sonore. Il y a des sons qui réveillent des mémoires collectives à l'écoute est font surgir une expérience personnelle, singulière.

Méthodologie

Travail en atelier et dans des lieux interne et externe de l'école. Déplacement à la dixième édition d'« Excentricités » à ISBA de Besaçon en avril 2019.

Modalités et critères d'évaluation

Présence, participation et rendu.

9.A.2-5: ARC : L'ÉCOLE UN CENTRE D'ART

Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par Franck David et Geoffroy Gross.

Objectifs

Aller à la rencontre d'une réalité professionnelle avec ses incontournables, et ses spécificités, celles d'un centre d'art.

Contenus

Travail de concert avec un centre d'art à la création d'une exposition par la confrontation à toutes les étapes qui en sont constitutives. Dans une ambition avouée de préparer les étudiants à "un après" sans augurer de celui-ci, qu'il serait d'ailleurs impossible de préméditer dans sa singularité, il nous a semblé nécessaire de mettre en relation ces derniers avec une structure d'exposition afin de les confronter à toutes les étapes qui en sont constitutives. Nous pensons là autant aux œuvres, que le projet d'exposition lui-même, le transport, la production, la communication, l'accrochage, la médiation... Ces rencontres seront effectives (plusieurs voyages étant prévu sur place) et ces aller-retour seront la possibilité pour les étudiants de confronter leur travail sur ce projet et le retour qu'en fera le Centre d'Art, comme équipe et comme lieu. Il ne s'agira pas de l'exposition de diplômés ou d'exposition d'école, mais réellement de penser ensemble, centre d'art et école, le projet spécifique de très jeunes artistes travaillant de concert avec le lieu. Toutes les étapes de ce projet seront conduites par les étudiants suivis par leurs enseignants chaque mois.

Méthodologie

Suivi de projet.

Modalités et critères d'évaluation

Capacité à formuler et articuler des recherches et des réalisations en relation avec les impératifs soulevés par le projet et ses rencontres. Présence.

9.A.2-6: ARC : CINÉ-CLUB

Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par Franck David et Yaël Perlman.

Objectifs

Culture et analyse de l'image cinématographique.

Contenus

Nous célébrerons l'expérience partagée d'un espace noir dédié aux images mobiles de toutes natures et temporalités, traversée autant de souvenirs mutiques que de paroles analytiques, et toujours accompagnée de pop corn ou de glace, question de saison.

Méthodologie

Des projections mensuelles de films suivies de discussions.

Modalités et critères d'évaluation

Assiduité, engagement personnel, curiosité, participation.

9.A.2-7: ARC : RÉSEAU CINÉMA EN ÉCOLES SUPÉRIEURES D'ART

Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par Lotte Arndt et Yaël Perlman.

Objectifs

Le Réseau Cinéma a été constitué en 2015 par des enseignant.e.s, artistes et théoricien.ne.s de plusieurs écoles supérieures d'art. Il a pour objectif de produire des formes d'expérience et de connaissance collectives depuis, avec et sur le cinéma considéré comme outil et objet de la recherche. Depuis 2017, il reçoit l'Aide au projet de Recherche du Ministère de la Culture et de la Communication.

Contenus

Dans une première phase (2016-2018) nous avons interrogé l'autorité des muséographies ethnographiques et ordres paysagers des jardins tropicaux en prenant appui dans la pensée d'Achille Mbembe* et son idée d'oeuvrer pour un lieu autre, un antimusée qui à l'inverse de l'emprise du musée ethnographique et colonial, permet à l'hospitalité radicale d'advenir: «Lieu de refuge, l'antimusée se conçoit également comme un lieu de repos et d'asile sans conditions pour tous, les rebuts de l'humanité, les "damnés de la terre", ceux-là qui témoignent du système sacrificiel qu'aura été l'histoire de notre modernité — histoire que le concept d'archive peine à contenir».

Pour son programme actuel, le Réseau Cinéma souhaite poser les bases de différents axes pour interroger et inventer des formes collaboratives.

Il s'agira d'investir les possibles rôles du cinéma, objets filmiques ou cinéma élargi, dans la création de lieux où faire-et-penser-ensemble, des lieux d'accueil de l'hétérogène, de l'ailleurs et du loin, des lieux d'hospitalité et de convivialité, d'échanges et non d'appropriations.

Comment le collectif peut-il se nourrir de l'ailleurs et se reconfigurer en interaction avec lui ? Comment travailler le collectif, d'une manière non autoritaire, tout en maintenant la possibilité d'une autonomie créatrice ?

Le collectif selon Jean Oury est celui au contraire qui permet de voir émerger les singularités quelconques, singularités de toute sorte, car s'ouvrant sur leurs devenirs et non une soumission au groupe. Faire place à l'expérience avec, et voir émerger, peut-être, des cinémas-expériences qui n'imposent pas une seule idée-forme de cinéma.

Achille Mbembe, *Politiques de l'inimitié*, Paris, La Découverte, 2016

Modalités et critères d'évaluation

Capacité à formuler et articuler des recherches et des réalisations en relation avec les demandes. Présence et participation aux rendez-vous.

9.A.2-8: MODULES

Ce cours dure 80 heures et permet l'obtention de 4 crédits. Il est encadré par l'ensemble des professeurs de l'année 5.

Objectifs

Aider l'étudiant à développer une analyse critique afin qu'il puisse trouver ce qui fonde et relie tous ces travaux et lui permettre d'en reconnaître les enjeux.

Contenus

Le semestre 9 de l'année 5 doit être le moment où l'étudiant s'engage pleinement dans l'élaboration de son projet personnel. Il doit commencer à identifier les divers moyens de questionner sa pratique et d'affronter ses difficultés. Il doit se positionner dans une démarche de recherche et de création, dans un contexte favorisant l'approche critique, aussi bien de sa pratique que de sa démarche et de sa réflexion. Ce travail d'atelier est suivi régulièrement par l'équipe pédagogique.

Méthodologie

Rendez-vous collectifs ou individuels, et réguliers, dans les ateliers. Discussions, analyses du travail personnel.

Modalités et critères d'évaluation

L'évaluation portera sur la clarté des réflexions de l'étudiant, sur la pertinence de sa démarche, sur sa capacité à développer une approche critique et sur la qualité de ses références culturelles.

9.A.2-9: WORKSHOP : LES ENJEUX DE LA DOCUMENTATION PHOTOGRAPHIQUE

Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par Guillaume Onimus (intervenant) et Yaël Perlman.

Objectifs

Comprendre les enjeux de la documentation photographique dans le cadre de la création artistique. Initiation à la prise de vue d'œuvre d'art in situ et en studio.

Contenus

Présentations de diverses écritures photographiques autour de la question de la reproduction de l'œuvre d'art. Élaboration avec les étudiant.e.s de dispositifs originaux pour rendre compte d'une œuvre ou d'un travail artistique.

Méthodologie

Deux jours de travail en atelier et en salle d'exposition.

Modalités et critères d'évaluation

Présentation de travaux réalisés dans le cadre du workshop, présence et participation active.

9.A.2-10: WORKSHOP : PETITS FORMATS X GRANDS FORMATS = TOUT CE QUE TU VEUX

Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par Madeleine Aktypi, Geoffroy Gross et Camila Oliveira Fairclough (intervenante).

Objectifs

Vous réaliserez au moins deux œuvres de petit format et grand format dont le medium sera choisi en fonction de votre démarche personnelle (peinture, objet, langage, son...).

Contenus

De La dentellière de Vermeer aux peintures de Lee Lozano, le petit ou le très petit format est un exercice périlleux et incertain. Durant ce workshop, nous explorerons ensemble les possibilités, les difficultés et les enjeux d'un art "de poche", à travers la réalisation d'un ensemble de productions personnelles, et nous réfléchirons au potentiel de diffusion et d'exposition de ces œuvres "miniatures" et ou monumentales. À la fin vous devrez jouer le jeu d'une « exposition », petit format « miniature » ou grand format "monument", (penser à la com', au texte, aux photos, etc.).

Méthodologie

Discussion et enseignement à partir d'une iconographie d l'histoire de l'art. Vous formerez des groupes de travail afin de réfléchir à la mise en espace et à la diffusion de ces réalisations.

Modalités et critères d'évaluation

Présentation de travaux réalisés dans le cadre du workshop, présence et participation active.

Références

Robert BARRY, Anne Lise COSTE, Sylvie FANCHON, Mary HEILMANN, Cildo MEIRELES, François MORELLET, Blinky PALMERMO, Johannes VERMEER...

9.A.2-11: WORKSHOP : A LA PLACE DE...

Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par Lotte Arndt et J.C. de Quillacq (intervenant).

Objectifs

Rencontrer une pratique sculpturale contemporaine à partir du travail de l'artiste. Apprendre à se positionner dans le champ de la sculpture/installation/performance en dialogue avec son travail.

Contenus

Jean-Charles de Quillacq développe un ensemble de sculptures, à la fois organiques et abstraites, conceptuelles et fétichistes, qu'il montre le plus souvent en invitant différentes personnes à prendre part à des protocoles liés à leur exposition. Lors du

workshop, il présentera son travail et interrogera avec les participant.e.s sa relation à une pratique sculpturale, qui déploie une mythologie personnelle à partir de gestes à même de charger les objets de récits et d'émotions, quitte à confondre les limites entre les corps, dans une série infinie de substitutions, créant une famille étendue associant humain et non-humain, matières et sujets dans des liens de parentés troublants.

Né en 1979, Jean-Charles de Quillacq vit et travaille à Zürich, Paris et Sussac. Il a étudié l'art à l'École nationale supérieure des beaux arts de Lyon puis à la Weißensee Kunsthochschule de Berlin et a été résident à la Rijksakademie à Amsterdam en 2010 et 2011. Il a ainsi produit plusieurs performances, L'imitation par les larmes (Biennale de Rennes, 2018), Le transport amoureux (Triangle France, 2018), Fraternité Passivité Bienvenue au Palais de Tokyo (cur. Jean-Christophe Arcos, 2016), Ce que je me sens reproduit à la Tôlerie de Clermont-Ferrand (cur. Josselin Vidalenc, 2017), Tes mains dans mes chaussures et Le Remplaçant, toutes deux à La Galerie, centre d'art contemporain de Noisy-le-Sec (cur. Vanessa Desclaux et Emilie Renard). Son travail a été montré à la Fondation d'entreprise Ricard dans le cadre de l'exposition Humainnonhumain (cur. Anne Bonnin, 2014) et a fait l'objet d'expositions personnelles, Four Works in a Rectangle, à la Rote Fabrik, Zürich (cur. Maya Minder, 2012), Je t'embrasse tous, à la galerie Marcelle Alix, Paris (2016), Getting a Younger Sister, Thinking To Myself, Swiss Art Awards, dont il est l'un des lauréats, Bâle (2017), en duo avec Hedwig Houben, La langue de ma bouche, à La Galerie, CAC de Noisy-le-Sec (cur. Emilie Renard, 2018), ainsi que A cris ouverts, Les ateliers de Rennes (cur. Céline Kopp).

Méthodologie

Présentations, discussions, pratiques individuelles à partir des approches des participant.e.s.

Modalités et critères d'évaluation

Participation active, engagement dans le processus du groupe.

9.A.2-12: WORKSHOP : NADÈGE PITON

Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par Geoffroy Gross et Nadège Piton (intervenants).

Objectifs

Offrir aux étudiant.e.s un espace d'expérimentation safe leur permettant de mettre en jeu corps et présence dans l'espace scénique et social : explorer, créer, éprouver de nouveaux personnages, à la manière du strip-tease burlesque ; utiliser leur voix, chantée ou parlée, comme un espace expressif privilégié.

Contenus

Ponctué de micro-séminaires thématiques de présentation de sources d'inspirations (histoire du striptease burlesques, artistes contemporains utilisant leur corps - de la performances féministes au body art en passant par l'art hybride et l'utilisation des nouvelles technologies), ce workshop permettra aux étudiant.e.s d'utiliser leur imaginaire et leurs propres références en vue de la création d'une œuvre performance, mettant leur propre corps en jeu.

Méthodologie

Échanges, ateliers, pratiques corporelles

Modalités et critères d'évaluation

Présentation de travaux réalisés dans le cadre du workshop, présence et participation active

Références

Performeuse de cabaret (Kisses Causes Trouble, Madame Arthur : Mlle Violette / Miss Purple) comédienne (écrans, scènes et voix-off), commissaire et chargée de production d'expositions (Transpalette - Bourges, Festival du Film Gay & Lesbien - Paris, Triennale - Vendôme), coiffeuse... Nadège Piton combine les disciplines. Mettant en jeu le corps dans son ensemble, elle utilise des outils que sont la parodie, le strip-tease, la voix, les coiffures... pour interroger certains a-priori que l'on applique à soi-même ou aux autres.

LIENS Reportage / atelier strip-tease, Emmetrop, Bourges :

<https://www.youtube.com/watch?v=uXoFO-kUuNo> Vidéo-clip pour le groupe Bobun

Fever : <https://www.youtube.com/watch?v=9wHuwDh0KUo> Audiobook : lecture de

« Apocalypse Bébé » de Virginie

Despentes <https://www.audiolib.fr/livre-audio/apocalypse-bebe-9782356412645>

9.A.2-13: WORKSHOP : SHALIMAR PREUSS

Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par Yaël Perlman et Shalimar Preuss (intervenant).

Objectifs

Permettre à l'étudiant.e de rencontrer la méthode et le travail de l'invitée, comme celui des autres étudiant.e.s. L'élaboration se fera en plusieurs temps: solitaire dans ce qu'il initie, en dialogue avec l'invité, et collectif en confrontation des regards.

Contenus

Rencontre et travail avec Shalimar Preuss, Réalisatrice, de la construction de l'image à la création d'un récit - comment les images en mouvement se mettent à « parler ».

Méthodologie

4 jours de visionnage et de créations filmiques

Modalités et critères d'évaluation

Présentation de travaux réalisés dans le cadre du workshop, présence et participation active.

9.A.2-14: WORKSHOP : LINDA SANCHEZ

Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par Loreto Martinez-Troncoso et Linda Sanchez (intervenante).

Objectifs

... matériau et mouvement (sculpture/installation/performance).

Contenus

Avant d'avoir un usage, une forme, une sociabilité, un matériau est une abstraction. Innommable, polymorphe et protoplasmique, comment le désigner autrement qu'en éprouvant ses propres caractéristiques et propriétés internes ? Nous questionnerons la manière dont un matériau, dans ses qualités propres, sa façonnabilité, son mouvement et sa mécanique interne... induit des typologies de gestes, une tenue ou un comportement dans l'espace, des limites, en terme de masse, d'horizontalité, d'arpenabilité, d'échelle, de stabilité physiologique, ses correspondances avec

l'environnement, le paysage.

Solitaire et/ou liant, expansif ou contraint, dur, fuyant, stable, prolongeable ou contractable, poreux et contaminant, mou, autoritaire ou enveloppant, nous procéderons comme une étude dans un aller retour sensible entre ce que l'on veut et ce que dicte le matériau par lui même.

Méthodologie

Avec ce dont on dispose au plus proche, sans détour, chacun est invité à construire ou à déduire une forme, une expérience plastique. Il s'agira non pas de croquer des idées mais plutôt de se laisser surprendre par une matérialité sauvage et instinctive, apparemment sans origine et sans cadre. Le soir même, durant un temps formel, nous échangerons non pas de ce que l'on a voulu dire, mais tenterons plutôt de lire de ce que ça dit par soi-même. Comme aucun sujet, aucune grille de lecture précède la forme, c'est ses caractéristiques intrinsèques, médium, ancrage, échelle, durée qui seront les premiers motifs pour décrypter, décrire, déduire et dessiner les contours d'un premier cadre. On pourra dire les opérations ; isoler des éléments, surligner l'espace, contredire une atmosphère, imbriquer un volume, répéter un contour... On nommera des qualités, des propriétés : vertical, grave, versatile, praticable, segmenté, diffracté... On énoncera des règles et des systèmes.

Un aller retour entre contenu et méthode, entre forme et médium, où "faire" c'est déjà dire, et "lire" c'est de nouveau faire. A partir de ce premier dégagement, et passage à l'énonciation, nous recommençons à nous taire et nous poursuivons l'expérience.

Comme un exercice de style à usage unique, une technique soluble dans une autre, une règle qui se dérègle, il s'agira d'avancer par porosité, trouver une équivalence formelle ou conceptuelle, traduire, transposer, transcrire, souligner une continuité... étendre, contredire, contrarier ou confirmer... dans un même "laisser-dire" du matériau, et en cherchant toujours ce rapport tendu et indissociable entre la forme, son moyen d'existence et finalement le récit qu'elle véhicule. Nous opérerons par à coups, remises à zéro, prolongements et discontinuités.

A l'issue du workshop, nous allons de cette manière construire-déduire-isoler trois "pièces", comme des prétextes finalement justifiés de l'expérience de l'autonomie des formes.

Modalités et critères d'évaluation

Présence et participation actives.

9.A.2-15 : WORKSHOP : DAMIEN SAUSSET

Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par Franck David, Geoffroy Gross et Damien Sausset (intervenant).

Contenus

: l'enseignement portera durant la première journée sur la distinction entre espace public et sphère de l'intime et la façon dont les artistes ont travaillé la question de l'identité à partir de cette dichotomie. La seconde journée sera consacrée à un travail d'écriture d'un scénario avec les étudiants. Ce travail prendra en compte la pertinence de la dialectique fiction/documentaire. Dans un second moment, situé quelques semaines après le premier module, une première journée sera consacrée à un enseignement sur le dépassement de la dialectique espace public et sphère de l'intime dans les pratiques contemporaines.

Méthodologie

Ce scénario laissera la place à des interventions plastiques qui interviendront dans l'écriture et le rendu d'un objet singulier qui pourra prendre la forme de la vidéo, du journal, de l'exposition ou du simple séminaire. Dans un second moment, situé quelques semaines après le premier module, la seconde journée consistera en la finalisation (montage) des éléments imaginés et conçus par les étudiants.

Les réalisations plastiques pour ce module seront donc produites entre les deux sessions par les étudiants. Un suivi sera effectué par l'intervenant sous forme de mails et commentaires audio.

Modalités et critères d'évaluation

Présentation de travaux réalisés dans le cadre du workshop, présence et participation active

9.A.2-16: WORKSHOP : FARFOUILLER ENSEMBLE

Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par Madeleine Aktypi, Loreto Martinez-Troncoso et Antoinette Ohannessian (intervenante).

Objectifs

« La décontraction est mon grand projet de vie. » Antoinette Ohannessian

Avec le désir de travailler ensemble, entre Grenoble et Valence, comment deux écoles qui est la même école, mais à 100 km l'un de l'autre, peuvent s'organiser pour monter, montrer, présenter quelque chose ensemble à Paris ? Quelle est la part d'utopie, de fiction nécessaire pour faire un truc ensemble ? Trouver du temps, de l'argent, des voitures, des partenaires, de l'argent... et quid d'autre ? S'organiser pour être « possiblement sans projet ». Comment faire avec toutes ces choses que l'on ne comprend pas très bien ? Comment faire avec ce que l'on ne sait pas faire ?

Contenus

« Je ferai une petite présentation de mon vocabulaire Bref épopée de B A BA et je viendrais avec ça : Être en projet (texte de Pascal Nicolas-Le-Strat), Y a-t-il une dictature du projet, Matthieu Warin (collection Brouillon général de François Deck)

Y a-t-il une dictature du vocabulaire de projet ? Une contamination, une contagion, une addiction à ces termes ? Quels lexiques pour quels projets ? »

Méthodologie

(ou pas) Quelle méthode d'enseignement ?

Modalités et critères d'évaluation

(ou pas) Quelles modalités et/ou critères d'évaluation / jugement / appréciation / goût / promenade / escalade ?

À nous de jouer !

9.A.2-17: WORKSHOP : CAPTER LE SENSIBLE - LE CORPS DE L'EXPÉRIENCE

Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par

Lotte Arndt et Pauline MBarek (intervenante).

Contenus

Pauline M'barek (1979, Allemagne) vit et travaille entre Cologne et Bruxelles. Elle est diplômée de Hochschule für bildende Künste, HFBK, Hambourg, de l'École Supérieure des Beaux-Arts de Marseille et de l'Academy of Media Arts, Cologne. Son travail a été présenté dans plusieurs expositions personnelles telles que "Relicts" à la Thomas Rehbein Galerie à Cologne (2017) ou "Formes du tangible" au Frankfurter Kunstverein (2014), ainsi que dans des nombreuses expositions collectives.

Par le biais de différents médiums, allant de la sculpture à la vidéo, son travail interroge le corps et ses système de perception à la fois en tant qu'instruments et objets de la recherche. En explorant ainsi la sensation simultanément de l'extérieure et de l'intérieure, elle interroge la porosité, perméabilité et instabilité de la perception humaine, mettant en question ainsi la possibilité d'une objectivité neutre.

Le workshop propose aux participant.e.s une présentation de son travail et une interrogation expérimentale du tactile et du haptique dans la pratique plastique, comme autant de stratégies pour requalifier la hiérarchisation des sens, que de repenser des formes éphémères qui découlent de l'expérience corporelle.

Pas plus de 15 participant.e.s

Méthodologie

Présentations, discussions, pratiques individuelles à partir des approches des participant.e.s.

Modalités et critères d'évaluation

Participation active, engagement dans le processus du groupe.

UE 3: ÉPREUVES DU DIPLÔME

10.A.3-1: SOUTENANCE DU MÉMOIRE

Ce cours dure 100 heures et permet l'obtention de 5 crédits. Il est encadré par les membres du jury.

Contenus

Pré-requis: Avoir obtenu tous les crédits de la phase projet, à l'exception de ceux attribués par le diplôme.

Le mémoire est un instrument de réflexion qui concourt à la conception et à la finalisation du projet de diplôme de l'étudiant. Il l'aidera à formuler son parcours, à commenter sa démarche et à exposer ses recherches théoriques et ses références culturelles. L'étudiant le soutiendra devant un jury pendant 20 minutes. La soutenance consiste à exposer l'ensemble du travail et à présenter quelques idées importantes. Cet exposé doit présenter le contexte de la recherche et son ancrage théorique, la méthodologie employée – documentation, hypothèses et arguments soulevés –, les principales thématiques ou idées développées, les conclusions et les perspectives envisagées. Il est suivi d'une discussion avec le jury. Attention, la soutenance n'est ni un résumé du mémoire ni sa lecture.

Modalités et critères d'évaluation

Le mémoire et sa soutenance seront appréciés par le jury à partir de plusieurs critères qui sont donnés ici à titre indicatif. Pour le mémoire: pertinence et qualité de la recherche, légitimité de la méthodologie, rigueur rédactionnelle, exigence critique... Pour la soutenance: clarté et cohérence de l'exposé, appropriation du sujet, aptitude à convaincre, qualité et précision de la discussion avec le jury.

À l'issue de la soutenance, le jury rédigera un rapport écrit qui sera communiqué à tous les membres du jury du DNSEP, seuls habilités à valider le diplôme.

10.A.3-2: SOUTENANCE DU PROJET PLASTIQUE

Ce cours dure 500 heures et permet l'obtention de 25 crédits. Il est encadré par les membres du jury.

Contenus

Pré-requis: Avoir obtenu tous les crédits de la phase projet, à l'exception de ceux attribués par le diplôme.

Le DNSEP ArtLes membres du jury du DNSEP sanctionneront l'engagement de l'étudiant dans son travail de recherche et dans son projet. Ils évalueront les méthodologies employées, la qualité formelle et visuelle des travaux présentés, la cohérence des moyens d'expression techniques et technologiques utilisés et la légitimité des références culturelles et théoriques énoncées. Le jury regardera attentivement non seulement les travaux exposés mais aussi l'ensemble de la production de l'étudiant (présent dans la documentation accompagnant les travaux) afin d'explorer, donc de mieux comprendre, les différentes étapes suivies par l'étudiant pour élaborer et réaliser son projet. À l'issue de cette épreuve, il délibèrera sur l'attribution du diplôme en tenant compte du rapport rédigé par le jury de soutenance du mémoire et il délivrera les crédits correspondant au travail plastique (25 crédits) et au mémoire (5 crédits).

Modalités et critères d'évaluation

Les travaux présentés aux membres du jury seront évalués et notés à partir de quatre critères: présentation des travaux, origine et évolution du projet, inscription culturelle du travail et qualité des réalisations.

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

Le premier cycle du cursus Design graphique se construit, sur quatre semestres, à partir de la sensibilité esthétique et les bases théoriques et artistiques posées lors de la première année. Il couvre un large champ de spécialisation dans le domaine de la communication graphique sur les médias imprimés et numériques. La pédagogie est structurée par l'alternance de cours théoriques, de séances collectives d'atelier, de workshops et de suivis individuels. L'ensemble des enseignements, quelle que soit la méthode, cours, atelier ou suivi est obligatoire. Ces études sollicitent une présence de chaque étudiant cinq jours par semaine. Des bilans intermédiaires de l'état d'avancement des travaux ont lieu en décembre et en avril. Deux mois de stages obligatoires doivent être effectués au cours de chacune des années scolaires du cycle court, durant les périodes de vacances scolaires d'été ou des vacances en cours d'année.

Au cours du semestre 3, les éléments fondamentaux de la pratique du design graphique seront abordés à partir des notions clés de signe, de texte et d'image. De l'image du texte à l'image-signé, des signes du texte aux textes suscités par l'image, le jeu multiple de ces interrelations est l'objet de cette première découverte du vocabulaire graphique. Ainsi les productions plastiques et graphiques de l'image (dessin, photographie, vidéo, etc.), du texte (typographie, mise en pages, etc.), du signe (pictogramme, etc.), sont mises en œuvre et étayées par des approches théoriques, critiques et historiques. La synthèse de ces agencements s'opère dans l'ensemble des champs culturels du design graphique, comme celui de l'édition imprimée et numérique, sous forme de maquettes d'intentions élaborées et finalisées. Les contraintes élémentaires des médias de diffusion, format et séquence, serviront de points de repères pour situer, construire et expérimenter ces premières recherches graphiques.

Le semestre 4 marque déjà un approfondissement de ces notions, et suppose davantage d'exigence et d'autonomie. La part de culture artistique et de recherche personnelle en dehors des seuls usages et médias de communication témoigne de l'ouverture du point de vue adopté en design.

Chaque semestre est structuré par un thème de travail qui fédère tous les enseignements : – Semestre 3 : la ville – le territoire – Semestre 4 : l'objet – la mesure

Ces thèmes sont abordés sous l'angle du projet. Ils intègrent la maîtrise des outils de représentation, l'acquisition d'une méthodologie de travail (recherches de documentation, analyse et classification des sources, réflexion critique, définition d'une problématique), l'expérimentation plastique et graphique des matériaux visuels et textuels et celle des médias d'édition (imprimés et écrans). Outre ces axes de recherche communs, chaque enseignant développe des questions plus spécifiques liées à son enseignement.

LISTE DES UNITÉS D'ENSEIGNEMENTS

UE1: Histoire, Théorie des arts et langue étrangère
UE2: Méthodologie, Techniques et Mise en œuvre
UE3: Recherches et expérimentations personnelles
UE4: Bilan

DATES DES EXAMENS

Examen du semestre 3: 29 et 30 janvier 2019

Examen du semestre 4: 12 et 13 juin 2019

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES CRÉDITS

SEMESTRE 1 : 30 CRÉDITS	CODE	CRÉDITS
UE 1 : Pratique plastique : méthodologie de projet, techniques et mises en œuvre		16
Pratique de l'impression	3.D.1-1	1
Dessin : laboratoire	3.D.1-2	2
Graphisme - Espaces, signes et langages graphiques	3.D.1-3	3
Typographie : une introduction	3.D.1-4	2
Photographie et graphisme : enregistrer, choisir et agencer	3.D.1-5	4
Motion design	3.D.1-6	2
Pratique du code	3.D.1-7	2
UE 2 : Histoire, théorie des arts et langue étrangère		8
Parcours dans l'édition photographique contemporaine	3.D.2-1	2
Notes sur la ville, le territoire	3.D.2-2	2
Culture du code	3.D.2-3	1
Recherches documentaires	3.D.2-4	2
English culture and communication	3.D.2-5	1
UE 3 : Recherches et expérimentations		2
Proposition plastique personnelle	3.D.3-1	2
UE 4 : Bilan		4
Suivis individuels	3.D.4-1	2
Suivis collectifs	3.D.4-2	2

SEMESTRE 2 : 30 CRÉDITS	CODE	CRÉDITS
UE 1 : Pratique plastique : méthodologie de projet, techniques et mises en œuvre		14
La mesure, thématique semestrielle, contextualisation	4.D.1-1	2
La mesure, thématique semestrielle, production	4.D.1-2	2
La série en design graphique	4.D.1-3	3
Qu'est ce qu'une idée éditoriale ?	4.D.1-4	2
Design d'interaction	4.D.1-5	3
Film didactique	4.D.1-6	2
UE 2 : Histoire, théorie des arts et langue étrangère		8
Matérialités de l'écrit et des images	4.D.2-1	2
Médias numériques	4.D.2-2	3
Notes sur "La Mesure"	4.D.2-3	2
English culture and communication	4.D.2-4	1
UE 3 : Recherches et expérimentations		4
Proposition plastique personnelle	4.D.3-1	2
Pratiques documentaires	4.D.3-2	2
UE 4 : Bilan		4
Suivis individuels	4.D.4-1	2
Suivis collectifs	4.D.4-2	2

UE 1: PRATIQUE PLASTIQUE : MÉTHODOLOGIE DE PROJET, TECHNIQUES ET MISES EN ŒUVRE

3.D.1-1: PRATIQUE DE L'IMPRESSION

Ce cours dure 20 heures et permet l'obtention de 1 crédit. Il est encadré par Tom Henni.

Objectifs

Acquérir ou consolider des savoir-faire relatifs à des techniques d'impression. Utiliser l'atelier d'impression dans des conditions optimales, et favorables à un usage collectif.

Contenus

Pour les nouveaux arrivants, une initiation à la technique de la sérigraphie et une présentation des protocoles d'utilisation collectifs de l'atelier initiera l'année. Au cours du développement ou de la réalisation de projets, l'atelier et la pratique seront l'occasion d'un suivi personnalisé avec l'étudiant, permettront une transmission de techniques et plus largement d'une culture de l'imprimé. L'usage collectif de l'atelier est aussi le lieu d'une transmission horizontale, entre étudiants, des pratiques et techniques usuelles ou spécifiques.

Modalités et critères d'évaluation

Présence et qualité de réalisations dans le dossier présenté lors de l'évaluation trimestrielle. Fréquentation assidue de l'atelier, régularité du suivi, assimilation des conseils, respect des protocoles d'usage collectif. Développement d'un registre personnel dans le champ de l'impression.

3.D.1-2: DESSIN : LABORATOIRE

Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par

Tom Henni.

Objectifs

Expérimenter différentes problématiques autour des messages visuels au travers du dessin.

Contenus

Au travers d'expériences en groupe et de petits exercices, nous tenterons de mener une réflexion basée sur l'expérimentation, à propos de l'élaboration de signes et de messages dessinés, et de leur conditions d'émission et de réception. Cette expérimentation s'ancrera en même temps dans une exploration de l'atelier d'impression, afin de relier le dessin aux arts graphiques et à l'édition.

Méthodologie

Expériences en groupe, discussions, rendez-vous individuels.

Modalités et critères d'évaluation

Appropriation par l'étudiant des expériences menées en groupe. Édition d'un certain nombre d'exercices à rendre pour le moment de l'évaluation.

Références

- FLETCHER, Alan. *The Art of Looking Sideways*. London: Phaidon Press, 2001.
- FRUTIGER, Alan. *L'Homme et ses signes*. Reillanne: Perrousseaux, 2000.
- KLEE, Paul. *Cours du Bauhaus*. Strasbourg: Éditions des musées de Strasbourg, 2004.
- McCLOUD, Scott. *L'Art invisible*. Paris: Delcourt, 2007.

3.D.1-3: GRAPHISME - ESPACES, SIGNES ET LANGAGES GRAPHIQUES

Ce cours dure 60 heures et permet l'obtention de 3 crédits. Il est encadré par Samuel Vermeil.

Objectifs

Donner des outils théoriques et pratiques, des repères historiques nécessaires à un engagement dans la pratique du design graphique.

«*Déchiffrer* ou *lire* les traces des animaux sont des métaphores. On est cependant tenté de les prendre à la lettre, comme la condensation verbale d'un processus historique qui aboutit, au terme d'un laps de temps peut-être très long, à l'invention de l'écriture.» (Carlo Ginzburg)

« Au sens large, un signe est un élément simplifié qui indique autre chose que lui-même à celui qui sait le percevoir, le lire et l'interpréter. Il concerne donc la sensibilité et la reconnaissance, la convention et l'intuition, la traduction et la spéculation. » (Hélène Meisel)

Différents aspects génériques du design graphique sont abordés à travers le sujet collectif « Territoire de la ville »: Qu'est-ce que l'espace de la ville a de singulier? Qu'entend-on dans l'expression «la ville est un texte»? Quels sont les différents registres des signes? Quelles genres de pratiques en avons nous? Qu'en restituer? Comment se repère-t-on? Que fait-on lorsqu'on produit une carte?, ...

On s'intéressera en particulier aux signes dans la ville, à leur nature, leur matérialité et leurs usages. On trouvera l'occasion d'une réflexion sur l'émergence du signe dans l'image, sur les théories de la forme (Gestalttheorie).

La "grille" sera un autre objet d'exploration articulé au territoire. Tout à la fois objet conceptuel, outil de mesure et de pratique de l'espace, la grille structure et génère des formes. C'est aussi un motif de la modernité.

Méthodologie

Pratique d'atelier; points théoriques et historiques; accompagnement et suivi hebdomadaire des projets.

Modalités et critères d'évaluation

Présence et engagement pendant les cours et les ateliers; pertinence de la réflexion, cohérence et maîtrise des réalisations.

Références

- DE CERTEAU Michel. *L'Invention du quotidien, 1. art de faire*. Folio essais, 1990.
- DEBORD Guy-Ernest. "Théorie de la dérive", *Internationale Situationniste*. n°2, déc. 1958.

- FRUTIGER Adrian. *Des signes et des hommes*. Spes, 1983.
 - GINZBURG Carlo, "Traces — Racines d'un paradigme indiciaire", *Mythes emblèmes traces — Morphologie et histoire*. Verdier, Poche, 2010, pp. 218-294.
 - GUILLAUME Paul. *La Psychologie de la forme*. Flammarion, 1937.
 - KRAUSS Rosalind. "Grilles" (1978), *L'originalité de l'avant-garde et autres mythes modernes*. Macula, 1993.
 - LUPTON Ellen & MILLER J. Abbot (éd.). *The ABC's of Bauhaus: Bauhaus and Design Theory*. Princeton Architectural Press, 1991.
 - MEISEL Hélène. "Le signe et ses significations", Extrait de *Planète des signes*. Le Plateau, 2009.
 - Collection *Cartes & figures de la terre*. Éditions du centre Pompidou, 1980.
-

3.D.1-4 : TYPOGRAPHIE : UNE INTRODUCTION

Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par Samuel Vermeil.

Contenus

Le terme de "typographie" recouvre un univers technique complexe et une histoire déjà longue. On peut l'envisager comme une culture singulière quelque fois intimidante qui dépasse largement le dessin de caractère ou la composition. Cet atelier est une prise de contact. La typographie est abordée d'un point de vue pratique (identification, classifications, usages) et dans une perspective récente; présentation de travaux de designers typographes du XXe siècle. Introduction à la lettre comme signe, à son architecture, aux formes qu'elle contient, par des travaux pratiques.

Méthodologie

Pratique d'atelier, points théoriques et historiques, accompagnement et suivi individuel.

Modalités et critères d'évaluation

Présence et engagement pendant les cours et les ateliers; pertinence de la réflexion, cohérence et maîtrise des réalisations.

Références

- BLACKWELL, Lewis. *Typo du XXe siècle* (Claire Desserey Trad.). Flammarion,

- 2004.
- HIGHSMITH, Cyrus. *Espace du paragraphe, précis de typographie* (2012). Ypsilon Éd., 2014.
 - JUBERT, Roxane. *Graphisme, typographie, histoire*. Flammarion, 2005.
 - LALIBERTÉ, Jadette. *Formes typographiques*. Presses de l'Université de Laval, 2004.
 - POLANO, Sergio. Pierpaolo VETTA (éd.). *ABC of 20th century graphics*. Éd. Electa architecture, 2004.
 - ROOKLEDGE, Gordon, Phil BAINES. *Roockledge International Typefinder*. Éd. Moyer Bell (réédition en janv. 2005).
-

3.D.1-5 : PHOTOGRAPHIE ET GRAPHISME : ENREGISTRER, CHOISIR ET AGENCER

Ce cours dure 80 heures et permet l'obtention de 4 crédits. Il est encadré par Gilles Rouffineau.

Objectifs

Représenter un lieu, évoquer un territoire. Aborder ou perfectionner la pratique de la photographie : prise de vue, cadrage, sélection, recadrage, organisation en séries cohérentes. acquérir une culture de la photographie en design.

Contenus

L'approche historique aborde la question de l'abstraction et de la modernité en photographie à travers les signes, les objets et le paysage urbain. La sensibilisation méthodologique consiste pour chaque étudiant à présenter à la classe un texte choisi dans la bibliographie. Des approches pratiques autour du sujet commun « Le lieu, le territoire » visent à construire et présenter un point de vue à partir des images selon deux méthodes.

1/Restreindre l'image aux limites de la description. Dans la composition rigoureuse de formes élémentaires et lisibles, l'image fonctionne comme signe simple. L'organisation en série construit un ensemble à partir de ces fragments élémentaires, elle constitue une synthèse des relevés selon les partis pris de sélection dans un registre adopté pour décrire ce lieu.

2/Établir une série de 10 images cohérentes et affirmer les choix pour produire cette

autre forme de description, dans une perspective documentaire ou expressive, à partir des activités humaines dans les espaces de la vie urbaine.

Enfin, vous aurez à effectuer une sélection personnelle de 10 autres images, dans le stock des documents d'un(e) autre étudiant(e) qui vous seront confiés après tirage au sort. Il s'agit de construire par cet *editing*, un ensemble selon vos propres critères de cohérence.

Méthodologie

Cours théoriques, exposés, prises de vues en atelier nomade et suivis individuels.

Modalités et critères d'évaluation

Investissement dans la transcription personnelle d'un lieu par la photographie. Présence et participation active aux rendez-vous collectifs et individuels.

Références

Livres

- BARTHES, Roland. *L'activité structuraliste, Essais critiques*. Paris: Seuil, 1964, p. 223-228.
- BASILICO, Gabriele. *Carnet de travail 1969 – 2006*. Arles: Actes-Sud, 2006.
- BAUDELAIRE, Charles. *Le Peintre de la vie moderne*. Paris: Le Figaro, novembre - décembre 1863. *L'Art romantique*. Paris: Lévy, 1885. *Au-delà du romantisme*. Paris: Flammarion, 1998, pp 199-248.
- BÉGOUT, Bruce. *Zéropolis*. Allia, 2002.
- BENJAMIN, Walter. "Sur quelques thèmes baudelairiens" (1940), *Œuvres III*. [Trad. Maurice de Gandillac, revue par Rainer Rochlitz]. Paris: Gallimard, 2000, pp. 329-390.
- EGGLESTON, William. *Spirit of Dunkerque*. Paris: Adam Biro, 2006.
- HERS François, Bernard LATARJET. *Paysages, photographies: la Mission photographique de la Datar. Travaux en cours: 1984-1985*. Hazan, 1985.
- POE, Edgar Allan. "L'homme des foules", *Nouvelles extraordinaires*. [Trad. Charles Baudelaire]. Paris: Garnier-Flammarion, 1965.
- STEPHENSON, Sam. *Dream Street: W. Eugene Smith's Pittsburgh Project*. Londres-New York: Lyndhurst-Norton, 2001.
- WITTGENSTEIN, Ludwig. *Investigations philosophiques*, § XI. Paris:

Web

- Lee FRIEDLANDER, Andrew Smith Gallery, 2008 : <http://tinyurl.com/6pnb74o>
 - Aaron SISKIND Foundation : <http://www.aaronsiskind.org>
-

3.D.1-6 : MOTION DESIGN

Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par Nicolas Flory.

Objectifs

Réaliser un film (film d'animation, vidéo, diaporama, ...) qui restitue un point de vue singulier sur un lieu, un espace, un territoire. Sensibilisation, analyse et initiation au motion design.

Contenus

S'approprier un lieu, proposer une lecture d'un territoire. L'élaboration de ce court métrage sera l'occasion de se documenter, d'analyser, de classer ses sources, de définir une problématique, d'avoir une réflexion critique sur le territoire choisi. Dessins, schémas, photographies, vidéos, prises de sons (in-situ, interview, ...) permettront de constituer le corpus du film.

La découverte et la pratique élémentaire du motion design (addition de la typographie, du design graphique, du mouvement image par image, de la vidéo et du son) permettra aux étudiants de se familiariser avec l'image en mouvement. « L'équipée », association pour le développement du cinéma d'animation propose aux étudiants de sélectionner un panorama de courts métrages représentatifs du motion design aujourd'hui.

Méthodologie

Cours théoriques / visionnage de films / exercices d'initiation.

Modalités et critères d'évaluation

Présence et participation active aux rendez-vous en commun, pertinence de la réflexion, acquisitions techniques, cohérence et maîtrise des réalisations.

Références

- Livres :
 - BELLANTONI, Jeff, Matthew WOOLMAN. *Moving Type : Design pour le temps et l'espace. Digital Media Design-Pyramyd, 2000.*
 - BELLANTONI, Jeff, Mathew WOOLMAN. *Typographie, La lettre et le mouvement.* Londres : Thames & Hudson, 1999.
- Web :
 - FUJIHATA, Masaki. *Field Works* : http://www.anarchive.net/6_mf/fr.html
 - <https://www.motion-cafe.com/pausecafe>
 - <http://motion-plus-design.com>
- Films :
 - BERGERON, Patrick. *Looploop.* 5mn.
 - CLAUSS, Nicolas. *Fès_Vidéographie aléatoire.* 2mn48.
 - DEPARDON, Raymond. *Les Habitants.* 1h24, 2016.
 - DUBOIS, Bastien. *Carnet de voyage.*
 - MOULLET, Luc. *Le ventre de l'Amérique.* 26mn, 1996.
 - PÉRIOT, Jean-Gabriel. *200000 fantômes.* 10mn50, 2007.
 - Sam3. *La puerta.* 2mn10.
 - VOGEL, François. *Rue Francis.* 4mn20.

3.D.1-7: PRATIQUE DU CODE

Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par Alexis Chazard.

Objectifs

Découverte des fondamentaux de la publication en ligne, du développement web et du webdesign. Programmation dans les langages du web : HTML/CSS/JS

Contenus

Par un examen précis des modalités que prend le numérique interconnecté, nous mènerons ensemble une investigation autour d'Internet et du web : protocoles, systèmes d'échanges, de publication... Nous nous intéresserons par ailleurs aux caractéristiques propres à l'informatique et en particulier à sa part sémiologique pour

mieux comprendre en quoi celle-ci amène à une évolution radicale du travail du designer graphique. Ainsi, nous croiserons des questions comme celle qui forme le titre de ce cours : quel est le statut d'une donnée et du code en ligne ? Ce tour d'horizon sera mené tout en s'appropriant les outils fondamentaux du webdesign et de la publication en ligne : langages de description de contenu, feuilles de style, scripts, FTP. Une nouvelle méthode d'apprentissage des langages de programmation, basée dorénavant exclusivement sur Javascript permettra de s'approprier aisément ce domaine en le pratiquant à l'aide d'une librairie graphique : BonsaiJS.

Méthodologie

Introduction à l'univers du numérique et du code par la découverte de la culture associée sous forme de séances théoriques et pratiques.

Modalités et critères d'évaluation

Assiduité, engagement dans les productions web et numériques. Bonus pour l'inventivité.

Références

Livres

- LEVY, Pierre. *De la programmation considérée comme un des beaux-arts, introduction et première partie // Jeux d'aventure : essai de narratologie*. Paris : La Découverte, 1992.
- WEISSBERG, Jean-Louis. *Présences à distance* (chapitre VII «Les paradoxes de la Téléinformatique»). Paris : L'Harmattan, 1999.

Web

- BonsaiJS : <http://orbit.bonsaijs.org> et <http://docs.bonsaijs.org/>
 - Cours introductif : http://www.erba-valence.fr/designgraphique/_ressources/langages_du_web/1.1_Une_introduction_a_HTML.html
 - <http://www.w3.org/community/webbed/wiki/HTML/Training>
-

3.D.2-1: PARCOURS DANS L'ÉDITION PHOTOGRAPHIQUE CONTEMPORAINE

Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par Gilles Rouffineau.

Objectifs

Identifier et observer des ouvrages photographiques qui témoignent d'une réelle cohérence éditoriale.

Contenus

Comment produire une cohérence en rapprochant des images photographiques de territoires ? Il est possible d'apporter des réponses à cette question par l'exemple, en mettant en évidence le rôle du photographe, mais aussi celui de l'éditeur et du designer dans des expositions, ou des publications. Le moment partagé qui consiste à feuilleter, au cours de chaque séance, le « livre du jour » doit permettre ainsi d'identifier des solutions lisibles à partir de leur mise en œuvre dans l'édition. Nous nous efforçons ainsi de relever, dans des travaux consistants, des formes de discours en image, mis en page et organisés en séquence, à travers diverses monographies. Les moyens de cette cohérence sont multiples. D'abord thématique, en établissant des récurrences, par un jeu de similitudes et de rappels, mais aussi de variations et de ruptures du sujet principal. Puis au plan stylistique, grâce aux régularités formelles comme l'orientation, le format, le rendu chromatique ou le jeu des contrastes, le point de vue... Nommer les multiples sources de ces cohérences permet de les identifier et à son tour, comme photographe ou comme designer, d'en jouer.

Méthodologie

Présentations collectives et discussions.

Modalités et critères d'évaluation

Présence et participation active.

Références

- FASTENAEKENS, Gilbert. *Nocturne*. Bruxelles: Galerie Catherine Mayeur - Montigny: Le Fennec Éd. 1993.

- FRIEDLANDER, Lee. *New Mexico, Santa Fe*. New York : Radius Books, Andrew Smith Gallery, 2008.
 - HERS, François, Bernard LATARJET. *Paysages, photographies : En France, les années quatre-vingt 1984 – 1988, Mission photographique de la Datar*. Paris : Éd. Hazan, 1989.
 - PLOSSU, Bernard. *French Cubism. Hommage à Paul Strand*. Aix en Provence : La Non-Maison, 2009.
 - POWER, Mark. *The Shipping Forecast*. Zelda Cheater Press & Network Photographers, 1996.
 - POWER, Mark. *26 Different Endings*. Brighton: Photoworks, 2007.
 - STRAND Paul, Claude ROY (texte). *La France de profil*. Lausanne : Clairefontaine, 1952.
-

3.D.2-2: NOTES SUR LA VILLE, LE TERRITOIRE

Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par Annick Lantenois et Gilles Rouffineau.

Objectifs

Écrire un court texte (entre 4000 et 6000 signes) à partir du thème du semestre, et prendre conscience des modalités du discours.

Contenus

L'accent sera mis sur la réflexion personnelle présentée sous une forme argumentative écrite sur le mode de l'essai. L'argument est exposé à partir d'une question initiale. Cette question fera écho au contexte de la production que les observations, les rencontres ou les lectures au sujet du thème Lieux, Territoire (ses frontières, ses parcours, ou les usages, les représentations...) vous auront suggéré. Vous adopterez librement le ton qui vous convient, et pouvez vous servir aussi de descriptions mais le texte ne doit pas se résoudre à ce seul mode. Il ne s'agit pas non plus de faire un simple récit de vos recherches, mais d'en saisir un aspect qui fait question et d'en éclairer les contradictions et réalités complexes au fil du texte. Il ne s'agit pas de chercher à établir une vérité, mais plutôt d'exposer un problème. Le lexique choisi sera précis et la syntaxe correcte. Les citations seront conformes aux usages scientifiques permettant d'identifier les sources empruntées en suivant la déontologie de la recherche, guillemets, références bibliographiques complètes comportant le titre, la

ville, l'éditeur, l'année et le folio.

Méthodologie

Cours, texte écrit à déposer une semaine avant les crédits.

Modalités et critères d'évaluation

Maîtrise et singularité de l'expression. Rigueur de la démarche.

Références

Livres

- BAILLY, Jean-Christophe. *La phrase urbaine*. Paris: Seuil, 2013.
- BAILLY, Jean-Christophe. *La ville à l'œuvre*. Paris: Les Éd. de l'imprimeur, 2001.
- BARTHES, Roland. Avant-Propos (1971), *Essais critiques*. Paris: Le Seuil, 1971, pp. 9 – 21.
- BARTHES, Roland. La mort de l'Auteur (1968), *Le bruissement de la langue*. Paris: Le Seuil, 1984, pp. 63 – 70.
- COMPAGNON, Antoine. *Un été avec Montaigne*. Ste Marguerite-sur-Mer: Équateurs, Paris: France Inter, 2013.
- STAROBINSKI, Jean. *La relation critique*. Paris: Seuil, 1971.
- VASSET, Philippe. *Un livre blanc: récit avec cartes*. Paris: Fayard, 2007.

Web

- Carnet de recherche de Raphaelle BERTHO: www.culturevisuelle.org/territoire et www.territoiredesimages.wordpress.com
- Portail académique en sociologie: www.laviedesidees.fr
- Portail académique culture visuelle: <http://culturevisuelle.hypotheses.org/>

3.D.2-3: CULTURE DU CODE

Ce cours dure 20 heures et permet l'obtention de 1 crédit. Il est encadré par Alexis Chazard.

Objectifs

Approfondissement de la pratique de Javascript initiée au premier semestre par l'élargissement du champ d'application à différentes librairies web. L'objectif est de parvenir à une plus grande souplesse dans la programmation de courts scripts et de maquettes réalisées en autonomie autour de sujets ouverts.

Contenus

Les séances, essentiellement pratiques, s'inscriront dans la thématique semestrielle de la mesure. Réalisation de maquettes s'appuyant sur une interaction avec un utilisateur dont vous chercherez à tirer parti des informations que donne son comportement. Pour mener une analyse de ce dernier vous devrez tenter d'en isoler certaines des caractéristiques mesurables et de programmer les réactions de votre interface en conséquence.

Méthodologie

Séances pratiques collectives. Retour et partage d'expérience. Conduite autonome d'un mini-projet d'interface.

Modalités et critères d'évaluation

Participation, écriture du design d'interaction, programmation.

Références

- CLARK, Hazel. *Design Studies: A Reader*.
- JONES, John Chris. *Designing Designing*.
- JONES, John Chris. *Design methods*.
- MOGGRIDGE, Bill. *Designing Interactions*.
- NOBLE, Joshua. *Programming interactivity*.

3.D.2-4: RECHERCHES DOCUMENTAIRES

Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par Géraldine Letovanec.

Objectifs

A la suite de l'initiation à la recherche documentaire en première année, il s'agit de poursuivre l'ouverture de l'étudiant à des questions de méthodologie documentaire, et

de continuer à éveiller son intérêt sur les questions de recherche, pour l'emmener à une plus grande autonomie.

Méthodologie

Interventions au sein du cours de Gilles Rouffineau, et contacts au sein du centre de documentation tout au long du premier semestre.

Modalités et critères d'évaluation

Evaluer l'implication de l'étudiant dans ses recherches documentaires, notamment par le biais d'une fréquentation assidue du centre de documentation: - capacités d'analyse et de mise en place d'une méthodologie de recherche, - mise en œuvre de cette méthodologie: pertinence de la sélection, exigence dans la mise en forme de la bibliographie, notamment autour du rendu écrit de l'exercice sur le territoire.

3.D.2-5: ENGLISH CULTURE AND COMMUNICATION

Ce cours dure 20 heures et permet l'obtention de 1 crédit. Il est encadré par Mélanie Kenyon.

Objectifs

Savoir-lire, savoir-écouter, savoir-traduire, seul et en équipe. Re-crée un contexte d'échanges proche d'une communication authentique. Communiquer, discuter, échanger, improviser, parler, dire, prendre des risques... Lire, regarder, entendre, écouter, comprendre, apprendre, traduire... Mémoriser, restituer... en anglais. Des groupes et rencontres de travail ponctuels peuvent être mis en place autour de projets plus ciblés ou de besoins identifiés.

Contenus

Préparation d'une nouvelle présentation plus approfondie de l'activité artistique de l'étudiant et d'un projet en particulier. Faire un plan et une carte mentale en début d'écriture du «5 minute talk». Savoir se présenter et communiquer avec clarté et assurance sur ses projets et sa personne. Avoir bien préparé son vocabulaire et l'employer à bon escient. Connaître ses sources. Pouvoir répondre aux questions spontanées de l'auditoire. Le texte écrit est à rendre lors de la présentation à l'ensemble du groupe.

Méthodologie

Études et traduction de textes de diverses sources de la littérature anglophone et en lien avec le milieu de l'art et du design. Lecture à voix haute et mise en voix théâtrale de ceux-ci, visant une meilleure compréhension de l'auditoire et aisance à l'oral pour aboutir à des présentations "live" ou enregistrées des travaux et projets divers des étudiants. Ateliers d'écriture pour amorcer l'élaboration d'une production écrite personnelle à l'étudiant dans laquelle elle/il saura développer sa lexique propre et spécifique à son travail.

Modalités et critères d'évaluation

Contrôle continu (présence), rendu de tous les notes et de plans de projets élaborés au cours de l'année. Bilan individuel écrit et oral en fin de semestre.

Références

Livre

- CLEMANS, Gayle, Katherine HARMON. *The Map as Art: Contemporary Artists Explore Cartography*. New York: Princeton University Press, 2009.

Web

- TED Talks, exemples :
 - https://www.ted.com/talks/daniele_quercia_happy_maps
 - https://www.ted.com/talks/stefan_sagmeister_shares_happy_design#t-554277
 - The Industrial Revolution: http://www.ted.com/talks/hans_rosling_and_the_magic_washing_machine
 - http://www.ted.com/talks/denis_dutton_a_darwinian_theory_of_beauty
 - Des émissions des radios anglophones réputées pour la qualité et la variété de leur contenu, notamment :
 - BBC World Service, exemple Forum « Handwriting » ou « Imagination » : <http://www.bbc.co.uk/programmes/p004kln9/episodes/player>
 - BBC Radio 4 séries d'émissions traitant du langage, exemple « Word of Mouth » : <http://www.bbc.co.uk/programmes/b006qtnz/episodes/player>
-

3.D.3-1: PROPOSITION PLASTIQUE PERSONNELLE

Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par Alexis Chazard, Dominique Cunin, Nicolas Flory, Tom Henni, Annick Lantenois, David Poullard, Gilles Rouffineau et Samuel Vermeil.

Objectifs

Dans le contexte favorable de l'école d'art, ces crédits "hors média" cherchent à stimuler une conscience, une curiosité de l'étudiant afin qu'il développe un engagement dans des productions plastiques aux médiums variés. Il faut envisager une pratique des formes hors des sentiers habituellement dévolus au design graphique, s'émanciper des seules contraintes de la commande, des usages et des supports de communication attendus, des formats trop repérés.

Contenus

Si les thèmes de cette recherche personnelle appartiennent à l'étudiant(e), les productions se situent dans le contexte des pratiques artistiques contemporaines. Les repères culturels, théoriques et plastiques témoignent d'une curiosité culturelle affirmée et critique. L'intérêt pour les champs d'expérimentation sur différents supports est recherché : images fixes, animées ou vidéo, art sonore, écriture et texte, objets, dispositifs numériques expérimentaux, installations ou mises en espace, performance... Ces productions peuvent aussi être une extrapolation, une dérive libre à partir des recherches sur le sujet « Territoires de la ville » développé tout au long de ce premier semestre.

Méthodologie

Suivis réguliers et présentation individuelle lors des bilans collectifs et des examens semestriels. La motivation d'une pratique personnelle peut parfois se découvrir en s'autorisant une démarche formelle, voire formaliste ; trouvant, au contraire, son sel dans la construction d'une pratique critique inattendue ou encore dans la réactivation d'une pratique délaissée.

Modalités et critères d'évaluation

Exigence de l'exploration plastique et de la recherche documentaire et théorique ;

curiosité manifeste pour des champs de création autres que ceux du design graphique.

UE 4 : BILAN

3.D.4-1: SUIVIS INDIVIDUELS

Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par Alexis Chazard, Dominique Cunin, Nicolas Flory, Tom Henni, Annick Lantenois, David Poullard, Gilles Rouffineau et Samuel Vermeil.

Objectifs

Construire et orienter l'élaboration du travail sur le thème commun du semestre.

Contenus

À chaque unité de cours, aux enseignements de pratique, d'expérimentation et de production est associée une part d'organisation documentaire, de savoirs techniques, d'engagement plastique et d'appréhension critique dont la convergence est un objectif permanent. La lisibilité et la cohérence de la démarche sont des aspects importants de la mesure qualitative du travail.

Méthodologie

Les entretiens donnent lieu à un apport de repères culturels afférents aux spécificités des thèmes, à des notions techniques, plastiques et théoriques qui fondent une méthodologie. Avant les évaluations, trois rendez-vous au moins sont demandés mais le plus est le mieux. Des plages horaires spécifiques sont régulièrement proposées par les enseignants pour ce faire.

Modalités et critères d'évaluation

Volonté de se confronter à la discussion et à la réflexion partagée avec les enseignants pour développer son propre esprit critique.

3.D.4-2: SUIVIS COLLECTIFS

Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par Alexis Chazard, Tom Henni, David Poullard et Gilles Rouffineau.

Objectifs

Présenter le travail en cours selon les procédures de l'examen final, avec l'ensemble des enseignants concernés. En plus des entretiens individuels, l'étudiant fait le point sur le choix de son sujet de travail, expose ses premières recherches et présente ses projets engagés.

Contenus

Lors de ce premier exposé de synthèse, l'inscription de l'étudiant et sa conscience des attendus du cursus de l'option design graphique sont interrogées. L'entretien vise à objectiver cette capacité à réaliser l'unité progressive d'une démarche pour éviter la simple addition de réponses aux diverses sollicitations sur le mode scolaire, trop restrictif. Ce rendez-vous à la mi-décembre prépare individuellement la présentation pour l'évaluation finale au semestre en février.

Méthodologie

Ce rendez-vous qui réunit les enseignants du semestre 3, permet un premier cadrage collectif. Les orientations choisies sont discutées, confortées et critiquées.

Modalités et critères d'évaluation

Capacité à présenter clairement l'état des projets et à faire la synthèse d'une première étape de travail.

UE 1: PRATIQUE PLASTIQUE : MÉTHODOLOGIE DE PROJET, TECHNIQUES ET MISES EN ŒUVRE

4.D.1-1: LA MESURE, THÉMATIQUE SEMESTRIELLE, CONTEXTUALISATION

Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par Dominique Cunin, Marie Gaspar et Annick Lantenois.

Objectifs

- Documenter et contextualiser la recherche menée dans le cadre de la thématique semestrielle.
- Chercher et développer des moyens personnels de constituer une documentation singulière (carnets, fichiers, formats, mediums...)
- Inscription de ce travail documentaire tout au long du semestre afin de donner accès à l'évolution du projet.

Contenus

Dans le cadre de la thématique semestrielle sur la mesure l'étudiant•e est conduit•e à faire le choix d'une façon d'interroger cette notion en posant l'hypothèse d'un sujet. C'est le travail d'identification et d'appropriation de sources (travaux existants renvoyant au sujet choisi, mais aussi textes, conférences, vidéos...) qui aidera progressivement l'étudiant•e à explorer les enjeux de son sujet.

Modalités et critères d'évaluation

Exercice de la curiosité intellectuelle permettant d'identifier les productions graphiques et les ressources documentaires. Appropriation singulière de ces sources dans des supports personnels.

4.D.1-2: LA MESURE, THÉMATIQUE SEMESTRIELLE, PRODUCTION

Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par Dominique Cunin, Marie Gaspar et Annick Lantenois.

Objectifs

- construire un ou des objets graphiques satisfaisant au choix du sujet
- diversifier les expériences dans des supports mobilisant les mediums du design graphique (édition imprimée, édition numérique, sérigraphie, typographie, vidéo, son, texte...)

Contenus

La mesure renvoie tout autant à des pratiques induisant des saisies concrètes du monde environnant qu'à la valeur abstraite qui en est tirée pour servir de donnée. C'est à se confronter à la complexité de cette étendue de la notion que l'étudiant.e est convié.e au fil du semestre en procédant tout d'abord au choix d'un sujet permettant de traiter de la notion. Il s'agit ensuite de mettre à profit les outils du design graphique pour explorer le sujet dans la production d'objets.

Méthodologie

- élaboration et création d'objets graphiques
-

4.D.1-3: LA SÉRIE EN DESIGN GRAPHIQUE

Ce cours dure 60 heures et permet l'obtention de 3 crédits. Il est encadré par Marie Gaspar.

Objectifs

- Renforcer les capacités des étudiant.e.s à construire des images personnelles et à correctement mettre en place du contenu typographique.
- Développer une réflexion sur la série et trouver une solution graphique originale s'y inscrivant.

Contenus

Réalisation de plusieurs formats graphiques sous forme imprimée devant fonctionner en

série à partir d'un intitulé de projet bien défini. Le projet est suivi de manière hebdomadaire et collective. Chaque semaine doit marquer une progression dans l'élaboration du projet. Pendant ce semestre, les étudiant.e.s doivent acquérir ou confirmer une méthodologie de recherche qui leur est propre (documentation, esquisses, collages, ébauches...).

Méthodologie

Les étudiant.e.s pendant ce semestre apprennent à savoir utiliser les méthodes et les matériaux appropriés à ce qu'il.elle.s veulent effectuer. Il.elle.s doivent également apprendre à gérer leur temps et à maîtriser l'avancée de leur travail afin de pouvoir rendre leur projet dans un temps donné. Les rendez-vous collectifs réguliers donnent aux étudiants des occasions d'améliorer leurs capacités d'exposer leurs idées et leur cheminement créatif verbalement.

Modalités et critères d'évaluation

Qualité et pertinence des rendus attendus sur cinq semaines

4.D.1-4 : QU'EST CE QU'UNE IDÉE ÉDITORIALE ?

Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par Marie Gaspar.

Objectifs

- Construire collectivement un corpus de références artistiques et aiguïser ainsi la curiosité de chacun.e.
- Mettre en place un concept éditorial.

Contenus

Réalisation d'un objet éditorial composé à partir d'un travail initial de collecte de données effectué par l'ensemble du groupe. Ces données sont ensuite mises en commun pour servir un projet bien défini. Le projet est suivi de manière hebdomadaire et collective. Chaque semaine doit marquer une progression dans l'élaboration du projet. Pendant ce semestre, les étudiants doivent acquérir ou confirmer une méthodologie de recherche qui leur est propre (documentation, esquisses, collages, ébauches...).

Méthodologie

Les étudiant.e.s apprennent à savoir utiliser les méthodes et les matériaux appropriés à ce qu'il.elle.s veulent effectuer. Il.elle.s doivent également apprendre à gérer leur temps et à maîtriser l'avancée de leur travail afin de pouvoir rendre leur projet dans un temps donné. Les rendez-vous collectifs réguliers donnent aux étudiant.e.s des occasions d'améliorer leurs capacités d'exposer leurs idées et leur cheminement créatif verbalement.

Modalités et critères d'évaluation

Qualité et pertinence des rendus attendus sur trois semaines

4.D.1-5 : DESIGN D'INTERACTION

Ce cours dure 60 heures et permet l'obtention de 3 crédits. Il est encadré par Dominique Cunin.

Objectifs

Il s'agit de produire un prototype d'objet interactif à partir du thème de la mesure et de réaliser une application qui permettra de faire l'expérience des matériaux produits par l'étudiant au cours du semestre. Pour donner accès à une partie ciblée de ces productions, il faudra proposer une navigation ergonomique fondée sur différentes modalités d'interactions. Une structure narrative visant à réguler le déroulement général du prototype devra ainsi être conçue. Parmi les modes narratifs pouvant être convoqués, on trouve, entre autres, la fiction, le documentaire ou encore le jeu vidéo. Les matériaux mis en œuvre pourront être des photographies, des dessins, des plans, des graphes, des textes, des animations, des vidéos, des sons, etc., issues du travail sur la mesure.

Contenus

Si l'interactivité permet de mettre en relation le spectateur-utilisateur et l'objet qu'il consulte, elle se construit avec des interactions. La capacité technique d'un appareil, ou d'une machine, à réagir à une sollicitation physique est à la base même de la notion d'interactivité : taper sur un clavier pour voir apparaître du texte à l'écran et ainsi transmettre des commandes et des programmes à l'ordinateur pour en apprécier le résultat dans l'instant. Mais ces capacités techniques peuvent être mises en œuvre de manières variées. Questionner les dispositifs existant, aussi bien dans leur forme

matérielle que logiciel, et concevoir des modalités d'interactions sera l'occasion d'engager une forme de design des interactions.

Méthodologie

Cours théoriques / visionnage de dispositifs, ateliers logiciels et suivis de projets par rendez-vous individuels et collectifs.

Modalités et critères d'évaluation

Présence et engagement dans le cursus, pertinence de la réflexion, cohérence, maîtrise et qualité de la réalisation, aboutissement du projet.

Références

- BILOUS, Serge, Fabien LAGNY et Bruno PIACENZA. *18h39*. Éditions Flammarion, Cd-rom, 1997.
- BOISSIER, Jean-Louis. *Moments de Jean-Jacques Rousseau*. Éditions Gallimard, Cd-rom, 2000.
- DENIZE Antoine. *Machines à écrire*. Éditions Gallimard, Cd-rom, 1999.
- EAMES, Charles et Ray. *Powers of Ten*. Pyramid Films, 8mn30, 1977.
- LEGRADY, George. "Slippery Traces", *Artintact 3*. ZKM, 1996.
- MATHIEU, Marc-Antoine. *3"*. Delcourt.
- MILLER, Robyn et Rand. *Myst*. Studio Cyan Worlds, Jeu vidéo, 1993.

4.D.1-6 : FILM DIDACTIQUE

Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par Nicolas Flory.

Objectifs

Produire un film collectif à partir du thème de la mesure.

Contenus

L'élaboration du film nécessite des étapes préparatoires permettant de structurer, de partager un projet. Croquis, schéma narratif, synopsis, scénario, storyboard, animatique sont autant d'étapes nécessaires à la réalisation. Les photographies, les dessins, plans, graphes, textes, animations, vidéos, sons, ... permettront la traduction, l'articulation, la restitution de ces mesures.

Méthodologie

Cours théoriques / visionnage de films / exercices d'initiation.

Modalités et critères d'évaluation

Présence et participation active aux rendez-vous en commun, pertinence de la réflexion, cohérence, maîtrise et qualité des réalisations.

Références

Films :

- EAMES, Charles et Ray. *Powers of Ten*. Pyramid Films, 8mn30, 1977.
- FURTADO, Jorge. *L'île aux fleurs*. 12mn, 1989.
- GERLACHE DE, Jérôme. *Do you want to know more about Belgium?*. 4mn10, 2010.
- JARVIS, Jonathan. *The Crisis of Credit*. 11mn.
- KLEIN, William. *Le couple témoin*. 1h41, 1977.
- KOGLER, Clemens. *Le grand content*. 4mn.
- MOULLET, Luc. *Essai d'ouverture*. 15mn, 1988.

UE 2: HISTOIRE, THÉORIE DES ARTS ET LANGUE ÉTRANGÈRE

4.D.2-1: MATÉRIALITÉS DE L'ÉCRIT ET DES IMAGES

Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par Annick Lantenois.

Objectifs

Il s'agira de réfléchir à l'action des supports sur l'écriture des textes et réciproquement.

Contenus

Du volume au codex, puis du livre à l'écran : ces passages d'une structure des supports vers une autre signifient bien plus que des adaptations matérielles à de nouvelles pratiques. Elles nous parlent également de modes spécifiques d'organisation des savoirs et des fictions indissociables des manières de se positionner dans l'espace et dans le

temps. Chaque structure nous donne à comprendre des conceptions différentes : conceptions cyclique, linéaire, fragmentaire... ; limites, infini... Chaque transformation complexifie l'analyse de nos modes de lecture. Et si chaque structure nous donne à comprendre des conceptions différentes de l'espace et du temps, alors qu'en est-il de la présence des images ?

Méthodologie

Cours, suivis individuels.

Modalités et critères d'évaluation

Présence et engagement ; exigence de l'investissement dans la réflexion et l'écriture ; autonomie dans le processus de la recherche.

Références

- *L'aventure des écritures. 1. Naissances; 2. Matières et formes; 3. La page.* Éd. la BNF, 1997, 1998, 1999.
- CHARTIER, Roger. *Le Livre en révolutions.* Paris: Textuel, 1997.
- EISENSTEIN, Elizabeth L. *La Révolution de l'imprimé dans l'Europe des premiers temps modernes.* Paris: La Découverte, 1991.
- FLUSSER, Vilém. *La Civilisation des médias.* Circé, 2006.
- GOODY, Jack. *La Raison graphique. La Domestication de la pensée sauvage.* Minuit, "Le sens commun", 1979.
- MCKENZIE, Donald Francis. *La Bibliographie et la sociologie des textes.* Paris: Éd. du Cercle de la Librairie, 1991.
- RANCIÈRE, Jacques. *Le Destin des images.* La Fabrique éditions, 2003.
- SICARD, Monique. *La Fabrique du regard.* Odile Jacob, coll. Le champ médiologique, 1998.

4.D.2-2: MÉDIAS NUMÉRIQUES

Ce cours dure 60 heures et permet l'obtention de 3 crédits. Il est encadré par Dominique Cunin.

Objectifs

Il s'agit de prendre en considération la présence toujours plus grande des dispositifs numériques et d'interroger leur position dans le champ des usages quotidiens,

artistiques et de design.

Contenus

L'une des caractéristiques des médias numériques tient dans la machine avec et par laquelle ils sont produits. Si l'ordinateur est une machine qui permet d'ordonner des informations, il est aussi une machine à calculer. L'exécution de ces calculs dépend d'une description préalablement déterminée par des suites d'instructions. Différentes couches de langages nous permettent de réaliser des représentations codées des suites d'événements que nous souhaitons voir effectuées par l'ordinateur. La programmation est une pratique qui met en œuvre le traitement algorithmique d'informations encodées sous formes numériques. Quels sont les enjeux théoriques de cette réalité technique ? Quelle influence ont ces médias numériques sur notre façon de penser et de comprendre notre environnement.

Méthodologie

Cours théorique et historique, suivis individuel.

Modalités et critères d'évaluation

Capacité à interroger les médias numériques dans leurs différentes formes d'un point de vue critique et théorique.

Références

- ABELSON Harold, Gerald Jay SUSSMAN. *Structure and Interpretation of Computer Programs*. MIT Press, 1996.
- COX Geoff, Alex McLEAN. *Speaking Code*. MIT Press, 2013
- FULLER Matthew (dir.). *Software Studies_A Lexicon*. MIT Press, 2006.
- LARTIGAUD David-Olivier (dir.). *Art++*, HYX. 2011, Paris.
- SIMONDON Gilbert. *Du mode d'existence des objets techniques*. 2001.

4.D.2-3: NOTES SUR "LA MESURE"

Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par Annick Lantenois et Gilles Rouffineau.

Objectifs

Formuler la synthèse d'une recherche documentaire et plastique.

Contenus

- Inscrire et réfléchir le sujet adopté pour traiter le thème de la mesure dans un contexte plus large : social et/ou économique et/ou culturel, artistique, historique, théorique...
- Repérer les sources qui ont paru les plus importantes pour l'évolution de votre travail. Et analyser les relations entre elles et le projet.
- Tenter d'analyser le processus de recherche documentaire en relation avec le travail plastique.
- Liste des sources (livres, sites, films, autres...)

Modalités et critères d'évaluation

Capacité de synthèse, clarté de l'écriture, capacité à établir des relations.

4.D.2-4: ENGLISH CULTURE AND COMMUNICATION

Ce cours dure 20 heures et permet l'obtention de 1 crédit. Il est encadré par Mélanie Kenyon.

Objectifs

Savoir-lire, savoir-écouter, savoir-traduire, seul et en équipe. Re-crée un contexte d'échanges proche d'une communication authentique. Communiquer, discuter, échanger, improviser, parler, dire, prendre des risques... Lire, regarder, entendre, écouter, comprendre, apprendre, traduire... Mémoriser, restituer... en anglais. Des groupes et rencontres de travail ponctuels peuvent être mis en place autour de projets plus ciblés ou de besoins identifiés.

Contenus

Préparation d'une nouvelle présentation plus approfondie de l'activité artistique de l'étudiant et d'un projet en particulier. Faire un plan et une carte mentale en début d'écriture du « 5 minute talk ». Savoir se présenter et communiquer avec clarté et assurance sur ses projets et sa personne. Avoir bien préparé son vocabulaire et l'employer à bon escient. Connaître ses sources. Pouvoir répondre aux questions spontanées de l'auditoire. Le texte écrit est à rendre lors de la présentation à l'ensemble du groupe.

Méthodologie

Études et traduction de textes de diverses sources de la littérature anglophone et en lien avec le milieu de l'art et du design. Lecture à voix haute et mise en voix théâtrale de ceux-ci, visant une meilleure compréhension de l'auditoire et aisance à l'oral pour aboutir à des présentations "live" ou enregistrées des travaux et projets divers des étudiants. Ateliers d'écriture pour amorcer l'élaboration d'une production écrite personnelle à l'étudiant dans laquelle elle/il saura développer sa lexique propre et spécifique à son travail.

Modalités et critères d'évaluation

Contrôle continu (présence), rendu de tous les notes et de plans de projets élaborés au cours de l'année. Bilan individuel écrit et oral en fin de semestre.

Références

Livre

- CLEMANS, Gayle, Katherine HARMON. *The Map as Art: Contemporary Artists Explore Cartography*. New York: Princeton University Press, 2009.

Web

- TED Talks, exemples:
 - https://www.ted.com/talks/daniele_quercia_happy_maps
 - https://www.ted.com/talks/stefan_sagmeister_shares_happy_design#t-554277
 - The Industrial Revolution: http://www.ted.com/talks/hans_rosling_and_the_magic_washing_machine
 - http://www.ted.com/talks/denis_dutton_a_darwinian_theory_of_beauty
 - Des émissions des radios anglophones réputées pour la qualité et la variété de leur contenu, notamment:
 - BBC World Service, exemple Forum « Handwriting » ou « Imagination » : <http://www.bbc.co.uk/programmes/p004kln9/episodes/player>
 - BBC Radio 4 séries d'émissions traitant du langage, exemple « Word of Mouth » : <http://www.bbc.co.uk/programmes/b006qtnz/episodes/player>
-

UE 3: RECHERCHES ET EXPÉRIMENTATIONS

4.D.3-1: PROPOSITION PLASTIQUE PERSONNELLE

Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par Alexis Chazard, Dominique Cunin, Nicolas Flory, Tom Henni, Annick Lantenois, David Poullard, Gilles Rouffineau et Samuel Vermeil.

Objectifs

Maintenir une conscience, une curiosité et développer un engagement dans des productions plastiques sur des médiums variés. Envisager une pratique des formes hors des sentiers habituellement dévolu au design graphique. S'émanciper des seules contraintes de la commande, des usages et des supports de communication attendus.

Contenus

En continuité des productions du semestre précédent, le projet confirme la capacité à se situer comme possible acteur dans le contexte des pratiques artistiques contemporaines. Le repérage culturel sera lisible dans un court dossier thématique rédigé, en rapport avec un artiste ou une question précise, associés à la production. La dimension expérimentale et singulière ainsi que les aspects documentaires et historiques des enjeux artistiques sont essentiels pour situer la pratique envisagée.

Méthodologie

Suivis réguliers et présentation individuelle lors des bilans collectifs et des examens semestriels.

Modalités et critères d'évaluation

Exigence de l'exploration plastique et de la recherche documentaire et théorique ; capacité à rebondir, à se ressourcer au cours d'un processus de recherche de deux semestres.

4.D.3-2: PRATIQUES DOCUMENTAIRES

Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par Dominique Cunin, Annick Lantenois et Samuel Vermeil.

Objectifs

Etayer, à travers un travail de documentation précis, la proposition plastique personnelle (3.D.3-1 et 4.D.3-2). Motiver l'étudiant à intégrer dans son travail de conception et de production la pratique des documents dans leurs diversité : textes, images fixes ou mobiles, documents sonores, etc. Définir ainsi un champ de références propre au projet, un contexte propice à nourrir de manière pertinente la production.

Contenus

Comment s'aide-t-on pour travailler librement dans le contexte d'une production personnelle ? Comment entretenir le désir au-delà de l'impulsion première ? La constitution d'un environnement culturel motivant au projet personnel forme l'enjeu central de ce travail de documentation qui est demandé à l'étudiant.

Méthodologie

L'occasion se présente de se familiariser avec l'approche méthodologique de l'enquête afin de contextualiser finement la proposition plastique personnelle.

Modalités et critères d'évaluation

Iconographie et textes repérés ; contexte culturel perçu et documenté ; organisation et médiatisation de la matière documentaire.

Références

- ÉCOLE DU MAGASIN. *Harald Szeemann, Méthodologie individuelle*. Zurich : JRP | Ringier, Grenoble : Le Magasin, Centre national d'art contemporain, 2008.

UE 4 : BILAN

4.D.4-1: SUIVIS INDIVIDUELS

Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par Alexis Chazard, Dominique Cunin, Nicolas Flory, Tom Henni, Annick Lantenois, David Poullard, Gilles Rouffineau et Samuel Vermeil.

Objectifs

Construire et orienter l'élaboration du travail sur le thème commun du semestre 4. La documentation du travail, son inscription culturelle supposent une appropriation critique plus qu'une somme de références érudites.

Contenus

Au-delà des cours, la cohérence de la démarche se construit dans les échanges réguliers avec les enseignants, sous forme d'entretiens individuels. Les conseils sont de nature technique, méthodologique et artistique.

Méthodologie

Acquisition et construction progressive d'une méthodologie argumentée. Trois rendez-vous au moins, fixés par l'enseignant, préparent les journées de bilans collectifs d'avril et l'évaluation individuelle en juin.

Modalités et critères d'évaluation

Volonté de se confronter à la discussion et à la réflexion partagée avec les enseignants pour affiner son propre esprit critique.

4.D.4-2: SUIVIS COLLECTIFS

Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par Alexis Chazard, Dominique Cunin, Nicolas Flory, Tom Henni, Annick Lantenois, David Poullard, Gilles Rouffineau et Samuel Vermeil.

Objectifs

Exposer l'élaboration du travail sur le thème commun du semestre 4. Conçu comme un rapport d'étape intermédiaire, le bilan collectif d'avril est un temps fort du semestre.

Contenus

Il se construit à partir des éléments critiques issus des rendez-vous individuels confrontés au premier état des expérimentations. Le regard collectif porté sur les travaux en cours vise à orienter, conforter, questionner l'avancement actuel avant l'évaluation du semestre. La présentation argumentée, la clarté des articulations du travail, ses motivations et la pertinence des références culturelles sont les attendus de ces séances.

Méthodologie

Bref exposé des réalisations en cours, et participation critique aux autres présentations individuelles. Présence obligatoire sur les deux journées.

Modalités et critères d'évaluation

Exigence de la présence; capacité à intervenir pour nourrir la réflexion collective; capacité à présenter et rendre accessibles les travaux entrepris

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

Prolongement de l'année 2, le cursus des semestres 5 et 6 est également formé par l'alternance de cours théoriques, d'atelier, de workshops, de suivis individuels et de séances collectives. L'ensemble des enseignements, quelle que soit sa forme, est obligatoire au cours de la semaine et participe à l'évaluation semestrielle. Des bilans intermédiaires de l'état d'avancement des travaux ont lieu en décembre et en avril.

Deux nouveaux mois de stages obligatoires doivent être effectués à l'issue du semestre 6 durant les périodes de vacances scolaires d'été ou lors des vacances en cours d'année. Le parcours complet de ces stages témoigne d'une connaissance des milieux professionnels du design graphique et qualifie le type d'insertion envisagée par l'étudiant à court ou moyen terme ; studio intégré, agence, graphiste indépendant, collectif, etc. Les stages donnent lieu à des notes de rapport succincts et à une synthèse globale.

Les travaux des deux semestres visent à mettre en oeuvre des projets d'ambitions et de qualités graduellement croissantes, prenant au début la forme de trois modules bien définis permettant par la suite l'élaboration d'un projet personnel plus complet. Au semestre 5 : trois modules choisis et investis par l'étudiant ; au semestre 6 : projet de diplôme.

Les modules, aux sujets et thématiques libres, font chacun l'objet d'une définition de problématique stricte et précise. Ils nécessitent une recherche rigoureuse de documentation dans le champ concerné, supposent l'acquisition de pratiques techniques adaptées pour imposer une écriture plastique singulière et pertinente.

L'investissement dans une production est requis. L'un des modules peut éventuellement se constituer depuis une pratique. Ils font l'objet d'un triple contrat à la suite du bilan collectif de décembre. Les différents cours du semestre alimentent et accompagnent cette nouvelle phase qui réclame une réelle autonomie.

Directement déterminé et orienté par le projet de diplôme, le semestre 6 est nourri des trois expérimentations précédentes. Il ne prend pas nécessairement la forme du développement privilégié d'un de ces mini-projets initiaux, mais profite graphiquement

des acquis précédents en termes de méthodologie, de maîtrise plastique et de culture des médias. Un document écrit et mis en forme, de quelques pages dactylographiées, comprenant une bibliographie, présente le projet et situe le contexte, les enjeux et les perspectives du sujet. Il est adressé aux membres du jury fin septembre, trois semaines avant la présentation aux épreuves du diplôme, avec les notes et la synthèse des stages. Au début du semestre 6, les candidats au cycle supérieur préparent le dossier de stage de longue durée ou de séjour à l'étranger qui aura lieu un an plus tard, ou bien le portfolio qui les accompagnera une fois diplômés. L'inscription dans un établissement européen donnera lieu à l'attribution de bourses: OFAJ, Explora Sup de la Région Rhône-Alpes ou Erasmus.

LISTE DES UNITÉS D'ENSEIGNEMENTS

UE1: Histoire, théorie des arts et langue étrangère
UE2: Méthodologie, techniques et mise en oeuvre
UE3: Stage
UE4: Recherches et expérimentations personnelles
UE5: Bilan, diplôme

DATES DES EXAMENS

Examen du semestre 5 : 31 janvier et 1er février 2019

Examen du semestre 6 : 12 et 13 juin 2019

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES CRÉDITS

SEMESTRE 1 : 30 CRÉDITS	CODE	CRÉDITS
UE 1 : Pratique plastique : méthodologie de projet, techniques et mises en œuvre		12
Graphismes, espaces et idées	5.D.1-1	4
Objet interactif : conception	5.D.1-2	2
Objet interactif : mise en œuvre	5.D.1-3	2
Pratique du code	5.D.1-4	1
Extrait sonore	5.D.1-5	3
UE 2 : Histoire, théorie des arts et langue étrangère		8
Une histoire à interroger ; un présent à explorer	5.D.2-1	2
Médias numériques	5.D.2-2	2
Projet de diplôme : note d'intention	5.D.2-3	2
Codes	5.D.2-4	1
Langue étrangère, anglais	5.D.2-5	1
UE 3 : Recherches et expérimentations personnelles		6
Module 1	5.D.3-1	2
Module 2	5.D.3-2	2
Module 3	5.D.3-3	2
UE 4 : Bilan		4
Suivis individuels	5.D.4-1	2
Suivis collectifs	5.D.4-2	2

SEMESTRE 2 : 30 CRÉDITS	CODE	CRÉDITS
UE 1 : Pratique plastique : méthodologie de projet, techniques et mises en œuvre		4
La forme d'une lecture	6.D.1-1	1
Jogging diplôme	6.D.1-2	1
Retour sur un générique	6.D.1-3	1
Le camouflage visuel	6.D.1-4	1
UE 2 : Histoire, théorie des arts et langue étrangère		5
Culture du code	6.D.2-1	2
Histoire des éditions numériques	6.D.2-2	2
English culture and communication, projet de mobilité	6.D.2-3	1
UE 3 : Recherches et expérimentations personnelles		4
Projet de diplôme	6.D.3-1	2
Contextualisation	6.D.3-2	2
UE 4 : Stage, expérimentations des milieux de création et de production		2
Stages et relations milieux professionnels	6.D.4-1	2
UE 5 : Diplôme		15
Diplôme	6.D.5-1	15

UE 1: PRATIQUE PLASTIQUE : MÉTHODOLOGIE DE PROJET, TECHNIQUES ET MISES EN ŒUVRE

5.D.1-1: GRAPHISMES, ESPACES ET IDÉES

Ce cours dure 80 heures et permet l'obtention de 4 crédits. Il est encadré par Marie Gaspar.

Objectifs

Développer les capacités d'observation et de critique des étudiants dans l'objectif qu'ils soient précis sur le contenu de leurs projets en vue d'une mise en forme graphique pertinente et en pleine cohérence avec le sujet.

Contenus

Ce cours, essentiellement pratique, propose l'accompagnement des trois projets de modules, projets libres et définis par chacun des étudiants. Les étapes de travail sont séquencées par des étapes clés où l'avancement des trois projets est présenté et commenté de manière collective. Pendant ces moments groupés, la question de la présentation du travail et de l'argumentation autour des projets sont abordés. Les suivis individuels sont proposés dans les périodes intermédiaires. Le semestre est entrecoupé d'intermèdes réguliers composés de sujets courts permettant de mettre en accélération le processus de mise en forme d'idées et de temps d'observations d'œuvres graphiques remarquables permettant de comprendre l'origine et la construction d'une réalisation graphique.

Modalités et critères d'évaluation

Pendant ce semestre, les étudiants doivent acquérir ou confirmer une méthodologie de recherche qui leur est propre (documentation, esquisses, collages, ébauches...).

5.D.1-2: OBJET INTERACTIF : CONCEPTION

Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par Nicolas Flory.

Objectifs

Création d'un récit interactif sur écrans mobiles.

Contenus

Il s'agit de réaliser un récit interactif prenant en compte les spécificités des écrans mobiles (tablettes et smartphones) et plus particulièrement la mise en œuvre de différents gestes de manipulation de l'écran. Situé entre le livre électronique, le livre d'artiste, le jeu vidéo et le site internet, l'objet interactif qui sera réalisé reposera sur un scénario original et suppose la création d'images, de séquences animées, de textes et de sons. La thématique du récit comme l'approche graphique sont libres et devront refléter les intentions des auteurs. Un travail en groupe est imposé. Plusieurs figures d'interactivité doivent être praticables dans l'objet réalisé, de sorte à investir le potentiel des écrans mobiles et proposer au spectateur une expérience de l'interactivité inédite.

Les travaux réalisés et aboutis seront présentés dans le cadre des portes ouvertes de l'ÉSAD•Valence sous la forme de « démos » faites par les auteurs. L'objet finalisé sera exposé accompagné des objets intermédiaires réalisés.

L'élaboration de ce récit interactif nécessite la réalisation d'une série d'objets intermédiaires permettant d'appréhender, de structurer, de donner à voir un dispositif interactif. Cartes et schémas imprimés ou interactifs, descriptions textuelles ou hypertextuelles, level design, synopsis, storyboards sont autant de formes possibles et cumulables dont l'objectif est d'aider autant à la conception qu'à la scénarisation et à la réalisation technique.

Méthodologie

Cours théoriques et pratique d'atelier : alternance de temps collectifs (cours, discussions) et d'entretiens individuels pour le suivi des projets.

Modalités et critères d'évaluation

Présence et engagement dans le cursus ; pertinence de la réflexion, cohérence et maîtrise des réalisations, engagement dans le bon déroulement de l'événement.

Références

- BILOUS, Serge, Fabien LAGNY, Bruno PIACENZA. *18h39*. Paris: Éditions Flammarion, Cdrom, 1997.
 - BOISSIER, Jean-Louis. *Moments de Jean-Jacques Rousseau*. Paris: Éditions Gallimard, Cd-rom, 2000.
 - LEGRADY, George. *Slippery Traces*. Artintact 3 – ZKM, 1996.
 - MAEDA, John. *Reactive Books 1994 – 1999*. Tokyo: Digitalogue. <http://www.maedastudio.com/2004/rbooks2k>
 - MATHIEU, Marc-Antoine. *3''*. Delcourt.
-

5.D.1-3: OBJET INTERACTIF : MISE EN OEUVRE

Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par Dominique Cunin.

Objectifs

Création d'un récit interactif sur écrans mobiles.

Contenus

Il s'agit de réaliser un récit interactif prenant en compte les spécificités des écrans mobiles (tablettes et smartphones) et plus particulièrement la mise en œuvre de différents gestes de manipulation de l'écran. Situé entre le livre électronique, le livre d'artiste, le jeu vidéo et le site internet, l'objet interactif qui sera réalisé reposera sur un scénario original et suppose la création d'images, de séquences animées, de textes et de sons. La thématique du récit comme l'approche graphique sont libres et devront refléter les intentions des auteurs. Un travail en groupe est imposé. Plusieurs figures d'interactivité doivent être praticables dans l'objet réalisé, de sorte à investir le potentiel des écrans mobiles et proposer au spectateur une expérience de l'interactivité inédite. La construction du récit et des scènes dont il est constitué occasionnera la réalisation d'une série d'objets intermédiaires permettant d'en appréhender l'ensemble: cartes et schémas imprimés ou interactifs, descriptions textuelles ou hypertextuelles, livres imprimés ou électroniques sont autant de formes qui peuvent être employées dans la méthode de travail. Les travaux réalisés et aboutis seront présentés dans le cadre des portes ouvertes de l'ÉSAD • Valence sous la forme de « démos » faites par les auteurs. L'objet finalisé sera exposé accompagné des objets intermédiaires réalisés.

Si l'interactivité permet de mettre en relation le spectateur-utilisateur et l'objet qu'il consulte, elle se construit avec des interactions. La capacité technique d'un appareil, ou d'une machine, à réagir à une sollicitation physique est à la base même de la notion d'interactivité : taper sur un clavier pour voir apparaître du texte à l'écran et ainsi transmettre des commandes et des programmes à l'ordinateur pour en apprécier le résultat dans l'instant. Mais ces capacités techniques peuvent être mises en œuvre de manières variées. Questionner les dispositifs existant, aussi bien dans leur forme matérielle que logiciel, et concevoir des modalités d'interactions sera l'occasion d'engager une forme de design des interactions.

Méthodologie

Cours théoriques et pratique d'atelier : alternance de temps collectifs (cours, discussions) et d'entretiens individuels pour le suivi des projets.

Modalités et critères d'évaluation

Présence et engagement dans le cursus ; pertinence de la réflexion, cohérence et maîtrise des réalisations, engagement dans le bon déroulement de l'événement de présentation.

Références

- BILOUS, Serge, Fabien LAGNY, Bruno PIACENZA. *18h39*. Paris : Éditions Flammarion, Cdrom, 1997.
- BOISSIER, Jean-Louis. *Moments de Jean-Jacques Rousseau*. Paris : Éditions Gallimard, Cd-rom, 2000.
- DENIZE, Antoine. *Machines à écrire*. Paris : Éditions Gallimard, Cd-rom, 1999.
- EAMES, Charles et Ray. *Powers of Ten*. Pyramid Films, 8mn30, 1977.
- LEGRADY, George. *Slippery Traces. Artintact 3* – ZKM, 1996.
- MAEDA, John. *Reactive Books 1994 – 1999*. Tokyo : Digitalogue. <http://www.maedastudio.com/2004/rbooks2k>
- MATHIEU, Marc-Antoine. *3"*. Delcourt.
- MILLER, Robyn et Rand. *Myst*. studio Cyan Worlds, Jeu vidéo, 1993.
- VOGEL, François. *Rébus*. 5mn30, 2008.

- Home Box Office, *Voyeur*, <http://archive.bigspaceship.com/hbovoyeur>, 2007.
- www.fondation-langlois.org/digital-snow
- www.fondation-langlois.org/legrady/
- <http://www.incident.net/>

5.D.1-4 : PRATIQUE DU CODE

Ce cours dure 20 heures et permet l'obtention de 1 crédit. Il est encadré par Alexis Chazard.

Objectifs

Explorer les spécificités des différentes façons de parvenir à élaborer efficacement du code de programmation en design au travers d'exemples concrets de programmation de maquettes.

Contenus

Il convient de comprendre l'ensemble des opérations de programmation informatique à la façon d'une pile de commandes de plus en plus élaborées. Cette image nous accompagnera et nous servira tout d'abord pour nous rassurer : pas de magie à l'œuvre, juste une certitude, celle que tout programme fonctionnel peut se décomposer en éléments plus simples, eux-mêmes se décomposant à leur tour au point de parvenir aux actions produites par la machine même.

Méthodologie

Séances théoriques et méthodologiques sur la programmation modulaire.

Modalités et critères d'évaluation

Engagement dans les échanges lors de séances collectives. Suite à une présentation théorique des enjeux, des exercices pratiques nous réuniront pour réfléchir ensemble aux difficultés que vous rencontrez dans l'élaboration de vos programmes de sorte à les "remonter" intégralement à l'aide de la méthodologie modulaire proposée.

5.D.1-5 : EXTRAIT SONORE

Ce cours dure 60 heures et permet l'obtention de 3 crédits. Il est encadré par Nicolas Flory.

Objectifs

Réaliser un court métrage à partir d'un extrait sonore préexistant. L'élaboration de ce court métrage sera l'occasion de se documenter, d'analyser, de classer ses sources, d'avoir une réflexion critique sur le sujet choisi.

Contenus

Le temps de l'animation sera contraint par un objet sonore préalable. Podcast, extrait radiophonique, fragment sonore filmique ou son enregistré constitueront la matière première du film. La voix (timbre, rythme, phrasé,...) et le propos guideront le réalisateur dans ses choix de mise en scène. Créer une complémentarité, un décalage, une fusion, une intervalle entre la voix, le sens et l'image (fixe, animée, filmée). Dessins, schémas, photographies, vidéos, prises de sons permettront de constituer le corpus du film.

Méthodologie

Cours théoriques et pratique d'atelier : alternance de temps collectifs (cours, discussions) et d'entretiens individuels pour le suivi des projets.

Modalités et critères d'évaluation

Présence et participation active aux rendez-vous en commun, pertinence de la réflexion, acquisitions techniques, cohérence et maîtrise des réalisations.

Références

Livres :

- CAILLET, Aline. *Dispositifs critiques – Le documentaire, du cinéma aux arts visuels*. Presses Universitaires de Rennes, 2004.
- COMOLLI, Jean-Louis. *Voir et pouvoir*. Verdier, 2004.
- DESHAYS, Daniel. *Pour une écriture du son*. Paris : Klincksieck, 2006.

Films :

- FURTADO, Jorge. *L'île aux fleurs*. 12mn, 1989.
- MARKER, Chris. *Lettre de Sibérie*. 1h, 1957.
- MARKER, Chris. *On vous parle du Chili*. 15mn, 1973.
- MOULLET, Luc. *Genèse d'un repas*. 1h55, 1979.
- PANH, Rithy. *L'image manquante*. 2013.
- UGHETTO, Alain. *Jasmine*. 2013.

Web:

- Site d'Arte radio : <http://arteradio.com>
 - Site du Creadoc : <http://sha.univ-poitiers.fr/creadoc>
 - Site de la Sonosphere : <http://www.phonurgia.org/sonosphere.htm>
 - Site du UbuWeb Sound : <http://www.ubu.com/sound>
-

UE 2: HISTOIRE, THÉORIE DES ARTS ET LANGUE ÉTRANGÈRE

5.D.2-1: UNE HISTOIRE À INTERROGER ; UN PRÉSENT À EXPLORER

Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par Annick Lantenois.

Objectifs

Il s'agira de réfléchir aux outils théoriques et historiques dont nous disposons pour comprendre l'évolution du statut et des enjeux du design graphique.

Contenus

L'émergence de la culture numérique bouleverse la culture du livre forgée par presque 2000 ans d'histoire. Comment ces transformations agissent-elles sur les enjeux du design graphique ? Comment nous invitent-elles à revenir sur son histoire ? Et en quels termes ?

Méthodologie

Cours, suivis individuels.

Modalités et critères d'évaluation

Présence et engagement ; exigence de l'investissement dans la réflexion et l'écriture ; autonomie dans le processus la recherche.

Références

- FLAMAND, Brigitte (dir.). *Le design : essais sur des théories et des pratiques*. Paris : Institut français de la mode / Éd. du Regard, 2006.
- FLUSSER, Vilém. *Petite philosophie du design*. Belval : Circé, 2002.

- MOHOLY-NAGY, László. "Nouvelle méthode d'approche. Le design pour la vie", *Peinture. Photographie. Film et autres écrits sur la photographie*. Paris : Gallimard, Folio essais, 2007.
-

5.D.2-2: MÉDIAS NUMÉRIQUES

Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par Dominique Cunin.

Objectifs

Il s'agit de prendre en considération la présence toujours plus grande des dispositifs numériques et d'interroger leur position dans le champ des usages quotidiens, artistiques et de design.

Contenus

L'une des caractéristiques des médias numériques tient dans la machine avec et par laquelle ils sont produits. Si l'ordinateur est une machine qui permet d'ordonner des informations, il est aussi une machine à calculer. L'exécution de ces calculs dépend d'une description préalablement déterminée par des suites d'instructions. Différentes couches de langages nous permettent de réaliser des représentations codées des suites d'événements que nous souhaitons voir effectuées par l'ordinateur. La programmation est une pratique qui met en œuvre le traitement algorithmique d'informations encodées sous formes numériques. Quels sont les enjeux théoriques de cette réalité technique ? Quelle influence ont ces médias numériques sur notre façon de penser et de comprendre notre environnement.

Méthodologie

Cours théorique et historique, suivis individuel.

Modalités et critères d'évaluation

Capacité à interroger les médias numériques dans leurs différentes formes d'un point de vue critique et théorique.

Références

- ABELSON Harold, Gerald Jay SUSSMAN. *Structure and Interpretation of Computer Programs*. MIT Press, 1996.

- COX Geoff, Alex McLEAN. *Speaking Code*. MIT Press, 2013
 - FULLER Matthew (dir.). *Software Studies_A Lexicon*. MIT Press, 2006.
 - LARTIGAUD David-Olivier (dir.). *Art++*, HYX. 2011, Paris.
 - SIMONDON Gilbert. *Du mode d'existence des objets techniques*. 2001.
-

5.D.2-3: PROJET DE DIPLÔME : NOTE D'INTENTION

Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par Annick Lantenois et Gilles Rouffineau.

Objectifs

Rédaction d'un premier état du projet de diplôme sous forme de note d'intention (1500 – 2000 signes environ) avec quelques repères bibliographiques et présentation de quelques images, esquisses ou premières maquettes graphiques. La synthèse critique des trois modules doit permettre d'initier le projet personnel du semestre 6. De définir les thèmes, les supports, les perspectives adoptées par l'étudiant autour d'une interrogation simple. Est alors menée une réflexion sur l'adéquation entre les intentions formulées dans le texte et l'orientation prise par les ébauches graphiques du projet. On cherchera à analyser les limites et la portée du propos, la pertinence de la question qui le porte et les moyens à mettre en oeuvre pour orienter la recherche à l'aide des sources documentaires, des intentions et des moyens de l'étudiant.

Contenus

Rendez-vous individuels, rédaction de cette note et séance de travail collectif.

Modalités et critères d'évaluation

Capacité à se projeter ; capacité à formuler clairement et avec concision les prémisses d'un projet.

5.D.2-4: CODES

Ce cours dure 20 heures et permet l'obtention de 1 crédit. Il est encadré par Alexis Chazard.

Objectifs

Nous explorerons les spécificités des différentes façons de parvenir à élaborer efficacement du code de programmation en design au travers d'exemples concrets de programmation de maquettes liées à d'autres cours (programmation graphique sur BonsaiJS et Objet Interactif [voir ces fiches]).

Contenus

Il convient de comprendre l'ensemble des opérations de programmation informatique à la façon d'une pile de commandes de plus en plus élaborées. Cette image nous accompagnera et nous servira tout d'abord pour nous rassurer : pas de magie à l'œuvre, juste une certitude, celle que tout programme fonctionnel peut se décomposer en éléments plus simples, eux-mêmes se décomposant à leur tour au point de parvenir aux actions produites par la machine même. Récursivité, notion d'objet... nous croiserons un ensemble de termes appropriés et procéderons étape par étape jusqu'à mettre au jour une méthodologie de programmation permettant de ne considérer l'écriture en code qu'à la toute fin.

Méthodologie

Séances théoriques et méthodologiques sur la programmation modulaire

Modalités et critères d'évaluation

Engagement dans les échanges lors de séances collectives. Suite à une présentation théorique des enjeux, des exercices pratiques nous réuniront pour réfléchir ensemble aux difficultés que vous rencontrez dans l'élaboration de vos programmes de sorte à les "remonter" intégralement à l'aide de la méthodologie modulaire proposée.

5.D.2-5: LANGUE ÉTRANGÈRE, ANGLAIS

Ce cours dure 20 heures et permet l'obtention de 1 crédit. Il est encadré par Mélanie Kenyon.

Objectifs

Savoir-lire, savoir-écouter, savoir-traduire, seul et en équipe. Re-crée un contexte d'échanges proche d'une communication authentique. Communiquer, discuter, échanger, improviser, parler, dire, prendre des risques... Lire, regarder, entendre, écouter, comprendre, apprendre, traduire... Mémoriser, restituer... en anglais. Des groupes et

rencontres de travail ponctuels peuvent être mis en place autour de projets plus ciblés ou de besoins identifiés.

Contenus

Écriture de tous les textes nécessaires pour le dossier de mobilité internationale. "Personal Statement", textes pour accompagner le "Portfolio" - partie visuelle du dossier, CV en anglais et lettres de motivation. Etoffer sa lexique propre et spécifique à son travail. Pour ce faire : lire et comprendre divers « artists' statements » écrits. Voir et comprendre des vidéos d'artistes présentant leur lieu et procédé de travail. Savoir faire un plan pour l'écriture du "Personal Statement" (400 – 1000 mots). Faire des essais de présentation en amont de la commission de mobilité pour tester le contenu. Savoir se présenter et communiquer avec clarté et assurance sur ses projets et sa personne. Avoir bien préparé son vocabulaire et l'employer à bon escient. Connaître ses sources. Pouvoir répondre aux questions spontanées de l'auditoire.

Méthodologie

Préparer le projet de mobilité internationale. Accompagner individuellement l'élaboration de chaque projet et sa présentation à la commission.

Modalités et critères d'évaluation

Contrôle continu (présence), rendu de tous les notes et de plans de projets élaborés au cours de l'année. Bilan individuel écrit et oral en fin de semestre.

Références

TED TALK

- https://www.ted.com/talks/ben_saunders_why_bother_leaving_the_house
- <http://www.cours-memoire.ch/fr/comment-faire-un-memoire/>
- <http://www.artstudy.org/art-and-design-careers/sample-artist-statement.ph>
- <http://mi.eng.cam.ac.uk/~{cipolla}/archive/Presentations/MakingPresentations.pdf>

UE 3: RECHERCHES ET EXPÉRIMENTATIONS PERSONNELLES

5.D.3-1: MODULE 1

Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par Alexis Chazard, Dominique Cunin, Nicolas Flory, Tom Henni, Annick Lantenois, David Poullard et Samuel Vermeil.

Objectifs

Présentation d'un module accompagné de ses recherches, travaux préparatoires, références. La définition et la mise en œuvre d'un module est l'occasion d'adopter un regard critique et de renforcer la méthodologie de travail.

Contenus

La définition de chaque mini-projet ou module demande de choisir à la fois un thème de recherche, une problématique, des repères existants dans le champ considéré et les moyens et outils nécessaires à une production. Chacun des trois projets doit rester limité dans l'étendue de ses ambitions. Cette limite vise à restreindre pour mieux optimiser la cohérence et la lisibilité des intentions de la production. Si le sujet reste à l'initiative de l'étudiant, de l'adéquation entre la question et de l'articulation avec la documentation doivent se dégager la pertinence et la méthode de l'investigation. Les différents cours présentent des hypothèses et des domaines à explorer, dans l'univers de l'imprimé aussi bien que celui des médias numériques, concernant les usages et les circulations entre les images et le texte.

Méthodologie

Les cours et les entretiens individuels permettent l'élaboration progressive des champs de recherche envisagés.

Modalités et critères d'évaluation

Singularité de la réflexion; autonomie dans la recherche documentaire; pertinence des références; qualité des réalisations. Capacité d'analyse, de conception et de réalisation au travers des médias d'un point de vue critique et théorique.

5.D.3-2: MODULE 2

Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par Alexis Chazard, Dominique Cunin, Nicolas Flory, Tom Henni, Annick Lantenois, David Poullard et Samuel Vermeil.

Objectifs

Présentation d'un module accompagné de ses recherches, travaux préparatoires, références. La définition et la mise en œuvre d'un module est l'occasion d'adopter un regard critique et de renforcer la méthodologie de travail.

Contenus

La définition de chaque mini-projet ou module demande de choisir à la fois un thème de recherche, une problématique, des repères existants dans le champ considéré et les moyens et outils nécessaires à une production. Chacun des trois projets doit rester limité dans l'étendue de ses ambitions. Cette limite vise à restreindre pour mieux optimiser la cohérence et la lisibilité des intentions de la production. Si le sujet reste à l'initiative de l'étudiant, de l'adéquation entre la question et de l'articulation avec la documentation doivent se dégager la pertinence et la méthode de l'investigation. Les différents cours présentent des hypothèses et des domaines à explorer, dans l'univers de l'imprimé aussi bien que celui des médias numériques, concernant les usages et les circulations entre les images et le texte.

Méthodologie

Les cours et les entretiens individuels permettent l'élaboration progressive des champs de recherche envisagés.

Modalités et critères d'évaluation

Singularité de la réflexion; autonomie dans la recherche documentaire; pertinence des références; qualité des réalisations. Capacité d'analyse, de conception et de réalisation au travers des médias d'un point de vue critique et théorique.

5.D.3-3: MODULE 3

Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par Alexis Chazard, Dominique Cunin, Nicolas Flory, Tom Henni, Annick Lantenois, David Poullard et Samuel Vermeil.

Objectifs

Présentation d'un module accompagné de ses recherches, travaux préparatoires, références. La définition et la mise en œuvre d'un module est l'occasion d'adopter un regard critique et de renforcer la méthodologie de travail.

Contenus

La définition de chaque mini-projet ou module demande de choisir à la fois un thème de recherche, une problématique, des repères existants dans le champ considéré et les moyens et outils nécessaires à une production. Chacun des trois projets doit rester limité dans l'étendue de ses ambitions. Cette limite vise à restreindre pour mieux optimiser la cohérence et la lisibilité des intentions de la production. Si le sujet reste à l'initiative de l'étudiant, de l'adéquation entre la question et de l'articulation avec la documentation doivent se dégager la pertinence et la méthode de l'investigation. Les différents cours présentent des hypothèses et des domaines à explorer, dans l'univers de l'imprimé aussi bien que celui des médias numériques, concernant les usages et les circulations entre les images et le texte.

Méthodologie

Les cours et les entretiens individuels permettent l'élaboration progressive des champs de recherche envisagés.

Modalités et critères d'évaluation

Singularité de la réflexion; autonomie dans la recherche documentaire; pertinence des références; qualité des réalisations. Capacité d'analyse, de conception et de réalisation au travers des médias d'un point de vue critique et théorique.

UE 4: BILAN

5.D.4-1: SUIVIS INDIVIDUELS

Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par Alexis Chazard, Dominique Cunin, Nicolas Flory, Tom Henni, Annick Lantenois, David Poullard, Gilles Rouffineau et Samuel Vermeil.

Objectifs

Synthèse d'une première étape de travail faite de réflexion et d'échanges collectifs à partir des trois mini-projets de chaque étudiant. Construire, orienter et parvenir aux objectifs des différents cours et modules à l'aide de moyens de recherches variés et discutés avec l'équipe pédagogique à l'occasion de rendez-vous individuels jusqu'au

terme du semestre.

Contenus

Construire et orienter l'élaboration du travail autour des trois mini-projets et des exercices proposés au semestre. À chaque unité de cours, aux enseignements de pratique, d'expérimentation et de production est associée une part d'organisation documentaire, de savoirs techniques, d'engagement plastique et d'appréhension critique dont la convergence est un objectif permanent.

Méthodologie

Les cours et les entretiens individuels permettent l'élaboration progressive des champs de recherche envisagés. Deux rendez-vous, au moins, par enseignant, plus les journées bilans collectifs de décembre et individuels de février sont requis pour l'obtention des crédits.

Modalités et critères d'évaluation

Volonté de se confronter à la discussion et à la réflexion partagée avec les enseignants pour engager et élaborer les projets développés. Amorcer la prise de conscience réflexive caractérisant une méthode.

5.D.4-2: SUIVIS COLLECTIFS

Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par Alexis Chazard, Dominique Cunin, Nicolas Flory, Tom Henni, Annick Lantenois, David Poullard, Gilles Rouffineau et Samuel Vermeil.

Objectifs

Exposer l'élaboration des recherches sur les trois modules et les productions engagées dans le contexte des cours. L'argumentation de la problématique, la pertinence des références convoquées et la mesure des moyens à engager sont les attendus de ces moments collectifs.

Contenus

Premier rendez-vous collectif, le bilan de décembre est le temps de fixer le contrat des trois propositions et leurs corollaires : thème, enjeux, inscription culturelle précise et les savoir-faire associés.

Méthodologie

Exposé des projets en cours, et participation critique aux autres présentations individuelles. Présence obligatoire sur les deux journées.

Modalités et critères d'évaluation

Exigence d'une présence continue ; capacité à intervenir pour nourrir la réflexion collective ; capacité à mettre en œuvre une méthodologie de projet à en faire la synthèse et à la présenter.

UE 1: PRATIQUE PLASTIQUE : MÉTHODOLOGIE DE PROJET, TECHNIQUES ET MISES EN ŒUVRE

6.D.1-1: LA FORME D'UNE LECTURE

Ce cours dure 20 heures et permet l'obtention de 1 crédit. Il est encadré par Samuel Vermeil.

Objectifs

Exposer un certains nombres de mécanismes, questions, enjeux, propre à la lecture — qu'ils soient physiologiques ou culturels — en relation à l'activité du design graphique et des pratiques éditoriales, dans une mise en perspective historique. Envisager dans leurs complexités les différentes dimensions du livre — spatiale, technique ou symbolique.

Contenus

La lecture est une activité qui se pratique dans de multiples positions (assis, debout, en marche...), différents contextes (dans la rue ou dans son bain, ...) ; avec des intentions très diverses (tromper le temps, préparer un oral, ...) et par le biais d'objets, eux aussi, très variés. Mais qu'en est-il des textes que nous sommes amenés à lire ? "Je lis n'importe quoi, nous dit Emerson. Si un livre est sans pertinence, je le lis de façon plus approfondie, jusqu'à ce qu'il me devienne plus pertinent — qu'il devienne mien. Il existe une lecture créative, tout aussi bien qu'une écriture créative." Il n'est pas question ici de sous-entendre que tous les textes se valent, ce n'est évidemment pas le cas, mais insister sur le fait que la diversité des textes est aussi celle des lecteurs. Les théories littéraires contemporaines ont mis en évidence le rôle du lecteur dans l'élaboration du sens d'un texte lors de la lecture. Wolfgang Iser, dans L'Appel du texte, écrit : "Loin d'être des gabarits calibrés, dissimulés dans le texte et qu'il revient à la seule interprétation de débusquer, les significations sont le produit d'une interaction entre le texte et le lecteur. Et si le lecteur engendre la signification du texte, alors celle-ci prend forcément et pour chacun une forme individuelle." Cet

espace qui s'ouvre lors de la lecture, saurez-vous vous en saisir depuis cette place, particulière à l'endroit des textes qui est celle des designers graphiques ? Dans le cadre de cet atelier, votre travail sera de mettre en forme un des textes proposés. Le texte devra être augmenté de votre lecture. Vous devrez formuler une proposition éditoriale. Ici, il vous faudra être des designers-lecteurs.

Méthodologie

Un projet est mené sur la durée du semestre, ponctué séances pratiques. Cet atelier s'articule à un cours théorique du même nom.

Modalités et critères d'évaluation

Présences et investissement dans l'atelier. Pertinence du projet, maîtrise et qualité des réalisations.

Références

- BIGELOW, Charles. « Lisibilité et typographie : les recherches durant la première moitié du XXe siècle », Jacques André (dir.). *Histoire de l'écriture typographique – Le XXe siècle Tome 1, de 1900 à 1950*. Paris : Éd. Peyrouseaux, 2017.
- BIRDSALL, Derek. *Notes On Book Design*. Yale University Press, 2004.
- BRINGHURST, Robert. "Choisir et associer les caractères typographiques", *Azimuts*. n° 39, 2013, pp.
- CATACH, Nina. "Retour aux sources", *Traverse*. n°43, Le Génie de la ponctuation, éd. CCI, Centre George Pompidou, Paris, février 1988, pp. 35–36.
- *Code typographique, à l'usage des auteurs et des traducteurs*. Éd. du Seuil, 1975.
- FLUSSER, Vilèm. "Texter", *Azimuts*. n°36, 2011, pp. 157–164.
- GENETTE, Gérard. *Seuils*. Collection poétique, Éditions du Seuil, 1987.
- GOGGIN, James. "The Gordon Matta-Clark Complex", *The form of the book book* (Sara De Bondt & Fraser Muggeridge ed.). *Occasional papers*, 2009, pp. 23-31.
- HOCHULI, Jost. *Comment faire un livre*. Éd. Agfa Compu-graphic, 1989.
- HOCHULI, Jost. *Le détail en typographie*. Paris : Éd. B42, 2010.
- ISER, Wolfgang. *L'Appel du texte*. Éd. Paris : Allia, 2012.
- MILLER, Henri. *Lire au cabinets* (1952). Éd. Folio Gallimard, 2007.
- UNGER, Gerard. *Pendant la lecture*. Paris : Éd. B42, 2015.

6.D.1-2: JOGGING DIPLÔME

Ce cours dure 20 heures et permet l'obtention de 1 crédit. Il est encadré par Tom Henni.

Objectifs

Repérer et explorer un champ d'expérimentations graphiques pouvant alimenter le projet de diplôme. Pratiquer quotidiennement comme un entraînement, développer des techniques personnelles et un vocabulaire graphique.

Contenus

Le cadre de pratique initial proposé par ce cours est posé par une contrainte, dans le contexte du projet de diplôme. L'étudiant a pour objectif de produire un minimum d'un dessin par jour, peu importe le temps, la taille, ou le niveau de précision. La métaphore du sport est ici pleinement assumée : on envisage le dessin quotidien comme une « pratique hygiénique » à la fois pour « garder la forme », et comme un moyen de faire apparaître des gestes, outils, procédés et systèmes qui pourront dans une articulation libre, alimenter le développement du projet de diplôme.

Modalités et critères d'évaluation

L'intégralité des dessins réalisés devra être présentée pour obtenir le crédit. L'étudiant peut, s'il le souhaite, opérer des choix éditoriaux à partir de ce corpus. L'articulation avec le contexte d'un projet de diplôme, si elle est libre, doit pouvoir être énoncée et visible dans l'accrochage au moment des évaluations.

Références

- BEAUCLAIR, Alexis. *Sonde, volume 1*. Apt, édité par l'auteur, 2014.
- DÉGÉ, Guillaume. *Mes espèces*. Paris: Éditions ju-young kim, 2013.
- PLACID. *2006*. Paris: l'Association, 2007.
- PLACID. *2007*. Paris: l'Association, 2008.

6.D.1-3: RETOUR SUR UN GÉNÉRIQUE

Ce cours dure 20 heures et permet l'obtention de 1 crédit. Il est encadré par Nicolas Flory.

Objectifs

Création d'un générique de film ou de série tv.

Contenus

Quelles sont les fonctions d'un générique ? Quelles sont les relations entre textes, images et sons ? Les étudiants par groupe sont invités à choisir un long métrage ou une série tv pour en extraire le générique. L'exercice consistera à proposer un générique se substituant à l'original en conservant la bande son et le contenu textuel.

Méthodologie

Cours théoriques / visionnage de films, ateliers logiciels et suivis de projets par rendez-vous individuels et collectifs.

Modalités et critères d'évaluation

Présence et participation active aux rendez-vous en commun, pertinence de la réflexion, acquisitions techniques, cohérence et maîtrise des réalisations.

Références

Livres :

- MOINEREAU, Laurence. *Le générique de film : de la lettre à la figure*. PUR, 2009.
- MOURGUES, Nicole de. *Le Générique de film*. Paris : Méridiens Klincksieck. 1993.
- TYLSKI, Alexandre. *Le Générique au cinéma : histoire et fonctions d'un fragment hybride*. Presses Universitaires du Mirial, 2009.
- VERAT, Eric. *Génériques! Les série américaines décryptées*. Les Moutons Electriques, 2012.

Web :

- Base de données de génériques : <http://weloveyournames.com>
 - Forget the film watch the titles : <http://www.watchthetitles.com>
 - Office National du Canada : <http://www.onf-nfb.gc.ca/fra/animation>
 - Site français dédié au générique des films : <http://www.generique-cinema.net>
 - Site spécialisé dans le générique : <http://www.artofthetitle.com>
-

6.D.1-4 : LE CAMOUFLAGE VISUEL

Ce cours dure 20 heures et permet l'obtention de 1 crédit. Il est encadré par Marie Gaspar.

Objectifs

Pendant ce deuxième semestre, les étudiant.e.s doivent pouvoir contenir tous les aspects de la pratique du design graphique, qui sont : – Comment établir un problème ? – Comment trouver une solution à un problème ? – Comment placer le problème dans un contexte ? Ce sujet a pour objectif de parfaire ces capacités.

Contenus

Les étudiant.e.s doivent utiliser une technique de camouflage déjà éprouvée (inventée par l'homme ou existante dans la nature) d'une manière inattendue et surprenante, ou inventer et démontrer une nouvelle méthode de confusion visuelle. Le projet est suivi de manière hebdomadaire, en groupe. Chaque rencontre doit ouvrir une discussion collective autour des propositions. Chaque semaine doit marquer une progression dans l'élaboration du projet. Pendant ce semestre, les étudiant.e.s doivent acquérir ou confirmer une méthodologie de recherche qui leur est propre (documentation, esquisses, collages, ébauches...).

Modalités et critères d'évaluation

Élaboration conceptuelle et résolution graphique d'un projet devant s'inscrire dans la thématique du camouflage. Durée du projet : 5 semaines

UE 2 : HISTOIRE, THÉORIE DES ARTS ET LANGUE ÉTRANGÈRE

6.D.2-1: CULTURE DU CODE

Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par Alexis Chazard.

Objectifs

Mieux comprendre les implications que la culture numérique est un ensemble diversifié, vaste et complexe. UI, UX, hypertexte et document, ressources et adressage

(URI/URL), graphisme dynamique de l'écran, interactivité... Quelles questions la traversent pour les designers ?

Contenus

Le plus souvent l'informatique est comprise et pensée par les designers graphique comme un outil. Mais est-ce vraiment le cas ? Et n'est-ce que cela ? Au-delà des logiciels communément répandus dans la culture du design graphique (création typographique, logiciels auteur de mise en page, de retouche d'image ou de création vectorielle...) nous verrons en quoi la question de la programmation introduit une dimension supplémentaire. Self-outillage par la création de ses propres scripts et frameworks, création d'outils pour d'autres, et enfin création de langages de programmation offrant à leur tour aux autres designers de nouveaux outils... l'horizon est toujours plus vaste quand on se place dans la perspective programmatique.

Méthodologie

Crédits essentiellement constitués par des séances théoriques, les rencontres s'articuleront avec votre expérience personnelle qui servira de démarreur pour envisager de nouveaux enjeux. Nous tenterons alors de dégager de nouvelles approches ouvrant vos projets à dépasser le cadre de l'outil.

Modalités et critères d'évaluation

Assiduité et investissement à l'oral, rédaction d'une note analytique sur un aspect de la culture numérique. Programmation de scripts.

6.D.2-2: HISTOIRE DES ÉDITIONS NUMÉRIQUES

Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par Gilles Rouffineau.

Objectifs

Initier une archéologie des éditions numériques, et impliquer les étudiants dans la recherche.

Contenus

Faut-il tenir pour oublié l'ensemble des éditions numériques qui se sont développées au cours des années 90, en particulier hors ligne ? Si certains de ces titres off-line doivent

être conservés, comment les choisir, quelles méthodes de sauvegarde adopter ? Comment réactiver ces objets numériques pour les rendre à nouveau consultables dans le paysage technologique actuel ? Le contexte de la recherche initiée dans le cadre de l'Unité de recherche « Il n'y a pas de savoirs sans transmission » qui vise à apporter des réponses à ces questions va fortement influencer le programme du cours de ce semestre. Dans ce cadre, des journées d'études et des ateliers sont programmés en mars 2015 autour de quatre thèmes destinés à fonder une archéologie des éditions numériques : 1/ Identifier et remédier à l'obsolescence, 2/ Analyser des catalogues historiques, 3/ Documenter et simuler des parcours significatifs, 4/ Concevoir un nouveau depository online. Le cours servira d'introduction et de prolongement à cette étape en présentant les objets d'éditions concernés sur un mode démo, et en apportant des éléments du contexte de leur origine. Émulations et virtualisations, analyses, et valorisations à partir du site readonlymemory.net seront confiées à des collègues et partagées avec des intervenants. Sur le modèle de l'archéologie du bâti, les projets de restitution partielles seront au coeur de la méthode de productions des projets envisagés dans le cours.

Méthodologie

Cours théoriques et pratiques d'atelier.

Modalités et critères d'évaluation

Participation active, autonomie, rigueur de la documentation.

Références

- BROWN, Geoffrey, « Developing Virtual CD-ROM Collections: The Voyager Company Publications », *International Journal of Digital Curating*. Vol. 7, N° 2, 2012.
- KAY, Alan. « A Computer for Children of All Ages ». Palo Alto: Xerox PARC, 1972.
- MANOVICH, Lev. *Le langage des nouveaux médias*. Dijon: Les Presses du réel, 2010.
- SPIEGELMAN, Art. *Metamaus*. Paris: Flammarion, 2011.

CD-ROMS:

- BESSON, Dominique. *Les Musicographies*. Ville d'Échirolles: Les 38e Rugissants, INA-GRM, 1995.
- BIRGÉ, Jean-Jacques, DURIEU Frédéric, LEFÈVRE, Murielle. *Alphabet*.

- D'après le livre de Květa PAKOVSKÁ. Paris : Dada Média, Tokyo : NHK, 1999.
- BRIER, Steve, BROWN, Josh, ROSENZWEIG, Roy. Who Built America ?. The Voyager Company, 1993 – 1994.
 - DIXON, Catherine, KINDLE, Eric. Typeform Dialogues, (1994-2001), User's Manual. Hyphen Press, 2012.
 - FURUKAWA, Kiyoshi, FUJIHATA, Masaki, MÜNCH, Wolfgang. Small Fish. Karlsruhe : ZKM, digital arts, 2000.
 - Small Fish, app. iPhone, 2011.
 - MAEDA, John. Reactive Books 1994 – 1999. Tokyo : Digitalogue. <http://www.maedastudio.com/2004/rbooks2k>
 - SPIEGELMAN, Art. The Complete Maus, The Voyager Company, 1994.
-

6.D.2-3: ENGLISH CULTURE AND COMMUNICATION, PROJET DE MOBILITÉ

Ce cours dure 20 heures et permet l'obtention de 1 crédit. Il est encadré par Mélanie Kenyon.

Objectifs

Savoir-lire, savoir-écouter, savoir-traduire, seul et en équipe. Re-crée un contexte d'échanges proche d'une communication authentique. Communiquer, discuter, échanger, improviser, parler, dire, prendre des risques... Lire, regarder, entendre, écouter, comprendre, apprendre, traduire... Mémoriser, restituer... en anglais. Des groupes et rencontres de travail ponctuels peuvent être mis en place autour de projets plus ciblés ou de besoins identifiés.

Contenus

Écriture de tous les textes nécessaires pour le dossier de mobilité internationale. "Personal Statement", textes pour accompagner le "Portfolio" - partie visuelle du dossier, CV en anglais et lettres de motivation. Etoffer sa lexique propre et spécifique à son travail. Pour ce faire : lire et comprendre divers « artists' statements » écrits. Voir et comprendre des vidéos d'artistes présentant leur lieu et procédé de travail. Savoir faire un plan pour l'écriture du "Personal Statement" (400 – 1000 mots). Faire des essais de présentation en amont de la commission de mobilité pour tester le contenu. Savoir se présenter et communiquer avec clarté et assurance sur ses projets et sa personne. Avoir bien préparé son vocabulaire et l'employer à bon escient. Connaître ses sources. Pouvoir répondre aux questions spontanées de l'auditoire.

Méthodologie

Préparer le projet de mobilité internationale. Accompagner individuellement l'élaboration de chaque projet et sa présentation à la commission.

Modalités et critères d'évaluation

Contrôle continu (présence), rendu de tous les notes et de plans de projets élaborés au cours de l'année. Bilan individuel écrit et oral en fin de semestre.

Références

- https://www.ted.com/talks/ben_saunders_why_bother_leaving_the_house
- <http://www.cours-memoire.ch/fr/comment-faire-un-memoire/>
- <http://www.artstudy.org/art-and-design-careers/sample-artist-statement.ph>
- <http://mi.eng.cam.ac.uk/~{cipolla}/archive/Presentations/MakingPresentations.pdf>

UE 3: RECHERCHES ET EXPÉRIMENTATIONS PERSONNELLES

6.D.3-1: PROJET DE DIPLÔME

Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par Alexis Chazard, Dominique Cunin, Nicolas Flory, Tom Henni, Annick Lantenois, David Poullard, Gilles Rouffineau et Samuel Vermeil.

Objectifs

Rendez-vous individuels accompagnés des productions plastiques en cours. Rédaction du texte et séance de présentation.

Contenus

Présentation de visuels graphiques élaborés dans des médias avec leurs travaux préparatoires et rédaction finale du projet de diplôme sous forme d'un texte mis en page (5000 – 6000 signes environ) avec des repères bibliographiques, filmographie, sites web, etc. selon le sujet retenu.

Méthodologie

Le projet personnel rend manifeste une singularité de réflexion, de centres d'intérêts,

de points de vues sur le monde. À travers ses productions, l'étudiant porte un regard sur les représentations, images, textes et supports, qui font notre environnement graphique. Par ses renouvellements visuels, ses interrogations et les affirmations portées par ses réalisations, il expérimente et présente l'avancement de ses recherches à un niveau de concrétisation palpable et engagé. Le caractère personnel de cet engagement n'est pas strictement ni nécessairement toujours synonyme d'individuel. Un projet de diplôme peut être partiellement ou totalement partagé par une collaboration et un partage intelligent et équitable de compétence entre deux ou davantage d'étudiants. Ce cas de figure fera l'objet d'un accord explicite avec les enseignants pour en assurer la pertinence.

Modalités et critères d'évaluation

Singularité de la réflexion; autonomie dans la recherche documentaire; diversité des recherches graphiques; capacité à formuler clairement la synthèse des phases de la recherche.

6.D.3-2: CONTEXTUALISATION

Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par Gilles Rouffineau.

Objectifs

Analyser les enjeux du projet par la mise en contexte.

Contenus

La mise en œuvre du projet de diplôme est l'occasion d'affiner et de mieux identifier le rôle de l'entour du projet, de mesurer les effets de son insertion. Mais comment analyser les enjeux liés au contexte dans lequel pourrait s'inscrire la proposition théorique et plastique de l'étudiant alors qu'elle reste en grande partie fictionnelle? Comment anticiper l'emprise du contexte humain et économique, historique et technique ou esthétique? Si elle reste pour partie spéculative, cette prise en compte s'initie dans la confrontation avec les conseils et les avis critiques des enseignants en rendez-vous de travail, et à ceux des étudiants en bilans collectifs. Ensemble il forment déjà un contexte propre à l'étude qui valide une inscription culturelle ayant aussi son économie et son histoire. Mais au-delà, l'étudiant doit envisager l'apport indispensable pour son projet de la rencontre avec des acteurs de la vie sociale hors du milieu qui le

voit naitre. La lecture, voire la traduction de sources utiles, participent aussi à nourrir l'aspect historique et culturel de cette démarche critique.

Méthodologie

Suivis individuels, bilans collectifs.

Modalités et critères d'évaluation

Présence et engagement; exigence de l'investissement dans la réflexion et la documentation; ouverture dans le processus la recherche.

Références

- FLUSSER Vilém. *Le geste de chercher, Les gestes*. Paris-Cergy: Ed. Hors Commerce - D'ARTS Éd., 1999.
 - HUYGHE Pierre-Damien. *Contre-temps: de la recherche et de ses enjeux. Arts, architecture, design*. Paris, B-42, 2017.
 - RANCIERE, Jacques. *Le partage du sensible. Esthétique et politique*. Paris: La Fabrique Éditions, 2000.
 - STAROBINSKI, Jean. *La relation critique*. Paris: Gallimard, 1970/2001.
-

UE 4: STAGE, EXPÉRIMENTATIONS DES MILIEUX DE CRÉATION ET DE PRODUCTION

6.D.4-1: STAGES ET RELATIONS MILIEUX PROFESSIONNELS

Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par Dominique Cunin, Annick Lantenois et David Poullard.

Objectifs

Établir une convention préalable au stage entre l'école et l'entreprise avec les responsables des structures envisagées après accord avec les enseignants responsables.

Contenus

La perspective d'une entrée dans la vie professionnelle est la finalité immédiate de la phase projet du cursus DNAT design graphique. La fréquentation de différents lieux de pratique des activités de communication doivent permettre d'aborder la possible fin de cursus avec les repères essentiels du contexte de l'emploi et des divers modes d'insertions. Le parcours singulier des stages de l'étudiant, conjugué avec son projet de diplôme, le définit comme un acteur potentiel de ces spécialités de création. Le principe de réalité est aussi l'épreuve qui vient relativiser le temps pédagogique de la fiction, en particulier celui de l'abstraction de la commande et de l'impératif d'usage. Ce cursus hors les murs donne la temporalité de l'urgence et sa mesure fonctionnelle. L'étudiant qui préférera s'engager dans le cycle supérieur trouvera aussi l'occasion d'une expérience fructueuse.

Méthodologie

Rédaction d'une note de l'expérience vécue.

Modalités et critères d'évaluation

Autonomie, volonté, pertinence des choix selon le projet de diplôme et l'orientation à l'issue du diplôme.

UE 5: DIPLÔME

6.D.5-1: DIPLÔME

Ce cours dure 300 heures et permet l'obtention de 15 crédits. Il est encadré par les membres du jury.

Objectifs

Pré-requis: obtention de l'ensemble des ECTS délivrés par l'option design graphique lors des semestres 5 et 6 (45 crédits).

Contenus

Le diplôme est obtenu sur décision du jury nommé par le ministère de la culture et de la communication après un entretien d'une demi-heure avec le candidat et délibération.

La note d'intention présentant le projet sous forme écrite aura été envoyée auparavant aux membres du jury. L'entretien avec le jury consiste en une présentation argumentée des travaux (recherches finales et documents de travail) et vise l'explicitation des enjeux théoriques et plastiques, de la méthode adoptée, du contexte de production et des perspectives ouvertes par les différents travaux sur l'ensemble du cursus spécialisé et en particulier du projet personnel du semestre 6. Le diplôme qui sanctionne cet examen revêt la dimension d'un acte pédagogique. Les décisions du jury sont sans appel. Les conditions de quorum sont fixées par voies réglementaires à trois membres. Il n'y a pas de candidats libres. Un étudiant présenté par l'école peut se présenter deux fois à la session annuelle du diplôme. Les éléments individuels d'appréciation et de notation sont confidentiels, ils ne seront communiqués aux candidats que sur demande écrite à la DRAC Rhône-Alpes.

Methodologie

Sont pris en compte et notés de 0 à 5: la présentation des travaux (formelle et critique), l'origine et l'évolution du projet (évaluation des phases de la recherche et de la production), l'inscription culturelle du travail (pertinence des références, diversité des connaissances) et la qualité des réalisations. La moyenne de 10/20 sanctionne positivement l'épreuve. À partir de 14/20, une mention est accordée pour un des quatre aspects précédemment exposés. Au-delà de 16/20, sont décernées des félicitations.

Modalités et critères d'évaluation

La présentation a lieu en public devant le jury; le public ne prenant pas part aux échanges avec le candidat. Ce dernier peut aussi préférer le huis-clos. Tout comme le président, si les conditions ne sont pas réunies pour assurer le bon déroulement de l'épreuve.

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

La seconde phase du cursus design graphique engage l'étudiant dans une perspective de production et de recherche marquée par l'ouverture culturelle située à partir des acquis du cycle court, recouvrant les années 2 et 3, ou d'un cycle équivalent. Cet engagement suppose une bonne pratique des outils et une bonne connaissance des langages et des enjeux du graphisme, ainsi qu'une solide culture graphique et artistique. L'ambition et la singularité du programme supérieur envisagé, sanctionné par le diplôme de fin d'études DNSEP design, option design graphique, attestera d'une capacité à s'inscrire précisément comme futur acteur exigeant, efficace et informé dans la création graphique. Les modes et champs d'action possibles du design étant nombreux, ils sont ici principalement situés dans les domaines de l'édition. La décision de différer l'insertion professionnelle, toujours possible à l'issue du DNAT, témoigne d'une volonté et d'une capacité de questionnement qui doit nourrir une recherche questionnante elle-même enrichie de rencontres et d'échanges avec de nouveaux interlocuteurs. Pour faciliter cette ouverture, les rencontres, les voyages et séjours sont encouragés au cours du semestre 8, que ceux-ci soient organisés en commun avec l'atelier de l'école ou dans le cadre individuel d'échanges européens. Au cours du semestre 7, le travail des étudiants est orienté par une thématique commune, portée par un groupe d'enseignants intervenant sous la forme de rendez-vous collectifs et individuels. Quelle que soit la thématique choisie, il s'agit de favoriser un travail d'enquête qui doit être l'occasion d'un travail de documentation dont l'objectif est d'étayer des productions de design. Cette pratique s'inscrit dans le cadre de la préparation au travail menant au DNSEP et implique des enseignements reposant notamment sur les interventions régulières d'un invité annuel, une vie d'atelier et l'initiation d'un projet de recherche, supposent que l'étudiant fasse preuve d'une grande autonomie dans ses méthodes de travail. L'invité annuel, acteur reconnu dans le champ des pratiques du design graphique, complète les propositions de cours et les projets engagés et encadrés par l'équipe des enseignants. Par ailleurs, la rédaction rigoureuse et documentée de deux premiers états de la forme écrite du projet de recherche au long des deux semestres, engageant ainsi le travail sur le mémoire, annoncent le contexte et les enjeux de la cinquième année. La question de la commande trouvera ici un temps de disponibilité favorable à des propositions engagées avec des partenaires extérieurs.

LISTE DES UNITÉS D'ENSEIGNEMENTS

UE1: Initiation à la recherche, suivi du mémoire, philosophie, histoire des arts UE2:
Projet plastique, prospective, méthodologie, production UE3: Langue étrangère

DATES DES EXAMENS

Examen du semestre 7: 24 et 25 janvier 2019 Examen du semestre 8: 27 et 28 juin
2019

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES CRÉDITS

SEMESTRE 1 : 30 CRÉDITS	CODE	CRÉDITS
UE 1 : Initiation à la recherche, suivi du mémoire, philosophie, histoire des arts		9
Studio : conception	7.D.1-1	3
Séminaire initiation à la recherche	7.D.1-2	3
Initier, définir, planifier le projet de recherche	7.D.1-3	3
UE 2 : Projet plastique - Prospective, méthodologie, production		20
Invité annuel – Bureau David Voss – Festival of Mißverständnisse	7.D.2-1	6
Invité annuel – Bureau David Voss – Festival of Mißverständnisse - Méthodologie	7.D.2-2	3
Studio réalisation	7.D.2-3	5
Projet personnel	7.D.2-4	2
Initier les productions du projet de diplôme	7.D.2-5	4
UE 3 : Langue étrangère		1
Anglais : langue et civilisation anglo-saxonne	7.D.3-1	1

SEMESTRE 2 : 30 CRÉDITS	CODE	CRÉDITS
UE 1 : Initiation à la recherche, suivi du mémoire, philosophie, histoire des arts		9
Situer le projet de recherche	8.D.1-1	4
Entretiens et traductions	8.D.1-2	3
Iconographie	8.D.1-3	2
UE 2 : Projet plastique - Prospective, méthodologie, production		20
Engager les productions du projet de recherche	8.D.2-1	4
Documenter, contextualiser	8.D.2-2	6
Mobilité internationale : productions réalisées	8.D.2-3	6
Mobilité internationale : restitution (médias)	8.D.2-4	4
UE 3 : Langue étrangère		1
Anglais : langue et civilisation anglo-saxonne	8.D.3-1	1

UE 1: INITIATION À LA RECHERCHE, SUIVI DU MÉMOIRE, PHILOSOPHIE, HISTOIRE DES ARTS

7.D.1-1: STUDIO : CONCEPTION

Ce cours dure 60 heures et permet l'obtention de 3 crédits. Il est encadré par Alexis Chazard, David Poullard et Samuel Vermeil.

Objectifs

Avec Studio, il s'agit de développer des axes de travail resserrés qui peuvent être des initiations à la recherche sur et par le design graphique ou des réponses à des commandes ou des partenariats extérieurs.

Contenus

Studio vise à engager l'initiation à la recherche autant que la mise en oeuvre et la pratique dans des contextes proches de celui de la commande dans des relations de partenariat entreprises avec l'extérieur (expositions, création d'objets graphiques commandés, projet de recherche en cours nécessitant des productions prospective, création de corpus de textes de référence...). Les étudiants doivent choisir de s'engager dans au moins une thématique proposée par l'équipe enseignante. L'étudiant peut choisir plusieurs thématiques en prenant en considération, cependant, le fait que chaque studio sélectionné devra être mené à bien. Les studios sont obligatoires pour les DG4 et peuvent être ouvert à titre exceptionnel, aux années 3 et 5, en fonction de l'intérêt des étudiants et d'invitations de la part des studios. Liste des propositions:

- Signalétiques ÉSAD • Valence (David Poullard)
- Exposer en ligne des travaux en école d'art et design (Alexis Chazard)
- Biennale de l'édition – Rennes 2019 (Samuel Vermeil)

Méthodologie

Des recherches documentaires peuvent être menées, des productions expérimentales engagées et réalisées. Les séances de travail sont organisées par les équipes de "porteurs" au fil du 1er semestre. Séances de travail en groupe avec les porteurs de thématiques.

Modalités et critères d'évaluation

Présence et engagement dans le cursus, pertinence de la réflexion, cohérence, maîtrise et qualité de la réalisation, aboutissement du projet.

7.D.1-2 : SÉMINAIRE INITIATION À LA RECHERCHE

Ce cours dure 60 heures et permet l'obtention de 3 crédits. Il est encadré par Annick Lantenois et Gilles Rouffineau.

Objectifs

Ce séminaire est une initiation aux méthodes, aux possibles et aux contraintes de ce qui peut définir la recherche en design graphique. Il est une approche spécifique du processus d'élaboration d'un projet de diplôme en 5e. Enfin, il doit contribuer à constituer une culture commune au 2e cycle de l'option. En observation active, les projets de diplôme des étudiants de 5e année constituent le fondement de cette initiation. Si le projet de chaque étudiant est singulier, il s'enracine également dans un terreau de préoccupations commun. Chaque projet est un noeud particulier dans un maillage plus vaste d'intérêts et de questions. C'est ce commun qu'il s'agit d'appréhender dans le cadre de ce séminaire. Les étudiants de l'année 4, qui rassemblent et définissent progressivement les éléments de leur projet tireront profit de cette élaboration vive, incertaine, hypothétique, souvent tatônnante et parfois contradictoire. Le caractère public des échanges et les invitations négociées en commun témoignent d'une dynamique collective cruciale pour éviter le repli individuel et la solitude que ne manqueront pas de produire les derniers moments de la rédaction et de la production plastique en année 5. Les faire précéder d'une effervescence première, ouverte vers l'actualité des questions du design et de la communication entre les hommes, participe à une intention de construction patiente d'éléments critiques : analyses d'œuvres, entraînement à la description, organisation des notes de lectures, planifier des interviews, oser des traductions, émettre des hypothèses rédigées sous forme brèves, alimenter un blog, le tout à poursuivre lors du séjour en

semestre 8. Ils constituent les matériaux langagiers et conceptuels du projet. La maturité du projet tient à cette première phase décomplexée, permettant de risquer des idées audacieuses, des les documenter et de les soumettre à l'examen, avant d'en fixer l'état, encore provisoire, et fragmentaire pour l'année prochaine. Au sortir du diplôme DNAT, encore frais pour la plupart, il faut envisager le projet naissant de DNSEP comme une mise à l'épreuve plus réelle des usages, des enjeux de production et de signification par une confrontation directe au monde. Et cette fois, hors de la fiction scolaire qui pourtant le prescrit et l'autorise.

Méthodologie

Séances de travail collectif.

Modalités et critères d'évaluation

Autonomie; exigence critique et théorique.

Références

- BÉAUD, Michel. *L'art de la thèse*. Paris: La Découverte, 2006.
- RANCIÈRE, Jacques. *Le Maître ignorant*. Paris: Fayard, "10/18", 1987.
- RANCIÈRE, Jacques. *Le Spectateur émancipé*. Paris: La Fabrique, 2008.

7.D.1-3: INITIER, DÉFINIR, PLANIFIER LE PROJET DE RECHERCHE

Ce cours dure 60 heures et permet l'obtention de 3 crédits. Il est encadré par Annick Lantenois et Gilles Rouffineau.

Objectifs

Que l'étudiant vienne tout juste de passer son DNAT à l'automne ou qu'il entre dans l'option à ce stade du cursus, le semestre qui s'inaugure est celui d'un commencement. Une relance, sans doute, et non un départ totalement neuf sur le plan de la pratique et de la réflexion, mais le cycle du diplôme supérieur ouvre une plus grande exigence rédactionnelle marquée par la soutenance du mémoire de DNSEP. Comment s'y préparer ?

Contenus

Les thèmes, le sujet du projet de diplôme appartiennent à l'étudiant. S'ils témoignent de la singularité de son univers personnel, il trouvent bien souvent un écho direct dans

l'actualité. Il est temps, dès ce premier semestre du cycle qui sera marqué par un long épisode de travail solitaire — l'intermède du séjour à l'étranger au semestre 8 — de mettre sur pied les bases permettant de constituer les matériaux du projet. Ils sont de trois ordres : visuels et plus généralement sensibles, textuels et humains. L'enquête qu'il s'agit bien souvent de mener suppose une interrogation initiale. Celle-ci sera formulée, et écrite, mais restera provisoire car destinée à être ré-écrite par l'avancée de la recherche elle-même. Elle ne signe aucun contrat définitif, mais donne une perspective quotidienne, et permet d'envisager des hypothèses, toutes provisoires également. Cette première interrogation fera toute sa place à l'intuition, et pourra sembler « naïve » : c'est le prix des commencements. La curiosité pour les représentations de tous ordres sera donc dictée par le thème et orientée par la question. Les artefacts pertinents — de tous ordres également : œuvres plastiques, objets de design, productions culturelles... — seront identifiés avec précision, examinés et décrits. Une base iconographique sera constituée. La lecture est préconisée, avec économie. Mieux vaut travailler sur 4 ou 5 ouvrages ou quelques articles clés pour le champ considéré, assimilés et bien maîtrisés qu'afficher une liste bibliographique trop longue, disparate et peu cohérente. Une documentation systématique et des notes rigoureuses permettront de retrouver facilement les citations utiles. L'identification de textes en langue étrangère pourra donner lieu à une traduction. Enfin, les rencontres sont clairement encouragées. Leur restitution prendra la forme de l'entretien. Elles permettront de contextualiser le projet dans un cadre plus « réel », qui prend la mesure à l'extérieur de la « fiction » de l'école, marquant la différence avec le (ou les) projet(s) du cursus précédent.

Méthodologie

Ces quelques consignes : une question, des hypothèses, des descriptions, lectures et rencontres, concourent à produire des fragments textuels qui constitueront les premières bases documentaires et certains outils conceptuels du projet. Elles devraient permettre d'éviter que le mémoire soit réduit à une accumulation de savoirs ou une vaine dissertation mais témoigne d'un authentique parcours critique.

Modalités et critères d'évaluation

Intuition et discernement, appropriation de la méthode. Présentation d'un premier bilan et d'un programme de travail.

Références

– BARTHES, Roland. "Par où commencer ?", *Le degré zéro de l'écriture*. Paris :

- Seuil, 1953-1972, p. 145-155.
- BEAUD, Michel. *L'art de la thèse*. Paris: La découverte, 1985-1972.
 - STAROBINSKI, Jean. "La relation critique", *La relation critique — L'Œil vivant* 2. Paris: Gallimard, 2001, p.11-56.
 - Système Universitaire de Documentation en ligne: www.sudoc.abes.fr
 - Zotero: <http://www.zotero.org/support/fr/start>
-

UE 2: PROJET PLASTIQUE - PROSPECTIVE, MÉTHODOLOGIE, PRODUCTION

7.D.2-1: INVITÉ ANNUEL – BUREAU DAVID VOSS – FESTIVAL OF MISSVERSTÄNDNISSE

Ce cours dure 120 heures et permet l'obtention de 6 crédits. Il est encadré par Samuel Vermeil.

Contenus

Introduction

À la recherche d'un sujet pour notre travail à Valence, nous avons à plusieurs reprises rencontré le défi de la langue. Le français est parlé à l'ÉSAD. Nous parlons allemand. L'anglais est un compromis évident – un outil et en même temps une langue étrangère pour la plupart des personnes impliquées. Les flous et les interprétations erronées dans la communication semblent inévitables. Ainsi, l'idée est née le semestre de Valence pour l'étude de la langue et des langues, parlées ou écrites, visibles sur le corps ou déchiffrables comme code social avec processus de traduction et tentatives de compréhension ainsi que leurs difficultés, erreurs, tentatives aides visuelles et gestuelles.

La langue en tant que vecteur de communication est la base de l'émergence de la société. Il convient également de regarder de plus près la langue pour sa pertinence pour le design, la conception graphique et la communication visuelle. En soi, ces disciplines partagent un échange, une négociation, un transfert d'informations. Particulièrement en ces temps de dynamique migratoire intensifiée, où nous nous

voyons confrontés au renforcement des frontières nationales, au populisme et à la question de la fin possible de la mondialisation, les questions d'inclusion et d'exclusion par le langage se posent avec une nouvelle intensité.

La langue en tant que code pour le transfert d'informations est un système dans lequel compréhension et malentendu ont lieu. La langue n'est pas un à un. Que ce soit dans une langue ou dans des processus de traduction dans deux langues ou plus, l'échange de communication donne lieu à différentes interprétations de ce qui a été dit ou écrit. Lorsque l'information est traduite dans une autre langue, le nombre d'interprétations erronées ou de déplacements augmente de manière exponentielle. Même des contextes simples peuvent rarement être directement transmis. Dans une traduction détours et abstractions sont le résultat. Ou des malentendus. Cela peut être considéré comme négatif, comme étant défectueux. Mais c'est précisément dans le domaine des malentendus, d'une maîtrise incomplète ou totale du langage de l'expression qui se fait jour pour la création: des contextualisations surprenantes, des formulations intéressantes et de paraphrases absurdes. De nouveaux langages apparaissent même dans les processus de communication défectueux.

En ce sens, nous voulons faire que le potentiel d'une mauvaise compréhension soit notre sujet. Avec vous, nous souhaitons mener des recherches multilingues: images, textes, formes doivent être utilisés pour tester des moyens de médiation, de négociation et de questionnement. L'objectif du processus est de créer une publication commune sur le sujet.

David Voss vit à Leipzig est un graphiste diplômé et étudiant à la maîtrise à l'Académie des arts visuels de Leipzig. Il dirige actuellement son propre bureau spécialisé dans la conception et le design dans les domaines de l'art, de la culture et de l'architecture. Les œuvres de David Voss ont reçu de nombreux prix nationaux et internationaux, exposés et publiés. Il enseigne régulièrement en tant que chargé de cours à une école d'art en Allemagne et à l'étranger.

Paula-Marie Kanefendt vit à Leipzig et à Berlin. Elle crée des œuvres artistiques gratuites et conçoit des projets de médiation avec des objectifs artistiques. Elle a étudié l'art à l'Académie des arts visuels de Leipzig, ainsi que l'histoire et la pédagogie à l'Université de Leipzig. Actuellement, elle fait son doctorat à la Kunsthochschule Kassel.

Tim Holland vit à Berlin. Il a étudié après une formation de libraire à l'Institut de

littérature allemande de Leipzig. Il lit, écrit, traduit, corrige, modère, organise des ateliers d'écriture et publie des textes en ligne et hors ligne. Entre autres, il travaille pour le Börsenverein des Deutschen Buchhandels en lecture et en écriture. En 2016, il fonde avec Tristan Marquardt le hochroth Verlag München.

Ondine Pannet est une ancienne élève de l'Académie des arts visuels de Leipzig (HGB). Auparavant, elle a étudié à l'Académie d'art et de design d'Amiens (France), puis a travaillé pour des studios de design à Paris et à Berlin. Depuis 2014, elle est associée au Bureau David Voss. En 2015, elle a reçu le « Prix du design du jeune livre » de la Stiftung Buchkunst. Elle est récemment revenue à Paris.

Références

- BENJAMIN, Walter. « La tâche du traducteur », *Œuvres I*. Éd Folio-Gallimard, 2000, p. 255.
- HARAWAY, Donna J. « Staying with the Trouble, Making Kin in the Chthulucene ».
- LE GUIN, Ursula. "The Carrier Bag Theory of Fiction" (1986), *Dancing at the Edge of the World*. Grove Press, 1989.
- PETRENKO, Valeriya V. « The Game of Social Meaning as the Cynical Strategy of Consumption ».
- CRANE, Diana. « Fashion and Its Social Agendas: Class, Gender, and Identity in Clothing ».

7.D.2-2 : INVITÉ ANNUEL – BUREAU DAVID VOSS – FESTIVAL OF MISSVERSTÄNDNISSE - MÉTHODOLOGIE

Ce cours dure 60 heures et permet l'obtention de 3 crédits. Il est encadré par Samuel Vermeil.

Contenus

Introduction

À la recherche d'un sujet pour notre travail à Valence, nous avons à plusieurs reprises rencontré le défi de la langue. Le français est parlé à l'ÉSAD. Nous parlons allemand. L'anglais est un compromis évident – un outil et en même temps une langue étrangère

pour la plupart des personnes impliquées. Les flous et les interprétations erronées dans la communication semblent inévitables. Ainsi, l'idée est née le semestre de Valence pour l'étude de la langue et des langues, parlées ou écrites, visibles sur le corps ou déchiffrables comme code social avec processus de traduction et tentatives de compréhension ainsi que leurs difficultés, erreurs, tentatives aides visuelles et gestuelles.

La langue en tant que vecteur de communication est la base de l'émergence de la société. Il convient également de regarder de plus près la langue pour sa pertinence pour le design, la conception graphique et la communication visuelle. En soi, ces disciplines partagent un échange, une négociation, un transfert d'informations. Particulièrement en ces temps de dynamique migratoire intensifiée, où nous nous voyons confrontés au renforcement des frontières nationales, au populisme et à la question de la fin possible de la mondialisation, les questions d'inclusion et d'exclusion par le langage se posent avec une nouvelle intensité.

La langue en tant que code pour le transfert d'informations est un système dans lequel compréhension et malentendu ont lieu. La langue n'est pas un à un. Que ce soit dans une langue ou dans des processus de traduction dans deux langues ou plus, l'échange de communication donne lieu à différentes interprétations de ce qui a été dit ou écrit. Lorsque l'information est traduite dans une autre langue, le nombre d'interprétations erronées ou de déplacements augmente de manière exponentielle. Même des contextes simples peuvent rarement être directement transmis. Dans une traduction détours et abstractions sont le résultat. Ou des malentendus. Cela peut être considéré comme négatif, comme étant défectueux. Mais c'est précisément dans le domaine des malentendus, d'une maîtrise incomplète ou totale du langage de l'expression qui se fait jour pour la création: des contextualisations surprenantes, des formulations intéressantes et de paraphrases absurdes. De nouveaux langages apparaissent même dans les processus de communication défectueux.

En ce sens, nous voulons faire que le potentiel d'une mauvaise compréhension soit notre sujet. Avec vous, nous souhaitons mener des recherches multilingues: images, textes, formes doivent être utilisés pour tester des moyens de médiation, de négociation et de questionnement. L'objectif du processus est de créer une publication commune sur le sujet.

David Voss vit à Leipzig est un graphiste diplômé et étudiant à la maîtrise à l'Académie

des arts visuels de Leipzig. Il dirige actuellement son propre bureau spécialisé dans la conception et le design dans les domaines de l'art, de la culture et de l'architecture. Les œuvres de David Voss ont reçu de nombreux prix nationaux et internationaux, exposés et publiés. Il enseigne régulièrement en tant que chargé de cours à une école d'art en Allemagne et à l'étranger.

Paula-Marie Kanefendt vit à Leipzig et à Berlin. Elle crée des œuvres artistiques gratuites et conçoit des projets de médiation avec des objectifs artistiques. Elle a étudié l'art à l'Académie des arts visuels de Leipzig, ainsi que l'histoire et la pédagogie à l'Université de Leipzig. Actuellement, elle fait son doctorat à la Kunsthochschule Kassel.

Tim Holland vit à Berlin. Il a étudié après une formation de libraire à l'Institut de littérature allemande de Leipzig. Il lit, écrit, traduit, corrige, modère, organise des ateliers d'écriture et publie des textes en ligne et hors ligne. Entre autres, il travaille pour le Börsenverein des Deutschen Buchhandels en lecture et en écriture. En 2016, il fonde avec Tristan Marquardt le hochroth Verlag München.

Ondine Pannet est une ancienne élève de l'Académie des arts visuels de Leipzig (HGB). Auparavant, elle a étudié à l'Académie d'art et de design d'Amiens (France), puis a travaillé pour des studios de design à Paris et à Berlin. Depuis 2014, elle est associée au Bureau David Voss. En 2015, elle a reçu le « Prix du design du jeune livre » de la Stiftung Buchkunst. Elle est récemment revenue à Paris.

Références

- BENJAMIN, Walter. « La tâche du traducteur », *Œuvres I*. Éd Folio-Gallimard, 2000, p. 255.
- HARAWAY, Donna J. « Staying with the Trouble, Making Kin in the Chthulucene ».
- LE GUIN, Ursula. "The Carrier Bag Theory of Fiction" (1986), *Dancing at the Edge of the World*. Grove Press, 1989.
- PETRENKO, Valeriya V. « The Game of Social Meaning as the Cynical Strategy of Consumption ».
- CRANE, Diana. « Fashion and Its Social Agendas: Class, Gender, and Identity in Clothing ».

7.D.2-3: STUDIO RÉALISATION

Ce cours dure 100 heures et permet l'obtention de 5 crédits. Il est encadré par Alexis Chazard, David Poullard et Samuel Vermeil.

Objectifs

Avec Studio, il s'agit de développer des axes de travail resserrés qui peuvent être des initiations à la recherche sur et par le design graphique ou des réponses à des commandes ou des partenariats extérieurs..

Contenus

Studio vise à engager l'initiation à la recherche autant que la mise en oeuvre et la pratique dans des contextes proches de celui de la commande dans des relations de partenariat entreprises avec l'extérieur (expositions, création d'objets graphiques commandés, projet de recherche en cours nécessitant des productions prospective, création de corpus de textes de référence...). Les étudiants doivent choisir de s'engager dans au moins une thématique proposée par l'équipe enseignante. L'étudiant peut choisir plusieurs thématiques en prenant en considération, cependant, le fait que chaque studio sélectionné devra être mené à bien. Les studios sont obligatoires pour les DG4 et peuvent être ouvert à titre exceptionnel, aux années 3 et 5, en fonction de l'intérêt des étudiants et d'invitations de la part des studios.

Liste des propositions:

- Signalétiques ÉSAD • Valence (David Poullard). Rythme envisagé: une séance d' ½ journée par semaine (ou 1 jour tous les 15 jours), en novembre, décembre 2017 et janvier 2018. Concerne l'extérieur des bâtiments, les espaces intérieurs et le centre de documentation. Il s'agit de produire des simulations et de tester des prototypes à l'échelle 1/1. La réalisation pratique serait confiée à une autre équipe. L'intervention d'un professionnel, spécialisé dans ce domaine, est prévue dans le cadre de ce travail.
- Exposer en ligne des travaux en école d'art et design (Alexis Chazard) Rythme envisagé: trois séances en novembre et décembre 2017. Initié par une réflexion préliminaire portée par la direction de l'établissement autour d'un site web permettant d'exposer les travaux des diplômés, ce studio se propose de considérer dans une perspective critique cette commande. Nous travaillerons de façon prospective aux questions de design que pose un tel projet, le but n'étant pas que les équipes du Studio produisent un site fonctionnel mais finalisent des documents offrant des

repères aux commanditaires comme aux designers qui le prendront en charge ultérieurement.

- Biennale de l'édition – Rennes 2019 (Samuel Vermeil) Lorsque les grandes lignes de l'organisation seront connues, 2 ou 3 réunions de réflexion seront organisées pour initier le projet et développer un axe de travail...

Méthodologie

Des recherches documentaires peuvent être menées, des productions expérimentales engagées et réalisées. Les séances de travail sont organisées par les équipes de "porteurs" au fil du 1er semestre. Séances de travail en groupe avec les porteurs de thématiques.

Modalités et critères d'évaluation

Présence et engagement dans le cursus, pertinence de la réflexion, cohérence, maîtrise et qualité de la réalisation, aboutissement du projet.

7.D.2-4 : PROJET PERSONNEL

Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par Alexis Chazard, Dominique Cunin, Tom Henni, Annick Lantenois, David Poullard, Gilles Rouffineau et Samuel Vermeil.

Objectifs

Le projet personnel s'articule dans le contexte, plus vaste, du projet de recherche. Il est l'occasion de cultiver une certaine pratique de la production d'objets graphiques et plastiques qui vise à développer des méthodologies différentes de celles proposées par ailleurs dans le cursus. Cette pratique, qui peut être individuelle ou collective, s'effectue a priori en dehors des thématiques proposées par l'équipe enseignante, mais peut éventuellement y être afférente. Le projet personnel prend d'autant plus sens qu'il entre en écho avec le projet de mobilité à venir et peut, par conséquent, être compatible avec la période de séjour ou de stage(s) envisagée. Il permet également d'anticiper le programme d'échanges et de rencontres qui se poursuivra en cinquième année en initiant un repérage des acteurs culturels dont l'étudiant souhaite analyser et comprendre les positions et les méthodes.

Contenus

Avant le départ souhaitable de l'étudiant pour une période minimum de 3 mois au cours du semestre, un contrat fixant les objectifs et les moyens de ce projet est établi. Il préfigure les premiers éléments de la recherche projetée l'année du diplôme supérieur. Par anticipation, l'approfondissement des données culturelles liées au contexte de la recherche seront précisés et des maquettes d'intentions finalisées.

Méthodologie

L'effort de contextualisation du projet dans une documentation riche doit entraîner une lisibilité des motifs de la recherche envisagée en cohérence avec le projet de mobilité. Les productions expérimentales entreprises visent à ébaucher une problématique. Les ateliers proposés au cours du cursus peuvent être l'occasion d'une mise en œuvre de ce projet personnel à travers les réalisations demandées et encadrées par le(s) intervenant(s) invité(s).

Modalités et critères d'évaluation

Exigence et pertinence des réalisations graphiques du projet personnel engagé en relation avec le projet de recherche et de mobilité.

7.D.2-5 : INITIER LES PRODUCTIONS DU PROJET DE DIPLÔME

Ce cours dure 80 heures et permet l'obtention de 4 crédits. Il est encadré par Alexis Chazard, Dominique Cunin, Tom Henni, Annick Lantenois, David Poullard, Gilles Rouffineau et Samuel Vermeil.

Objectifs

Mettre en forme et choisir des médias pour communiquer les premières intentions du projet.

Contenus

Si le semestre est riche en activités diverses et intenses (invités et studio), il marque aussi un nouvel élan, celui du futur projet de DNSEP. Il est donc utile de trouver les premiers repères, de situer et mettre en œuvre rapidement des pratiques visuelles de cette phase initiale. Les formes adoptées peuvent être simples et économes, comme il sied à des réalisations émergentes, mais une grande précision typographique, iconographique et plastique n'est évidemment pas superflue.

Méthodologie

Explorer et maîtriser les savoirs techniques inhérents aux médias employés et élaborer la critique réfléchie de son processus de travail.

Modalités et critères d'évaluation

Énergie de mise en œuvre. Singularité et qualité des propositions.

UE 3: LANGUE ÉTRANGÈRE

7.D.3-1: ANGLAIS : LANGUE ET CIVILISATION ANGLO-SAXONNE

Ce cours dure 20 heures et permet l'obtention de 1 crédit. Il est encadré par Mélanie Kenyon.

Objectifs

Etre organisé et confiant pour le départ – voyage, hébergement, correspondance stage/école.

Contenus

Entretiens pour accompagner l'étudiant et s'assurer de la préparation appropriée au départ. Poursuite de l'écriture de lettres et de textes en fonction des besoins de chaque étudiant.

Méthodologie

Accompagnement du workshop en anglais avec artistes-designers intervenants (Alex Rich, Paul Elliman, Astrom Zimmer, Abake...) Rendez-vous individuels pour soutenir les préparatifs et compléter le projet de mobilité préparé en troisième année, en anticipation du départ au 2ème semestre.

Modalités et critères d'évaluation

Maintenir le lien avec l'école, rendu de toutes les notes et de plans de projets élaborés au cours du séjour. Bilan individuel écrit et oral en fin de semestre.

UE 1: INITIATION À LA RECHERCHE, SUIVI DU MÉMOIRE, PHILOSOPHIE, HISTOIRE DES ARTS

8.D.1-1: SITUER LE PROJET DE RECHERCHE

Ce cours dure 80 heures et permet l'obtention de 4 crédits. Il est encadré par Alexis Chazard, Dominique Cunin, Tom Henni, Annick Lantenois, David Poullard, Gilles Rouffineau et Samuel Vermeil.

Objectifs

Préciser les enjeux, le contexte et la problématique du projet personnel de recherche.

Contenus

Les premières bases du projet personnel de recherche ont été posées au premier semestre. Les nouveaux éléments documentaires du mémoire se constituent à ce nouveau seuil de la pratique et des premières intentions théoriques. La rédaction d'une note formulant ces intentions et des visuels associés sont évalués lors des crédits. Le carnet de bord de la recherche, sous forme physique ou en ligne, trouve ici l'occasion de sa fondation.

Méthodologie

Permettre de constituer une bibliographie rigoureuse, des recherches éditoriales en ligne et une sélection de productions de référence en tant qu'arrière plan documentaire. Les notes de la recherche en cours témoignent de l'appropriation critique des données culturelles. Des interrogations et des hypothèses sont formulées à partir de ces matériaux pour former un point de vue.

Modalités et critères d'évaluation

Intuition et discernement, puis rigueur des recherches, analyses et construction de la méthode. Capacité de synthèse et de transmission lors des crédits.

8.D.1-2: ENTRETIENS ET TRADUCTIONS

Ce cours dure 60 heures et permet l'obtention de 3 crédits. Il est encadré par Alexis Chazard, Dominique Cunin, Tom Henni, Annick Lantenois, David Poullard, Gilles Rouffineau et Samuel Vermeil.

Objectifs

Les rencontres sont vivement encouragées pour inscrire le projet dans le monde contemporain. Elles peuvent aussi s'accompagner ou être complétées d'un travail de traduction.

Contenus

La teneur d'une rencontre peut-elle être partagée ? Un enregistrement, sonore ou vidéo et des notes permettront de les exploiter dans le temps, plus éloigné, de la prise de distance critique et de la médiatisation. Il ne s'agit pas seulement de constituer des matériaux pour le mémoire, mais plutôt de saisir une occasion —surtout si l'interlocuteur est un plasticien— de tisser des liens avec le monde professionnel et de comprendre comment les modes opératoires, l'action productive, travaillent les intentions du projet. Le faire déplace les idées premières, parfois un obstacle les entrave, mais des idées naissent aussi de la production pour qui sait les voir. L'entretien peut être le lieu de ces récits de projets autres, et réalisés, qui donnent l'énergie des commencements. Le devenir-texte de l'entretien comme de la traduction réalise aussi la promesse de dévoiler des significations restées cachées sous l'étrangeté de la langue, orale ou étrangère. Dans l'impossible équivalence entre source et cible, se joue l'écart du travail, susceptible de relancer la réflexion en action.

Méthodologie

Préparation des rencontres par lectures préalables. L'entretien préparé et mené de manière semi-dirigée est la forme habituelle de l'enquête. Identification de textes à traduire.

Modalités et critères d'évaluation

Énergie et pertinence des rencontres

8.D.1-3: ICONOGRAPHIE

Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par Alexis Chazard, Dominique Cunin, Tom Henni, Annick Lantenois, David Poullard, Gilles Rouffineau et Samuel Vermeil.

Objectifs

Constituer un ensemble iconographique organisé autour du projet.

Contenus

Le mémoire qui témoigne de la recherche théorique comporte des images, de même, celles-ci peuvent nourrir la production. Pouvant servir de lien, de starter ou de relais entre l'abstraction des concepts et la relance de la production graphique, au moment où la réflexion dans le langage trouve des limites, l'image vient déplacer les perceptions, et parfois troubler les assertions du verbe. La séquence iconique, phrase balbutiante, engage le temps de la consultation dans un ordre moins impératif que celui de la syntaxe, mais pourtant construit. Les légendes textuelles viennent jouer encore des transitions entre l'univers sensible des représentations visuelles et celui des impératifs sémantiques. D'où vient cette image ? Comment ? Quand ? Tous nos repères, et plus largement notre rapport à l'image dépendent du degré de saturation des « savoirs latéraux ».

Méthodologie

Recherches iconographies par mots-clés : auteurs, artistes, ou divers mots liés au projet...

Modalités et critères d'évaluation

Richesse et cohérence de la collection.

Références

- CUECO, Henri. *Collectionneur de collections*. Paris : Seuil, 1995.
- CURNIER, Jean-Paul. *Montrer l'invisible : écrits sur l'image*. Nîmes : J. Chambon, 2009.
- POMIAN, Krzysztof. *Collectionneurs, amateurs et curieux : Paris, Venise : XVIe siècle – XVIIIe siècle*, chapitre I. Paris : Gallimard, 1987, p.15 – 59.
- POMIAN, Krzysztof. « Histoire culturelle, histoire des sémiophores », *Sur l'histoire*. Paris : Gallimard, 1999.
- SCHAEFFER, Jean-Marie. *L'image précaire : Du dispositif photographique*. Paris :

UE 2: PROJET PLASTIQUE - PROSPECTIVE, MÉTHODOLOGIE, PRODUCTION

8.D.2-1: ENGAGER LES PRODUCTIONS DU PROJET DE RECHERCHE

Ce cours dure 80 heures et permet l'obtention de 4 crédits. Il est encadré par Alexis Chazard, Dominique Cunin, Tom Henni, Annick Lantenois, David Poullard, Gilles Rouffineau et Samuel Vermeil.

Objectifs

Le projet de recherche, indépendamment de la forme écrite du mémoire, produit une somme d'expérimentations variées dans leurs formats, leurs enjeux et leurs qualités. C'est au travers de celles-ci que s'éprouve le questionnement de la recherche.

Contenus

Des textes de différentes longueur, du fragment à l'essai; de teneur différente, de la critique à la note d'intention, des images photographiques, des graphes, plans ou dessins, qu'ils soient préparatoires ou destinés à l'illustration ultérieure, tous ces éléments seront utiles. L'articulation de ces traces, leur confrontation plastique, permettra de donner un point de vue particulier, de définir une lecture singulière que l'écriture graphique doit affirmer. Tous les médias peuvent être envisagés, temporels ou interactifs, sur écran ou sur papier, en livre ou en affiche... sans exclusive, dans une approche prospective et questionnante.

Méthodologie

Les choix opérés engagent le projet dans des formes. La forme de l'enquête, de l'état de l'art, de l'analyse d'objets voisinent les hypothèses de processus, les tentatives et expérimentations plastiques.

Modalités et critères d'évaluation

Émergence et pertinence de la problématique, engagement dans des hypothèses de travail ambitieuses, choix opérés, qualité du travail de contextualisation et du traitement graphique.

8.D.2-2: DOCUMENTER, CONTEXTUALISER

Ce cours dure 120 heures et permet l'obtention de 6 crédits. Il est encadré par Alexis Chazard, Dominique Cunin, Tom Henni, Annick Lantenois, David Poullard, Gilles Rouffineau et Samuel Vermeil.

Objectifs

Réunir les éléments aidant à penser le projet dans son histoire et son actualité.

Contenus

Les formes émergentes comme celles du passé sollicitent la curiosité du chercheur et constituent la matière de la culture graphique comme de celle des arts plastiques, et plus largement de la création et des sciences. Ces formes seront identifiées avec profit lorsque celles-ci entrent en écho avec les questions du projet de recherche. Les objets retenant l'attention de l'étudiant devront être référencés avec exigence et rigueur de sorte à les documenter. À cette fin, les relations entre ces sources et les projets devront être évaluées avec discernement.

Méthodologie

Recherche systématique de sources, de textes critiques sur les œuvres, et d'iconographies sur le web et ses outils mais aussi en bibliothèque seront autant de moyens de construire ces repères. Les revues, revues en ligne, portails académiques sont autant de lieux à explorer. Le déplacement in situ, mené éventuellement dans le contexte de la mobilité trouvera, ici, toute sa pertinence.

Modalités et critères d'évaluation

Rigueur dans la recherche, et volonté de discernement dans l'origine des sources.

Références

- Catalogue sudoc <http://www.sudoc.abes.fr/>
- Études photographiques: <http://etudesphotographiques.revues.org>
- Portail académique culture visuelle <http://culturevisuelle.hypotheses.org/>
- Portail académique en sociologie: www.laviedesidees.fr

8.D.2-3: MOBILITÉ INTERNATIONALE : PRODUCTIONS RÉALISÉES

Ce cours dure 120 heures et permet l'obtention de 6 crédits. Il est encadré par Alexis Chazard, Dominique Cunin, Tom Henni, Annick Lantenois, David Poullard, Gilles Rouffineau et Samuel Vermeil.

Objectifs

Valider les séjours d'études ou stages en entreprise en France ou à l'étranger.

Contenus

Ce moment de la scolarité a été particulièrement anticipé pour être profitable à la dynamique du projet à venir. La coupure de ces quelques mois n'est bénéfique que si elle permet une meilleure perception du contexte culturel dans lequel évolue l'étudiant. Le choix de l'établissement d'accueil, de l'entreprise ou du lieu de création, le contexte et les conditions matérielles de la résidence sont l'objet d'une restitution rigoureuse.

Méthodologie

Dans le cadre des échanges ECTS, cet ensemble de crédits peut être échangé par les acquis négociés lors du séjour si celui-ci s'est déroulé sur 3 mois dans un cadre académique européen partenaire. Ce principe d'échange s'applique sur l'ensemble des 30 crédits du semestre lorsque le séjour effectué recouvre tout le semestre 8.

Modalités et critères d'évaluation

Les engagements, l'autonomie et le discernement dans les choix opérés sont discutés lors de la restitution de juin. Dans le cas d'un séjour particulièrement distant qui ne permet pas la présence effective à cette date, un aménagement est envisageable pour l'attribution des crédits en septembre.

8.D.2-4: MOBILITÉ INTERNATIONALE : RESTITUTION (MÉDIAS)

Ce cours dure 80 heures et permet l'obtention de 4 crédits. Il est encadré par Alexis Chazard, Dominique Cunin, Tom Henni, Mélanie Kenyon, Annick Lantenois, David Poullard, Gilles Rouffineau et Samuel Vermeil.

Objectifs

Présenter ses réalisations lors du séjour de mobilité internationale.

Contenus

Préparer les documents et médias pour l'exposition « Retour de Mobilité » à l'automne.

Méthodologie

Organiser, éditer, publier, en ligne ou avec des maquettes imprimées, les productions du semestre. Leur donner une échelle et un média pour les rendre autonomes et communicables auprès d'un public extérieur.

Modalités et critères d'évaluation

Partage collectif d'une expérience distante et individuelle. Capacité narratives et critiques.

UE 3: LANGUE ÉTRANGÈRE

8.D.3-1: ANGLAIS : LANGUE ET CIVILISATION ANGLO-SAXONNE

Ce cours dure 20 heures et permet l'obtention de 1 crédit. Il est encadré par Mélanie Kenyon.

Objectifs

Etre organisé et confiant pour le départ – voyage, hébergement, correspondance stage/école.

Contenus

Rédaction de trois mini-rapports, un au début du séjour, un au milieu et un vers la fin pour maintenir le lien avec l'étudiant durant son séjour et pouvoir rebondir en cas de difficulté. Prise de notes et collecte de matière en prévision de l'exposition « Retour de Mobilité » à la rentrée suivante. Compte rendu de vive voix en entretien au retour.

Méthodologie

Accompagnement du workshop en anglais avec artistes-designers intervenants (Alex Rich, Paul Elliman, Astrom Zimmer, Abake...) Rendez-vous individuels pour soutenir les préparatifs et compléter le projet de mobilité préparé en troisième année, en anticipation du départ au 2ème semestre.

Modalités et critères d'évaluation

Maintenir le lien avec l'école, rendu de toutes les notes et de plans de projets élaborés au cours du séjour. Bilan individuel écrit et oral en fin de semestre.

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

Cette année 5 est principalement consacrée à la construction théorique et graphique du projet de l'étudiant annoncé, dès la fin de l'année 4 dans les premières réalisations et la version initiale du mémoire qui sera soutenu sous sa forme complète fin mai, avant la présentation plastique du DNSEP en juin. Ce projet se nourrira des expériences (stage, séjour à l'étranger dans un autre établissement...) menées lors de l'année précédente et de l'acquis méthodologique forgé durant l'ensemble du cursus. La réalisation de ce projet devra s'articuler autour des enjeux du design graphique sans pour autant fournir nécessairement des réponses appliquées. Elles devront s'envisager comme des propositions qui interrogent notre environnement visuel et éditorial; questionnent les codes; expérimentent les conditions d'usages (lecture, orientation, identification...). L'expérimentation graphique dialoguera avec la rédaction du mémoire. Il sera la synthèse théorique et critique exigeante des questions développées dans le projet au cours de sa construction. Il fera preuve de la capacité de l'étudiant à nourrir sa culture graphique par des approches transversales et à affirmer un point de vue singulier. Ainsi, ce mémoire est considéré comme l'une des productions du projet de recherche. Son élaboration doit permettre à l'étudiant de conforter et élargir le réseau de relations entrepris depuis (au moins) l'année 4. Aussi est-il invité à établir des contacts et des échanges avec des personnalités extérieures dont les compétences seraient à même de nourrir le projet. Au cours du semestre 9, ils seront invités à élaborer les rencontres d'un séminaire de recherche.

LISTE DES UNITÉS D'ENSEIGNEMENTS

UE1: Méthodologie de la recherche UE2: Mise en forme du projet personnel UE3: Épreuves du diplôme

DATES DES EXAMENS ET DU DIPLÔME

Examen du semestre 9: 7 et 8 mars 2019

DNSEP:

– Soutenance du mémoire: 5 juin 2019

– Présentation du projet plastique: 19 et 20 juin 2019

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES CRÉDITS

SEMESTRE 1 : 30 CRÉDITS	CODE	CRÉDITS
UE 1 : Méthodologie de la recherche (dont suivi du mémoire)		20
Rédaction et présentation du mémoire	9.D.1-1	10
Échanges et rencontre	9.D.1-2	4
Séminaire initiation à la recherche	9.D.1-3	4
Langue étrangère, anglais	9.D.1-4	2
UE 2 : Mise en forme du projet personnel		10
Recherches et productions graphiques	9.D.2-1	4
Présentation des productions	9.D.2-2	4
Workshop	9.D.2-3	2

SEMESTRE 2 : 30 CRÉDITS	CODE	CRÉDITS
UE 3 : Épreuves du diplôme		30
Soutenance du mémoire	10.D.3-1	5
Soutenance du projet plastique	10.D.3-2	25

UE 1: MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE (DONT SUIVI DU MÉMOIRE)

9.D.1-1: RÉDACTION ET PRÉSENTATION DU MÉMOIRE

Ce cours dure 200 heures et permet l'obtention de 10 crédits. Il est encadré par Alexis Chazard, Dominique Cunin, Annick Lantenois, David Poullard, Gilles Rouffineau et Samuel Vermeil.

Objectifs

Différentes étapes de travail, accompagnées par les enseignants, rythmeront le semestre. Le texte de 70 000 signes minimum, devra exister à l'état brut à la session de crédits du 1er semestre. Il pourra faire l'objet d'ajustements au cours de l'évolution de la production.

Contenus

Ce mémoire est un des éléments constitutifs du projet de diplôme. Il doit être pensé à la fois comme l'un des matériaux de la recherche et l'une des productions invitant à la réflexion et à l'échange. Il devra témoigner de la capacité de l'étudiant à s'approprier les enjeux théoriques et critiques de son projet de design graphique ; de l'inscrire dans une histoire et dans son actualité ; de le projeter dans un futur plus ou moins proche — celui de l'étudiant et celui du développement potentiel du projet lui-même. Son élaboration sera donc le fruit d'un dialogue complexe, à la fois commenté et critique, argumenté et référencé, avec le processus de conception et d'exploration des productions graphiques. Ce mémoire et sa mise en forme devront être imaginés comme le liant qui unit l'étudiant, ses productions et son environnement. Aussi, les partis-pris d'écriture seront-ils choisis par l'étudiant sur le mode de l'essai, et orientés par le processus de travail et la méthode propre au projet. Cependant, les conventions inhérentes à tout travail de recherche, méthode et outils documentaires (notes, bibliographie, légendes...) seront explicites et accessibles.

Méthodologie

Suivis et rendez-vous individuels.

Modalités et critères d'évaluation

Engagement et autonomie dans la recherche et l'écriture; exigence de la réflexion; maîtrise des enjeux du design graphique.

9.D.1-2: ÉCHANGES ET RENCONTRE

Ce cours dure 80 heures et permet l'obtention de 4 crédits. Il est encadré par Alexis Chazard, Dominique Cunin, Annick Lantenois, David Poullard, Gilles Rouffineau et Samuel Vermeil.

Objectifs

L'un des objectifs du cycle supérieur est de permettre aux étudiants de construire ou conforter leur réseau de relations professionnelles. Ces crédits évaluent tout à la fois leur engagement en la matière ainsi que les formes issues des échanges lors de ces rencontres.

Contenus

Il ne s'agit pas exclusivement de constituer un réseau de designers mais plus largement de rentrer en contact avec des personnalités, de divers secteurs d'activités, champs de savoirs et de création, susceptibles d'être concernés par les activités de design qui rencontrent les recherches de l'étudiant. Si le designer possède la culture d'un passeur, alors ces rencontres peuvent être, pour lui, une découverte susceptible d'ouvrir des perspectives de développement ou de collaboration.

Méthodologie

Ouverture du projet de recherche à des questions nouvelles par la rencontre fertile d'acteurs déterminants qui participeront à son élaboration, les méthodes sont variées et participent à sa dimension critique. L'étudiant devra être à même de rendre compte de ces rencontres et de ces entretiens.

Modalités et critères d'évaluation

Autonomie; volonté d'inscrire les enjeux du projet dans les milieux potentiellement concernés et de créer des échanges avec les professionnels.

9.D.1-3: SÉMINAIRE INITIATION À LA RECHERCHE

Ce cours dure 80 heures et permet l'obtention de 4 crédits. Il est encadré par Annick Lantenois et Gilles Rouffineau.

Objectifs

Il s'agira de situer les réflexions élaborées dans les projets de diplôme au centre de ce séminaire.

Contenus

Ce séminaire est une initiation aux méthodes, aux possibles et aux contraintes de ce qui peut définir la recherche en design graphique. Les projets de diplôme constituent le fondement de cette initiation. Il est également l'un des outils permettant de nourrir et d'affiner chaque projet de diplôme et l'écriture du mémoire. Si le projet de chaque étudiant est singulier, il s'enracine également dans un terreau de préoccupations commun. Chaque projet est un noeud particulier dans un maillage plus vaste d'intérêts et de questions. C'est ce commun qu'il s'agit dans le cadre de ce séminaire de mettre en évidence et d'explorer collectivement. Une première phase de travail consistera, à partir du dialogue proposé en cours entre les étudiants, à faire émerger des aires de réflexion sur des problèmes spécifiques rassemblant des questions communes. Leur émergence lors des 2 premières séances donnera lieu à la définition d'une liste d'invités susceptibles d'apporter un éclairage nouveau, différent, singulier sur quelques unes des aires de réflexion. Les étudiants, en dialogue constant avec les enseignants, sont le moteur de la construction de ce séminaire : choix des invités, procédures d'invitation, mise en commun de matériaux, préparation des séances, etc. Il s'agit de favoriser des rencontres pertinentes avec des interlocuteurs en insérant les étudiants au cœur des enjeux de la construction et de la transmission de la connaissance.

Méthodologie

Séances de travail collectif.

Modalités et critères d'évaluation

Autonomie dans la recherche ; exigence critique et théorique ; adéquation entre intentions et propositions.

Références

En fonction des questions.

9.D.1-4 : LANGUE ÉTRANGÈRE, ANGLAIS

Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par Mélanie Kenyon.

Objectifs

Savoir rendre compte de son séjour de manière complète et détaillée (rapports et discussions).

Contenus

Monter une exposition avec les autres étudiants de retour en option art et design. Cette exposition a pour but de partager les expériences à l'étranger et en faire un rendu formalisé pour le bénéfice des autres étudiants, surtout ceux en partance et le corps enseignant et accompagnateur. Rencontres en amont avec l'ensemble des étudiants des deux options de 5ème année pour montrer et partager la matière ramenée. Savoir collaborer ensemble pour sélectionner et décider comment monter l'exposition en tenant compte des contraintes de lieu et de dates.

UE 2 : MISE EN FORME DU PROJET PERSONNEL

9.D.2-1: RECHERCHES ET PRODUCTIONS GRAPHIQUES

Ce cours dure 80 heures et permet l'obtention de 4 crédits. Il est encadré par Alexis Chazard, Dominique Cunin, Tom Henni, Annick Lantenois, David Poullard, Gilles Rouffineau et Samuel Vermeil.

Objectifs

Toutes les ressources documentaires et humaines, les savoirs et compétences utiles et disponibles dans l'école, la ville et le rayon d'action national ou international que l'étudiant pourra mobiliser seront utiles à la construction du projet de diplôme. Une forme de collaboration n'est pas à exclure avec un autre étudiant de l'école, un autre lieu de recherche ou un professionnel, sur des projets qui demanderaient une compétence connexe de haute technicité ou une spécialisation particulière dont

l'acquisition personnelle serait superflue, mais dont l'apport, lui, serait jugé important.

Contenus

Le mémoire, la recherche et la production lors de l'année 4 permettent de situer le point de départ, le sujet ou les questions de la production envisagés. À condition d'être interrogées, la méthodologie adoptée dans les années antérieures du cursus en cycle initial-projet et l'expérience des confrontations et rencontres des séjours à l'étranger seront aussi à mettre à contribution dans cette nouvelle phase exigeante de construction graphique. Cette maturité acquise servira un engagement singulier et une véritable démarche de recherche attendue à ce niveau de projet.

Méthodologie

Suivis individuels et collectifs.

Modalités et critères d'évaluation

Autonomie dans l'élaboration de la méthodologie ; maîtrise des enjeux du design graphique ; exigence des recherches graphiques et de l'appropriation des médias.

9.D.2-2: PRÉSENTATION DES PRODUCTIONS

Ce cours dure 80 heures et permet l'obtention de 4 crédits. Il est encadré par Alexis Chazard, Dominique Cunin, Annick Lantenois, David Poullard, Gilles Rouffineau et Samuel Vermeil.

Objectifs

Motiver les étudiants, pleinement impliqués à cette période de l'année dans le travail d'écriture de leur mémoire, à investir dans le même temps la pratique des vocabulaires propres au design graphique, en intégrant pleinement le travail des formes à leur travail réflexif.

Contenus

Chaque étudiant est invité à produire des médias propres à communiquer le thème, les enjeux et les objectifs de son projet de diplôme. Il s'agira de rendre compte de l'état d'avancement du projet, et d'en partager les questions, les doutes, les perspectives.

Méthodologie

5 journées consécutives d'atelier-production, suivi d'une semaine d'exposition.

Modalités et critères d'évaluation

Engagement dans la production. Prise en compte des moyens scénographiques. Capacité à concevoir et produire de manière collective.

9.D.2-3: WORKSHOP

Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par Linda van Deursen (intervenante).

Objectifs

Permettre aux étudiants, pleinement impliqués à cette période de l'année dans le travail d'écriture de leur mémoire, de mettre en pratique les vocabulaires plastiques propres au design graphique dans le contexte particulier d'un temps de production limité mais intense.

Contenus

La personne invitée à mener l'atelier proposera un sujet propre à interroger et pratiquer tout ou partie des territoires suivants: design d'espace, scénographie, design objet, design sonore, vidéo. Les productions pourront être collectives ou individuelles. L'étudiant est ainsi invité à considérer et investir, le temps venu, la qualité de l'espace qu'il devra mettre en oeuvre lors de la soutenance de son projet de diplôme.

Méthodologie

4 ou 5 jours d'atelier à la discrétion de l'invitée.

Modalités et critères d'évaluation

Exigence d'une présence continue; capacité à intervenir pour nourrir la réflexion collective; engagement dans la production.

UE 3: ÉPREUVES DU DIPLÔME

10.D.3-1: SOUTENANCE DU MÉMOIRE

Ce cours dure 120 heures et permet l'obtention de 5 crédits. Il est encadré par les membres du jury.

Objectifs

L'épreuve qui a lieu au cours du semestre 10 selon l'organisation de chaque option, consiste en un entretien de vingt minutes et donne lieu à la rédaction d'un rapport qui est communiqué aux 3 autres membres du jury final.

Contenus

Ce premier jury est composé de 2 membres dont l'un est un représentant de l'école, l'autre une personne qualifiée dans le domaine d'activité concerné par l'option. Il est présidé par un docteur.

Méthodologie

Entretien de vingt minutes. Pré-requis: avoir obtenu l'ensemble des UE de l'option Design graphique du semestre 9 (30 crédits).

Modalités et critères d'évaluation

- Entretien.
- Capacité à communiquer la recherche dont témoigne l'écrit.
- Qualité des investigations, clarté et cohérence de la méthode, rigueur des moyens employés pour la décrire.
- Perspectives ouvertes par le mémoire.

10.D.3-2: SOUTENANCE DU PROJET PLASTIQUE

Ce cours dure 600 heures et permet l'obtention de 25 crédits. Il est encadré par

les membres du jury.

Objectifs

L'entretien avec le jury consiste en une présentation argumentée des travaux (recherches finales, documents de travail). Durant cet entretien, les enjeux théoriques et graphiques, la méthode adoptée, le contexte de production doivent être explicités. L'étudiant doit pouvoir argumenter, de manière critique, sur l'inscription de son projet dans les enjeux actuels et dans des perspectives ouvertes. Il doit par conséquent, être à même de témoigner d'une capacité plastique et de l'autonomie conceptuelle susceptibles de le conduire à la direction de projets dans le champ professionnel du design graphique.

Contenus

Le diplôme qui sanctionne cet examen revêt la dimension d'un acte pédagogique. Les décisions du jury sont sans appel. Les conditions du quorum sont fixées par voies réglementaire à cinq membres. Il n'y a pas de candidats libres. Un étudiant présenté par l'école peut se présenter deux fois à la session annuelle du diplôme. Les éléments individuels d'appréciation et de notation sont confidentiels. Ils ne seront communiqués aux candidats que sur demande écrite à la DRAC Rhône-Alpes. Les vingt-cinq crédits sont obtenus sur décision du jury après entretien de 40 minutes avec le candidat, au vu du rapport de soutenance du mémoire et suite aux délibérations. Le jury final, qui comprend 5 personnes dont les 2 membres du jury de soutenance du mémoire, délibère sur l'attribution du diplôme. La présentation favorable du rapport de soutenance du mémoire permet l'attribution de 5 crédits, celle de la présentation du projet plastique 25. Le diplôme suppose l'acquisition des 30 crédits.

- Sont pris en compte et notés de 0 à 5 : La présentation formelle et critique des travaux, l'origine et l'évolution du projet, son inscription culturelle et la qualité des réalisations.
- La moyenne de 10/20 sanctionne positivement l'épreuve.
- À partir de 14/20, une mention peut être accordée pour un de ces quatre aspects particuliers.
- Au-delà de 16, les félicitations peuvent être décernées.

Méthodologie

Entretien de quarante minutes. Pré-requis : avoir obtenu l'ensemble des UE de l'option Design graphique du semestre 9 (30 crédits).

Modalités et critères d'évaluation

Sauf réserves exprimées par le candidat, et selon l'éventuelle appréciation du (de la) président (e), la présentation a lieu en public devant le jury; le public ne prenant pas part aux échanges avec le candidat.

École Supérieure d'Art et Design, www.esad-gv.fr — 25 rue Lesdiguières, 38 000

•Grenoble; Tél. +33 (0)4 76 86 61 30, Fax +33 (0)4 76 85 28 18, M^{él.}

grenoble@esad-gv.fr; — Place des beaux-arts, CS 40 074, 26 903 •Valence cedex 9;

Tél. +33 (0)4 75 79 24 00, Fax +33 (0)4 75 79 24 40, M^{él.} valence@esad-gv.fr;