

ésban

École supérieure
des beaux-arts de Nîmes

Calendrier de l'année

page 2

Cycle 1. Phase Programme

page 5

Année 1

page 6

Année 2

page 18

Année 3

page 30

Cycle 2. Phase Projet

page 37

Année 4

page 38

Année 5

page 41

Atelier Recherche Création

page 47

Module professionnel Transmission

page 50

Suivi de projets personnels

page 51

Calendrier de l'année 2014-2015

Semestre 1			
septembre 2014			
1	L		
2	M		
3	M	Inscription APA	
4	J		
5	V		
6	S		
7	D		
8	L		
9	M		
10	M		
11	J	Concours entrée	
12	V		
13	S		
14	D		
15	L	Montage Perec	Semaine d'intégration 1 ^{res} années et nouveaux
16	M		
17	M		
18	J	Journée pédagogique	
19	V	Pré-rentree	
20	S		
21	D		
22	L	Expo Perec	Début des cours – Semestre 1
23	M		
24	M		
25	J		
26	V		
27	S		
28	D		
29	L		
30	M		

ASSISTANTS	JOURS DE PRÉSENCE
Nicolas Grosmaire – Infographie Frédéric Gleyze – Vidéo	Lundi PM / Jeudi et vendredi Mardi AM / Jeudi et vendredi
TECHNICIENS	
Michel Serron – Photo Audrey Jamme – Édition Gérard Montesinos – Construction	sauf vendredi PM sauf vendredi PM sauf vendredi PM
BIBLIOTHÉCAIRE	
Isabelle Quaglia	Lundi au vendredi

Semestre 1												
octobre 2014				novembre 2014				décembre 2014				
2	1	M		6	1	S		10	1	L		
	2	J			2	D			2	M		
	3	V			3	L			3	M		
	4	S			4	M			4	J	COPSVE	
	5	D			5	M			5	V		
3	6	L		6	J		6		S			
	7	M		7	V		7		D			
	8	M		8	S		8	L				
	9	J		9	D		9	M				
4	10	V		7	10	L		11	10	M		
	11	S			11	M			11	J		
	12	D			12	M			12	V		
	13	L	Session 2-1 I. Viallat / A. Pineau		13	J			13	S		
	14	M				14	V			14	D	
	15	M				15	S			15	L	
16	J			16	D		16		M	Session 2, 3 et 4 C. Mélois ou A. Vasseux et M. Fortuné		
17	V			17	L	Session 2-2 J.C. Gagnieux	17	M				
18	S			18	M			18	J		Rendu mémoire	
19	D		19	M			19	V				
5	20	L		8	20		J		12	20	S	
	21	M	Venise 3-4-5		21	V		21		D		
	22	M				22	S			22	L	
	23	J				23	D			23	M	
	24	V				24	L			24	M	
	25	S				25	M			25	J	
26	D			26	M		26	V				
Vacances	27	L		9	27	J		Vacances	27	S		
	28	M			28	V			28	D		
	29	M			29	S			29	L		
	30	J			30	D			30	M		
	31	V							31	M		

Semestre 1			Semestre 2					
janvier 2015			février 2015			mars 2015		
Vacances	1	J		1	D		1	D
	2	V		2	L		2	L
	3	S		3	M	Rattrapages S1. S3. S5. S7	3	M
	4	D		4	M		4	M
1	5	L	Bilan Année 4	5	J		5	J
	6	M		6	V		6	V
	7	M		7	S		7	S
	8	J		8	D		8	D
	9	V		9	L		9	L
	10	S		10	M		10	M
	11	D		11	M		11	M
2	12	L	Bilan Année 5 Année 3	12	J		12	J
	13	M		13	V		13	V
	14	M		14	S		14	S
	15	J		15	D		15	D
	16	V		16	L		16	L
	17	S		17	M		17	M
	18	D		18	M		18	M
	19	L		19	J		19	J
3	20	M	Workshops	20	V		20	V
	21	M	Journée pédagogique	21	S		21	S
	22	J	Journée pédagogique	22	D		22	D
	23	V	Workshops	23	L		23	L
	24	S	Vernissage WS /// P-0 ///	24	M	Démontage Poursuite	24	M
	25	D	/// Portes ouvertes ///	25	M		25	M
	26	L	Début semestre 2	26	J		26	J
1	27	M		27	V		27	V
	28	M	Soutenance mémoire	28	S		28	S
	29	J					29	D
	30	V					30	L
	31	S					31	M

Semestre 1			Semestre 2					
avril 2015			mai 2015			juin 2015		
8	1	M	Session 2-5 I. Simonou-Viallat	1	V		1	L
	2	J		2	S		2	M
	3	V		3	D		3	M
	4	S		4	L	Bilan Année 3	4	J
	5	D		5	M		5	V
6	L	6	M	6	S			
7	M	7	J	7	D			
8	M	8	V	8	L			
Vacances // Stage Année 2	9	J	Concours admissions équivalence	9	S		9	M
	10	V		10	D		10	M
	11	S		11	L		11	J
	12	D		12	M		12	V
	13	L		13	M		13	S
	14	M		14	J		14	D
	15	M		15	V		15	L
	16	J		16	S		16	M
	17	V		17	D		17	M
	18	S		18	L		18	J
	19	D		19	M		19	V
	20	L		20	M		20	S
	21	M		21	J		21	D
9	22	M	Bilan Année 4	22	V		22	L
	23	J		23	S		23	M
	24	V		24	D		24	M
	25	S		25	L	Pentecôte	25	J
	26	D		26	M	Vide-Atelier	26	V
	27	L		27	M		27	S
	28	M		28	J		28	D
	29	M		29	V		29	L
	30	J		30	S		30	M
								DNSEP
								Journée pédagogique Journée pédagogique Accrochage public DNSEP et fête!

Cycle 1

Phase Programme

La phase Programme – Semestre 1 à 6

La phase Programme (de Licence 1 à Licence 3)

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

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

En semestre 1 et 2, l'initiation à la recherche (RECH) est abordée dès la 1re année, et se divise en deux temps : l'initiation au projet personnel et l'initiation à la recherche documentaire. L'accent est mis sur la découverte des outils et des moyens d'expression : dessin, photographie, volume, peinture, vidéo, pratiques éditoriales, infographie... auxquels se joignent les bases d'un enseignement théorique : histoire de l'art, art contemporain, culture générale et anglais. Deux semaines durant l'année sont consacrées à des workshops afin de prendre connaissance des sessions qui scandent la deuxième année.

Les semestres 3 et 4 permettent la découverte en profondeur de chacune de ces disciplines à travers des cours réguliers qui accompagnent l'émergence de la pratique de l'atelier et l'acquisition de techniques et d'expérimentations par le biais de sessions d'une semaine menées par un ou deux enseignants. Un stage en milieu professionnel est obligatoire durant l'année. À l'Esban, il peut se dérouler au mois d'avril du semestre 4, au mois de juin de ce même semestre ou encore au mois de septembre du semestre 5. Il est également possible de demander un séjour Erasmus pour le semestre 4.

Les semestres 5 et 6 sont consacrés à la pratique d'atelier et au développement de la démarche personnelle de l'étudiant grâce au suivi de projet effectué par les enseignants. Une offre conséquente d'ARC est également programmée : les Ateliers Recherche Création qui bénéficient d'une plage horaire distincte dans l'emploi du temps sont proposés et menés par une équipe d'enseignants autour d'une thématique commune. Ils comprennent l'organisation de workshops auprès d'artistes invités, des conférences, des ateliers techniques, des déplacements à l'extérieur... Il est possible de changer d'ARC d'une année sur l'autre, dans la limite des places disponibles et avec l'accord de l'enseignant responsable.

À l'issue du DNAP, l'étudiant peut candidater au Master de l'Esban ainsi qu'à ceux des autres écoles d'art, poursuivre ses études dans d'autres établissements selon leurs conditions d'admission, ou encore entreprendre une activité professionnelle si l'étudiant, durant son parcours, a fait le choix de se spécialiser dans certains champs.

L'organisation et la réglementation des études sont décrites dans le guide de l'étudiant.

Les enseignements transversaux concernent les années 1 à 5 et sont au cœur de la pédagogie développée par l'Esban. Ils prennent plusieurs formes : conférences d'artistes invités, conférences d'histoire de l'art, visites d'expositions, rencontres avec des artistes et des professionnels du milieu de l'art, voyages d'étude, workshops, et bien sûr le colloque de l'unité de recherche Pra/thex.

Les Ateliers de Recherche et Création réunissent un groupe d'enseignants et d'étudiants pour travailler autour d'une problématique. Un dispositif pédagogique transversal incluant théorie et pratique y est mis en place en relation avec les projets développés. Les ARC permettent d'introduire une singularité par rapport au tronc commun des enseignements et préfigurent les enjeux développés par l'unité de recherches Pra/thex.

Les workshops sont des temps pédagogiques réservés à une formation spécifique autour d'une problématique proposée par un artiste-intervenant à l'invitation d'un enseignant de l'Esban, souvent en partenariat avec une structure autre que l'école : **Musée du Vieux-Nîmes, FRAC Languedoc-Roussillon, Archives Départementales du Gard...** Ils concernent principalement les étudiants des semestres 5 à 10.

Les conférences s'inscrivent généralement dans le cadre d'un workshop donné par l'artiste et constitue un temps consacré à sa pratique. Elles peuvent également émaner d'un partenariat comme celui avec **l'École des Mines** ou encore **Carré d'art-Musée d'Art Contemporain**. Au titre de la pédagogie, chaque exposition donne lieu à des rencontres croisées, au sein de l'École ou au sein du Musée. Ces rencontres concernent l'ensemble des étudiants. Certaines actions s'inscrivent dans la recherche (séminaire 4e et 5e années), d'autres concernent **la professionnalisation des étudiants en matière d'exposition et de médiation**, ou encore de workshops. Ils peuvent concerner plusieurs domaines simultanément.

Enfin, **les visites d'expositions et voyages d'études** constituent des temps à part entière de l'enseignement de l'Esban. La question de l'exposition est ici abordée dans son lieu même.

Année 1 – Semestre 1 et 2

Coordinateur : Albert Ranieri

Semestre 1	Enseignants	Volume horaire	ECTS
UE Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques			18
Pratiques artistiques			
Dessin-Édition PRAT-DessinEdition-14-S1	J.M. Scanreigh	48h	3
Peinture PRAT-Peinture-14-S1	I. Simonou-Viallat	24h	2
Performance/Son PRAT-Perf/Son-14-S1	J.C. Gagnieux	4h	2
Photo PRAT-Photo-14-S1	B. Bauer	48h	3
Pratiques éditoriales PRAT-PratEdit-14-S1	C. Mélois	24h	2
Volume PRAT-Volume-14-S1	D. Endeweld	48h	3
Techniques artistiques			
Dessin/Peinture TECH-DessinPeint-14-S1	V. Fabre / I. Simonou-Viallat	12h	1
Images numériques TECH-ImageNum-14-S1	N. Grosmaire / J.M. Cerino	12h	1
Vidéo TECH-Vidéo-14-S1	F. Gleyze / M. Fortuné	12h	1
UE Histoire, théorie des arts et langue étrangère			10
Anglais THEO-Anglais-14-S1	A. Thorpe	18h	2
Art contemporain THEO-ArtContemp-14-S1	N. Pugnet	24h	3
Histoire de l'art THEO-HDA-14-S1	A. Ranieri	48h	3
Initiation à la recherche documentaire RECH-IRD-14-S1	I. Quaglia/N. Pugnet	24h	2
Bilan du travail plastique et théorique	Jury de bilan		2

Semestre 2	Enseignants	Volume horaire	ECTS
UE Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques			16
Pratiques artistiques			
Dessin-Édition PRAT-DessinEdition-15-S2	J.M. Scanreigh	48h	2
Dessin PRAT-Dessin-15-S2	A. Pineau	48h	2
Performance/Son PRAT-Perf/Son-15-S2	J.C. Gagnieux	24h	2
Vidéo PRAT-Vidéo-15-S2	M. Fortuné	24h	2
Pratiques éditoriales PRAT-PratEdit-15-S2	C. Mélois	24h	2
Volume PRAT-EspVolum-15-S2	A. Vasseux	48h	3
Techniques artistiques			
Dessin/Peinture TECH-DessinPeint-15-S2	V. Fabre / I. Simonou-Viallat	12h	1
Images numériques TECH-ImageNum-15-S2	N. Grosmaire / J.M. Cerino	12h	1
Vidéo TECH-Vidéo-15-S2	F. Gleyze / M. Fortuné	12h	1
UE Histoire, théorie des arts et langue étrangère			10
Anglais THEO-Anglais-15-S2	A. Thorpe	18h	2
Culture générale THEO-CultG-15-S2	A. Bertoni	24h	2
Histoire de l'art THEO-HDA-15-S2	A. Ranieri	48h	3
Initiation à la recherche			
Initiation au projet personnel RECH-IPP-15-S2	J.M. Cerino/H. Duprat	24h	2
Initiation à la recherche documentaire RECH-IRD-15-S2	I. Quaglia/A. Bertoni	24h	1
Bilan du travail plastique et théorique	Jury de bilan		4

Emploi du temps – Semestre 1

Date	Horaires	Professeur	Salle	Horaires	Professeur	Salle		
Lundi	9-13h	PRAT	J.M. Scanreigh Dessin / Édition	MDP	14-18h	PRAT	B. Bauer Photos	A12 conférences
					16-17h30 17h30-19h 1/3 de groupe*	THEO	A. Thorpe* Anglais	A16
Mardi	9-13h	PRAT	D. Endeweld Volume	Mont Duplan	14-18h Sem imp	PRAT	J.C. Gagnieux Performance	A12 ou salle expos
					14-18h Sem paire	RECH	Atelier Recherche documentaire*	Bibliothèque
					18-19h30		A. Thorpe* Anglais	A16
Mercredi	9-13h	THEO	A. Ranieri Histoire de l'Art	A12 conférences	14-18h		Atelier Recherche documentaire*	Bibliothèque
Jeudi	9-13h 1/2 gr. alter	PRAT	C. Mélois Pratiques éditoriales	MDP	14-16h	PRAT	Travaux salle infos	
	9-11h 1/2 gr. alter	PRAT	I. Simonou-Viallat Peinture	B12 ou MDP	16-18h	THEO	N. Pugnet Histoire de l'art contemporain	A12 conférences
Vendredi	9-13h	TECH	Atelier*		14-18h		Travail personnel	
			Peinture et technique	B13				
			Image numérique	A21/A26				
			Vidéo	A24/A25				

* voir l'organisation des groupes auprès des enseignants

WORKSHOPS

Stage peinture : découverte de la peinture à l'œuf

1re année – tout le groupe.
Animatrices du Musée des
beaux-arts de Nîmes.

Semaine du lundi 19 au vendredi 23 janvier 2015

1re année en 2 groupes alternés:
Clémentine Mélois.
Pratiques éditoriales /
Christophe Robe. *Peinture*

Emploi du temps – Semestre 2

Date	Horaires	Professeur	Salle	Horaires	Professeur	Salle		
Lundi	9-13h	PRAT	J.M. Scanreigh Dessin / Édition	MDP	14-18h	PRAT	A. Pineau Dessin	MDP
					16-17h30 17h30-19h r/3 de groupe*	THEO	A. Thorpe* Anglais	A16
Mardi	11-13h sem imp.	THEO	A. Bertoni Culture générale	A12 conférences	14-18h Sem imp	PRAT	J.C. Gagnieux performance	A12 ou salle expos
	9-11h sem imp. 9-13h sem paires	PRAT	Recherche documentaire programme cours théoriques	Bibliothèque	14-16h Sem paire	RECH	A. Bertoni	A12
					18-19h30	THEO	A. Thorpe* Anglais	A16
Mercredi	9-13h	THEO	A. Ranieri Histoire de l'Art	A12 conférences	14-18h	PRAT	M. Fortuné Vidéo	Salle vidéo / A12 conférences
Jeudi	9-13h 1/2 gr. alter	PRAT	C. Mélois Pratiques éditoriales	MDP	14-18h		Travail personnel	
			A. Vasseux Volume/Espace					
Vendredi	9-13h	TECH	Atelier*		14-18h r vendredi sur 2	RECH	H. Duprat / J.M. Cerino Initiation au projet personnel	B12
			Peinture et technique	B13				
			Image numérique	A21/A26	r vendredi sur 2		Travaux salle infos	
			Vidéo	A24/A25				

* voir l'organisation des groupes auprès des enseignants

WORKSHOPS

Semaine du mardi 7

au vendredi 10 avril 2015

1re année en 2 groupes alternés:

Clémentine Mélois.

Pratiques éditoriales /

Christophe Robe. *Peinture*

UE : Initiation aux techniques et pratiques artistiques

Pratiques artistiques

Dessin

Jean-Marc Scanreigh

S1 et S2. Lundi 9h-13h. S1 – Ects : 3 ; S2 – Ects : 2

PRAT-DessinEdition-14-S1 et PRAT-DessinEdition-15-S2.

Volume horaire annuel : 96h

Objectifs

Parcours à travers le dessin contemporain.

Contenu

Expérimentation des supports, des techniques et des thèmes pratiqués dans le dessin contemporain.

Critères et modalités d'évaluation

Inventivité. Présence aux cours et rendu régulier des travaux réalisés à la maison.

Indications bibliographiques, filmographiques, webographiques
Vitamine D, Phaidon, Londres, 2006.
Kovats Tania (dir.), *The Drawing Book*, Black Dog Publishing, Londres, 2007.

Peinture et analyse

Isabelle Simonou-Viallat

S1. Jeudi 9h-13h. Ects : 2

PRAT-Peinture-14-S1. Volume horaire annuel : 24h

Objectifs

Par l'analyse technique et formelle des travaux produits dans l'atelier de peinture de Véronique Fabre et leur mise en relation avec des œuvres du patrimoine mondial, développer le goût de la curiosité, de l'expérimentation, de la critique, de l'autocritique, et une connaissance et compréhension des gestes de la peinture, de leur sens, de leur histoire.

Contenu

Séances collectives et individuelles autour des productions des étudiants qui feront l'objet d'une analyse formelle et technique et de discussions afin de dégager de nouvelles pistes de possibles et d'expérimentations et de créer des passerelles avec les productions contemporaines et historiques.

Les gestes techniques seront analysés et abordés au regard de la question du sens et mis en relation avec l'histoire de la peinture.

Critères et modalités d'évaluation

Qualité des réalisations. Engagement. Assiduité. Participation active. Contrôle continu : oral.

Indications bibliographiques, filmographiques, webographiques
Arasse Daniel, *On n'y voit rien*, Folio, Gallimard, Paris, 2000.
Arasse Daniel, *Histoires de peintures*, Essais, Folio, Paris, 2006.

Gombrich Ernst, *Histoire de l'art*, Phaidon, 2001.
Itten Johannes, *Art de la couleur*, Dessain et Tolra, Paris, 1961.
Tate Elizabeth, *Les Nouvelles techniques de la peinture*, Sylvie Messinger, Paris, 1987.

Performance et Son

Enjeux et intérêts du champ performatif 1 (praxis)

Jean-Claude Gagnieux

St1 et St2. Mardi 14h-18h, semaines impaires. Ects : 2

PRAT-Perf/Son-14-St et PRAT-Perf/Son-15-St2.

Volume horaire annuel : 48h

Objectifs

Saisir par tuilage les enjeux de la voix, du geste, du son, de l'écrit et de l'objet-instrument. Faire en sorte que l'action s'impose avec intérêt et pertinence, via des ateliers d'écriture, de phonation, de technique d'accrochage sonore, de gesticulations maîtrisées et de construction. Permettre d'avoir une vision de l'histoire et des enjeux divers de la musique, du son et de la performance.

Contenu

Visionnage, écoute et lecture des expériences de plasticiens, mais aussi de chorégraphes, musiciens, chercheurs en anthropologie, ethnologie, musicologie, poésie et contes. Au travers d'exercices protéiformes, chacun a le choix du moyen (et ruse) plastique et doit répondre à des sujets ou thèmes de travail.

Critères et modalités d'évaluation

Évaluation des réponses, adaptations, aménagements et mises en œuvres particulières de l'étudiant; tenue d'un carnet sonore et de recherche, liens créés avec les autres disciplines. L'étudiant devra par l'ambition mesurée de ses recherches faire montre d'assez d'élan pour continuer son investissement. Travail collectif. Contrôle continu. Bilan écrit et oral.

Indications bibliographiques, filmographiques, webographiques

S1 :

Collectif, *Art Action 1958-98*, Inter-Édition, Paris, 2001.
Eliade Mircea, *Le Chamanisme*, Payot, Paris, 1968.
Goldberg RosLee, *Performances: L'Art en action*, Thames & Hudson, Londres, 1999.
Goldberg RoseLee, *La Performance, du futurisme à nos jours*, Thames & Hudson, Londres, 2001.
Lista Giovanni, *La Scène moderne*, Actes Sud, Arles, 1987.
Lohisse Jean, *La Communication tribale*, Éditions universitaires, Paris, 1974.
Pluchart François, *L'Art corporel*, L'image 2, Paris, 1983.

S2 :

Aucher Marie-Louise, *L'Homme sonore*, SPADEM, 1970.
Bosseur Jean-Yves, *Musique et arts plastiques*, Minerve, Paris, 1998.
Chopin Henri, *Poésie sonore*, coll. Trajectoires, JM. Place, Paris, 1997.

Cage John, *Silence*, Denoël, Paris, 2004.
Deshays Daniel, *Pour une écriture du son*, Klincksieck, Paris, 2006.
Leroy Yveline, *L'Univers sonore animal*, Gauthier-Villars, Paris, 1979.
Nyman Michael, *Experimental music*, Allia, Paris, 2005.
Quignard Pascal, *La Haine de la musique*, Gallimard, Paris, 1997.
Russolo Luigi, *L'Art des bruits*, Allia, Paris, 2003.

Sonothèque

De Guillaume de Machaut (Charles Ives, Éric Satie, Spike Jones, Olivier Messiaen) à Charlemagne Palestine, Don Cherry, Ivor Cutler, Charlie Parker, Laurie Anderson, Velvet Underground, Thelonious Monk, Pierre Bastien, Pierre Boulez, Brian Eno, John Cage, Sun Ra, Claude Debussy, Francisco Lopez, Ghédalia Tazartès, Galas Diamandas, Frédéric Le Junter, Panhuysen Paul...

Histoire de la photographie, pratique de la photographie

Brigitte Bauer

St1. Lundi 14h-18h. Ects : 3

PRAT-Photo-14-St. Volume horaire annuel : 48h

Objectifs

Acquisition d'une connaissance générale des grands mouvements et thématiques en photographie et de leur place dans le contexte artistique de leur époque. Développement des capacités de compréhension, d'analyse et de synthèse, à travers l'étude de textes théoriques. Acquisition d'un savoir faire pratique : apprendre à connaître les outils et prendre conscience des interactions entre technique et esthétique – l'évolution des techniques conditionnant toujours le regard.

Contenu

De la Camera Obscura à la photographie contemporaine, une approche chronologique en alternance avec la présentation des thématiques qui parcourent toute l'histoire du médium : portrait et autoportrait, paysage et territoire, temps et mouvement, nature morte et objets, représentation du corps. Quelques noms : Louis Daguerre, William Henry Fox Talbot, Hippolyte Bayard, Eadweard Muybridge, Eugène Atget, Alfred Stieglitz, Moholy Nagy, Man Ray, Weegee, August Sander, Walker Evans, Robert Frank, William Eggleston, Lee Friedlander, Bernd et Hilla Becher, Larry Clark, Nan Goldin, Cindy Sherman, Jeff Wall, Hiroshi Sugimoto, Valérie Belin, Roni Horn, Patrick Tosani, Philip Lorca Di Corcia, Joan Fontcuberta.

Les sujets proposés sont prétexte à l'exploitation des possibilités offertes par le médium photographie : cadrage, angle, distance, profondeur de champ, vitesse...

Critères et modalités d'évaluation

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

Contrôle continu et rendu de travaux pratiques accompagnés d'un texte de présentation.

Indications bibliographiques, filmographiques, webographiques

Aubenas Sylvie, Biroleau Anne, *Portraits-Visages, 1853-2003*, Bibliothèque Nationale de France, Gallimard, Paris, 2003.
Baque Dominique, Denoyelle Françoise, *Les Documents de la modernité*, Jacqueline Chambon, Nîmes, 1993.
Barthes Roland, *La Chambre claire, note sur la photographie*, Gallimard, Paris, 1989.
Benjamin Walter, *L'Œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique*, Allia, Paris, 2003.
Bubb Martine, *La Camera Obscura*, L'Harmattan, Paris, 2010.
Chéroux Clément, *Fautographie, petite histoire de l'erreur photographique*, Yellow Now, Crisnée, Belgique, 2002.
Chevrier Jean-François, *Walker Evans dans le temps et dans l'histoire*, L'Arachnéen, Paris, 2010.
Chevrier Jean-François, *Entre les beaux-arts et les médias : photographie et art moderne*, L'Arachnéen, Paris 2010.
Chik Caroline, *L'image paradoxale, fixité et mouvement*, Presses Universitaires Septentrion, Paris, 2011.

Collectif, *Le Troisième Œil – La Photographie et l'Occulte*, Maison Européenne de la Photographie et Metropolitan Museum for Art, Gallimard, Paris, 2004.
Cotton Charlotte, *La Photographie dans l'art contemporain*, Thames & Hudson, Paris 2005.
Frizot Michel, *Photomontages*, Centre National de la Photographie, Paris, 2001.
Frizot Michel (dir.), *Nouvelle Histoire de la Photographie*, Bords, Paris, 1994.
Krauss Rosalind, *Explosante Fixe – Photographie et Surréalisme*, Hazan, Paris, 2002.
Lemagny Jean-Claude et Sayag Alain, *L'Invention d'un Art*, Centre Georges Pompidou, Adam Biro, Paris, 1989.
Moholy-Nagy Laszlo, *Peinture, Photographie, Film*, Gallimard, Paris, 1950.
Recht Roland, *La Lettre de Humboldt*, Christian Bourgois, Paris, 1989.

Pratiques éditoriales. Sérigraphie

Clémentine Mélois

S1 et S2. Jeudi 9h-13h en 1/2 groupe. Workshop : 19-23 janvier 2015 ou 7-10 avril 2015. Ects : 2

PRAT-PratEdit-14-S1 et PRAT-PratEdit-15-S2.

Volume horaire annuel : 88h

Objectifs

Maîtrise des techniques de la sérigraphie et de la gravure en taille-douce, assimilation des enjeux d'une œuvre imprimée, des notions de multiple, de diffusion, d'original reproductible dans l'histoire de l'art. L'étudiant devra finaliser au S2 un travail d'édition abouti en sérigraphie polychrome, en regard de ses interrogations artistiques, le suivi technique étant accompagné d'une relation critique sur le rapport aux autres médias.

Contenu

Séances d'initiation aux techniques afin que l'étudiant acquiert les bases nécessaires pour développer son projet de façon autonome. Entretiens individuels et collectifs sur le suivi des projets. Cours théoriques sur l'histoire des pratiques éditoriales, de la typographie et du livre d'artiste, sur les notions de multiple et de diffusion des œuvres imprimées.

Critères et modalités d'évaluation

Pertinence et qualité des réalisations, assiduité et engagement. Contrôle continu, rendu de projets et examen écrit.

Sculpture/ Espace

Du plan au volume, du volume à l'espace

Dror Endeweld

S1. Mardi 9h-13h. Ects : 3

PRAT-Volume-14-S1. Volume horaire annuel : 48h

Objectifs

Acquérir des compétences dans le domaine de la manipulation des matériaux, carton, bois, métal; apprendre à coller, couper, scier, clouer et souder ainsi qu'acquérir des connaissances dans l'histoire de la sculpture moderne et son évolution au début du XXe siècle.

Contenu

Les expériences des avant-gardes russes – constructivisme, suprématisme – dans le domaine du collage, photomontage, sculpture, et les liens qu'elles entretiennent avec la peinture et la photographie de la même époque seront étudiés, de même que les connexions entre les avant-gardes russes et leurs équivalents en Allemagne, aux Pays-Bas et en France.

À partir de cours et d'exercices précis, les étudiants sont appelés à réaliser des collages, des montages, maquettes et reliefs. En parallèle, il leur est demandé d'effectuer des dossiers sur ces sujets.

Le réel et la représentation dans la sculpture moderne. L'analyse des expériences des avant-gardes, constructiviste, suprématisme, les Architectones de K. Malevitch, le Bauhaus, l'Unisme, plus particulièrement les œuvres de K. Kobro, J. Arp, C. Brancusi, K. Schwitters, A. Calder dans le domaine de la sculpture et expériences spatiales.

Utiliser le savoir technique acquis pour réaliser des volumes. Articuler les différents composants plastiques de la sculpture : la sculpture et son socle, la matière, le plein et le vide, le négatif et le positif, la symétrie et l'équilibre asymétrique, la composition spatiale. Expérimenter l'accrochage au mur et la disposition dans un espace donné.

Critères et modalités d'évaluation

Qualité des réalisations et des dossiers théoriques.

Contrôle continu, accrochage de fin de semestre et dossier écrit.

Indications bibliographiques,

filmographiques, webographiques

Bailly Jean-Christophe, *Kurt Schwitters*, Hazan, Paris, 1993.
Collectif, *El Lissitzky 1890-1941, architecte, peintre, photographe, typographe*, Paris-Musées, Paris, 1991.
Collectif, *Paris-Moscou, 1900-1930*, Centre Georges Pompidou, Gallimard, Paris, 1991.
Conio Gérard, *Le Constructivisme russe, t. I : Les Arts Plastiques*, L'Âge d'Homme, Lausanne, 2003.
Hulten Pontus, Dumitresco Natalia, Istrati Alexandre, *Brancusi*, Flammarion, Paris, 1986.
Khan-Magomedov Selim Omarovitch, *Alexandre Rodtchenko : Œuvre Complet*,

Philippe Sers, Paris, 1987.
Malévitch Kazimir, *Écrits sur l'art*, t. I, II, III, IV, L'Âge d'Homme, Lausanne, 1993.
Marcadé Jean-Claude, *Malévitch*, Casterman, Paris, 1990.
Martin Jean Hubert, *Malevitch : Architectones*, Peintures et Dessins, Centre Georges Pompidou, Paris, 1980.
Rowell Margit, *Qu'est-ce que la sculpture moderne ?*, Centre Georges Pompidou, Paris, 1986.
Strzeminski Wladyslaw, *L'Espace uniste*, coll. Slavica, L'Âge d'Homme, Lausanne, 1977.

Le dessin et l'objet, le dessin et l'espace

Augustin Pineau

S2. Lundi 14h-18h. Ects : 2

PRAT-Dessin-15-S2. Volume horaire annuel : 48h

Objectifs

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

Contenu

Le dessin et l'objet / le dessin et l'espace.

Autour de ces deux axes les étudiants expérimentent :

- le dessin et ses relations avec le réel, l'observation, la notation...
- le dessin et ses relations avec l'architecture, le volume, la lumière et la notion d'échelle.

Présentation théorique, historique et critique du sujet

Tous les quinze jours, les étudiants réalisent sur place et à l'extérieur deux exercices.

Ces deux exercices complémentaires leur permettent de se confronter à des temporalités différentes dans la prise en charge de leurs réalisations.

Critères et modalités d'évaluation

Bilans collectifs hebdomadaires, analyse critique autour de l'ensemble des travaux, constats, intentions, hypothèses. Mise en évidence des prolongements possibles à partir de l'expérience de l'étudiant vers des perspectives inédites.

L'étudiant doit effectuer un choix pertinent dans l'ensemble de ses travaux pour un accrochage collectif de fin d'année.

Contrôle continu.

Indications bibliographiques, filmographiques, webographiques

Ouvrages généraux

Hoptman Laura, *Drawing now: Eight Propositions*, MOMA, New York, 2002.
Kovats Tania, *The Drawing Book*, Black Dog Publishing, Londres, 2007.

Le dessin et l'objet

Aragon Louis, *Les Collages*, Hermann, Paris, 1993.
Cachin-Nora Françoise, *Raoul Hausmann, Autour de l'esprit de notre temps*, Musée national d'art moderne, Paris, 1974.
Hausmann Raoul, *Musée de Saint-Étienne*, Saint-Étienne, 1994.
Izquierdo Brichs Victoria, *Mestres Del Collage, de Picasso a Rauschenberg*, Fondation Joan Miró, Barcelone, 2005.
Kolar Jiri, *Objets et collages*, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, Madrid, 1996.
Semin Didier, Dabin Véronique, *Martial Raysse*, Carré d'art, Nîmes, Galerie Nationale du Jeu de Paume, Paris, 1993.

Le dessin et l'espace

Alvard Julien, *Jean Dupuy, en 4 vitesse, Sémiase*, Paris, 2008.
Barral Jacquie, *Dessin, Dessain, Design*, Presses universitaires de Saint-Étienne, 2007.
Brion Marcel, *L'Art fantastique*, Albin Michel, Paris, 1989.
Collectif, *Dessins de sculpteurs 1, L'Échelle de Jacob*, Dijon, 2008.
Collectif, *Dessins de sculpteurs, 1850-1950*, RMN, Paris, 1994.
Collectif, *Matta, dessins 1937-1989*, Carré d'art, Nîmes, 1990.
Collectif, *Sons et Lumières*, Centre Georges Pompidou, Paris, 2004.
Gille Vincent, *Trajectoire du rêve, du romantisme au surréalisme*, Paris-musées, Paris, 2003.
Kasper Ulrike, *Écrire sur l'eau, l'esthétique de John Cage*, Hermann, Paris, 2005.
Stoichita Victor, *Brève histoire de l'ombre*, Droz, Genève, 2000.
Tapié Alain et Zwingenberger Jeanette, *L'Homme-paysage, visions artistiques du paysage anthropomorphe entre le XVIe et le XXIe siècle*, Catalogue d'exposition au Palais des beaux-arts de Lille, Somogy, Paris, 2006.

Vidéo

Maïder Fortuné

S2. Mercredi 14h-18h. Ects : 2

PRAT-Vidéo-15-S2. Volume horaire annuel : 48h

Objectifs

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

Contenu

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

Critères et modalités d'évaluation

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

Indications bibliographiques, filmographiques, webographiques

Filmographie

Le portrait

Andy Warhol *Screen Tests*; Jonas Mekas *Lost lost lost*, Walden; Alain Della Negra *Neighborhood*; Valérie Mréjen; Albert et David Mayles *Grey Garden*; Alain Cavalier *Portraits*; Douglas Gordon, Philippe Parreno *Zidane*; Antoine Boutet *Le plein pays*; Clarisse Hahn *Kurdish lover*; Abbas Kiarostami *Ten*; Gus Van Sant *Last Days*; Jean Rouch *Moi un noir*.

Le lieu

Gus Van Sant *Gerry*; Sharunas Bartas *Corridor*; Claire Simon *Récréations*; Chantal Ackerman *Letters from New York*, *Hotel Monterey*; Guy Maddin *My Winnipeg*; Dominique Gonzales-Foerster *Parc Central*; Jean Daniel Pollet *Bassac*.

Bibliographie sélective

Bazin André, *Qu'est-ce que le cinéma ?*, coll. 7e art, Cerf, Paris, 2006.
Bellour Raymond, *L'Entre-images*, coll. Essais, *La Différence*, Paris, 2002.
Bresson Robert, *Notes sur le cinématographe*, coll. Folio, Gallimard, Paris, 1995.
Collectif, « Qu'est-ce que le cinéma ? », in *Trafic*, n° 50, P.O.L., été 2004.
Diebold Christian, Martin Rush Michel, *Les Nouveaux media dans l'art*, coll. L'univers de l'art, Thames & Hudson, Londres, 2005.
Parfait Françoise, *La Vidéo, un art contemporain*, Éditions du Regard, Paris, 2007.
Sartre Jean-Paul, *La Nausée*, [la racine, les bretelles].
Tarkovski Andrei, *Le Temps scellé*, coll. Petite Bibliothèque, Cahiers du Cinéma, 2004.

Pratique et initiation

Arnaud Vasseux

S2. Jeudi 9h-13h, 1/2 groupe. Ects : 3

PRAT-Volume-15-S2. Volume horaire annuel : 48h

Objectifs

Se familiariser avec les ateliers techniques. Comprendre et repérer le sens qui émerge du choix d'un matériau ou de plusieurs matériaux et des manières de les assembler. Découvrir des moyens d'intervenir sur et avec un matériau. Expérimenter des gestes et des dispositions dans l'espace de l'atelier. Découvrir un champ de référence à partir de ses expérimentations et développer sa capacité d'analyse. Apprendre à s'exprimer sur ce qui est fait et vu en le présentant aux autres et en le confrontant à un espace critique.

Contenu

Les potentialités de la sculpture s'appréhendent d'abord dans la confrontation au réel et à ce qui se trouve autour de soi. À partir de contraintes de matériaux, d'outils et de durées présentées au début de chaque séance, il s'agit de découvrir, par la réalisation d'assemblages, les qualités sculpturales des choses et des gestes, les propriétés de différents matériaux (poids, résistance, malléabilité, densité, surface) ainsi que leurs qualités expressives. On encourage la manipulation d'une variété de matériaux en multipliant les propositions lors de chaque séance. En fin de semestre, on prévoit une présentation des réalisations finales et de tous les documents liés à leur élaboration et fabrication sous forme d'un dossier dont la conception et l'organisation sont libres. Ce dossier est prolongé par la recherche de documentation en bibliothèque tout au long de l'année.

Critères et modalités d'évaluation

Assiduité. Participation. Qualité des approches en 2 et 3 dimensions. Présentation des réalisations et d'un dossier documentant les différentes étapes. Contrôle continu (rendu + oral) et rendu d'un dossier rédigé et imprimé en fin de semestre.

Indications bibliographiques, filmographiques, webographiques

Colins, Judith. *Sculpture Today*, Phaidon, Londres, 2007.
Collectif, *Fabricateurs d'espaces*, Les Presses du réel, Dijon/IAC, Villeurbanne, 2011.
Collectif, *Qu'est-ce que la sculpture moderne ?*, éd. du Centre Georges Pompidou, Paris, 1983.
Collectif, *Sculptures, de Derain à Séchas*, éd. du Centre Pompidou, Paris/Carré d'art, Nîmes, 2003.

Collectif, *50 espèces d'espaces*, Musées de Marseille, RMN, 1998 (voir bibliothèque du Carré d'art).
Dewey John, *L'Art comme expérience*, éditions Farrago/Université de Pau, 2005.
Krauss Rosalind, *Passages : une histoire de la sculpture de Rodin à Smithson*, Macula, Paris, 1997.
Meredieu (de) Florence, *Histoire matérielle et immatérielle de l'art moderne*, Larousse, Paris, 2004.

Techniques artistiques

Peinture et technique

Véronique Fabre, assistante d'enseignement

S1 et S2. Vendredi 9h-13h, 1 groupe toutes les 3 semaines.

Ects : 1

TECH-DessinPeint-14-S1 et TECH-DessinPeint-15-S2.

Volume horaire annuel : 24h

Objectifs

Cet enseignement passe par un apprentissage de la technique complexe de la peinture à l'huile. L'initiation à cette pratique permettra aux étudiants de mieux appréhender, et donc « voir », ce que furent les enjeux de la peinture classique jusqu'à ceux des « transgressions » de la modernité. Permettre aux étudiants de disposer d'un autre regard sur la peinture par le fait de pratiquer.

Contenu

Regard sur la peinture à l'huile (étude de documents) et apprentissage des bases de cette peinture. Étude des fondamentaux des techniques picturales : la couleur, la matière, le geste, la composition, l'espace bi et tri-dimensionnel, l'impression de temporalité...

Critères et modalités d'évaluation

L'assiduité, l'implication, et l'application « objective » sont les critères d'évaluation de cet apprentissage de la technique picturale. Contrôle continu.

Indications bibliographiques

Goethe (von) Johann Wolfgang, *Traité des couleurs*, Triades éditions, 2000.
Vasari Giorgio, *Les Vies des meilleurs peintres, sculpteurs et architectes*, 2 tomes, Actes sud, Arles, 2005.

Pratique de la vidéo

Frédéric Gleyze, assistant d'enseignement

S1 et S2. Vendredi 9h-13h, 1 groupe toutes les 3 semaines.

Ects: 1

TECH-Vidéo-14-S1 et TECH-Vidéo-15-S2. Volume horaire annuel: 24h

Objectifs

Acquérir les bases nécessaires à la pratique de la vidéo: prise de vue (principe d'utilisation du caméscope et conception du cadre), prise de son, gestion des éclairages, postproduction (montage virtuel et étalonnage), diffusion (encodage en fonction des différents supports). Des modules spécifiques peuvent être abordés à la demande de certains enseignants: film d'animation (dessin), diaporama vidéo (photographie), captation régie multi-caméras (performance)...

Contenu

Utilisation du caméscope: principe de fonctionnement (généralités, compressions), réglages des menus (mise au point, exposition, balance des blancs), le point de vue (la focale, la profondeur de champ, plongée et contre plongée, plan objectif et subjectif), les règles de composition (échelles de plans, équilibre dans l'image, mouvement, hors champ), prise de vue optimisée pour le montage (continuité visuelle et narrative, plan de coupe, champ-contrechamp).

Découverte des logiciels de traitement de l'image et du son: méthodologie et pratique (Adobe Première, DVD Studio Pro...).

Découverte des interfaces, création et configuration d'un projet, utilisation des différentes sources, montage cut, gestion des effets spéciaux et transitions, étalonnage et mixage.

Critères et modalités d'évaluation

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

Certification - Outils informatique / Multimédia

Nicolas Grosmaire, assistant d'enseignement

S1 et S2. Vendredi 9h-13h, 1 groupe toutes les 3 semaines.

Ects: 1

TECH-ImageNum-14-S1 et TECH-Vidéo-15-S2.

Volume horaire annuel: 24h

Objectifs

Les modules de formation contenus dans le principe de «certification» sont destinés à rendre autonome les étudiants dans l'utilisation et la pratique de base des médiums de type multimédia.

Ces acquisitions peuvent permettre d'avoir un profil type d'étudiant diplômable ouvrant à plus de compétences, de réflexions et de constances.

Contenu

Méthodologie générale basée sur l'utilisation de l'outil informatique, des outils réseaux, des principes de sauvegarde de transport et de sécurisation des données.

Méthodologie rédactionnelle permettant de répondre aux demandes pédagogiques.

Suivant le contenu défini en semestre 1, un complément de «compétences fondamentales» se fera par:

- l'initiation à l'image numérique – méthodologie et pratique,
- l'initiation au dessin vectoriel – méthodologie et pratique,
- l'initiation à la typographie – méthodologie et pratique.

Critères et modalités d'évaluation

La méthode et les critères d'évaluation sont définis suivant le contenu en concertation avec la pédagogie générale. Contrôle continu et examen de fin de semestre.

Indications bibliographiques, filmographiques, webographiques

Duve (de) Thierry, *Voici, 100 ans d'art contemporain*, Flammarion, Paris, 2002.

Florio Emmanuel, *Guide de la couleur imprimée*, Atelier Perrousseau, Reillane, 2001.

Frutiger Adrian, *Des signes et des Hommes*, Delta et Spes, Lausanne, 1983.

Gautier Damien, *Typographie guide pratique*, Pyramyd, Paris, 2001.

Itten Johannes, *L'art de la couleur*, Dessain et Tolra, Paris, 2004.

Lendrevie Jacques et Baynast Arnaud, *Publicitor, Théorie et pratique de la communication*, Dalloz, Paris, 2005.

Lexique des règles typographiques en usage à l'imprimerie nationale, Imprimerie nationale, Paris, 1993.

Maeda John, *maeda@media*, Thames & Hudson, Londres, 2004.

Newark Quentin, *Guide complet du design graphique*, coll. Bloc Notes Publishing, Pyramyd, Paris, 2003.

Nietmetzky Gérard, *Gestion de la couleur «calibration profils ICC»*, Eyrolles, Paris, 2004.

Perrousseau Yves, *Manuel de la typographie française élémentaire*, Atelier Perrousseau, Reillane, 1998.

Peyré Yves, *Peinture et poésie, Le dialogue par le livre*, Gallimard, Paris, 2001.

Rush Michael, *Les Nouveaux médias dans l'art*, coll. Univers des Arts,

Thames & Hudson, Londres, 2000.

Wildbur Peter, Burke Michael, *Le Graphisme d'information*, Thames & Hudson, Londres, 2000.

UE : Histoire, théorie des arts et langue étrangère

Anglais

Adam Thorpe

S1 et S2. Lundi 16h-17h30 ou 17h30-19h ou mardi 18h-19h30.

Ects: 2

THEO-Anglais-14-S1 et THEO-Anglais-15-S2.

Volume horaire annuel : 36h

Objectifs

Améliorer le niveau de la langue anglaise orale et écrite de chaque étudiant.

Ouverture vers la culture anglo-saxonne, notamment à travers l'étude de l'art britannique.

Contenu

Acquisition et développement du vocabulaire, des structures verbales, syntaxiques et idiomatiques de la langue, orale et écrite, de la prononciation. Travail en relation avec des jeux de rôle, des textes choisis sur l'art, des ateliers d'écriture (poèmes et dialogues).

Analyse et réflexion sur des exemples de l'art britannique : étude du vocabulaire spécialisé (ex. *background, brushstroke, blocks of colour*).

Critères et modalités d'évaluation

Participation active, travail écrit par niveau.

Indications bibliographiques, filmographiques, webographiques
Banksy, *Banksy, Wall and Piece*, Rider, Londres, 2007.
Lack Jessica, Wilson Simon, *The Tate Guide to Modern Art Terms*, Londres, 2008.
Paolozzi Eduardo, *Lost Magic Kingdoms*, Londres, 1985.

Spalding Frances, *British Art Since 1900*, Londres, 1988.
Tate Etc., [revue], Tate Modern / Tate Britain, Londres.
Wilton Andrew, *Five Centuries of British Painting*, Londres, 2001.

Art contemporain

Méthodologie d'analyse des œuvres et des démarches

Natacha Pugnet

S1. Jeudi 16h-18h. Ects: 3

THEO-ArtContemp-14-S1. Volume horaire annuel : 24h

Objectifs

Familiariser les étudiants avec les diverses formes d'art. Leur apprendre à regarder et à voir. Interroger les enjeux historiques, théoriques et symboliques dont l'œuvre est porteuse. Leur donner les outils nécessaires afin de produire une analyse claire et construite.

Contenu

De l'iconique au plastique, de la *mimesis* à l'abstraction.

De la surdétermination du processus de production au ready-made.

Référence/ citation/ appropriation. Photographie/

Dispositif photographique/ photographie performative.

Les œuvres seront choisies sans exclusive de période, de tendance,

de médium ou de style. Les cours sont dialogués, et la discussion collective est favorisée.

Critères et modalités d'évaluation

Pertinence, rigueur de la démonstration, clarté de l'exposé et qualité de l'expression écrite. Caractère personnel de l'analyse. Capacité à faire des recherches afin de compléter les connaissances acquises en cours.

Assiduité et participation.

Examen de fin de semestre. Chaque étudiant devra produire une analyse d'œuvre écrite, en temps limité, mais préparée par des recherches.

Indications bibliographiques, filmographiques, webographiques

Arasse Daniel, *Le Détail. Pour une histoire rapprochée de la peinture*, Paris, Flammarion, 1992.
Arasse Daniel, *On n'y voit rien – descriptions*, Paris, Denoël, 2000.
Aumont Jacques, *L'Image*, Paris, Armand Colin, 2011.
Didi-Huberman Georges (sous la direction de), *L'Empreinte*, Paris, Éditions du Centre Pompidou, 1997.
Duchamp Marcel, *Duchamp du signe. Écrits*, Paris, Flammarion, 1975.
Duchamp Marcel, *Entretiens avec Pierre Cabanne*, Paris, Somogy éditions d'art, 1995.
Duve (de) Thierry, *Résonances du ready-made. Duchamp entre avant-garde et tradition*, Nîmes, Jacqueline Chambon, 1989.

Frechuret Maurice, *La Machine à peindre*, Nîmes, Jacqueline Chambon, 1994.
Frechuret Maurice, *Le Mou et ses formes. Essai sur quelques catégories de la sculpture au XXe siècle*, Paris, École nationale supérieure des Beaux-Arts, 1993.
Heinich Nathalie, *Être artiste. Les transformations du statut des peintres et des sculpteurs*, Paris, Klincksieck, 1996.

Analyses croisées

Voir la collection « Iconotexte », éditions Bernard Muntaner, Marseille, sur Robert Combas, Orlan, Hubert Duprat, Pierre Buraglio, Christian Jaccard, etc., qui propose des articles de différents auteurs sur une même œuvre.

Comment dire ce que l'on voit ?

Analyse et commentaire de textes

Annalisa Bertoni

S2. Mardi 11-13h les semaines impaires, mardi 14h-16h les semaines paires. Ects : 2

THEO-CultG-15-S2. Volume horaire annuel : 24h

Objectifs

Interroger le rapport du langage à l'œuvre d'art dans l'écriture critique et littéraire. Apprendre à identifier les genres et les registres, se familiariser avec la diversité des champs de la connaissance, des approches et des interprétations. Acquérir les outils nécessaires à une analyse cohérente et argumentée des textes et des œuvres, en continuité avec le cours de Méthodologie d'analyse des œuvres et des démarches (N. Pugnet, S1).

Contenu

Comment dire ce que l'on voit ? Quels types de discours et de récits génère l'observation d'une œuvre d'art ? Quelles stratégies textuelles permettent de déployer une interprétation ? Notre analyse portera sur une sélection d'ouvrages critiques et littéraires consacrés aux Ménines de Velázquez. Par cette étude croisée, il s'agira d'examiner les formes d'écriture que convoquent les différentes approches de l'œuvre et les enjeux esthétiques, historiques et idéologiques qu'elles sous-tendent.

Critères et modalités d'évaluation

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

Indications bibliographiques, filmographiques, webographiques

Arasse Daniel, « L'Œil du maître », *On n'y voit rien. Descriptions*, Paris, Folio Essais, 2000.
Brunon Bernard, « L'autportrait ou Où est le JE ? », dans *Autoportraits contemporains*, Espace Lyonnais d'art Contemporain, 1993.
Damisch Hubert, *L'origine de la perspective*, chap. XVI « Les lieux du sujet », Paris, Flammarion, 1987.
Foucault Michel, *Les mots et les choses* (1966), chap. 1 « Les suivantes », Paris, Gallimard, 1990.

Pasolini Pier Paolo, *Calderón*, Actes Sud, Arles, 1990.
Searle John R., « Les Ménines et les paradoxes de la représentation picturale » (1980), *Les Cahiers du Musée National d'Art Moderne*, n° 36, été 1991.
Snyder Joel et Cohen Ted, « Réflexions sur Les Ménines : le paradoxe perdu » (1980), *Les Cahiers du Musée National d'Art Moderne*, n° 36, été 1991.
Tabucchi Antonio, *Le jeu de l'envers*, Gallimard, Paris, 2006.

Histoire de l'art

Histoire et théorie de l'art en Italie de la Renaissance au Baroque

Histoire et théorie de l'art en Europe au XIXe siècle

Albert Ranieri

S1 et S2. Mercredi 9h-13h. Ects : 3

THEO-HDA-14-S1 et THEO-HDA-15-S2. Volume horaire annuel : 96h

Objectifs

Sensibilisation à l'analyse des œuvres et du contexte. Analyser les œuvres dans leur contexte, articuler et hiérarchiser des savoirs, argumentation et sens critique.

Contenu

L'art en Italie. Pré-Renaissance, Renaissance, Maniérisme, Baroque. Peinture, sculpture, architecture et scénographie. Cours magistral, commentaires d'œuvres et de textes significatifs. Le contexte français, pour des raisons de temps et d'importance historique, sera privilégié. L'art au XIXe siècle : peinture, architecture, muséologie. Aspect de la critique d'art et évolution des goûts. Peinture, architecture, muséologie. De Winckelmann à Benjamin, de David à l'impressionnisme, du Musée Napoléon au Crystal Palace.

Critères et modalités d'évaluation

Assiduité. Une approche personnelle, de la part de l'étudiant, sera privilégiée. Devoir sur table. Dossier, iconographie et textes, en relation avec le contenu du cours. Participation au bilan final sur le travail plastique.

Indications bibliographiques

S1 :
Arasse Daniel, *La Renaissance maniériste*, Gallimard, Paris, 1997.
Arasse Daniel, *Le Sujet dans le tableau*, Flammarion, Paris, 1997.
Arasse Daniel, *On n'y voit rien*, Folio, Gallimard, Paris, 2000.
Arasse Daniel, *Le Détail*, Flammarion, Paris, 2005.
Baxandall Michael, *L'Œil du Quattrocento*, Gallimard, Paris, 1985.
Baxandall Michael, *Formes de l'intention, sur l'explication historique des tableaux*, Jacqueline Chambon, Nîmes, 1991.
Borromini, *En perspective*, ENSBA, Paris, 2003.
Chastel André, *Le Sac de Rome*, 1527, Gallimard, Paris, 1984.
Chastel André, *L'Art italien*, Flammarion, Paris, 1990.
Chastel André, *Fables, formes, figures*, 2 vol., coll. Champs Flammarion, Paris, 1991.
Didi-Huberman Georges, *Ouvrir Venus*, Gallimard, Paris, 1999.
Didi-Huberman Georges, *Fra Angelico*, Flammarion, Paris, 2009.
D'Ors Eugenio, *Du Baroque*, Gallimard, Paris, 2000.
Falguières Patricia, *La Chambre des merveilles*, Bayard, Paris, 2003.
Falguières Patricia, *Le Maniérisme*, Gallimard, Paris, 2004.
Gombrich Ernst H., *Art et l'illusion : psychologie de la représentation picturale*, Phaidon, Paris, 2002.
Haskell Francis, *La Norme et le caprice*, Flammarion, Paris, 1999.
Longhi Roberto, *Le Caravage*, Éditions du Regard, Paris, 2004.
Marin Louis, *Le Pouvoir des images*, Seuil, Paris, 1993.

Marin Louis, *Opacité de la peinture*, Flammarion, Paris, 2008.
Morel Philippe, *Les Grotesques, les figures de l'imaginaire dans la peinture italienne de la fin de la Renaissance*, Flammarion, Paris, 1997.
Morel Philippe, *Les Grottes maniéristes en Italie au XVIe siècle*, Macula, Paris, 1998.
Panofsky Erwin, *Idea*, Gallimard, Paris, 1996.
Panofsky Erwin, *Essai d'icologie*, Gallimard, Paris, 2001.
Pommier Édouard, *Comment l'art devient l'art dans l'Italie de la Renaissance*, Gallimard, Paris, 2007.
Pontorno, (dossier), *Macula*, Paris, 1984.
Tapié Victor Lucien, *Baroque et classicisme*, Poche, Paris, 2005.
Vasari Giorgio, *La Vie des meilleurs peintres, sculpteurs et architectes*, 2 vol., Actes Sud, Arles, 2005.
Warburg Aby, *Essais Florentins*, Klincksieck, Paris, 1990.
Wittkower Rudolf, *Bernin : le sculpteur du baroque romain*, Phaidon, Paris, 2005.
Wittkower Rudolf et Margot, *Les Enfants de Saturne, psychologie et comportement des artistes de l'Antiquité à la révolution française*, Macula, Paris, 2000.
Wolfflin Heinrich, *Réflexions sur l'histoire de l'art*, Flammarion, Paris, 2008.
Wolfflin Heinrich, *Principes fondamentaux de l'histoire de l'art*, Gérard Monfort, Brionne, 2006.
Wolfflin Heinrich, *Renaissance et Baroque*, Poche, Paris, 1967.

S2 :

Bataille Georges, *Manet*, Skira, Lausanne, 1955.
Belting Hans, *Le Chef-d'œuvre invisible*, Jacqueline Chambon, Paris, 2003.

Bordes Philippe, *Le Serment du jeu de Paume de Jacques Louis David le peintre, son milieu et son temps*, RMN, Paris, 1991.
Cachin Françoise, *Manet: «J'ai fait ce que j'ai vu»*, Gallimard, Paris, 1990.
Cuzin Jean-Pierre, *Ingres*, Place des Victoires, Paris, 2006.
Daix Pierre, *Pour une histoire culturelle de la peinture moderne, de David à Cézanne*, Odile Jacob, Paris, 1998.
Damisch Hubert, *La peinture en écharpe: Delacroix, la photographie*, Klincksieck, Paris, 2007.
Darragon Éric, *Manet, 1827*, Citadelles et Mazenod, Paris, 1991.
Delacroix Eugène, *Le voyage au Maroc*, IMA, Flammarion, Paris, 1995.
Foucart Bruno, *Courbet, Tout l'Art*, Flammarion, Paris, 1997.
Foucault Michel, *La Peinture de Manet*, Seuil, Paris, 2004.
Fried Michael, *La Place du spectateur: Esthétique et origines de la peinture moderne*, Gallimard, Paris, 1990.
Fried Michael, *Le Réalisme de Courbet, Esthétique et origines de la peinture moderne, II*, Gallimard, Paris, 1993.
Guégan Stéphane, *Ingres: ce révolutionnaire-là*, Gallimard, Paris, 2006.
Heinich Nathalie, *Du peintre à l'artiste. Artisans et académiciens à l'âge classique*, Minuit, Paris, 1993.

Jouffroy Alain, Aimer David, *Terrain vague*, Paris, 1989.
Lebensztejn Jean-Claude, *L'Art de la tache*, Éditions du Limon, Paris, 1990.
Le Bris Michel, *Journal du romantisme*, Skira, Lausanne, 1981.
Lemoine Serge, *Gustave Courbet / Brice Marden*, Argol, Paris, 2006.
Lemoine Serge, *Édouard Manet / Bertrand Lavier*, Argol, Paris, 2008.
Leymarie Jean, *La Peinture française au XIXe siècle*, Skira, Lausanne, 1946.
Michel Régis, *David: L'Art et la politique*, Gallimard, Paris, 2003.
Michel Régis, *Géricault: l'invention du réel*, Gallimard, Paris, 1992.
Ragon Michel, *Gustave Courbet, peintre de la liberté*, Fayard, Paris, 2004.
Roque Georges, *Art et science de la couleur, Chevreul et les peintres de Delacroix à l'abstraction*, Gallimard, Paris, 2009.
Salmon Dimitri, *Ingres et les modernes*, Somogy, Paris, 2009.
Schaeffer Jean-Marie, *L'Art de l'âge moderne, l'esthétique et la philosophie de l'art du XVIIIe siècle à nos jours*, Gallimard, Paris, 1992.
Schapiro Meyer, *Style, artiste et société*, Gallimard, Paris, 1982.
Starobinski Jean, *Les Emblèmes de la raison*, Flammarion, Paris, 1979.
Vauday Patrick, *La Décolonisation du tableau: art et politique au XIXe siècle*, Seuil, Paris, 2006.

Initiation à la recherche

Initiation au projet personnel

Jean-Marc Cerino et Hubert Duprat

S2. Un vendredi sur deux, 14h-18h. Ects: 2

RECH-IPP-15-S2. Volume horaire annuel: 24h

Objectifs

Favoriser, dès la première année, l'initiation au projet personnel.

Contenu

Par des exemples (parcours d'artistes), des projets collectifs de mise en espace voire en exposition, mais également des entretiens individuels, chaque étudiant est amené à développer les amorces d'un projet personnel.

Critères et modalités d'évaluation

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

Contrôle continu et bilan oral.

Indications bibliographiques, filmographiques, webographiques

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

Recherches documentaires

Isabelle Quaglia

Natacha Pugnet et Annalisa Bertoni

S1. Mardi 14h-16h et 16h-18h les semaines paires;

mercredi 14h-16h et 16h-18h toutes les semaines. Ects: 2

S2. Mardi 9h-11h les semaines impaires; 9h-11h et 11-13h

les semaines paires. Ects: 1

RECH-IRD-14-S1 et RECH-IRD-15-S2. Volume horaire annuel: 24h

Objectifs

S1: Connaître l'environnement documentaire nîmois. Savoir lire une bibliographie de cours. Savoir utiliser les principaux catalogues de bibliothèques pour localiser les documents à lire. Savoir extraire les informations intéressantes et utiles d'un document en vue de leur réutilisation. Savoir rédiger une fiche de lecture.

S2: Savoir élaborer une courte bibliographie sur un sujet donné. Savoir utiliser les outils de recherche. Comprendre la complémentarité et la spécificité des différents types de documents. Savoir choisir les documents les plus pertinents en relation avec le sujet. Connaître les règles de rédaction d'une bibliographie.

Contenu

S1: Présentation des différentes bibliothèques nîmoises. Ateliers de recherche en salle informatique et en bibliothèque. Distribution de fiches pratiques. Présentation des principaux catalogues de bibliothèque et ouvrages de référence. Exercices écrits et oraux servant à mettre en pratique leur utilisation.

S2: Une séance en salle informatique pour une présentation plus détaillée des outils de recherche et de leurs fonctionnalités. Une séance dirigée en bibliothèque pour présenter le travail à faire et commencer à sélectionner des documents sur les étagères.

Les séances suivantes se font de façon autonome. Une séance en fin de semestre pour le corrigé et les échanges sur le travail réalisé.

Critères et modalités d'évaluation

S1: Assiduité. Exactitude des réponses. Respect des consignes. Participation, intérêt. Mise en relation des exercices avec les autres cours concernés. L'écrit qui valide l'enseignement consiste en une fiche de lecture rendue en fin de semestre I. Plusieurs petits exercices à rendre en fin de chaque séance sont notés. Les notes des exercices servent à bonifier la note de la fiche de lecture.

S2: Assiduité. Pertinence des documents sélectionnés. Pertinence de l'explication fournie. Variété des documents. Respect des consignes. La note correspond à celle qui est attribuée pour la bibliographie écrite à rendre en fin de semestre, pondérée par une note d'assiduité.

Année 2 – Semestre 3 et 4

Coordinateur : Arnaud Vasseux

Semestre 3	Enseignants	Volume horaire	ECTS
UE Méthodologie, techniques et mises en œuvre			16
Pratiques et techniques artistiques			
Dessin-Édition PRAT-DessinEdition-14-S3	J.M. Scanreigh	48h	2
Session Dessin-Peinture PRAT-Dessin/Peinture-14-S3	I. Simonou-Viallat / A. Pineau	48h	4
Session / cours Performance / Son PRAT-Perf/Son-14-S3	J.C. Gagnieux	48h	2
Session Pratiques éditoriales PRAT-PratEdit-14-S3	C. Mélois	48h	2
OU			OU
Session Vidéo PRAT-Vidéo-14-S3	M. Fortuné / A. Vasseux	48h	2
Volume PRAT-Volume-14-S3	D. Endeweld	48h	2
Projet individuel - Exposition PI-EXP14-S3	J.M. Cerino / H. Duprat	24h	4
UE Histoire, théorie des arts et langue étrangère			8
Anglais THEO-Anglais-14-S3	A. Thorpe	18h	2
Culture générale THEO-CultG-14-S3	A. Bertoni	24h	3
Histoire de l'art THEO-HDA-14-S3	A. Ranieri	48h	3
UE Recherche et expérimentations personnelles			2
Suivi de projet Individuel SVP-14-S3	A. Vasseux	24h	2
Bilan	Jury de bilan		4
Semestre 4	Enseignants	Volume horaire	ECTS
UE Méthodologie, techniques et mises en œuvre			14
Pratiques et techniques artistiques			
Dessin-Édition PRAT-DessinEdition-15-S4	J.M. Scanreigh	48h	2
Dessin PRAT-Dessin-15-S4	A. Pineau	48h	3
Photo PRAT-photo-15-S4	B. Bauer	48h	3
Performance/Son PRAT-Perf/Son-15-S4	J.C. Gagnieux	24h	2
Session Pratiques éditoriales PRAT-PratEdit-15-S4	C. Mélois	48h	2
OU			OU
Session Vidéo PRAT-Vidéo-15-S4	M. Fortuné / A. Vasseux	48h	2
Session Peinture PRAT-Peinture-15-S4	I. Simonou-Viallat	48h	2
UE Histoire, théorie des arts et langue étrangère			8
Anglais THEO-Anglais-15-S3	A. Thorpe	18h	4
Art contemporain THEO-CultG-15-S4	N. Pugnet	24h	4
UE Recherche et expérimentations personnelles			4
Initiation à la recherche plastique IRP-15-S4	A. Vasseux	48h	2
Suivi de projet Individuel SVP-15-S4	A. Vasseux	24h	2
Bilan	Jury de bilan		4

Emploi du temps – Semestre 3

Date	Horaires		Professeur	Salle	Horaires		Professeur	Salle
Lundi	9-13h		Projet individuel	Ateliers 2	14-18h	PRAT	D. Endeweld	Mont Duplan
Mardi	9-13h		Projet individuel	Ateliers 2	14-15h30	THEO	A. Thorpe Anglais	A16
					16-18h	THEO	A. Bertoni Culture générale	A12 conférences
Mercredi	9-13h sem paires	SVP	Projet individuel A. Vasseux (sur RV)	Ateliers 2	14-15h30	THEO	A. Thorpe Anglais	A16
	9-13h sem imp.	PRAT	J.C. Gagnieux		15h30-17h	THEO	A. Thorpe Anglais	A16
Jeudi	9-13h	THEC	F. Gleyze Atelier Vidéo / N. Grosmaire Outils infos	Salle vidéo	14-16h	THEO	A. Ranieri Histoire de l'art	A12 conférences
					16-18h	SVP	A. Vasseux Rdv de coordination (1 par mois)	Ateliers 2
Vendredi	9-13h 1 vendredi sur 2	PI	J.M. Cerino H. Duprat	Ateliers 2	14-18h	PRAT	J.M. Scanreigh	MDP

WORKSHOPS

Semaine du lundi 19 au
vendredi 23 janvier 2015
Olivier Soulerin. *Peinture*

SESSIONS

1) Isabelle Viallat
et Augustin Pineau.
Semaine 4. Du lundi 13 au
vendredi 17 octobre 2014
2) Jean-Claude Gagnieux.
Semaine 8. Du lundi 17 au
vendredi 21 novembre 2014

3) et 4)

Groupe 1 : Clémentine Mélois
Groupe 2 : Arnaud Vasseux et
Maïder Fortuné
Semaine 12. Du lundi 15 au
vendredi 19 décembre 2014

Emploi du temps – Semestre 4

Date	Horaires	Professeur	Salle	Horaires	Professeur	Salle
Lundi	9-13h	PRAT A. Pineau	MDP	14-18h	PRAT B. Bauer	A21
Mardi	9-13h	Projet individuel	Ateliers 2	14-15h30	THEO A. Thorpe Anglais	A16
				15h30-18h	TECH F. Gleyze Atelier vidéo	salle vidéo
Mercredi	9-13h sem paires	PRAT J.C. Gagnieux	Ateliers 2	14-15h30	THEO A. Thorpe Anglais	A16
	9-13h sem imp.			15h30-17h	THEO A. Thorpe Anglais	
Jeudi	9-13h	Projet individuel		14-16h	THEO N. Pugnet	A12 conférences
				16-18h	PRAT A. Vasseux Volume	Mont Duplan
Vendredi	9-13h	Projet individuel	Ateliers 2	14-18h	PRAT J.M. Scanreigh	MDP
					TECH N. Grosmaire Outils infos	Salle infos

WORKSHOPS

Semaine du mardi 7
au vendredi 10 avril 2015
Olivier Soulerin. *Peinture*

SESSIONS

3) et 4)
Groupe 2 : Clémentine Mélois
Groupe 1 : Maïder Fortuné
Semaine 4. Du lundi 2 au vendredi
6 mars 2015
5) Isabelle Viallat-Simonou.
Semaine 8. Du lundi 30 mars
au vendredi 3 avril 2015

UE : Méthodologie, techniques et mises en œuvre

Dessin, peinture

L'ombre, du matériel à l'immatériel

Augustin Pineau et Isabelle Simonou-Viallat

S3. Session du 13 au 17 octobre. Ects : 4

PRAT-Dessin/Peinture-14-S3. Volume horaire annuel : 48h

Objectifs

La proposition de travail part de l'analyse d'œuvres modernes et contemporaines mettant en jeu la question de l'ombre. Les étudiants devront travailler par groupe de deux ou trois et utiliser plusieurs media en plus du dessin, dessin d'animation, photographie, collage et assemblage, volume... Conquérir de nouveaux supports et de nouveaux espaces plastiques et théoriques. Travailler à plusieurs et de façon transversale.

Contenu

Le travail devra mettre en évidence la question de l'ombre. Un texte d'intention sera présenté par chaque groupe d'étudiant (deux ou trois) en début de session et un texte d'analyse du travail à posteriori servira à la présentation de l'accrochage des travaux lors de la rencontre critique prévue en fin de session avec tout le groupe. Ce projet permet une réflexion sur le dépassement des limites habituelles des formes de l'art vers des formulations mettant en jeu la question de l'immatérialité.

Critères et modalités d'évaluation

Prise de parole individuelle des étudiants. Textes accompagnant les projets (intentions et analyse). Analyse de la cohérence entre la mise en œuvre et la mise en espace des travaux réalisés. Confrontation des expérimentations plastiques individuelles au sein du groupe afin de favoriser la circulation des idées et la différenciation du travail de chaque étudiant. Bilan collectif sous forme de rencontre critique avec le groupe à la fin de la session de travail.

Indications bibliographiques

Bailly Jean-Christophe, *L'Instant et son ombre*, Seuil, Paris, 2008.
Baxandall Michael, *Ombres et lumières*, Gallimard, Paris, 1999.
Casati Roberto, *La Découverte de l'ombre*, Albin Michel, Paris, 2002.
Collectif, *Joseph Cornell / Marcel Duchamp... in resonance*, éd. Cantz, Philadelphia Museum of Art, 1998.
Collectif, *Le Signe incarné : ombres et reflets dans l'art contemporain*, Mauron, Hazan, 2001.
Collectif, *L'Ombre de l'image - De la falsification à l'infigurable*, Champ Vallon, Seyssel, 2003.
Durand Régis, *La Part de l'ombre*, La Différence, Paris, 2006.
Gombrich Ernst, *Ombres portées. Leur représentation dans l'art occidental*, Gallimard, Paris, 1996.
Le Bon Laurent, *Dada*, Centre Georges Pompidou, 2005.
Minazzoli Agnès, *La Première ombre. Réflexion sur le miroir et la pensée*, Minuit, Paris, 1991.
Mora Gilles (dir.), *W. Eugène Smith : Du côté de l'ombre*, Seuil, Paris, 1998.

Ottinger Didier, *Hopper*, Gallimard, Paris, 2012.
Parmiggiani Claudio, *Sculpture d'ombre*, Actes Sud, Arles, 2003.
Penone Giuseppe, *Respirer l'ombre*, École Nationale Supérieure des Beaux Arts, Paris, 2009.
Perret Catherine, *Les Porteurs d'ombre - Mimesis et modernité*, Belin, 2004.
Stoichita Victor, *Brève histoire de l'ombre*, Droz, Genève, 2000.
Tanizaki Junich, *Éloge de l'ombre*, Verdier, 2011.
Taylor Brandon, *Collage, l'invention des avant-gardes*, Hazan, 2005.
Monographies : consulter les monographies concernant les artistes ci-dessous (liste non exhaustive) :
Christian Boltanski, Lourdes Castro, Giorgio de Chirico, Joseph Cornell, Marcel Duchamp, Lucio Fontana, Alain Fleisher, Mona Hatoum, Raoul Hausmann, Colette Hyvrard, Jasper Johns, Fritz Lang, Laszlo Moholy-Nagy, Giorgio Morandi, Yannick Gonzales, Raymond Hains, Henri Rivière, Henri de Toulouse Lautrec, Hans Richter, Michel Verjux, Kara Walker...

Dessin : faire une photo, un dessin, un film

Jean-Marc Scanreigh

S3 et S4. Vendredi 14h-18h. Ects : 2

PRAT-DessinEdition-14-S3 et PRAT-DessinEdition-15-S4.

Volume horaire annuel : 96h

Objectifs

Poursuivre et développer le travail commencé en 1re année.

Contenu

Mettre en relation photo, dessin et film d'animation.

Critères et modalités d'évaluation

Inventivité et qualité d'exécution.

Contrôle continu et accrochage en fin d'année.

Indications bibliographiques

Monographies sur Kentridge, Pettibon, Dumas, Walker, Doig, Annette Messenger...

Performance et son

S3 : Narration et temporalité.

S4 : Narration et temporalité, paramnésie

Jean-Claude Gagnieux

S3 et S4. Mercredi 9h-13h semaines impaires
et session du 17 au 21 novembre. Ects : 2

PRAT-Perf/Son-14-S3 et PRAT-Perf/Son-15-S4.

Volume horaire annuel : 68h

Objectifs

Saisir les divers niveaux et enjeux de l'utilisation de la narration en performance comme moyen au service d'un propos plastique. Maîtrise d'un plateau équipé pour la prise de vue vidéo.

Contenu

Du *story telling* à la *scripted reality*, des réflexions sur l'uchronie et utilisation de la paramnésie seront attendues, se basant de façon libre sur un écrit (via la brachylogie et l'ellipse). Les étudiants seront invités à « performer » sur un plateau de capture vidéo dans les conditions du direct (technique : une régie 4 caméras, 2 vidéo projecteurs, éclairages). S2 : Reprendre de façon auto-adaptée les conditions du semestre précédent, pour s'élaner de façon critique sur les résultats obtenus précédemment.

Critères et modalités d'évaluation

Sur les réponses, adaptations, aménagements et mises en œuvre particulières des techniques liées à la capture vidéo ; le suivi, la présence et la pertinence du rendu. Travail collectif et individuel. Contrôle continu et bilan écrit et oral.

Indications bibliographiques

Beckett Samuel, *La Dernière bande*, Minuit, Paris, 1992.
Bioy Casares Adolfo, *L'Invention de Morel*, 10/18, Paris, 1992.
Brisset Jean-Pierre, *La Grande nouvelle*, Mille et une nuits, Paris, 2004.
Collectif, « La Voix », in *Images documentaires*, n° 55/56, 1er trimestre 2006.
Collectif, *Voices*, éd. Le Fresnoy, studio national des arts contemporains, Tourcoing, 1999.
Demarcq Jacques, *Les Zozios*, Nous, Caen, 2008.
Heidsieck Bernard, Bobillot Jean-Pierre, *Poésie action*, J. M. Place, Paris, 1996.
Magris Claudio, *Les Voix*, Descartes-Cie, Paris, 2002.

Sonothèque voix

Aperghis George, *L'Origine des espèces*, MFA-Radio France, 1995.
Artaud Antonin, *Pour en finir avec le jugement de Dieu*, UbuWeb / PennSound Archive, 1947.
Barras Vincent, Demierre Jacques, *Homard et autres pièces*, MWO 03.
Berio Luciano, *Sequenza et circles*, Wergo, 1967.
Glass Philipp, *Einstein on the beach*, Dunvagen Music Publishers, 1976.
Luigi Nono, *Voices of protest*, Mode, 2000.
Messiaen Olivier, *Harawi*, Daphneo, 2008.
Poulenc Francis, Cocteau Jean, *La Voix humaine*, Doriane Films, 2009.
Schœnberg Arnold, *Pierrot lunaire*, Deutsche Grammophon, 1998.
Stockhausen Karlheinz, *Stimmung*, Diapason d'or, 1989.
Ravel Maurice, *L'Enfant et les sortilèges*, Volume 65, 1999.
Wells Orson, *La Guerre des mondes*, decca, 2005.

Pratiques éditoriales 2

Clémentine Mélois

Session S3 ou S4. 15-19 décembre 2014 ou 2-6 mars 2015. Ects : 2

PRAT-PratEdit-14-S3 ou PRAT-PratEdit-15-S4.

Volume horaire annuel : 48h

Objectifs

S3 : Maîtrise des techniques d'impression, assimilation des enjeux d'une œuvre imprimée, des notions de multiple, de diffusion, d'original reproductible dans l'histoire de l'art.

S4 : L'étudiant devra finaliser un travail d'édition abouti en s'appuyant sur ses acquis techniques, en regard de ses interrogations artistiques, le suivi technique étant accompagné d'une relation critique sur le rapport aux autres médias.

Contenu

Séances d'initiation aux techniques afin que l'étudiant acquiert les bases nécessaires pour développer son projet de façon autonome ; entretiens individuels et collectifs sur le suivi des projets ; cours théoriques sur l'histoire des pratiques éditoriales, de la typographie et du livre d'artiste, sur les notions de multiple et de diffusion des œuvres imprimées.

Critères et modalités d'évaluation

Pertinence et qualité des réalisations, assiduité et engagement. Contrôle continu, rendu de projets et examen écrit.

Volume / Vidéo

Filmer l'objet, filmer les objets

Maïder Fortuné et Arnaud Vasseux

Session S3 ou S4. Groupe 1 : du 15 au 19 décembre.

Groupe 2 : du 2 au 6 mars. Ects : 2

PRAT-Vidéo Vol-14-S3 ou PRAT-Vidéo Vol-15-S4.

Volume horaire annuel : 48h

Objectifs

L'objectif de la session est, d'une part, de réaliser un film à partir d'un objet (choisi individuellement) et, d'autre part, de présenter ce film dans une installation.

Contenu

Cet atelier souhaite explorer en deux temps les rapports de l'objet à son image filmique.

Il est proposé de croiser les pratiques de la sculpture et de la vidéo pour explorer les potentialités de narration induites par la concentration sur un objet isolé. La session débutera par la présentation de nombreux extraits de films et vidéos abordant l'objet ou la chose, à chaque fois de manière différente. Puis viendra un temps de tournage de projets individuels et enfin leur mise en espace dans une proposition d'installation.

Critères et modalités d'évaluation

Assiduité. Engagement et participation. Qualité des réalisations et des présentations. Contrôle continu et rendu en fin de session.

Filmographie

Cinéma/ Vidéos :

Michelangelo Antonioni, *Le Désert rouge*,

Zabriskie point (10')

Robert Bresson, *L'Argent*.

Jean-Daniel Pollet, *Dieu sait quoi*.

Andrei Tarkovski, *Le Miroir*.

Jean-Marie Straub & Danielle Huillet, *America*.

Jean-Luc Godard, *Deux ou trois choses que je sais d'elle*. (5') (la revue).

Alain Cavalier, *24 portraits* (la roulotteuse,

l'orangère, la rémouleuse (15')).

Luc Moullet, *Essai d'ouverture* (la bouteille de coca) (1988).

Johan Van der Keuken, *Vacances prolongées* (série d'objets, les tasses).

Bibliographie sélective

Barthes Roland, *Mythologies* (les jouets)

Perec Georges, *Les choses - Un homme qui dort* (20')

Ponge Francis, *Le Parti pris des choses* (le savon).

Quintane Nathalie. *Chaussures*, P.O.L., 1997.

Sartre Jean-Paul, *La Nausée* (la racine, les bretelles).

Sculpture, volume, espace

Objets spécifiques, sites spécifiques

Dror Endeweld

S3. Lundi 14h-18h. Ects : 2

PRAT-Volume-14-S3. Volume horaire annuel : 48h

Objectifs

Concevoir et réaliser des volumes autonomes à caractère perceptuel et de dimension physique, comprendre le rapport qu'entretient l'espace intérieur du volume avec l'espace extérieur. Réaliser des installations, des œuvres « in situ ».

Comprendre l'opposition fondamentale entre une conception autonome de l'œuvre et une conception d'interdépendance de l'œuvre dans un contexte.

Contenu

Le Minimal art (l'objet, ni peinture ni sculpture), son idéologie générale liée à la phénoménologie et les différentes conceptions des artistes, D. Judd, C. Andre, D. Flavin, S. Lewitt. Relier ces approches à leurs références historiques et démontrer l'évolution contradictoire vers l'art conceptuel.

L'œuvre « in situ » depuis ses origines, l'Art total, l'œuvre dans l'atelier des artistes, C. Brancusi, K. Schwitters, jusqu'aux travaux dans l'espace urbain de D. Buren et ses interventions éphémères dans les musées.

À partir de cours magistraux, de conférences et selon des thématiques précises, les étudiants sont appelés à réaliser des installations.

En parallèle, il leur est demandé d'effectuer des recherches personnelles sur ces sujets, d'analyser et de s'approprier les textes et références liés à ces problématiques.

Critères et modalités d'évaluation

Qualité des réalisations et des dossiers théoriques.

Contrôle continu, accrochage de fin de semestre et dossier écrit.

Indications bibliographiques

Asher Michael, *Writings 1973-1983 on Works*

1969-1979, écrit avec l'historien de l'art

Benjamin Buchloh, *The Press of the Nova*

Scotia College of Art and Design, 1983.

Berger Maurice, *Labyrinths, Robert Morris,*

Minimalism and the Sixties, Harper & Row,

New York, 1989.

Gintz Claude, *Regards sur l'art américain*

des années soixante, Territoires, Paris, 1979.

Judd Donald, *Écrits 1963-1990*, Daniel

Lelong éditeur, Paris, 1991.

Mollet-Viéville Ghislain, *Art minimal et*

conceptuel, Genève, Skira, 1995.

Weiner Lawrence, *Specific & General*

Works, Le nouveau musée / IAC,

Villeurbanne, 1993.

Peinture, couleur, série

Isabelle Simonou-Viallat

Session S4. 30 mars-3 avril 2015. Ects : 2

PRAT-Peinture-15-S4. Volume horaire annuel : 48h

Objectifs

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

Contenu

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

Critères et modalités d'évaluation

L'assiduité, l'évolution des qualités graphiques et picturales, l'exigence dans le travail, les qualités critiques et autocritiques. Contrôle continu, les travaux produits sont évalués et discutés à chaque cours. En fin de semestre, évaluation lors des bilans collectifs.

Indications bibliographiques

Déplacer, Déplier, Découvrir : La peinture en actes, 1960-1999 – Barré/Degottex/Devade/Hantaï/Parmentier
> www.musee-lam.fr/wp-content/uploads/2012/07/DP-DDD-SV.pdf
Debray Cécile (dir.), *Matisse : paires et séries*, éditions du Centre Pompidou, Paris, 2012.
Gombrowicz Witold, *Cosmas*, Folio, Gallimard, Paris, 1973.
Monet, éditions RMN, Grand Palais, Musée d'Orsay, 2010.

Voir monographies de Monet, Picasso, Alain Jacquet.

Un complément bibliographique sera fourni à chacun des étudiants en relation à sa pratique et à sa recherche personnelle.

Dessin, citations et détournements, le rapport à l'histoire

Augustin Pineau

S4. Lundi 9h-13h. Ects : 3

PRAT-Dessin -15-S4. Volume horaire annuel : 48h

Objectifs

Développer un regard critique et une pratique en relation avec l'histoire de l'art et des idées. Positionner la pratique du dessin dans un contexte culturel et artistique contemporain en rapport direct avec les œuvres visibles dans les collections publiques.

Contenu

À partir d'une visite de l'ensemble des musées de Nîmes et de Montpellier et de l'analyse critique des œuvres visibles dans les collections, les étudiants devront développer une série de travaux en mettant en évidence les notions de citation, détournement, parodie, simulacre, hommage. Cette thématique ouverte permet aux étudiants de faire des choix, tant du point de vue de la mise en relation de leur pratique avec un contexte historique déterminé que du point de vue d'une approche critique et distanciée vis-à-vis de ce contexte spécifique et de leurs propres propositions.

Critères et modalités d'évaluation

Prise de parole individuelle des étudiants. Pertinence de la relation entre les réponses plastiques de l'étudiant, le corpus d'œuvres choisies par lui dans les musées et les notions de citation et détournement. Confrontation des expérimentations plastiques individuelles au sein du groupe afin de favoriser la circulation des idées et la différenciation du travail de chaque étudiant. Contrôle continu.

Indications bibliographiques, filmographiques, webographiques

Arnault Pierre, *Picabia contre le retour à l'ordre*, Musée de Grenoble, Grenoble, 1998.
Baldassari Anne, Bernadac Marie-Laure, *Picasso et les maîtres*, RMN, Paris, 2008.
Collectif, *Jacques Prévert*, Collages, éd. Maeght, Paris, 1995.
Collectif, *Georges Hugnet*, collages, Léo Scheer, Paris, 2003.
Collectif, *Ceci est une icône, du chef d'œuvre à la culture populaire*, 5 continents, Paris, 2014.
Collectif, *Joseph Cornell / Marcel Duchamp... in resonance*, éd. Cantz, Philadelphia Museum of Art, 1998.
Collectif, *Guy Debord, un art de la guerre*, BNF - Gallimard, Paris, 2013.
Cornell Joseph, *Shadowplay Eterniday*, Thames and Hudson, Paris, 2003.
Debord Guy-Ernest, Wolman Gil J., « Mode d'emploi du détournement » dans *Les Lèvres nues*, n° 8, mai 1956, Allia, Paris, 1998.
Decron Benoit, *Gérasim Luca*, Cahiers de l'Abbaye Sainte-Croix, 2008.

Kosinski Dorothy, *Dialogues, Duchamp, Cornell, Johns, Rauschenberg*, Dallas Museum of Art, 2005.
Lista Giovanni, *Dada, libertins et libertaires*, L'insolite, 2005.
Madeline Laurence (dir.), *Picasso/Ingres*, Musée Picasso, RMN, Paris, 2004.
Marcel Mariën, *Rétrospective des rétrospectives*, Galerie Isy Brachot, Paris, 1990.
Marcus Greil, *Lipstick Traces. Une histoire secrète du vingtième siècle*, Folio actuel, Paris, 2006.
Martin Jean-Hubert, *Une image peut en cacher une autre*, RMN, Paris, 2008.
Meyer-Buser Susanne, *Orchard Karin, Merz, In the Beginning was Merz - From Kurt Schwitters to the Present Day*, Hatje Cantz, 2000.
Michaud Philippe-Alain, *Comme le rêve, le dessin*, Louvre et Centre Georges Pompidou, Paris, 2005.
Naumann Francis M., *Marcel Duchamp, l'art à l'ère de la reproduction mécanisée*, Hazan, Paris, 1999.
Taylor Brandon, *Collage, l'invention des avant-gardes*, Hazan, Paris, 2005.

Séries et séquences : le livre photographique

Brigitte Bauer

S4. Lundi 14h-18h. Ects : 3

PRAT-photo -15-S4. Volume horaire annuel : 48h

Objectifs

Développer une photographie pensée et construite, à l'opposé des démarches basées exclusivement sur l'exploration du réel et les capacités d'enregistrement du médium.

Trouver son terrain de travail. Multiplier les expérimentations tout en élargissant le champ des connaissances. Affirmer et argumenter ses choix.

Contenu

Concevoir, mettre en œuvre et développer un projet photographique sous forme de série ou séquence, sur la durée du semestre. Expérimenter différents outils et techniques, affirmer des choix. Sélectionner, trier, refaire, pour aboutir à un ensemble cohérent d'images accompagnées de textes et/ou de légendes.

Conception, mise en page et réalisation d'un premier livre photographique, en s'appuyant sur des sites web spécifiques (Blurb, Newspaper Club...).

Tout au long du semestre, l'évolution de ces projets individuels est accompagnée d'étude d'ouvrages d'artistes historiques et contemporains, avec un accent particulier sur les pratiques récentes d'autoédition.

Débats collectifs et présentations mutuelles des travaux de chacun.

Critères et modalités d'évaluation

Participation active, qualité des projets, assiduité et engagement, qualité des travaux réalisés. Contrôle continu suivi d'une présentation orale de chaque livre réalisé.

Indications bibliographiques, filmographiques, webographiques

Frank Robert, *Les Américains*, Delpeire, Paris, 2007.

Parr Martin, *Le Livre de photographies, une histoire. Volume 1*, Phaidon, Paris, 2005.

Parr Martin, *Le Livre de photographies, une histoire. Volume 2*, Phaidon, Paris, 2007.

Parr Martin, *Le Livre de photographies, une histoire. Volume 3*, Phaidon, Paris, 2013.

Rowell Margit, *Ed Ruscha, photographe*, Steidl, Göttingen, 2006.

Projet individuel

Jean-Marc Cerino et Hubert Duprat

S3. Un vendredi sur deux, 9h-13h. Ects : 4

PI-EXP14-S3. Volume horaire annuel : 24h

Objectifs

Poursuivre l'initiation au projet personnel afin de favoriser une bonne progression vers la troisième année.

Contenu

En prenant en compte les expériences menées aux cours des différents projets suivis lors des S1 et S2, poursuite de cette initiation au développement du projet personnel.

Critères et modalités d'évaluation

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

Indications bibliographiques, filmographiques, webographiques

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

Pratique de la vidéo

Frédéric Gleyze, assistant d'enseignement

S3. Jeudi 9h-13h.

S4. Mardi entre 14h et 18h. Ects communs avec Maïder Fortuné.

Objectifs

Accompagnement sur la réalisation de plusieurs films vidéo avec des thématiques imposées par le professeur référent. Exemples : «le remake», «l'objet», «l'utilisation d'images d'archives», «la vidéo performance»... Un travail qui permet de suivre toutes les étapes de l'élaboration d'un film, depuis la phase projet jusqu'à sa diffusion et qui s'inscrit dans une dynamique collective.

Contenu

Apprendre à développer un projet en prenant en considération les contraintes de faisabilité (durée, mise en œuvre, choix esthétique et technique...).

Écriture d'un synopsis, d'un scénario, repérage, organisation du tournage et tournage, gestion des sources, montage et diffusion.

Formation spécifique en fonction des besoins : mise à niveau

Final Cut Pro, éclairage studio, utilisation d'une carte Atem TV studio pour la captation directe en vidéo performance...

Critères et modalités d'évaluation

La méthode et les critères d'évaluation sont définis avec le responsable pédagogique référent dans le cadre de la session vidéo et se concrétise par une présentation (projection ou accrochage).

S3 : Certification : Outils informatiques/multimédia

S4 : Formation Multimédia / PAO

(Travail en atelier, suivi technique de projet)

Nicolas Grosmaire

S3. Jeudi 9h-13h.

S4. Vendredi 14h-18h. Ects communs avec Jean-Marc Cerino.

Objectifs

Les modules de formation contenus dans le principe de «certification», sont destinés à rendre autonome les étudiants dans l'utilisation et la pratique de base des médiums de type multimédia.

Ces acquisitions peuvent permettre d'avoir un profil type d'étudiant diplômable ouvrant à plus de compétences, de réflexions et de constances.

Le semestre 4 sera essentiellement basé sur des ateliers spécifiques professionnalisant permettant de connaître, apprivoiser voire détourner l'outil informatique, ses périphériques et ses logiciels au service d'un projet. L'acquisition de «compétences fondamentales» par la formation, la réalisation et la réflexion se fera à partir d'exercices transversaux entre les pôles dessin/édition et photographie/vidéo.

Contenu

Suivant le contenu défini en semestre 1 et 2, un complément de «compétences fondamentales» se fera par :

- la découverte de la pratique et de la conception informatisée,
- la découverte des logiciels professionnels du print et de la PAO,
- la découverte des principes de publication et diffusion.

Dans la continuité du semestre 3, les formations permettront de s'orienter davantage vers une pratique personnelle ou professionnelle, suivant les axes des semaines pédagogiques et des workshops.

Les pratiques et découvertes antérieures amèneront les étudiants à se confronter aux problématiques de production et de diffusion.

Critères et modalités d'évaluation

La méthode et les critères d'évaluation sont définis avec le responsable pédagogique référent suivant le type de travail ou de formation organisés durant le semestre.

Contrôle continu et/ou examen de fin de semestre (défini avec l'enseignant responsable).

UE : Histoire, théorie des arts et langue étrangère

Anglais

Adam Thorpe

S3 et S4. Mardi 14h-15h30 ou mercredi 14h-15h30 ou 15h30-17h.

S3 – Ects: 2. S4 – Ects: 4

THEO-Anglais-14-S3 et THEO-Anglais-15-S4.

Volume horaire annuel : 36h

Objectifs

Améliorer le niveau de la langue anglaise orale et écrite, de chaque étudiant. Ouverture vers la culture anglo-saxonne, surtout à travers l'art britannique, mais aussi la littérature, la musique...

Contenu

Encouragement et approfondissement de l'oral. Acquisition et développement du vocabulaire, des structures verbales, syntaxiques et idiomatiques de la langue, orale et écrite et de la prononciation, en relation avec des jeux de rôle, des séances de conversation, des textes choisis sur l'art, des ateliers d'écriture (poèmes et dialogues).

Cours magistraux sur l'histoire de l'art britannique.

Débats informels autour de l'art contemporain et de l'histoire de l'art.

Projet : travail sur l'édition d'un recueil de poèmes écrits par les élèves (en anglais), illustré par des références aux artistes britanniques étudiés.

Critères et modalités d'évaluation

Participation active, travail écrit par niveau.

Indications bibliographiques, filmographiques, webographiques

Arnheim Rudolf, *Visual Thinking*, University of California Press, 1969.
Bell Susan, *The Artful Edit*, W. W. Norton, New York, 2007.
Daniels Alfred, *Art of the Garden: The Garden in British Art, 1800 to the Present Day*, Tate Publishing, 2004.
Leech Geoffrey, *A Linguistic Guide to English Poetry*, Longman, 1988.
Mathieson Eleanor, Tâpies Xavier, *Street Art and the War on Terror*, Kerero Books, Londres, 2007.

Rosenthal Michael, *Constable*, Thames & Hudson, Londres, 1987.
Vaughan William, *British Painting: the Golden Age*, Thames & Hudson, Londres, 1999.
The Norton Anthology of Modern Poetry, Ellmann/O'Clair, New York, 1973.
Des catalogues/guides d'expositions divers (ex: *Sensation, William Blake, J. M. Waterhouse*, etc.).
Articles du jour des journaux anglais (ex: *The Guardian*).

Culture générale

Hors-champ. Littérature et cinéma

Annalisa Bertoni

S3. Mardi 16h-18h. Ects: 3

THEO-CultG-14-S3. Volume horaire annuel : 24h

Objectifs

Interroger le rapport entre médiums et s'ouvrir à l'interdisciplinarité pour élargir le champ des connaissances et développer des compétences transversales. Produire une analyse cohérente et argumentée des textes et des œuvres.

Contenu

La rencontre entre littérature et cinéma a donné lieu à des échanges riches et diversifiés qui dépassent largement l'adaptation cinématographique d'œuvres littéraires ou l'emprunt d'effets cinématographiques en littérature. Nous prendrons en examen les recherches d'écrivains et de cinéastes et les collaborations entre eux qui ont conduit à l'expérimentation de nouveaux langages et à la création d'œuvres hybrides comme les ciné-romans, les novellisations, ou les ciné-poèmes.

Critères et modalités d'évaluation

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

Indications bibliographiques, filmographiques, webographiques

« Ce que le cinéma fait à la littérature (et réciproquement) », *LHT*, n° 2, 2006, dossier coordonné par Margaret Flinn et Jean-Louis Jeannelle, [en ligne] www.fabula.org/lht/sommaire189.html
Alferi Pierre, *Des enfants et des monstres*, Paris, P.O.L., 2004.
Alferi Pierre, *Cinépôèmes et Films parlants*, Les Laboratoires d'Aubervilliers, 2003.
Baetens Jan, *Vivre sa vie, une novellisation en vers du film de Jean-Luc Godard*, Les Impressions nouvelles, Bruxelles, 2005.
Cléder Jean, *Entre littérature et cinéma. Les affinités électives. Échanges, conversions, hybridations*, Armand Colin, Paris, 2012.
Critique n° 795-796: « Cinélittérature », août-septembre 2013.
Delbecq Marcelline, *Close-up*, éd. Galerie Frank Elbaz et Palazzo Press, 2006.
Duras Marguerite, *Hiroshima mon amour, scénario et dialogues*, Gallimard, Paris, 1960.

Godard Jean-Luc, *Histoire(s) du cinéma*, Gallimard-Gaumont, Paris, 1998.
Larivière Laurent, *Les Larmes, court-métrage*, Senso film, 2012.
Leutrat Jean-Louis, *Cinéma et littérature. Le grand jeu 1 et 2*, De l'incidence éditeur, Le Havre, juin 2011.
Montalbetti Christine, *Western*, P.O.L., Paris, 2005.
Rancière Jacques, « Les écarts du cinéma », *Trafic*, n° 50, été 2004.
Resnais Alain, *Hiroshima mon amour*, 1959.
Resnais Alain, *L'Année dernière à Marienbad*, 1961.
Robbe-Grillet Alain, *L'Année dernière à Marienbad, ciné-roman*, Les Éditions de Minuit, Paris, 1961.
Rosenthal Olivia, *Ils ne sont pour rien dans mes larmes*, Verticales, Paris, 2012.
Viel Tanguy, *Cinéma*, Les Éditions de Minuit, Paris, 1999.

Histoire de l'art

Aspects des avant-gardes européennes : 1900-1930

Albert Ranieri

S3. Jeudi 14h-16h. Ects : 3

THEO-HDA-14-S3. Volume horaire annuel : 48h

Objectifs

Mise en perspective du travail de l'étudiant en relation avec les pratiques historiques et modernes. Élaborer une argumentation critique relative aux pratiques étudiées en cours.

Contenu

Tous les «ismes» et le Bauhaus. Arts plastiques, architecture, scénographie, esthétique industrielle, nouvelle typographie.

Critères et modalités d'évaluation

Un écrit sur table. Remise d'un dossier critique privilégiant une technique ou une thématique traitée transversalement, en relation avec le cours. L'étudiant peut choisir des œuvres et (ou) des écrits. Suivi du dossier de méthodologie et synthèse qui accompagne les recherches et le travail personnel de l'étudiant. Pertinence des écrits personnels, de l'iconographie et de la bibliographie retenue.

Indications bibliographiques

Baldassari Anne, *Bacon, Picasso: la vie des images*, Flammarion, Paris, 2005.
Chatelain Roger, *La Typographie suisse: du Bauhaus à Paris*, PPUR, 2008.
Conio Gérard, *Le Constructivisme russe, L'Âge d'Homme*, Lausanne, 1987.
Dachy Marc, *Archives Dada, chroniques*, Hazan, Paris, 2005.
Daix Pierre, *Pour une histoire culturelle de l'art moderne, XXe siècle*, Odile Jacob, Paris, 2000.
Daix Pierre, *Journal du Cubisme*, Skira, Milan, 1991.
Duve (de) Thierry, *Nominalisme pictural, Marcel Duchamp, la peinture et la modernité*, Minit, Paris, 1989.
Duve (de) Thierry, *Au nom de l'art*, Minit, Paris, 1989.
Droste Magdalena, *Bauhaus 1919-1933*, Paris, IMA, Taschen, Cologne, 2006.
Guilbaut Serge, *Comment New York vola l'idée de l'art moderne*, Jacqueline Chambon, Nîmes, 1988.
Haskell Francis, *La Norme et le caprice*, Flammarion, Paris, 1986.
Hergott Fabrice, *Giorgio de Chirico: la fabrique des rêves*, Paris-Musées, Paris, 2009.
Hulten Pontus, *Futurismo e Futurismi*, Venise, Palazzo Grassi, Bompiani, Milan, 1986.
Lemoine Serge, *Kurt Schwitters*, Paris, Centre Georges Pompidou, MNAM, Paris, 1994.
Lemoine Serge, *Art concret*, Mouans Sarthoux, Espace de l'Art concret, RMN, Paris, 2000.

Lista Giovanni, *Futurisme: manifestes, documents, proclamations*, L'Âge d'Homme, Lausanne, 1973.
Marcadé Jean-Claude, *L'Avant-garde russe*, Flammarion, Paris, 1995.
Richard Lionel, *Comprendre le Bauhaus, un enseignement d'avant-garde sous la république de Weimar*, Infolio, Paris, 2009.
Roussier Claire, *Oskar Schlemmer*, Centre National de la Danse, Paris, 2002.
Rubin William, *Picasso et Braque, l'invention du cubisme*, Flammarion, Paris, 1990.
Spies Werner, *Max Ernst*, Paris, Centre Georges Pompidou, MNAM, Paris, 1994.

Catalogues d'exposition.

Ouvrages collectifs

Aux origines de l'abstraction, 1800-1914, RMN, Paris, 2003.
Dada, Centre Georges Pompidou, Paris, 2005.
La Révolution surréaliste, Centre Georges Pompidou, Paris, 2002.
Picasso et les maîtres, RMN, Paris, 2008.
Paris-Moscou, 1900-1930, Gallimard, Centre Georges Pompidou, Paris, 1991.
Paris-New York, 1908-1998, Gallimard, Centre Georges Pompidou, Paris, 1991.
Paris-Paris, 1937-1957, Gallimard, Centre Georges Pompidou, Paris, 1992.
Paris-Berlin, 1900-1933, Gallimard, Centre Georges Pompidou, Paris, 1992.
Poésure et Peinture, d'un art à l'autre, Marseille, RMN, 1993.
Le Futurisme à Paris: une avant-garde explosive, Centre Georges Pompidou, Paris, 2008.

Art contemporain

Réflexion sur les pratiques contemporaines

Natacha Pugnet

S4. Jeudi 14h-16h. Ects : 4

THEO-CultG-15-S4. Volume horaire annuel : 24h

Objectifs

Appréhender les continuités et les ruptures, les affinités et les différences entre des pensées plastiques de différentes périodes. Mettre en relation les questionnements de l'œuvre avec la pensée de l'époque, telle qu'elle apparaît dans différents champs du savoir. Être capable d'utiliser les connaissances de manière précise et rigoureuse à l'écrit.

Contenu

Les démarches analysées seront choisies en fonction de thématiques transversales (animalité, féminin/masculin) envisagées historiquement et articulées à des questionnements sociétaux. Les œuvres seront choisies principalement dans le champ de l'art contemporain, mais non exclusivement. Le cours est dialogué et la participation active au cours est favorisée.

Critères et modalités d'évaluation

Un écrit sur table. Remise d'un dossier critique privilégiant une technique ou une thématique traitée transversalement, en relation avec le cours. L'étudiant peut choisir des œuvres et (ou) des écrits. Suivi du dossier de méthodologie et synthèse qui accompagne les recherches et le travail personnel de l'étudiant. Pertinence des écrits personnels, de l'iconographie et de la bibliographie retenue. Chaque étudiant devra produire une dissertation fondée sur l'analyse d'un corpus d'œuvres, en lien avec une question étudiée en cours. Pertinence de l'analyse, capacité à porter un regard critique, rigueur et clarté de l'exposé, étendue des références. Assiduité et participation. Examen écrit de fin de semestre en temps limité, mais préparé par des recherches.

Indications bibliographiques, filmographiques, webographiques

Animalité

Bailly Jean-Christophe, *Le Versant animal*, Bayard, Paris, 2007.
Collectif, *Homme-animal. Histoires d'un face à face*, Les Musées de Strasbourg / Adam Biro, 2004.
Collectif, *Zoos humains - De la Vénus hottentote aux reality-shows*, La Découverte, Paris, 2002.
Derrida Jacques, *L'Animal que donc je suis*, Galilée, Paris, 2006.
Lafargue Bernard (coordinateur), « Animaux d'artistes », *Figures de l'art. Revue d'esthétique*, n° 8, Presses universitaires de Pau, 2005.
Lestel Dominique, *L'Animalité*, L'Herne, Paris, 2007.
Rolin Olivier, *Un chien mort après lui*, Folio, 2010.
Safran Froer Jonathan, *Faut-il manger des animaux ?* [2009], trad. française, Éditions de l'Olivier, Paris, 2010.

Féminin/masculin

Bernadac Marie-Laure et Marcadé Bernard (dir.), *Féminin-masculin. Le sexe de l'art*, cat. d'exposition, Gallimard / Centre Georges Pompidou, Paris, 1995.
Butler Judith, *Trouble dans le genre: le féminisme et la subversion de l'identité*, La Découverte, Poche, Paris, 2006.
Detrez Christine, *La Construction sociale du corps*, Seuil, coll. Points, Paris, 2002.
Goldberg RoseLee, *Performances - L'Art en action*, Thames & Hudson, Londres, 1999.
Gonnard Catherine, Lebovici Élisabeth, *Femmes artistes/artistes femmes*, Flammarion, Paris, 2007.
Jones Amelia, Warr Tracey, *Le Corps de l'artiste*, Phaidon, Paris, 2005.

UE : Recherches et expérimentations personnelles

Initiation à la Recherche plastique :

Qu'est-ce qu'un lieu ? Suivi de projet personnel

Arnaud Vasseux

S3. Suivi de projet personnel. Jeudi 16h-18h. 1 rdv par mois.

Ects: 2

S4. Suivi de projet personnel. Certains mercredi 9h-13h. Ects: 2

Cours. Jeudi 16h-18h. Ects: 2

SVP-14-S3 et SVP-15-S4. Volume horaire: 48h

IRP-15-S4. Volume horaire: 48h

Objectifs

Appréhender une autre échelle dans la réalisation en relation à un espace. Intervenir en dehors de l'atelier ou de l'école et confronter sa réalisation à d'autres types d'espaces. Améliorer son discernement et son sens de l'analyse de ses travaux comme de ceux des autres. Identifier un champ de références en regard de ses réalisations et de sa réflexion. Diversifier les supports d'approches: maquettes, dessins, photomontages...

Contenu

La question du lieu et de l'espace est abordée en considérant toutes les pratiques. Elle permet d'appréhender d'autres termes et types d'espaces: site, terrain, territoire, milieu et paysage. Mais aussi, comment appréhender un espace spécifique? Le cours vise à interroger le monde qui nous entoure à partir de la perception que nous avons de l'espace et, notamment, à partir des espaces dont nous avons une connaissance particulière. Il s'agit donc d'être le plus attentif possible à sa perception dans notre environnement en cherchant les moyens plastiques pour « ramener » du lieu, du dehors dans une pratique tridimensionnelle. Comment révéler un point de vue et une manière de comprendre un lieu à travers la manipulation de formes, d'objets et/ou de matériaux? Comment rendre compte de la singularité d'une expérience? Comment élaborer son propre langage plastique à partir de l'espace qui nous entoure?

Critères et modalités d'évaluation

Assiduité pendant le cours. Engagement dans le projet et la ou les réalisations (production). Pertinence des lieux choisis. Qualité des réalisations et de leur présentation. Qualité des documents d'approche (esquisses, documents et notes) et du cheminement par la présentation d'un dossier articulant textes et documents. Présentation orale et écrite des réalisations au terme du cours. Contrôle continu (réalisations et participation) et rendu d'un dossier de synthèse en fin de semestre.

Indications bibliographiques, filmographiques, webographiques

Ardenne Paul, *Un art contextuel*, coll. Champs, Flammarion, Paris, 2004.
Augé Marc, *Lieux et non-lieux*, Seuil, Paris, 1992.
Davila Thierry, *Marcher, créer*, Éditions du Regard, Paris, 2002.
Dean Tacita, Millar Jeremy, *Lieu*, coll. Question d'art, Thames & Hudson, Paris, 2005.
Debord Guy, « Théorie de la dérive », *Les Lèvres nues*, n° 9, novembre 1956.
Debord Guy, « Introduction à une critique de la géographie urbaine », *Les Lèvres nues*, n° 6, septembre 1955.

Lefebvre Henri, *La Production de l'espace*, Anthropos, Paris, 1974.
Paquot Thierry, Younes Chris, *Le Territoire des philosophes: Lieu et Espace dans la pensée au XXe siècle*, La Découverte, Paris, 2009.
Perec Georges, *Espèces d'espaces*, Galilée, Paris, 2000.
Poinsot Jean-Marc, *Quand l'œuvre a lieu*, coll. mamco, Les Presses du réel, Dijon, 2008.
Tiberghien Gilles, *Nature, art, paysage*, Actes Sud, Arles, 2001.
Tuan Yi-Fu, Perez Céline, *Espace et lieu: la perspective de l'expérience*, Infolio, Paris, 2006.

Année 3 – Semestre 5 et 6

Coordinateur : Jean-Marc Cerino

Semestre 5	Enseignants	Volume horaire	ECTS
UE Méthodologie, techniques et mises en œuvre			10
ARC			
Art et Architecture ARC-ArtChi-14-S5	D. Endeweld / B. Bauer] 3 ARC au choix = 96h	3
Art et industrie ARC-ArtInd-14-S5	A. Vasseux		3
Édition-Affiche ARC-EditAff-14-S5	J.M. Scanreigh / N. Grosmaire		3
Vidéo-Écriture ARC-VidEc-14-S5	M. Fortuné / A. Bertoni		
Rencontre critique // Exposition RC-2014-S5 // EXP-14-S5	I. Simonou-Viallat / A. Pineau // enseignant projet exposition		1
UE Histoire, théorie des arts et langue étrangère			8
Anglais THEO-Anglais-14-S5	A. Thorpe	24h	2
Art contemporain et recherche documentaire THEO-ArtContemp-14-S5	N. Pugnet / I. Quaglia	48h	4
Histoire de l'art THEO-HDA-14-S5	A. Ranieri	24h	2
Stage	Coordinateur		2
Bilan	Jury de bilan		4
UE Recherche et expérimentations personnelles			6
Suivi de projet SVP-14-S5	Professeur référent		2
	Professeur référent		2
	Coordinateur		2
Semestre 6	Enseignants	Volume horaire	ECTS
UE Méthodologie, techniques et mises en œuvre			4
ARC			
Art et Architecture ARC-ArtChi-15-S6	D. Endeweld / B. Bauer] 3 ARC au choix = 96h	1
Art et industrie ARC-ArtInd-15-S6	A. Vasseux		1
Édition-Affiche ARC-EditAff-15-S6	J.M. Scanreigh / N. Grosmaire		1
Vidéo-Écriture ARC-VidEc-15-S6	M. Fortuné / A. Bertoni		
Workshop WS-14-S5	Professeur invité		1
UE Histoire, théorie des arts et langue étrangère			5
Anglais THEO-Anglais-15-S6	A. Thorpe	24h	1
Culture générale THEO-CultureG-15-S6	A. Bertoni	24h	2
Histoire de l'art THEO-HDA-15-S6	A. Ranieri	24h	2
Diplôme	Jury de diplôme		15
UE Recherche et expérimentations personnelles			6
Suivi de projet SVP-15-S6	Professeur référent		2
	Professeur référent		2
	Coordinateur		2

Emploi du temps – Semestre 5

Date	Horaires	Professeur	Salle	Horaires	Professeur	Salle
Lundi	9-13h	ARC D. Endeweld B. Bauer Art et architecture / ENM	Ateliers / A27	14-18h	SVP J.M. Scanreigh / A. Jamme / N. Grosmaire Édition/Affiche	MDP / Rivet : Salles infos
	9-13h	SVP B. Bauer. D. Endeweld	Ateliers 3	14-16h	COURS A. Thorpe Anglais	A16
				14-18h	ARC J.M. Scanreigh A. Pineau	Atelier 3
Mardi	9-13h	ARC M. Fortuné / A. Bertoni / F. Gleyze	Plateau vidéo	14-16h	ARC M. Fortuné Vidéo/ Écriture	Plateau vidéo
	alter	ATE M. Fortuné Vidéo		alter	ATE M. Fortuné Vidéo	
	9-13h	RC I. Viallat / A. Pineau	B14	14-18h	RC I. Viallat / A. Pineau	B14
	9-13h	SVP J.C. Gagnieux / A. Pineau / I. Viallat / A. Bertoni	Ateliers 3	14-18h	SVP A. Pineau / I. Viallat / D. Endeweld	Ateliers 3
Mercredi	9-13h 11-13h	ARC A. Vasseux Art et industrie	Ateliers / A27	14-18h	SVP A. Ranieri / B. Bauer	Ateliers 3
	9-13h 11-13h	SVP A. Vasseux / M. Fortuné / N. Pugnet / B. Bauer	Ateliers 3			
Jeudi	9-11h	COURS A. Ranieri	Ateliers 3	14-16h	COURS N. Pugnet Histoire de l'art contemporain	A27 Bibliothèque
	11-13h	SVP H. Duprat / I. Simonou-Viallat	Ateliers 3	16-18h	SVP C. Mélois	MDP Atelier
Vendredi	9-13h	SVP J.M. Scanreigh / J.M. Cerino ½ / H. Duprat ½	Ateliers 3	14-18h	SVP J.M. Cerino / H. Duprat	Ateliers 3
		Recherche documentaire	Bibliothèque			

WORKSHOPS

Semaine du lundi 19 au
vendredi 23 janvier 2015

Les workshops sont programmés
par les groupes d'enseignants de
chaque ARC. Se reporter aux
fiches de chacun.

Emploi du temps – Semestre 6

Date	Horaires	Professeur	Salle	Horaires	Professeur	Salle
Lundi	9-13h	ARC D. Endeweld B. Bauer Art et architecture / ENM	Ateliers / A27	14-18h	ARC J.M. Scanreigh / A. Jamme / N. Grosmaire Édition/Affiche	MDP / Rivet : Salles infos
	9-18h	SVP B. Bauer. / D. Endeweld / J.M. Scanreigh (14-18h) / A. Pineau	Ateliers 3	14-16h	COURS A. Thorpe Anglais	A16
				14-18h	ARC D. Endeweld	Atelier 3/4/5 Salle infos
Mardi	9-13h	ARC M. Fortuné / A. Bertoni / F. Gleyze	Plateau vidéo	14-16h	ARC M. Fortuné Vidéo/ Écriture	Plateau vidéo
	alter	ATE M. Fortuné Vidéo		alter	ATE M. Fortuné Vidéo	
	9-13h	EXP A. Pineau / I. Viallat / D. Endeweld	B14	14-18h	RC A. Pineau / I. Viallat / D. Endeweld	B14
	9-13h	SVP J.C. Gagnieux / A. Pineau / I. Viallat / A. Bertoni (jusqu'à 16h) / D. Endeweld	Ateliers 3	14-16h	COURS A. Bertoni Culture générale	A12
Mercredi	9-13h 11-13h	ARC A. Vasseux Art et industrie	Ateliers / A27	14-18h	SVP A. Ranieri / B. Bauer	Ateliers 3
	9-13h 11-13h	SVP A. Vasseux / M. Fortuné / N. Pugnet	Ateliers 3			
Jeudi	9-11h	COURS A. Ranieri	Ateliers 3	16-18h	SVP C. Mélois	MDP Atelier
	11-13h	SVP H. Duprat / I. Simonou-Viallat	Ateliers 3			
Vendredi	9-13h	SVP J.M. Scanreigh / J.M. Cerino / H. Duprat	Ateliers 3	14-18h	SVP J.M. Cerino ½ / H. Duprat ½	Ateliers 3

WORKSHOPS

Semaine du mardi 7
au vendredi 10 avril 2015

Les workshops sont programmés
par les groupes d'enseignants de
chaque ARC. Se reporter aux
fiches de chacun.

UE Histoire, théorie des arts et langue étrangère

Anglais

Adam Thorpe

S5 et S6. Lundi 14h-16h. S5 – Ects: 2. S6 – Ects: 1

THEO-Anglais-14-S5 et THEO-Anglais-15-S6.

Volume horaire annuel: 48h

Objectifs

Améliorer la langue anglaise orale, selon le niveau de chaque étudiant.

Contenu

Entretien individuel dans l'atelier de chaque étudiant. Travail sur la prononciation et vocabulaire spécialisé, dans le but de faire parler les étudiants de leur travail artistique en anglais, sans complexe. Trace du vocabulaire utilisé fournie par le professeur après chaque entretien.

Critères et modalités d'évaluation

Assiduité; un rapport écrit de l'entretien sera rendu.

Indications bibliographiques, filmographiques, webographiques
Arnheim Rudolf, *Towards a Psychology of Art: Collected essays*, London, 2010.
Boullata Kamal, *Belonging and Globalisation: Critical Essays in Contemporary Art and Culture*, London, 2008.

Greenberg Clement, *Art and Culture: Critical Essays*, Boston, 2002.
Sylvester David, *About Modern Art: Critical Essays 1948-2000*, London, 2002.

Art contemporain

Questions d'art contemporain :

Formes de la répétition

Natacha Pugnet

S5. Jeudi 14h-16h. Ects: 4

THEO-ArtContemp-14-S5. Volume horaire annuel: 48h

Objectifs

Conduire les étudiants à s'interroger sur certains enjeux majeurs des pratiques contemporaines. Favoriser la prise de distance critique par l'ouverture à une réflexion personnelle. Apprendre à articuler les notions et les démarches.

Contenu

Les diverses modalités de la répétition seront envisagées (gestes et procédures répétitifs, reprise, citation et appropriation) afin d'en dégager les principaux enjeux (relecture des avant-gardes, mise en cause de l'auteur et de l'originalité).

Ces questions seront éclairées et nourries par des pensées appartenant à d'autres champs de la culture et mises en relation avec des textes.

Critères et modalités d'évaluation

Capacité à mettre les démarches en relation avec des notions théoriques. Pertinence de l'approche critique et ouverture du champ de recherche. Assiduité et participation. Examen écrit de fin de semestre. Chaque étudiant devra produire une dissertation fondée sur l'analyse d'un corpus d'œuvres, étayé par des lectures relatives à la question traitée en cours.

Indications bibliographiques, filmographiques, webographiques
Barthes Roland, « La mort de l'auteur » [1967], dans *Le bruissement de la langue. Essais critiques IV*, Seuil, coll. « Essais », Paris, 1984.
Borges (1899-1986), *Pierre Menard, auteur du Quichotte* [1939], dans *Fictions* [1956-1960], Folio, Paris, 1983.
Collectif, *André Raffray ou la peinture recommencée*, La Différence, Paris, 2005.
Deleuze Gilles, *Différence et répétition*, Paris, PUF, 2003.
Dits (revue), « La répétition », n° 15, automne-hiver 2010.
Dressen Anne, *Sturtevant: the Razzle Dazzle of Thinking*, Musée d'art moderne de la ville de Paris, 2010.
Durand Micheline (dir.), *L'image sosie. L'Original et son double*, actes du colloque *Icone Image*, Obsidiane-Les Trois P., Sens, 2004.

Dupuy Michel, Makarius Michel, *La question du double*, actes de colloque, École régionale des beaux-arts du Mans, 1996.
Gasparina Jill, « Gavin Manzonei Warhol Duchamp Magritte Morris Beuys Klein Vicious Turk », *Art 21*, n° 13, été 2007.
Genette Gérard, *Palimpseste. La littérature au second degré*, Seuil, Paris, 1982.
Glass Philip, Riley Terry, Reich Steve (Musique).
Keersmaeker (de) Ann Teresa, *Fase, Four Movements to the Music of Steve Reich*, 1982 (Danse).
Perec Georges, *Je me souviens*, Hachette, Paris, 1978.
Pugnet Natacha, « Me as Him. Portrait de Gavin Turk en artiste postmoderne », 20/27, n° 5, 2011.
Ramis Harold, *Groundhog Day* [Un jour sans fin], film de 1993.
Robbe-Grillet Alain, *La Maison de rendez-vous*, Minuit, Paris, 1957.
Robbe-Grillet Alain, *Souvenir du triangle d'or*, Minuit, Paris, 1978.

Recherches documentaires

Isabelle Quaglia

S5. Vendredi 9h-13h. Ects communs avec Natacha Pugnet.

Objectifs

Connaître les outils de recherche et choisir les plus pertinents en fonction de sa recherche. Savoir sélectionner une information pertinente et diversifiée dans les résultats de recherche. Savoir rendre compte de façon critique de la démarche de recherche adoptée. Savoir rédiger une bibliographie sur un sujet personnel dans le respect des normes. Être capable de mettre à profit un exercice imposé pour enrichir son travail personnel.

Contenu

Deux séances de présentation des outils de recherche en salle informatique. Les semaines suivantes se déroulent de façon autonome. Une séance de correction en fin de semestre.

Critères et modalités d'évaluation

Assiduité. Qualité, pertinence, variété et originalité des documents sélectionnés. Intérêt pour l'exercice proposé, esprit critique. Respect des normes et des consignes. La note correspond à celle qui est attribuée pour la bibliographie écrite à rendre en fin de semestre, pondérée par une note d'assiduité.

Culture générale

Que reste-t-il ? Ruines et décombres

Annalisa Bertoni

S6. Mardi 16h-18h. Ects : 2

THEO-CultureG-15-S6. Volume horaire annuel : 24h

Objectifs

Développer la capacité d'analyse dans une perspective historique et contemporaine, à travers une approche interdisciplinaire. Apporter des outils méthodologiques et des éléments critiques au projet personnel en cours d'élaboration.

Contenu

Depuis la Renaissance, les ruines inspirent la création de peintres, écrivains et architectes et sollicitent la réflexion politique et la méditation métaphysique. À l'époque des Lumières, la ruine devient la métaphore de la fragilité de l'œuvre humaine et de l'incertitude de l'homme lui-même. Est-ce encore vrai aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'une ruine dans le monde contemporain ? Quelle différence entre ruines et décombres ? En retraçant l'origine et les transformations de cet objet esthétique, il s'agira de repérer la permanence du topos ruiniste et d'interroger ses fonctions critiques à l'époque contemporaine.

Critères et modalités d'évaluation

Engagement dans la recherche, pertinence et étendue des références. Rigueur et originalité de la réflexion critique. Assiduité et participation. Examen écrit de fin de semestre : dossier de recherches sur un corpus d'œuvres et de textes sélectionnés par l'étudiant en accord avec l'enseignante.

Indications bibliographiques, filmographiques, webographiques

Augé Marc, *Le Temps en ruines*, Galilée, Paris, 2003.

Diderot Denis, *Ruines et paysages. Salons de 1767*, textes établis et présentés par E.-M. Bukdahl, M. Delon, A. Lorenceau, Hermann, Paris, 2008.

Forero-Mendoza Sabine, *Le Temps des ruines. Le goût des ruines et les formes de la conscience historique à la Renaissance*, Champ Vallon, Seyssel, 2002.

Habib André, *L'Attrait de la ruine*, Yellow Now, Crisnée, Belgique, 2011.

Hyppolite Pierre, *La Ruine et le geste architectural*, Pulim, Limoges, 2010.

Jouannais Jean-Yves, *L'Usage des ruines. Portraits obsessionaux*, Verticales, Paris, 2012.

Lacroix Sophie, *Ce que nous disent les ruines*.

La fonction critique des ruines, L'Harmattan, Paris, 2007.

Ligeia, « Dossier : Poétique du chantier », n° 101-104, juillet-décembre 2010.

Ligeia, « Dossier : Ruines, photo & histoire », n° 105-108, janvier-juin 2011.

Makarius Michel, *Ruines*, Flammarion, Paris, 2004.

Mortier Roland, *La Poétique des ruines en France. Ses origines, ses variations de la Renaissance à Victor Hugo*, Droz, Genève, 1974.

Protée, « Imaginaires des ruines », sous la dir. de Richard Bégin, Bertrand Gervais et André Habib, vol. 35, n° 2, automne 2007.

Simmel Georg, « Les Ruines : un essai d'esthétique », in *La Parure et autres essais*,

Éditions de la Maison des Sciences de l'Homme, Paris, 1998.

Histoire de l'art

Art et Architecture

L'idée de nature dans l'art

Albert Ranieri

S5 et S6. Jeudi 9h-11h. Ects: 2

THEO-HDA-14-S5 et THEO-HDA-15-S6. Volume horaire annuel : 48h

Objectifs

Mise en application des acquis précédents. Autonomie des projets plastiques. Capacité à écrire et à argumenter. Références culturelles, esthétiques, plastiques.

Capacité à s'approprier des connaissances et à les articuler à une problématique.

Approfondissement des recherches et des orientations personnelles en relation avec l'analyse critique de l'étudiant sur sa propre pratique théorique et plastique.

Contenu

La ville des artistes, la ville des architectes. Réalité et utopie. L'idée de la ville dans l'art et l'architecture. De la Renaissance aux utopies contemporaines. Arts plastiques, architecture, commandes publiques. L'artiste et la nature. De la Renaissance au Land Art et à l'Arte Povera.

Critères et modalités d'évaluation

S5. Un écrit sur table. Visites d'atelier. Accompagnement théorique. Dossier méthodologie et synthèse en relation avec le travail plastique de l'étudiant. Capacité à argumenter, ouverture d'esprit, pertinence des choix plastiques et théoriques, orientations bibliographiques.
S6. Un écrit sur table relatif au cours. Visites d'atelier. Accompagnement théorique. Finalisation du dossier méthodologie et synthèse demandé au semestre 5, articulé à la démarche plastique de l'étudiant.

Indications bibliographiques

S5 :
Ardenne Paul, *Un art contextuel*, Flammarion, Paris, 2002.
Argan Giulio Carlo, *Projet et destin: art, architecture, urbanisme*, éd. de la Passion, Paris, 1993.
Argan Giulio Carlo, *L'Histoire de l'art et la ville: crise, culture, design*, éd. de la Passion, Paris, 1993.
Augé Marc, *Non-lieux. Introduction à une anthropologie de la surmodernité*, Seuil, Paris, 1992.
Augé Marc, *Pour une anthropologie des mondes contemporains*, Flammarion, Paris, 1992.
Benevolo Leonardo, *Histoire de la ville*, Parenthèses, Marseille, 1995.
Benjamin Walter, *Paris, capitale du XIXe siècle*, Allia, Paris, 2003.
Buci-Glucksmann Christine, *L'Œil cartographique de l'art*, Galilée, Paris, 1996.
Buren Daniel, *Les Écrits*, CAPC, Bordeaux, 1991.
Calvino Italo, *Les Villes invisibles*, Seuil, Paris, 1996.
Chalumeau Jean-Luc, *La Ville dans l'art*, Cercle d'art, Paris, 2000.
Choay Françoise, *Le Sens de la ville*, Seuil, Paris, 1972.
Choay Françoise, *Pour une anthropologie de l'espace*, Seuil, Paris, 2006.
Conrad Ulrich, *Programmes et manifestes de l'architecture du XXe siècle*, Hazan, Paris, 1998.
Damisch Hubert, *Skyline*, Seuil, Paris, 1998.
Davis Mike, *City of quartz: Los Angeles, capitale du futur*, La Découverte, Paris, 2006.

Faux Monique, *L'Art renouveau la ville: urbanisme et art contemporain*, Musée national des monuments français, Paris, 1995.
Foucault Michel, *Surveiller et punir*, Gallimard, Paris, 1991.
Judd Donald, *Écrits. 1963-1990*, Galerie Lelong, Paris, 1991.
Klanten Robert, *Villes imaginaires et constructions fictives: quand l'art s'empare de l'architecture*, Thames & Hudson, Londres, 2009.
Les Cahiers du Musée national d'art moderne, n° 39, Art et Architecture, printemps 1992.
Lyotard Jean-François, *La Condition post-moderne*, Minuit, Paris, 1979.
Lamarche-Vadel Gaëtane, *De ville en ville, l'art au présent*, éd. de l'Aube, La Tour d'Aigues, 2001.
Marin Louis, *Utopiques, jeux d'espaces*, Minuit, Paris, 1973.
Pacquement Alfred, *Richard Serra, catalogue exposition*, Centre Georges Pompidou, MNAM, Paris, 1973.
Ragon Michel, *L'Homme et les villes*, Albin Michel, Paris, 2000.
Sansot Pierre, *Poétique de la ville*, Payot, Paris, 2004.
Serra Richard, *Écrits et entretiens. 1970-1989*, Galerie Lelong, Paris, 1990.
Sitte Camillo, *L'Art de bâtir les villes*, Seuil, Paris, 1996.
Stalker, *À travers les territoires actuels*, Jean-Michel Place, Paris, 2000.
Stalker, *Exposition*, CAPC, Fage, Bordeaux, 2005.
Vercelloni Virgilio, *La Cité idéale en Occident*, éd. du Félin, Paris, 1996.

Virilio Paul, Curval Philippe, *Yann Kersalé*, Hazan, Paris, 1994.
Wodiczko Krzysztof, *Art public, art critique, textes, propos et documents*, coll. Écrits d'artistes, ENSBA, Paris, 1995.

S6 :

Agamben Giorgio, *Stanze*, [trad. Yves Hersant], Rivages Poche, Paris, 1998.
Arasse Daniel, « Du lieu au site, Les zones de l'art aujourd'hui » in *Revue d'esthétique* n° 39, J. M. Place, Paris, 2001.
Berque Auguste, *Les Raisons du paysage*, Hazan, Paris, 1996.
Bouisset Maité, *Arte Povera*, Éditions du Regard, Paris, 1994.
Brun Jean-Paul, *Nature, art contemporain et société*, L'Harmattan, Paris, 2007.
Cauquelin Anne, *L'Invention du paysage*, Plon, Paris, 1983.
Celant Germano, *Arte Povera*, ArtÉdition, Villeurbanne, 1989.
Clément Gilles, *Le Jardin planétaire*, Albin Michel, Paris, 1999.
Didi-Huberman Georges, *L'Homme qui marchait dans la couleur*, Minuit, Paris, 2001.
Garaut Colette, *L'idée de nature dans l'art contemporain*, Flammarion, Paris, 1993.
Kastner Jeffrey, *Land Art et art environnemental*, Phaidon, Londres, 2004.
Krauss Rosalind, *L'originalité de l'avant-garde et autres mythes modernistes*, Macula, Paris, 1993.
Krauss Rosalind, *Passages, une histoire de la sculpture de Rodin à Smithson*, Macula, Paris, 1997.
Lista Giovanni, *Arte Povera*, Art Édition, Villeurbanne, 1989.
Norberg-Schulz Christian, *L'Art du lieu. Architecture et paysage*, Le Moniteur, Paris, 1996.

Penders Anne Françoise, *En chemin le land-Art, vol. 1: Partir, vol. 2: Revenir*, La Lettre volée, Bruxelles, 2000.
Penone Giuseppe, *Respirer l'ombre*, ENSBA, Paris, 2000.
Poinsot Jean-Marc, *L'Atelier sans murs*, Art Éditions, Villeurbanne, 1991.
Poinsot Jean-Marc, *Quand l'œuvre a lieu: l'art exposé et ses récits autorisés*, MAMCO, IAC, Genève-Villeurbanne, 1999.
Rosenberg Harold, *La Dé-édition de l'art*, Jacqueline Chambon, Nîmes, 1992.
Semin Didier, *L'Arte Povera*, Paris, Centre Georges Pompidou, MNAM, Paris, 1992.
Tiberghien Gilles, A, *Land Art*, éd. Carré, Paris, 1993.
Tiberghien Gilles, A, *Notes sur la nature, la cabane et quelques autres choses*, ESAD, Strasbourg, 2000.
Tiberghien Gilles, A, *Land Art travelling*, ERBA, Valence, 1996.
Tiberghien Gilles, A, *Nature, Art, Paysage*, Actes Sud, Arles, 2001.

Catalogues d'expositions

Géographiques, FRAC Corse, Corte, 1997.
GNS (Global Navigation System), Palais de Tokyo / Cercle d'Art, Paris, 2003.
Joseph Beuys, Centre Georges Pompidou, MNAM, Paris, 1994.
Le Jardin, art et lieu de mémoire, Vassivière, Édition de l'Imprimeur, Besançon, 1995.
Le paysage et la question du sublime, Musée des Beaux-Arts, Valence, 1997.
Qu'est-ce que la sculpture moderne ?, Centre Georges Pompidou, MNAM, Paris, 1986.
Robert Smithson rétrospective, le paysage entropique, 1960-1973, RMN, Paris, 1993.
Robert Morris, Centre Georges Pompidou, MNAM, Paris, 1995.
Sculptures / Nature, CAPC, Bordeaux, 1978.

Cycle 2

Phase Projet

La phase Projet – Semestre 7 à 10

Pour la phase Projet, composée de 4 semestres, l'enseignement s'articule autour du développement de la problématique personnelle de l'étudiant et de la rédaction du mémoire de fin d'études.

Le travail personnel s'enrichit et se confronte à des contributions extérieures : ARC, workshops, séminaires de recherche, colloques, voyages d'études sont programmés par les enseignants et viennent alimenter le travail d'écriture du mémoire de fin d'études.

L'emploi du temps se répartit entre des cours théoriques obligatoires pour tous et plusieurs modules d'enseignement au choix : le suivi d'un ARC en M1 et un ARC en M2 permettent une spécialisation progressive. L'ARC Pratiques de l'exposition et ses quatre programmes, propre au Master, est obligatoire pour tous les étudiants de M1 et au choix en M2. Il se compose de projets d'expositions menés par les enseignants et d'intervenants professionnels qui, de façon hebdomadaire, viennent apporter des connaissances et des compétences complémentaires à la pédagogie interne à l'école. En dehors de l'ARC Pratiques de l'exposition, il est possible de changer d'ARC d'une année sur l'autre, dans la limite de places disponibles et avec l'accord de l'enseignant responsable.

Par ailleurs, l'étudiant doit choisir 3 professeurs référents pour son suivi de projet, parmi lesquels son directeur de mémoire. Il n'est pas possible de changer de professeurs référents en cours d'année. Il est en revanche autorisé de choisir des enseignants référents différents entre le Master 1 et le Master 2, sauf le directeur de mémoire. Au moins un des enseignants référents doit être différent des enseignants responsables des ARC choisis.

Année 4 – Semestre 7 et 8

Coordinatrice : Isabelle Simonou-Viallat

Coordinatrices mémoire : Annalisa Bertoni et Natacha Pugnet

Semestre 7	Enseignants	Volume horaire	ECTS
UE Initiation à la recherche. Suivi du mémoire, philosophie, histoire des arts			9
Histoire de l'exposition THEO-HDA-14-S7	A. Ranieri	24h	3
Séminaires RECH-SEM-14-S7	N. Pugnet	48h	2
Méthodologie de la recherche RECH-méthodo-14-S7			
Séminaires RECH-SEM-14-S7	A. Bertoni	48h	2
Méthodologie de la recherche RECH-méthodo-14-S7			
Suivi du mémoire RECH-mémoire-14-S7	Directeur de mémoire		2
UE Projet plastique. Prospective, méthodologie, production			20
ARC			6
Art et Architecture ARC-ArtChi-14-S7	D. Endeweld / B. Bauer	1 ARC au choix + ARC Pratiques de l'exposition = 96h	3
Art et industrie ARC-ArtInd-14-S7	A. Vasseux		
Édition-Affiche ARC-EditAff-14-S7	J.M. Scanreigh / N. Grosmaire		
Vidéo-Écriture ARC-VidEc-14-S7	M. Fortuné / A. Bertoni		
Pratiques de l'exposition ARC-EXPOS-14-S7	Prog. 1 J.M. Cerino / H. Duprat / A. Vasseux Prog. 2 I. Simonou-Viallat / A. Pineau		
Pratique de l'atelier / Suivi de projet SVP-14-S7	Professeur référent Professeur référent-Directeur de mémoire Professeur référent Coordinateur Coordinateur	48h	1 1 1 2 3
Module professionnel PRO-14-S7: stage, semaine pro, interventions spécialisées ARC expos		Bilan	3
UE Langue étrangère			1
Anglais THEO-Anglais-14-S7	A. Thorpe		1
Semestre 8	Enseignants	Volume horaire	ECTS
UE Initiation à la recherche. Suivi du mémoire, philosophie, histoire des arts			9
Séminaires RECH-SEM-15-S8	N. Pugnet	48h	3
Méthodologie de la recherche RECH-méthodo-15-S8			
Séminaires RECH-SEM-15-S8	A. Bertoni	48h	3
Méthodologie de la recherche RECH-méthodo-15-S8			
Suivi du mémoire RECH-mémoire-15-S8	Directeur de mémoire		3
UE Projet plastique. Prospective, méthodologie, production			20
ARC			6
Art et Architecture ARC-ArtChi-15-S8	D. Endeweld / B. Bauer	1 ARC au choix + ARC Pratiques de l'exposition = 96h	6
Art et industrie ARC-ArtInd-15-S8	A. Vasseux		
Édition-Affiche ARC-EditAff-15-S8	J.M. Scanreigh / N. Grosmaire		
Vidéo-Écriture ARC-VidEc-15-S8	M. Fortuné / A. Bertoni		
Pratiques de l'exposition ARC-EXPOS-15-S8	Prog. 1 J.M. Cerino / H. Duprat / A. Vasseux Prog. 2 I. Simonou-Viallat / A. Pineau		
Pratique de l'atelier / Suivi de projet SVP-15-S8	Professeur référent Professeur référent-Directeur de mémoire Professeur référent-Coordinateur Coordinateur Coordinateur	48h	1 1 1 2 3
Module professionnel PRO-15-S8: stage, semaine pro, interventions spécialisées ARC expos		Bilan	3
UE Langue étrangère			1
Anglais THEO-Anglais-15-S8	A. Thorpe		1

Emploi du temps – Semestre 7

Date	Horaires	Professeur	Salle	Horaires	Professeur	Salle
Lundi	9-13h	ARC D. Endeweld / B. Bauer Art et architecture / ENM	Ateliers / A27	14-18h	ARC J.M. Scanreigh / A. Jamme / N. Grosmaire Édition/Affiche	MDP / Rivet : Salles infos
	9-13h	SVP B. Bauer / D. Endeweld	Ateliers 3	14-16h	SVP B. Bauer / J.M. Scanreigh / A. Pineau	Ateliers 4
Mardi	9-13h	ARC M. Fortuné / A. Bertoni / F. Gleyze	Plateau vidéo	14-16h	ARC M. Fortuné Vidéo/ Écriture	Salle vidéo / A 27
	alter	ATE M. Fortuné Vidéo		16-18h	COURS A. Thorpe Anglais	A16
	9-13h	EXP I. Viallat / A. Pineau	B14	14-18h	EXP A. Pineau / I. Viallat / D. Endeweld	B14
	9-13h	SVP J.C. Gagnieux / A. Pineau / I. Viallat / A. Bertoni	Ateliers 4			
Mercredi	9-11h	COURS N. Pugnet / A. Bertoni Méthodologie du mémoire	A27/Atelier	14-18h	COURS N. Pugnet ou A. Bertoni Séminaire 4/5 Séminaire de Recherche	A27
	11-13h	ARC A. Vasseux Art et industrie				
	9-13h 11-13h	SVP A. Vasseux / M. Fortuné / N. Pugnet / B. Bauer	Ateliers 4			
Jeudi	9-11h	SVP J.M. Cerino / H. Duprat / A. Ranieri	Ateliers 4	14-18h	ARC J.M. Cerino / H. Duprat / A. Vasseux Pratiques de l'exposition / N. Pugnet (16-18h)	Atelier 4/5
	11-13h	COURS A. Ranieri	A12			
Vendredi	9-13h	INTERV PRO Intervenants ARC expos	A12/A27	14-18h	INTERV PRO Intervenants ARC expos	A12/A27
		J.M. Scanreigh	Ateliers 4			

WORKSHOPS

Semaine du lundi 19 au
vendredi 23 janvier 2015

Les workshops sont programmés
par les groupes d'enseignants de
chaque ARC. Se reporter aux
fiches de chacun.

Emploi du temps – Semestre 8

Date	Horaires	Professeur	Salle	Horaires	Professeur	Salle
Lundi	9-13h	ARC D. Endeweld / B. Bauer Art et architecture/ ENM	Ateliers / A27	14-18h	ARC J.M. Scanreigh / A. Jamme / N. Grosmaire Édition/Affiche	MDP / Rivet : Salles infos
	9-13h	SVP B. Bauer / D. Endeweld	Ateliers 3	14-16h	SVP B. Bauer. / D. Endeweld / J.M. Scanreigh / A. Pineau	Ateliers 4
					ARC D. Endeweld	
Mardi	9-13h	ARC M. Fortuné / A. Bertoni / F. Gleyze	Plateau vidéo	14-16h	ARC M. Fortuné Vidéo/ Écriture	Salle vidéo / A 27
	alter	ATE M. Fortuné Vidéo		16-18h	COURS A. Thorpe Anglais	A16
	9-13h	EXP I. Viallat / A. Pineau/ D. Endeweld (SVP)	B14	14-18h	EXP A. Pineau / I. Viallat / D. Endeweld	B14
	9-13h	SVP J.C. Gagnieux / A. Pineau / I. Viallat / A. Bertoni	Ateliers 4			
Mercredi	9-11h	COURS N. Pugnet / A. Bertoni Méthodologie du mémoire (jusqu'au 6 avril)	A27/Atelier	14-18h	COURS N. Pugnet ou A. Bertoni Séminaire 4/5 Séminaire de Recherche (jusqu'au 6 avril)	A27
	11-13h	ARC A. Vasseux Art et industrie				
	9-13h 11-13h	SVP A. Vasseux / M. Fortuné / N. Pugnet / B. Bauer				
Jeudi	9-11h	SVP J.M. Cerino / H. Duprat / A. Ranieri	Ateliers 4	14-18h	ARC N. Pugnet (16-18h) J.M. Cerino / H. Duprat / A. Vasseux Pratiques de l'exposition	Atelier 4/5
	9h-13h	EXP A. Ranieri (11-13h) / I. Simonou Viallat	Ateliers 5 ou HLM	14-18h	SVP C. Mélois I. Viallat (14-16h)	MDP Atelier
Vendredi	9h-13h	INTERV PRO Intervenants ARC expos	A12/A27	14-18h	INTERV PRO Intervenants ARC expos	A12/A27
	9h-13h	SVP J.M. Scanreigh	Ateliers 4			

WORKSHOPS

Semaine du mardi 7
au vendredi 10 avril 2015

Les workshops sont programmés par
les groupes d'enseignants de chaque
ARC. Se reporter aux fiches de chacun.

Année 5 – Semestre 9 et 10

Coordinatrice : Brigitte Bauer

Coordinatrices mémoire : Annalisa Bertoni et Natacha Pugnet

Semestre 9	Enseignants	Volume horaire	ECTS		
UE Initiation à la recherche. Suivi du mémoire, philosophie, histoire des arts			20		
Séminaires RECH-SEM-14-S9 Méthodologie de la recherche RECH-méthodo-14-S9	N. Pugnet	48h	5		
Séminaires RECH-SEM-14-S9 Méthodologie de la recherche RECH-méthodo-14-S9	A. Bertoni	48h	5		
Suivi du mémoire RECH-mémoire-14-S9	Directeur de mémoire		10		
UE Projet plastique. Prospective, méthodologie, production			10		
ARC Prospective, méthodologie, production Art et Architecture ARC-ArtChi-14-S9 Art et industrie ARC-ArtInd-14-S9 Édition-Affiche ARC-EditAff-14-S9 Vidéo-Écriture ARC-VidEc-14-S9 ARC spécialisation Pratiques de l'exposition ARC-EXPOS-14-S9 Module PRO Transmission: PRO-TRANSM-14-S9	D. Endeweld / B. Bauer A. Vasseux J.M. Scanreigh / N. Grosmaire M. Fortuné / A. Bertoni J.M. Cerino / H. Duprat Intervenants spécialisés	1 ARC au choix dont l'ARC Pratiques de l'exposition ou le module Transmission = de 48h à 96h	4		
Pratique de l'atelier Rencontres critiques RC-14-S9 Suivi de projet SVP-15-S8	I. Simonou-Viallat / A. Pineau Professeur référent Professeur référent-Directeur de mémoire Professeur référent Coordinateur		Bilan	1 1 1 2	
Semestre 10					
Épreuves du diplôme				30	
Mémoire	Jury de mémoire				5
Travail plastique	Jury de DNSEP			25	

Emploi du temps – Semestre 9

Date	Horaires	Professeur	Salle	Horaires	Professeur	Salle	
Lundi	9-13h	ARC D. Endeweld / B. Bauer Art et architecture / ENM	Ateliers / A27	14-18h	ARC J.M. Scanreigh / A. Jamme / N. Grosmaire Édition/Affiche	MDP / Rivet : Salles infos	
	9-13h	SVP B. Bauer / D. Endeweld	Ateliers 5	14-18h	SVP J.M. Scanreigh / A. Pineau	Ateliers 5	
Mardi	9-13h	ARC M. Fortuné / A. Bertoni / F. Gleyze Vidéo/Écriture	Plateau vidéo	14-16h	ARC M. Fortuné Vidéo/Écriture	Plateau vidéo	
	alter	ATE M. Fortuné Vidéo		alter	ATE M. Fortuné Vidéo		
	9-13h	EXP I. Viallat / A. Pineau	B14	14-18h	RC I. Viallat / A. Pineau	B14	
	9-13h	SVP J.C. Gagnieux / A. Pineau / I. Viallat / A. Bertoni / D. Endeweld	Ateliers 5	14-18h	SVP A. Pineau / I. Viallat / D. Endeweld	Ateliers 5	
Mercredi	9-12h	COURS N. Pugno / A. Bertoni Méthodologie du mémoire	A27/Atelier	14-18h	COURS Séminaire N. Pugno ou A. Bertoni Séminaire 4/5	A27	
	11-13h	ARC A. Vasseux Art et industrie					18-20h
	9-13h 11-13h	SVP A. Vasseux / M. Fortuné / N. Pugno / B. Bauer	Ateliers 5				
Jeudi	9-11h	SVP J.M. Cerino / H. Duprat	Ateliers 5	14-18h	ARC J.M. Cerino / H. Duprat / A. Vasseux Pratiques de l'exposition / N. Pugno (16-18h)	Ateliers 5	
				14-18h	SVP C. Mélois / A. Vasseux		MDP Atelier
				14-16h			
Vendredi	9-13h	INTERV PRO Intervenants ARC expos	A12/A27	14-18h	INTERV PRO Intervenants ARC expos	A12/A27	
	9-13h	SVP J.M. Scanreigh	Ateliers 5				

WORKSHOPS

Semaine du lundi 19 au
vendredi 23 janvier 2015

Les workshops sont programmés
par les groupes d'enseignants de
chaque ARC. Se reporter aux
fiches de chacun.

Emploi du temps – Semestre 10

Date	Horaires	Professeur	Salle	Horaires	Professeur	Salle
Lundi	9-13h	ARC D. Endeweld / B. Bauer Art et architecture/ ENM	Ateliers / A27	14-18h	ARC J.M. Scanreigh / A. Jamme / N. Grosmaire Édition/Affiche	MDP / Rivet : Salles infos
	9-13h	SVP B. Bauer / D. Endeweld / J.M. Scanreigh / A. Pineau	Ateliers 5	14-18h	SVP D. Endeweld	Atelier 3/4/5 - salle infos
Mardi	9-13h	ARC M. Fortuné / F. Gleyze	Plateau vidéo	14-16h	ARC M. Fortuné Vidéo/Écriture	Plateau vidéo
	alter	ATE M. Fortuné Vidéo		alter	ATE M. Fortuné Vidéo	
	9-13h	RC I. Viallat / A. Pineau	B14	14-18h	RC I. Viallat / A. Pineau / D. Endeweld (SVP)	B14
	9-13h	SVP J.C. Gagnieux / A. Pineau / I. Viallat / A. Bertoni / D. Endeweld	Ateliers 5			
Mercredi	9-13h	ARC A. Vasseux Art et industrie	A27/Atelier	14-18h	SVP B. Bauer	Ateliers 5
	9-13h 11-13h	SVP A. Vasseux / M. Fortuné / N. Pugnet / B. Bauer	Ateliers 5	18-20h	SVP A. Ranieri	Ateliers 5
Jeudi	9-11h	SVP J.M. Cerino / H. Duprat / A. Ranieri / A. Vasseux	Ateliers 5	14-18h	ARC J.M. Cerino / H. Duprat / A. Vasseux Pratiques de l'exposition / N. Pugnet (16-18h)	Ateliers 5
	11-13h	EXP /SVP A. Ranieri / A. Vasseux	Ateliers 5			
				14-16h	I. Simonou Viallat	
Vendredi	9-13h	INTERV PRO Intervenants ARC expos Transmission	A12/A27	14-18h	INTERV PRO Intervenants ARC expos Transmission	A12/A27
	9-13h	SVP J.M. Scanreigh	Ateliers 5			

WORKSHOPS

Semaine du mardi 7
au vendredi 10 avril 2015

Les workshops sont programmés
par les groupes d'enseignants de
chaque ARC. Se reporter aux
fiches de chacun.

UE Initiation à la recherche. Suivi du mémoire, philosophie, histoire des arts

L'art de l'exposition I et II

Albert Ranieri

S7. Jeudi 11-13h. Ects : 3

THEO-HDA-14-S7. Volume horaire annuel : 24h

Objectifs

Contribution critique de la part de l'étudiant et réflexion documentée. Inciter l'étudiant à argumenter autour d'une pratique singulière et consolider une méthode de travail autonome. Rédaction du mémoire : problématique et argumentation.

Contenu

À travers un parcours évoquant quelques-unes des expositions ayant marqué l'histoire de l'art au XXe siècle, et une actualité plus récente, nous nous interrogerons sur les dispositifs impliqués, les fonctions accomplies et l'évolution de cette pratique. Un rappel historique sera fait.

Critères et modalités d'évaluation

Assiduité et participation, contrôle continu lors des entretiens et des visites d'atelier. Suivi régulier dans l'élaboration du mémoire, suivi des dossiers iconographiques et théoriques. Capacité à réinvestir des acquis théoriques et plastiques et à les formuler avec pertinence en relation avec leur travail et leurs écrits personnels.

Indications bibliographiques

Agamben Giorgio, *Qu'est-ce que le contemporain ?*, Poche, Paris, 2008.
Badiou Alain, *Petit manuel d'inhérentisme*, Seuil, Paris, 1998.
Becker Howard, *Les Mondes de l'art*, Flammarion, Paris, 1988.
Becker Howard, *Propos sur l'art*, L'Harmattan, Paris, 1999.
Danto Arthur, *La Transfiguration du banal. Une philosophie de l'art*, Seuil, Paris, 1989.
D'Éotte Jean-Louis, *Le Musée, l'origine de l'esthétique*, L'Harmattan, Paris, 1993.
Didi-Huberman Georges, *L'Image survivante*, Minuit, Paris, 2002.
Ducros Franc, *Le Poétique, le réel*, Klincksieck, Paris, 1987.
Foucault Michel, *Les Mots et les choses*, Gallimard, Paris, 1966.
Glicenstein Jérôme, *L'Art, une histoire d'expositions*, PUF, Paris, 2009.
Hamon Philippe, *Expositions*, José Corti, Paris, 1989.
Harrison Charles, *Wood Paul, Art en théorie, une anthologie*, Hazan, Paris, 1997.
Heinich Nathalie, *Le Triple jeu de l'art contemporain*, Minuit, Paris, 1998.
Jimenez Marc, *L'Esthétique contemporaine, tendances et enjeux*, Klincksieck, Paris, 2004.
Malraux André, *Le Musée imaginaire*, Gallimard, Paris, 1965.
Michaud Yves, *L'Artiste et les commissaires*, Jacqueline Chambon, Nîmes, 1989.
Millet Catherine, *Le Critique d'art s'expose*, Jacqueline Chambon, Nîmes, 1993.

Monnier Gérard, *Des beaux-arts aux arts plastiques*, Éditions de la Manufacture, Paris, 1991.
Moulin Raymonde, *L'Artiste, l'institution et le marché*, Flammarion, Paris, 1997.
Nancy Jean-Luc, *Au fond des images*, Galilée, Paris, 2003.
Pomian Krzysztof, *Collectionneurs, amateurs et curieux, Paris Venise XVI - XVIII siècles*, Gallimard, Paris, 1987.
Stoichita Victor, *Brève histoire de l'ombre*, Droz, Genève, 2000.
Szeemann Harald, *Écrire les expositions*, La Lettre volée, Bruxelles, 1996.
Szeemann Harald, *Méthodologie individuelle*, JRP Ringier, Zürich, 2007.

Catalogues d'expositions

Aperto 93, Biennale de Venise, Département des arts visuels de Venise, 1993.
Et tous ils changent le monde, Biennale de Lyon, RMN, 1993.
Face à l'histoire, Centre Georges Pompidou, MNAM, Paris, 1996.
L'Empreinte, Centre Georges Pompidou, MNAM, Paris, 1996.
L'Informe, mode d'emploi, Centre Georges Pompidou, MNAM, Paris, 1996.
Les Magiciens de la Terre, Centre Georges Pompidou, MNAM, Paris, 1989.
Surfaces de réparations, FRAC Bourgogne, Dijon, 1994.

Séminaire

Natacha Pugnet

S7, S8, S9. Un mercredi sur deux, 14h-18h. Ects S7 : 2.

Ects S8 : 3. Ects S9 : 5

RECH-SEM-14-S7, RECH-SEM-15-S8, RECH-SEM-14-S9.

Volume horaire annuel : 48h en S7 et S8 ; 24h en S9

Objectifs

Conduire les étudiants à s'interroger sur les diverses relations possibles entre l'écrit et la production plastique. Leur apprendre à les analyser (adéquation, convergence, contradiction entre l'un et l'autre) et à les réinvestir de manière personnelle dans leur propre recherche.

Contenu

Le séminaire sera consacré à l'analyse dialectique des œuvres et des discours d'artistes contemporains (écrits à teneur théorique, déclarations d'intention ou à valeur de manifeste, notes d'atelier, entretiens, etc.). Il s'agira d'interroger leur relation à la démarche, au processus de production et/ou aux modalités d'exposition de l'œuvre.

S'intéresser aux discours sur l'art produits au sein même du travail de l'art permet de questionner l'éventuelle spécificité et la singularité de ces formes de discursivité. Quelles fonctions se voient assignées à l'écrit ou à la parole par l'artiste ? Que nous apprennent les différentes stratégies d'écriture sur le processus créateur ?

Le séminaire sera le lieu de débats et d'exposés qui devraient aider les étudiants dans leur travail de recherche.

Critères et modalités d'évaluation

Capacité de l'étudiant à l'analyse textuelle et à la réflexion personnelle. Aptitude à problématiser, à organiser sa pensée. Participation active au cours, capacité à échanger et à argumenter. Examen de fin de semestre. Il sera demandé un dossier de recherches portant sur une production plastique et textuelle choisis par l'étudiant.

Indications bibliographiques, filmographiques, webographiques

Arnaudet Didier, *Des artistes, des écrits (une anthologie)*, Le bleu du ciel, Bordeaux, 2006.
Corbel Laurence, *Le Discours sur l'art : écrits d'artistes, 1960-1980*, Presses Universitaires de Rennes, 2012.
Dupeyrat Jérôme et Harel Vivier Mathieu (dir.), *Les Entretiens d'artistes. De l'énonciation à la publication*, Presses Universitaires de Rennes, 2013.
Grenier Catherine, *La Vie possible de Christian Boltanski*, Seuil, Paris, 2007.
Harrison Charles et Wood Paul, *Art en*

théorie 1900-1990, Hazan, Paris, 1997.
Lebeer Irmeline, *L'Art ? C'est une meilleure idée ! Entretiens 1972-1984*, coll. Critiques d'art, éd. Jacqueline Chambon, Nîmes, 1997.
Levé Édouard, *Autoportrait*, P.O.L., Paris, 2005.
Levé Édouard, *Œuvres*, P.O.L., Paris, 2002.
Pugnet Natacha, *Figures d'artistes - Entretiens*, Archibooks, Paris, 2008.
Rutault Claude, *Camotanologie*, Mamco, Genève, 1999.

Séminaire

« Da capo ». La reprise dans le processus de création

Annalisa Bertoni

S7, S8, S9. Un mercredi sur deux, 14h-18h.

Ects S7 : 2. Ects S8 : 3. Ects S9 : 5

RECH-SEM-14-S7, RECH-SEM-15-S8, RECH-SEM-14-S9.

Volume horaire annuel : 48h en S7 et S8 ; 24h en S9

Objectifs

S'initier à la recherche. Apporter des outils méthodologiques et des éléments critiques à la démarche artistique et théorique personnelle.

Contenu

Que se passe-t-il lorsqu'un artiste, un cinéaste ou un écrivain revient sur ses pas et décide de reprendre (refaire, remonter, réécrire, etc.) ce qui dans sa production était déjà là, sous forme d'œuvre finie, de reste ou de rebut ? Quel rôle assigner à la pratique endogène du remploi ou du recyclage dans le processus de création ? Quels liens avec la variation, la version ou la série ? À travers un travail de recherche mené collectivement sur des œuvres et des textes proposés par l'enseignante et les étudiants, le séminaire visera à élaborer une réflexion sur les enjeux de la reprise dans la production artistique et littéraire contemporaine.

Critères et modalités d'évaluation

Participation active au séminaire. Capacité de réflexion critique, d'argumentation et de problématisation. Autonomie et initiative dans la recherche.

Contrôle continu et examen de fin de semestre : présentation d'un exposé et rédaction d'un dossier de recherches.

Indications bibliographiques, filmographiques, webographiques

Bailly Jean-Christophe, « Reprise, répétition, réécriture », in *La littérature dépliée. Reprise, répétition, réécriture*, textes réunis par J.-P. Engélibert et Y.-M. Tran-Gervat, PUR, Rennes, 2008.
Blümlinger Christa, *Cinéma de seconde main. Esthétique du remploi dans l'art du film et des nouveaux médias*, Klincksieck, Paris, 2013.
Brenez Nicole, « Montage intertextuel et formes contemporaines du remploi dans le cinéma expérimental », *Cinémas : Revue d'études cinématographiques*, vol. 13, n° 1-2, 2002.

Collectif, *La Voix du regard* [revue], « Et re ! Recyclage, reprise, retour », n° 18, octobre 2005.
Deleuze Gilles, *Différence et répétition*, PUF, Paris, 1968.
Dits, « La répétition », n° 15, automne-hiver 2010.
Genette Gérard, *Palimpseste. La Littérature au second degré*, Seuil, Paris, 1982.
Gignoux Anne-Claire, *La réécriture. Formes, enjeux, valeurs*, PUPS, Paris, 2003.
Miller Isabelle, *Les Inachevés. Le Goût de l'imparfait*, Seuil, Paris, 2008.

Méthodologie et encadrement du mémoire

Séminaire

Annalisa Bertoni et Natacha Pugnet

Suivi de mémoire individuel

Directeur de mémoire

S7, S8, S9. Mercredi 9h-13h. Ects séminaire S7 : 2. Ects S8 : 3.

Ects S9 : 5. Ects suivi de mémoire : 2

RECH-SEM-14-S7, RECH-SEM-15-S8, RECH-SEM-14-S9.

Volume horaire annuel : 48h en S7 et S8 ; 24h en S9 + RV individuels

Objectifs

S7 : apprendre à dégager une problématique à partir de sa pratique, à sélectionner et mettre en relation les notions et les œuvres de manière pertinente et personnelle. Conduire les étudiants à produire un mémoire dans lequel la réflexion personnelle, la dimension analytique et les connaissances viendront étayer de manière rigoureuse et créative leur propre démarche. Les exercer à nuancer leur pensée tout en affirmant leur singularité.

S8 : apprendre à dégager des lectures et des œuvres les notions qui seront analysées dans le mémoire. S'exercer à formuler clairement. S'ouvrir à l'expérimentation dans l'articulation et la présentation des résultats de ses recherches.

Contenu

S7 : les étudiants seront conduits à dégager une problématique, à partir de l'examen de leur propre pratique. Ils seront aussi amenés à réfléchir à des formes expérimentales d'élaboration et de présentation du mémoire. Le cours est un dialogue critique qui se construit à partir des propositions de l'étudiant. Il vise à faire préciser le questionnement, à sélectionner les ouvrages et démarches pertinents, puis à les organiser de manière rigoureuse et créative afin d'envisager la forme du mémoire et d'en élaborer le plan.

S8 : les cours se dérouleront sous forme d'exposés, soumis à la discussion collective et à la critique constructive. Chaque étudiant devra rendre compte oralement d'une recherche mettant en relation un texte et une œuvre, une démarche ou un ensemble d'œuvres.

Critères et modalités d'évaluation

Pertinence et originalité de la problématique. Rigueur du plan et étendue des références.

S7 : assiduité et participation. Rendu d'un plan, d'une bibliographie et filmographie au moment du premier bilan.

S8 : rendu d'un plan très détaillé, d'une bibliographie, filmographie et de documents attestant l'avancée de la recherche au moment du deuxième bilan.

Anglais

Adam Thorpe

S7, S8. Mardi 16h-18h. Ects: 1

THEO-Anglais-14-S7: Volume horaire annuel: 48h

Objectifs

Améliorer la langue anglaise orale, selon le niveau de chaque étudiant, en leur donnant plus de confiance en eux.

Contenu

Entretien individuel d'une demi-heure dans l'atelier de l'étudiant concerné. Travail sur la prononciation et le vocabulaire spécialisé, dans le but de faire parler les étudiants de leur travail artistique en anglais, sans complexe. Trace du vocabulaire utilisé fournie par le professeur après chaque entretien.

Critères et modalités d'évaluation

Assiduité notée; un rapport écrit de l'entretien sera rendu.

Indications bibliographiques

Arnheim Rudolf, *Towards a Psychology of Art: Collected essays*, University of California Press, 2010.

Boullata Kamal, *Belonging and Globalisation: Critical Essays in Contemporary Art and Culture*, Saqi Books, Londres, 2008.

Greenberg Clement, *Art and Culture: Critical Essays*, Beacon Press, Boston, 1971.
Sylvester David, *About Modern Art: Critical Essays 1948-2000*, Pimlico, Londres, 2002.

Atelier Recherche et Création

1. ARC Spécialisation : Pratiques de l'exposition

(programmé en S7 et S8, au choix en S9)

Programme 1 : Hôtel Rivet

Jean-Marc Cerino, Hubert Duprat, Natacha Pugnet,
Arnaud Vasseux

S7 et S8. S9 et S10. Jeudi 14h-18h. Ects: 3 en M1; 4 en M2

ARC-EXPOS-14-S7, ARC-EXPOS-15-S8, ARC-EXPOS-14-S9.

Volume horaire annuel : 96h

Objectifs

Afin d'offrir des expériences professionnalisantes, articulées à l'activité de recherche de l'école, diverses actions sont proposées dans cet ARC. Il s'agit, par la pratique de l'exposition, du commissariat et de l'accompagnement d'exposition, de conduire les étudiants à s'interroger sur ses enjeux, aujourd'hui.

Contenu

Rencontres avec des professionnels, projets curatoriaux à partir des œuvres de collections publiques (FRAC, musées) permettront aux étudiants de se confronter à l'accrochage et à la présentation de leurs travaux personnels dans des conditions d'exigence professionnelle.

Critères et modalités d'évaluation

Assiduité et implication dans les différentes actions proposées.

Qualité et pertinence des choix. Capacité à conceptualiser.

Contrôle continu par suivi des projets.

Indications bibliographiques, filmographiques, webographiques

Collectif, *L'Art de l'exposition : une documentation sur trente expositions exemplaires du XXe siècle*, éd. du Regard, Paris, 1998.

Douroux Xavier, Troncy Éric, Gautherot Franck, *Compilation : une expérience de l'exposition*, Les Presses du Réel, Dijon, 1998.

Glicenstein Jérôme, *L'Art : une histoire d'expositions*, Presses universitaires de France, Paris, 2009.

Perret Catherine (dir.), *L'Art contemporain et son exposition (1) et (2)*, L'Harmattan, Paris, 2009 et 2007.

Poinsot Jean-Marc, *Quand l'œuvre a lieu : l'art exposé et ses récits*, les Presses du réel, Dijon / MAMCO, Genève, 2008.

Putman James, *Le Musée à l'œuvre*, Thames & Hudson, Paris, 1996.

Art press, hors série n° 21, « Oublier l'exposition ». *L'Art contemporain et le musée*, 2000.

Mouvement, n° 54, « Les Formats de l'exposition », janvier-mars 2010.

Programme 2 : Lieux de réflexion

Augustin Pineau, Albert Ranieri, Isabelle Simonou-Viallat
S7 et S8. S9 et S10. Jeudi 14h-18h. Ects: 3 en M1

Objectifs

Mettre en évidence le sens qui émerge du choix des œuvres et leur mise en espace, leurs dialogues / confrontations / frottements lors d'un accrochage. Ce sens s'ajoute ou démultiplie le sens de chaque pièce choisie. Les étudiants, en travaillant avec des œuvres de la collection de Carré d'Art, pourront expérimenter ces questions afin de nourrir la réflexion sur leur propre production.

Contenu

Les étudiants devront concevoir plusieurs propositions d'accrochage – mise en relation / mise en espace d'œuvres de la collection de Carré d'Art, et devront se confronter et réfléchir à :

- la question du choix,
- l'analyse des œuvres choisies et de leur contexte / histoire,
- le travail de réflexion à partir d'une maquette et des reproductions des œuvres à l'échelle,
- la manipulation de celles-ci,
- la mise en espace – dialogue / confrontation,
- l'émergence du sens,
- la rencontre avec les professionnels,
- la réalisation de documents visuels et écrits sur les œuvres et sur les différentes propositions éprouvées.

Critères et modalités d'évaluation

Assiduité, implication dans toutes les phases du projet, capacité à travailler en groupe, qualité du travail et de l'analyse des propositions. Contrôle continu.

Indications bibliographiques, filmographiques, webographiques

Benjamin Walter, *L'Œuvre d'art à l'ère de sa reproductibilité technique*, Payot, Paris, 2013.

Bourdieu Pierre, Darbel Alain, *L'Amour de l'art*, coll. le sens commun, Minuit, Paris, 1969.

Glicenstein Jérôme, *L'Art : une histoire d'exposition*, PUF, coll. Lignes d'art, Paris, 2009.

Malraux André, *Le Musée imaginaire*, Gallimard, Paris, 1965.

Michaux Yves, *L'Artiste et les commissaires*, éd. Jacqueline Chambon, Nîmes, 1989.

Szeemann Harald, *Écrire les expositions*, La lettre volée, Bruxelles, 1996.

Warburg Aby, *L'Atlas Mnémosyne*, l'Écarquillé, Paris, 2012.

Programme 3 : Expositions

S5 et S6. S7 et S8. S9 et S10

Partenaires : Archives Départementales du Gard.

Lycée Feuillade Lunel. Musée du Vieux Nîmes.

Ville de Mende. Zo Galerie

Enseignants : B. Bauer, J.M. Cerino, H. Duprat, D. Endeweld,

A. Pineau, I. Simonou-Viallat, A. Vasseux

Programme 4 : Intervenants professionnels

S7 et S8. S9 et S10. Vendredi 9h-13h et 14h-18h.

Ects communs semaine pro, et stages : 3

Objectifs et contenu

Fournir aux étudiants une connaissance et permettre un dialogue avec des intervenants en poste issus du milieu professionnel de l'art. Ces interventions couvriront le domaine de spécialisation du Master de l'Esban : l'exposition.

Critères et modalités d'évaluation

Assiduité, présence et implication dans toutes les interventions et manifestations liées à la professionnalisation, capacité à la distance critique. Contrôle continu.

2. ARC Prospective, méthodologie, production

ARC Affiche-Éditions : La com, une affaire d'artiste ?

Jean-Marc Scanreigh, Frédéric Gleyze, Audrey Jamme
Lundi 14h-18h. Ects S5 : 3. Ects S6 : 1. Ects S7, S8 : 6. Ects S9 : 4

ARC-EditAff-2014-S5 et ARC-EditAff-2015-S6.

Volume horaire annuel : 44h

Objectifs

Cet ARC est dédié à la communication du travail de l'artiste.

Contenu

Pratique intuitive et expérimentale des techniques d'impression traditionnelles et numériques. Questions de diffusion. Exécution de supports usuels (carton, flyer, journal d'expo, affiche) en sachant arbitrer entre sa propre création et les codes de la communication graphique soucieux de lisibilité et d'efficacité. Workshop avec Seb Jarnot « Expression graphique, travail de commande » du lundi 19 au vendredi 23 janvier 2015. Il s'agira de travailler les notions de liberté, d'interprétation personnelle, de créativité face à la contrainte et aux attentes d'un commanditaire. Entrer dans un cadre, un univers défini sans s'y laisser enfermer. Se rendre accessible au hasard, à l'accident et y imprimer sa volonté visuelle.

www.sebjarnot.com

Critères et modalités d'évaluation

Invention, expérimentation et qualité des travaux.

Contrôle continu.

Indications bibliographiques, filmographiques, webographiques

Étapes Graphiques, revue, Pyramyd, Paris.
Catalogue du collectif Bazooka.

ARC Art/Architecture (Bauhaus)

Dror Endeweld, Brigitte Bauer

Lundi 9h-13h. Ects S5 : 3. Ects S6 : 1. Ects S7, S8 : 6. Ects S9 : 4

ARC-ArtChi-14-S5 et ARC-ArtChi-15-S6. Volume horaire annuel : 44h

Objectifs

Un ensemble de programmation et de questionnement sur l'histoire du Bauhaus et notamment celle du Bauhaus à Tel Aviv. Maîtriser le sujet théoriquement et proposer un travail de recherche personnelle et de production. Un workshop sera organisé pendant la Biennale d'Architecture de Venise.

Contenu

Pour une bonne approche du sujet, il faudra acquérir des connaissances générales et spécifiques :

Connaissances générales

- Art et architecture au cours du XXe siècle, depuis les « Architectones » de Malévitch jusqu'à nos jours.

- Le Modernisme, l'école du Bauhaus et le style international.

Art - Utopie et la déchéance des idéaux.

- Art - centre et périphérie, les enjeux de la globalisation.

La rénovation et la préservation du patrimoine.

- Le double rôle de la photographie au Bauhaus, entre outil de documentation et approches expérimentales.

Connaissances spécifiques

Les différentes adaptations qu'ont subies le Bauhaus et le style international pour s'adapter aux contraintes climatiques et contextuels du pays. Nous analyserons les plans d'urbanisme de la « ville blanche » selon le projet de Patrick Geddes à l'époque mandataire britannique.

Photographier l'architecture dans son contexte.

Critères et modalités d'évaluation

Participation et implication dans le projet. Qualité du projet personnel.

Contrôle continu et accrochage de fin d'ARC.

Indications bibliographiques, filmographiques, webographiques

Metzger-Szmuk Nitza, *Des maisons sur le sable, Tel Aviv, mouvement moderne et esprit Bauhaus*, Éditions de l'éclat, Paris, 2004.

ARC Art et industrie

Arnaud Vasseux

Mercredi 9h-13h. Ects S5 : 3. Ects S6 : 1. Ects S7, S8 : 6. Ects S9 : 4

ARC-ArtInd-14-S5 et ARC-ArtInd-15-S6. Volume horaire annuel : 44h

Objectifs

Cet ARC permet de développer une pratique ou un projet en relation avec une entreprise installée dans la région. Les différents secteurs d'activité et contextes représentés permettent d'envisager une variété d'approches qui vont de la résidence prolongée à une session d'exploration ponctuelle. Chaque entreprise définit les modalités et le cadre de l'intervention de l'étudiant en fonction de son projet.

Contenu

Le Musée du Vieux Nîmes et sa collection seront le terrain privilégié de cette première année d'exploration de ce thème.
« Voisins, voisines » 2e édition : les étudiants inscrits à ce projet sont conviés à intervenir en choisissant chacun un objet issu de la collection dans le but de le « prolonger » ou de le déplacer par une réalisation artistique.

Critères et modalités d'évaluation

Engagement dans sa pratique et sa recherche. Qualité des réalisations tout au long de l'année. Cohérence de la recherche avec les moyens mis en œuvre. Participation aux expériences d'exposition et aux workshops proposés. Qualité de la présentation des travaux dans l'espace autant que dans sa parole. Contrôle continu.

Indications bibliographiques, filmographiques, webographiques
Collectif, *L'Art contemporain et son exposition 1 et 2*, L'Harmattan, Paris, 2002.
Cometti Jean-Pierre, *Art, modes d'emploi. Esquisses d'une philosophie de l'usage*, La Lettre Volée, Bruxelles, 2000.
Glicenstein Jérôme, *L'Art : une histoire d'expositions*, PUF, Paris, 2009.

O'Doherty Brian, *Inside the White Cube, l'espace de la galerie et son idéologie*, JRP Ringier, Zürich, 2008.
Zask Joëlle, *Outdoor Art*, La Découverte, Paris, 2013.

Une bibliographie adaptée à la recherche de chacun est proposée tout au long du suivi du travail.

ARC Écrire/filmer

Maïder Fortuné et Annalisa Bertoni

Mardi 9h-13h. Ects S5 : 3. Ects S6 : 1. Ects S7, S8 : 6. Ects S9 : 4

ARC-VidEc-14-S5 et ARC-VidEc-15-S6. Volume horaire annuel : 44h

Objectifs

Penser et expérimenter la relation entre écriture et cinéma. Articuler réflexion/conceptualisation et création. Favoriser l'initiation à l'écriture créative et la mise en œuvre de projets personnels et collectifs incluant la production de textes et/ou de films. Par le déplacement constant du point de vue, aiguïser la perception et réfléchir à l'acte de création sous un angle singulier.

Contenu

Cet ARC propose d'explorer les multiples possibilités de l'écriture en tant que forme de création littéraire et filmique. Il s'agira d'approcher les mots et les plans comme une matière première à travailler et à « manipuler », en envisageant l'écriture comme un faire. Des temps forts de workshop et des rencontres avec des écrivains et des artistes seront l'occasion de se confronter à des pratiques singulières et de s'ouvrir à la diversité des approches, notamment au second semestre, à l'écriture documentaire envisagée dans sa relation avec la fiction. Workshop « L'Île et le fantastique » du lundi 20 au vendredi 24 octobre 2014. On expérimentera, en particulier, l'écriture filmique inspirée par un imaginaire littéraire et fantastique. On écrira et réalisera un film collectif autour du thème de l'île comme source de mystère et d'expériences inexplicables. Le film sera tourné sur l'île de Port-Cros.

Critères et modalités d'évaluation

Assiduité. Engagement et participation. Qualité des réalisations et des présentations. Contrôle continu et rendu en fin de session.

Indications bibliographiques, filmographiques, webographiques
Delbecq Marcelline, *Pareidolie*, Mix / Frac Aquitaine, Bordeaux, 2011.
Delbecq Marcelline, *Close-up*, éd. Galerie Frank Elbaz et Palazzo Press, Paris, 2006.
Levé Édouard, *Œuvres*, P.O.L., Paris, 2002.
Pireyre Emmanuelle, *Féerie générale*, L'Olivier, Paris, 2012.
Quintane Nathalie, *Descente de médiums*, P.O.L., Paris, 2014.
Roubaud Jacques, *Quasi-cristaux. Un choix de sonnets en langue française de Lazare Carnot (1820) à Emmanuel Hocquard (1998)*, Éditions Martine Aboucaya et Yvon Lambert, Paris, 2013.

Tarkos Christophe, *Écrits poétiques*, P.O.L., Paris, 2008.
Tarkos Christophe, *Le Baroque*, Al Dante, 2009.

Filmographie

Benning James, Bonello Bertrand, Gaten David, Gibson Beatrice, Gomes Miguel, Lockart Sharon, Snow Michael, Wardill Emily.

Une bibliographie/ filmographie spécifique sur l'île et le fantastique sera présentée au début de l'année.

Module Professionnel Transmission

Intervenants professionnels spécialisés

Vendredi 9h-13h et 14h-18h. Se reporter au panneau d'affichage dédié pour les dates précises. Ects S9 : 4

PRO-TRANSM-14-S9. Volume horaire annuel : de 48h à 96h

À compter de la rentrée 2014, l'École supérieure des beaux-arts de Nîmes (Esban) met en place un programme de professionnalisation dédié à la transmission. Cet enseignement est ouvert aux étudiants de 5e année et aux étudiants diplômés inscrits en 6e année.

Objectifs

Le programme TRANSMISSION a pour objectif de former les étudiants aux différentes pratiques de la transmission artistique : transmission par la pratique artistique, par l'oral, par l'écrit, par la mise en place de dispositifs.

Contenu

Ce programme comprend trois volets :

- un temps de formation initiale : des intervenants professionnels et un enseignant forment les étudiants aux pratiques de la transmission. Ces cours auront principalement lieu le vendredi, ils seront complétés par une journée d'étude et des rencontres professionnelles ;
- un temps de stage : l'étudiant pourra accompagner, sur un projet réel, un artiste ou un professionnel en situation de transmission ;
- un temps d'application : l'étudiant sera mis en situation de transmission auprès de différents publics.

Partenaires associés au projet

Ville de Nîmes, service Éducation et service Culture

Éducation nationale, Écoles de la ville de Nîmes

Frac Languedoc Roussillon

SPIP Nîmes

CHU Nîmes

École des Mines, Alès

École de Police, Nîmes

Croix Rouge Française, Nîmes

Critères et modalités d'évaluation

Le programme donnera lieu, à l'issue de l'année et après la soutenance d'un rapport de stage, à des crédits Ects mais aussi à une certification (Diplôme d'établissement).

Suivi de projets personnels

1. Les rencontres critiques

(programmées en S5 et S9)

Isabelle Simonou-Viallat et Augustin Pineau
S5 et S9. Mardi 9h-18h, par groupe. Ects : 1

RC-14-S5 et RC-14-S9. Volume horaire annuel : 16h

Objectifs

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

Contenu

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

Critères et modalités d'évaluation

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

Indications bibliographiques, filmographiques, webographiques

Une bibliographie sera proposée aux différents groupes d'étudiants en relation avec les problématiques mises en jeu dans leur recherche.

2. Projets individuels. Pratiques d'atelier

L'étudiant doit choisir trois enseignants référents et au moins un n'appartenant pas aux ARC choisis.

Brigitte Bauer

La photographie est partout

Semestres impairs : lundi 9h-13h, mercredi 9h-13h et 14h-18h.

Semestres pairs : lundi 9h-13h et mercredi 9h-13h/14h-18h.

Ects S5 et S6 : 2. Ects S7, S8, S9 : 1

SVP-14-S5, SVP-15-S6, SVP-14-S7, SVP-15-S8, SVP-14-S9.

Volume horaire annuel : 96h

Objectifs

- Développement progressif d'un champ de références qui vient appuyer la pratique de l'étudiant : présentation et analyse d'œuvres et de démarches artistiques contemporaines qui s'intéressent plus particulièrement à toutes les formes possibles de la photographie. Apporter et développer les connaissances théoriques et pratiques en relation avec les projets collectifs et transversaux.
- Explorer, expérimenter les nombreuses articulations possibles entre la photographie et les autres pratiques contemporaines. Les thématiques précises sont déterminées en début d'année, en fonction des projets de chacun. Cette inscription du projet personnel dans l'histoire et dans l'actualité du médium et au-delà du médium amènera l'étudiant à développer la distance critique nécessaire à l'évolution du travail et lui permettra de développer une présentation argumentée, fondée à la fois sur ses connaissances et ses expériences.
- Entre document de travail, étape intermédiaire dans un processus impliquant plusieurs médiums ou finalité d'un projet, le statut de la photographie dans la recherche artistique est particulier; elle est omniprésente et instable par définition. Prendre conscience de cette variété d'occurrences et utilisations du médium photographie, étudier et pratiquer son inscription dans les projets individuels, qu'il s'agisse du travail plastique ou de la mise en place des problématiques du mémoire de recherche.

Contenu

- Exploration des multiples faces de la photographie contemporaine, entre pratiques traditionnelle, nouvelle, marginale; croisements avec d'autres disciplines, et questionnement de l'actualité à travers la presse spécialisée, des comptes rendus d'expositions et/ou visites d'expositions en groupe.
- Panorama de l'histoire des expositions, à travers quelques-unes des expositions-clés dans l'histoire du médium.
- Revue de presse : présentation critique et discussion à propos d'articles choisis dans la presse spécialisée (magazines, web).
- Suivi individuel et débats collectifs à propos des recherches plastiques personnelles, du début de la recherche jusqu'à la finalisation des projets.
- Suite à des bilans individuels sur les acquis et les besoins techniques de chacun, amener l'étudiant à pleinement penser la mise en forme et la présentation de son projet, que la photographie en soit le médium principal, associé ou accessoire. Présenter et expérimenter les différents

modes de production et les supports de présentation du travail photographique : types de tirage et de papier, la projection, l'accrochage, l'installation, l'édition.

• Engagement dans des projets collectifs, articulation de ces projets spécifiques (ARC, expositions, workshops) avec le projet personnel.

Critères et modalités d'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel. Qualité des échanges et des propositions, engagement, qualité des recherches et réalisations.

Indications bibliographiques, filmographiques, webographiques

Ardenne Paul, *L'Image Corps*, Éditions du Regard, Paris, 1989.
Bailly Jean-Christophe, *L'Instant et son ombre*, Seuil, Paris, 2008.
Bajac Quentin, *Dreamland*, Centre Georges Pompidou, Paris, 2010.
Barthes Roland, *La Chambre Claire*, Cahiers du Cinéma, Paris, 2005.
Caillet Elisabeth, *L'Art Contemporain et son exposition*, Centre Georges Pompidou, Paris, 2007.
Campany David, *Art et Photographie*, Phaidon, Londres, 2007.
Cheroux Clément et divers, *La Subversion des images*, Centre Georges Pompidou, Paris, 2009.
Chevrier Jean-François, Roussin Philippe, *Des faits et des gestes / Le Parti pris du document*, Seuil, Paris, 2006.
Collectif, *D'un Art l'Autre*, Musées de Marseille, Marseille 1990.
Collectif, *Passages de l'Image*, Centre Georges Pompidou, Paris, 1990.
Collectif, « Les Grandes Expositions », *Beaux-Arts Magazine*, hors-série.
Collectif, *The Family of Man*, Centre Georges Pompidou, Paris, 1990.
Collectif, « Les images manquantes », *Les Carnets du Bal n°3*, Le Bal / Images en Manceuvres Éditions, Paris, 2012.
Collectif, *From Here On*, Rencontres Internationales de la Photographie, Arles, 2011.
Collectif, *Objectivités, la photographie à Düsseldorf*, Paris Musées, Paris, 2008.
D'Agata Antoine, *Manifeste*, Museum of Modern Art, New York, 2002.
Didi-Huberman Georges, *Images malgré tout*, Minuit, Paris, 2005.
Divers, *L'Image-Documents, entre réalité et fiction*, Le Bal, Paris, 2011.
Divers, *Vitamine Ph, Nouvelles Perspectives en Photographie*, Phaidon, Londres, 2007.
Ewing William A., *reGenerations2, Tomorrow's Photographers Today*, Thames & Hudson, Londres, 2009.
Flusser Villem, *Pour une Philosophie de la Photographie*, Circé, Nîmes, 2006.
Fried Michael, *Pourquoi la photographie a aujourd'hui force d'art*, Hazan, Paris, 2013.
Girardin Daniel, *Controverses*, Actes Sud, Arles, 2009.

Gisinger Arno, *Topoi*, Trans Photographic Press, Paris, 2013.
Lipkin Jonathan, *Révolution numérique – une nouvelle photographie*, La Martinière, Paris, 2003.
Lugon Olivier, *Le Style documentaire*, Macula, Paris, 2001.
Mezil Éric, *Le Temps retrouvé*, Collection Lambert, Avignon, 2011.
Morel Gaëlle, *Les Espaces de l'Image*, éd. Le Mois de la Photo, Montréal, 2009.
Nuridsany Michel, *Ils se disent peintres, ils se disent photographes*, Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris, 1980.
Pernot Mathieu, *L'Asile des Photographies*, Le Point du Jour, Cherbourg, 2013.
Pontbriand Chantal, *Mutations, Perspectives sur la Photographie*, Steidl, Göttingen, 2011.
Rexer Lyle, *The Edge of Vision / The Rise of Abstraction in Photography*, Aperture, New York, 2013.
Ristelhueber Sophie, *Détails du monde*, Actes Sud, Arles, 2002.
Ritchin Fred, *Au-delà de la photographie, le nouvel âge*, Place des Victoires, Paris, 2010.
Sontag Susan, *Devant la douleur des autres*, Christian Bourgois, Paris, 2003.
Tamisier Marc, *Sur la photographie contemporaine*, L'Harmattan, Paris, 2007.
Tillmans Wolfgang, *Lighter*, Hatje-Cantz, Ostfildern, 2008.
Trierweiler Denis, *L'Art de l'exposition*, Éditions du Regard, Paris, 1998.
Weiss Martha, Porter Venetia, *Light from the Middle East*, Steidl, Göttingen, 2012.
Wolf Sylvia, *The Digital Eye, Photographic Art in the Electronic Age*, Prestel, München, 2010.
Wombell Paul, *Drones*, éd. Le Mois de la Photo, Montréal, 2007.

Revue *Infra-mince*, tous les numéros, École Nationale Supérieure de la Photographie, Arles.
Revue *Études Photographiques*, tous les numéros, Société Française de Photographie, Paris.

www.photo-arago.fr

Une bibliographie complémentaire, évolutive et personnalisée est proposée à chaque étudiant, en lien avec ses recherches et projets personnels.

Jean-Marc Cerino

De l'émergence à la concrétisation d'un projet personnel

Semestres impairs : jeudi 9-13h. 1 vendredi sur 2 9h-13h et 14h-18h. Semestres pairs : jeudi 9-13h. 1 vendredi sur 2 9h-13h et 14h-18h. Ects coordination : 2. Ects S7, S8, S9 : 1

SVP-14-S5, SVP-15-S6, SVP-14-S7, SVP-15-S8, SVP-14-S9.

Volume horaire annuel : 96h

Objectifs

L'étudiant doit sortir de l'atelier (au réel comme au symbolique) et se confronter (lui et sa démarche) au milieu de l'art de son époque. Par la concrétisation des expériences menées, permettre à l'étudiant d'élaborer une démarche personnelle en vue du diplôme. Élaboration qui s'appuie sur la cohérence et le développement du langage personnel étayés par une appropriation personnelle de l'histoire de l'art et l'acquisition d'une culture générale propre et affirmée.

Contenu

Discussions individuelles tout au long des semestres afin d'accompagner l'étudiant dans l'orientation et la poursuite de ses recherches afin de lui permettre d'acquiescer une plus grande autonomie et de développer un engagement réel dans sa pratique et sa recherche.

Favoriser la justesse entre le projet et les moyens mis en œuvre, aider à la mise en perspective des propositions avec des pratiques et des créations actuelles, et à l'acquisition de connaissances en lien avec cette recherche. Il est important que les références ne soient pas exclusivement celles de la pratique exercée.

Proposer des expériences d'accrochage et d'exposition du travail pour favoriser l'appréciation de la justesse des propositions, mais également la capacité critique de chacun. Accompagner chaque étudiant dans sa présentation orale, l'énonciation de son projet et l'analyse qui l'accompagne.

En vue du diplôme de fin d'année, aide au mémoire et conseils pour la mise en forme et la présentation du travail.

Critères et modalités d'évaluation

Les critères d'évaluation reposent sur la capacité à proposer un projet personnel cohérent et original, mais également sur les qualités intrinsèques du travail et les capacités à l'accompagner oralement comme par écrit. Contrôle continu, suivi de l'évolution du travail par semestre.

Indications bibliographiques, filmographiques, webographiques

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

Hubert Duprat

Chercher/Trouver

Parler/Montrer

Semestres impairs : jeudi 11-13h. 1 Vendredi sur 2 9h-13h et vendredi 14h-18h. Semestres pairs : jeudi 11-13h. Vendredi 9h-13h et 1 vendredi sur 2 14h-18h. Ects S5 et S6 : 2. Ects S7, S8, S9 : 1

SVP-14-S5, SVP-15-S6, SVP-14-S7, SVP-15-S8, SVP-14-S9.

Volume horaire annuel : 96h

Objectifs

Ouvrir l'étudiant à la «sédimentation» culturelle et à la variété des savoirs. Offrir à l'étudiant des références et des méthodologies susceptibles d'élargir le champ de l'art. Favoriser l'émergence d'une recherche singulière et guider son accompagnement théorique. Aider l'étudiant à réfléchir sur la manière dont les choix d'accrochages peuvent déterminer en grande partie la perception et la compréhension de ses travaux. Travailler à faire apparaître les questions essentielles que pose sa recherche et l'aider à gérer le temps de sa présentation lors du diplôme.

Contenu

Apport bibliographique individualisé à partir de la pratique de chaque étudiant et questionnement sur le mode de fabrication et de présentation des travaux.

À partir de lectures et de commentaires d'écrits d'artistes ou d'entretiens, une réflexion sera engagée sur la parole d'artiste comme accompagnement de l'œuvre. Présentation de la recherche de chaque étudiant devant l'ensemble du groupe, débat critique.

Incitation à l'expérimentation. Échanges critiques sur la justesse du projet et sur les moyens mis en œuvre. Multiplier les mises en espace.

Critères et modalités d'évaluation

Évaluation individuelle lors des visites d'ateliers, complétée par des exercices d'accrochage. Capacité de l'étudiant à proposer un projet cohérent et original, passant par une mise en espace convaincante et un échange témoignant d'une véritable connaissance des enjeux soulevés tant dans le domaine de l'histoire de l'art que celui de la culture générale.

Indications bibliographiques,

filmographiques, webographiques

Angel Dominique, *Petites farces de la vie quotidienne*, Actes Sud, Arles, 1998.

Beuys, Kounellis, Kiefer, Cucchi,

Bâtissons une cathédrale. Entretien, L'Arche, Paris, 1988.

Duve (de) Thierry, *Faire école (ou la refaire)*, Presses du Réel, Dijon et MAMCO, Genève, 2008.

Duve (de) Thierry, *Cousus de fil d'or (Beuys, Warhol, Klein, Duchamp)*, Art Édition, Villeurbanne, 1990.

Glicenstein Jérôme, *L'Art : une histoire d'expositions*, coll. Ligne d'art, PUF, Paris, 2009.

Mouton Joseph, *Sois artiste*, Aubier, Paris, 1994.

Pugnet Natacha, *Figures d'artistes, entretiens*, Archibooks, Paris, 2008.

Souillou Jacques, *L'Impunité de l'art*, coll. La couleur des idées, Seuil, Paris, 1995.

Dror Endeweld

Art écrit, langage de l'art ou langage dans l'art ?

Semestres impairs : lundi 9h-13h et mardi 14h-18h.

Semestres pairs : lundi 9h-13h et 14h-18h, mardi 9h-13h et 14h-18h. Ects S5 et S6 : 2. Ects S7, S8, S9 : 1

SVP-14-S5, SVP-15-S6, SVP-14-S7, SVP-15-S8, SVP-14-S9.

Volume horaire annuel : 96h

Objectifs

Familiariser les étudiants avec une tendance de l'art qui utilise le langage et l'écrit comme outil principal dans la peinture, la sculpture et l'installation.

Amener l'étudiant à réfléchir au rapport entre forme et fond dans sa propre production.

Contenu

Depuis les avant-gardes du début du xxe siècle en passant par les années soixante et jusqu'à nos jours, la présence des mots dans la production artistique ne fait que s'accroître. Il s'agit d'analyser cette situation et de mettre en exergue ses moments forts. Revenir sur L'art conceptuel et son engagement par le langage et comparer ce positionnement à d'autres utilisations où l'écrit n'est que le relais de l'affect. Il s'agit aussi de revenir sur l'articulation qui s'opère entre le Minimal Art et l'Art Conceptuel, passage qui s'inscrit dans une continuité et rupture.

Critères et modalités d'évaluation

Intégration de la problématique. Progression du projet personnel, qualité et originalité de la démarche. Contrôle continu.

Maïder Fortuné

Le laboratoire des images

Mardi 14h-18h. Ects S5 et S6 : 2. Ects S7, S8, S9 : 1

SVP-14-S5, SVP-15-S6, SVP-14-S7, SVP-15-S8, SVP-14-S9.

Volume horaire annuel : 96h

Objectifs

L'objectif de l'atelier est de faire émerger des écritures filmiques singulières. L'étudiant doit développer un projet cinématographique original, d'une grande qualité plastique et critique.

Contenu

Cet atelier vise à faire émerger puis asseoir des écritures filmiques singulières. Il s'organise autour de temps divers qui sont :

- le visionnage régulier de films (tant historiques que récents) articulés aux projets de chacun, temps communs accompagnés d'échanges critiques.
- la lecture de textes dédiés à l'image en mouvement,
- la visite d'expositions dédiées à l'image en mouvement (Carré d'art, la Panacée) + une journée au FID, Festival International du Documentaire à Marseille,
- la consolidation des connaissances techniques (prise de vue, son et montage),
- la réalisation d'un film collectif (voir ARC écritures contemporaines),
- le suivi de projets personnels (écriture de synopsis, monstration de rushes, des montages successifs) par rendez-vous individuels alternés avec des moments collectifs où l'étudiant présente son projet au reste du groupe,
- une approche plus précise autour de l'installation (connaissance technique des moyens de diffusion (image et son), des types d'accrochage possibles (vidéoprojecteurs, écrans),
- montage d'œuvres vidéos des collections du FRAC Languedoc Roussillon dans le centre d'art de l'école,
- un temps de workshop mené, pour 2014-2015, par un intervenant extérieur autour de l'écriture documentaire,
- la réalisation de films qui répondent à certains appels à projets extérieurs (Musée de la chasse, Concours InrockLab, etc.).

Critères et modalités d'évaluation

Assiduité. Engagement et participation. Qualité des réalisations et de leur présentation critique. Contrôle continu et bilan blanc.

Indications bibliographiques,

filmographiques, webographiques

Antonioni Michelangelo, *Écrits*, Images Modernes, Paris, 2003.
Bellour Raymond, *L'Entre-images*, coll. Essais, La Différence, Paris, 2002.
Brenez Nicole, *De la figure en général au corps en particulier*, Éditions de Boeck, Paris, 1998.
Brenez Nicole, *Cinéma d'avant garde*, Cahiers du Cinéma, Paris, 2007.
Bresson Mylène, *Bresson par Bresson*, Entretiens, Flammarion, Paris, 2013.
Chion Michel, *Écrire un scénario*, coll. Essais, Cahiers du cinéma, 2007.
Chion Michel, *L'Audio-vision*, Nathan, Paris, 2000.

Daney Serge, *La Maison cinéma et le monde*, P.O.L., Paris, 2001.

Deleuze Gilles, *Cinéma, tome 1. L'image-mouvement, tome 2. L'image-temps*, Minuit, Paris, 1985.

Godard Jean-Luc, *Histoire(s) du cinéma*, Gallimard, Paris, 1998.

Leutrat Jean-Louis, *Cinéma & littérature, le grand jeu, De l'incidence éditeur*, Saint Vincent de Mercuze, 2010.

Liandrat-Guigues Suzanne, *L'essai et le cinéma*, éd. Champ Vallon, Seyssel, 2004.

Païni Dominique, *Expanded Cinema*, Tate Publishing, Londres, 2011.

Païni Dominique, *Le cinéma, un art plastique*, Yellow Now, Crisnée, 2013.

Clémentine Mélois

Pratiques éditoriales

Semestres impairs : jeudi 16h-18h. Semestres pairs : jeudi 14h-18h. Ects S5 et S6 : 2. Ects S7, S8, S9 : 1

SVP-14-S5, SVP-15-S6, SVP-14-S7, SVP-15-S8, SVP-14-S9.

Volume horaire annuel : 96h

Objectifs

L'étudiant devra finaliser un travail d'édition abouti en regard de ses interrogations artistiques, en relation avec les autres médias et en lien avec l'histoire de l'art.

Contenu

L'atelier développera les pratiques éditoriales dans leur contexte le plus large, en faisant appel aux médiums traditionnels (sérigraphie, gravure, lithographie, typographie, tampographie), l'impression numérique et la photocopie. Le suivi technique sera accompagné d'une réflexion critique et transversale sur la relation aux autres médias et le statut de l'œuvre imprimée.

Critères et modalités d'évaluation

Pertinence et qualité des réalisations, engagement. Contrôle continu, suivi de projets.

Jean-Claude Gagnieux

Gestes et rites, théâtralité, amplification et sympathie

Mardi 9h-13h semaines impaires. Ects S5 et S6 : 2.

Ects S7, S8, S9 : 1

SVP-14-S5, SVP-15-S6, SVP-14-S7, SVP-15-S8, SVP-14-S9.

Volume horaire annuel : 96h

Objectifs

Les enjeux connexes seront divers : ils iront de la découverte et l'utilisation de l'outil théâtre (en tant que machine) à la perception des limites et enjeux de pratiques terminologiquement différenciées (performance/ danse/ théâtre/ musique) et à la conception d'un événement et sa mise en œuvre (mise en espace, mise en scène, scénographie, éclairage).

Ces recherches donneront à terme les moyens de définir sa pratique en vue d'une orientation (ou de participation) vers des scènes connexes, avec les pré-acquisitions des techniques liées à la scène vivante.

Contenu

Saisir par tuilage les enjeux des gestes et rites par la voix, le geste, le son, l'écrit et l'objet-instrument.

Des ateliers d'écriture, de gesticulation maîtrisée. Disséquer le quotidien, répéter, défaire, diluer ou enrichir les gestes et leurs égrenages. Suivi des projets, mise au point et mise en œuvre des acquis et décisions, soutenance et mise à l'épreuve des ambitions de façon individuelle et collective, par une pratique artistique synchrétique induisant certaines affinités avec les arts de la scène (espaces sonores et musicaux, performances, chorégraphie) et ainsi créer un axe sur des pratiques transversales.

Du collage au sampling et au montage qui autoriseront l'émergence de pratiques individuelles tout en nécessitant un engagement créatif et une concision au niveau d'un groupe (si constitué).

Le matériau social, politique et urbain, prosaïque, et langagier mis en relation avec la dimension temporelle de l'action comme extrapolation de l'acte plastique pourrait servir de cadre de prospection.

En partenariat avec le Musée d'Art Contemporain, les ATP, théâtres, scènes de musiques actuelles, participer à des événements par des transcriptions kuniques de la collection (musée) et l'écriture contemporaine et ses mises en scène (ATP, Théâtre, SMAC).

Critères et modalités d'évaluation

Contrôle continu et bilan, écrit et oral, sur les réponses, adaptations, aménagements et mises en œuvres particulières de l'étudiant; le suivi, la présence et les liens qu'il crée avec les autres disciplines, les qualités et pertinences des actions proposées.

Indications bibliographiques, filmographiques, webographiques

Apulée, *L'Âne d'or ou les Métamorphoses*, coll. Folio, Gallimard, Paris, 1958.
Artaud Antonin, *Le Théâtre et son double*, Gallimard, Paris, 1992.
Bachelard Gaston, *L'Intuition de l'instant*, Poche, 1998.
Banes Sally, *Terpsichore en baskets*, Chiron / Centre National de la Danse, Paris, 2002.
Brook Peter, *Le Diable c'est l'ennui, propos sur le théâtre*, Actes Sud, Arles, 1991.
Charlot Bernard, *La Mystification pédagogique*, Payot, Paris, 1976.
collectif, *Art et cognition*, Cyprès / École d'Art d'Aix-en-Provence, 1994.
Collectif, *Improviser dans la danse*, Le Cratère, Alès, 1999.

Darwin Charles, *L'Expression des émotions chez l'homme et les animaux*, Rivages, Paris, 2001.
Décoret-Ahiha Anne, *Les Danses exotiques en France (1880-1940)*, Centre national de la danse, Paris, 2004.
Dorfles Gillo, *Mythes et rites d'aujourd'hui*, Klincksieck, Paris, 1975.
Droit Roger-Pol, *Dernières nouvelles des choses*, Odile Jacob, Paris, 2003.
During Jean, *Musique et extase*, Albin Michel, Paris, 1988.
During Jean, *Quelque chose se passe*, Verdier, Lagrasse, 1994.
Flusser Vilem, *Les Gestes*, HC-d'Arts, Paris, 1999.
Formis Barbara (dir.), *Gestes à l'œuvre*, ESBACO, 2008.

Gombrowicz Witold, *Contre les poètes*, Complexe, Paris, 1988.
Gouthier Henri, *Le Théâtre et les arts à deux temps*, Flammarion, Paris, 1989.
Grotowski Jerzy, *Vers un théâtre pauvre*, L'Âge d'Homme, Lausanne, 1971.
Illich Ivan, *La Convivialité*, Seuil, Paris, 1973.
Kantor Tadeusz, *Entretiens*, préface de Brunella Eruli, Carré, Paris, 1996.
Lamothe Marie-José, Velter André, *Le Livre de l'outil, t. 1 et 2*, Gallimard, Paris, 1978.
Leroi-Gourhan André, *L'Homme et la matière*, Albin Michel, Paris, 1971.
Leroi-Gourhan André, *Le Geste et La Parole*, Albin Michel, Paris, 1974.
MAUSS Marcel, *Essai sur le don*, PUF, Paris, 2012.
Mendel Gérard, *Pour décoloniser l'enfant*, Payot, Paris, 1971.
Piaget Jean, *Où va l'éducation ?*, Denoël / Gonthier, Paris, 1972.
Ponge Francis, *Méthodes*, coll. Folio, Gallimard, 1961.
Szendy Peter, *Membres fantômes des corps musiciens*, Minuit, Paris, 2002.

Scheler Max, *Nature et forme de la sympathie*, Payot, Paris, 2003.
Szendy Peter, *Écoute: une histoire de nos oreilles*, Éditions de Minuit, Paris, 2001.
Von Kleist Heinrich, *Sur le théâtre de marionnettes*, Mille et une nuits, Paris, 1993.
Winicott W. Donald, *Jeu et réalité, l'espace potentiel*, Gallimard, Paris, 1975.
Wosien Maria-Gabriele, *La Danse sacrée*, Seuil, Paris, 1974.

Filmographie

Jean Rouch, Stéphane Breton, Hugo Zemp, *Le premier pas du cinéma*, Le son, Le chanteur de jazz, Merce Cunningham, Philippe Decoufflé, Angelin Preljocaj, Pina Bausch, Jean-Claude Gallota, Thierry de Mey, Anne Teresa de Keersmaeker, Waine McGregor, Blanca Li, Doug Elkins, Jan Fabre, Jérôme Bel, Le Cirque de Calder, I like America and America likes me de Joseph Beuys, Roman Signer, William Wegman, Peter Fischli et David Weiss, Marina Abramovic, Panamarenko...

Augustin Pineau

Les mots et les images, la part du réel

S9 et S10 : L'espace du dedans et les figures du dehors

Semestres impairs : lundi 14h-18h. Mardi 9h-13h et 14h-18h (RC). Semestres pairs : mardi 9h-13h et 14h-18h. S5 et S6 : mardi 9h-13h et 14h-18h. Ects S5 et S6 : 2. Ects S7, S8, S9 : 1

SVP-14-S5, SVP-15-S6, SVP-14-S7, SVP-15-S8, SVP-14-S9.

Volume horaire annuel : 96h

Objectifs

Mettre en évidence le rapport entre le langage, l'image et l'objet dans la problématique de recherche personnelle de l'étudiant. Développer un travail ambitieux et rigoureux tant du point de vue de ce qui est donné à voir que du contenu théorique et de l'analyse critique. S9 et S10 : amener l'étudiant à passer de « l'espace du dedans », la recherche personnelle et le travail d'atelier, aux « figures du dehors », l'inscription de sa pratique dans le monde contemporain envisagé dans sa diversité et sa complexité.

Contenu

Suivi de la pratique personnelle de l'étudiant et mise en relation avec les pratiques actuelles qui se développent autour du rapport entre l'image, le mot et l'objet. S9 et S10 : mise en relation de la problématique de recherche personnelle de l'étudiant avec les « paroles et écrits d'artistes », à travers les écrits (ou enregistrements audio et vidéo) et revues d'artistes depuis le début du XXe siècle. Suivi du dossier méthodologie et synthèse (dossier artistique).

Critères et modalités d'évaluation

Pertinence entre la problématique de recherche personnelle, sa mise en œuvre et sa mise en espace, tant au travers des accrochages et que des projets d'expositions. Qualité des travaux et de leur articulation avec le dossier méthodologie et synthèse.

Indications bibliographiques, filmographiques, webographiques S5 à S8 :

Un complément bibliographique sera fourni à chaque étudiant en relation avec sa problématique de recherche personnelle.

Altaïo Vicenç, *Joan Brossa o la revolta poètica*, Fondació Joan Miró, Barcelone, 2001.
Blistène Bernard, Legrand Véronique, *Poésure et Peinture, d'un art l'autre*, Musées de Marseille et RMN, Paris, 1993.
Breton André, *Je vois, j'imagine*, Gallimard, Paris, 1991.
Caekenbergh Van Patrick, *Atlas des idées*, Carré d'art, Nîmes, 2005.
Camillo Giulio, *Le Théâtre de la mémoire*, Allia, Paris, 2001.
Collectif, *Carlos Pazos, Sindetikon*, Museo de la Universidad de Alicante, 2000.
Collectif, *L'Ivresse du Réel*, Carré d'art, Nîmes, 1993.
Collectif, *François Dufrène ouestampage*, Musée des Beaux-arts de Brest, Brest, 2005.
Collectif, *Robert Filliou, Génie sans talent*, Hatje Cantz, Berlin, 2003.
Collectif, *Raymond Hains et la pansémotique*, AFP, Paris, 1989.
Dachy Marc (dir.), *Raymond Hains*, Macba/Actar, Barcelone, 2001.
Décimo Marc, *L'Esprit de la modernité révélé par quelques traits pataphysiques – ou Le Brisset facile*, Presses du réel, Dijon, 2009.

Dupuy Jean, *Sans titre, sans œuvre*, Francesco Milani, Vérone, 1995.
Forest Philippe, *Raymond Hains, Uns romans*, Gallimard, Paris, 2004.
Hausmann Raoul, Giroux Michel, *Je ne suis pas un photographe*, Chêne, Paris, 1976.
Hocke Gustav René, *Labyrinthe de l'art fantastique*, Denoël, Paris, 1977.
Joris Pierre, Claude Pellieu, *Collages*, Voix-Richard Meier, Elne, 2002.
Lascault Gilbert, *Louis Pons*, La Halle Saint-Pierre, Paris, 1996.
Legrand Véronique, Charles Aurélie, *L'Esprit Fluxus*, Musée de Marseille, 1995.
Leguillon Pierre, *J'ai la mémoire qui planche*, Raymond Hains, Centre Georges Pompidou, Paris, 2001.
Lennep Van Jacques, *Une Pierre en tête*, Yellow Now, Crisnée, 2007.
Magritte René, *Les Mots et les images, choix d'écrits*, Labor, Bruxelles, 2000.
Marcus Greil, *Lipstick Traces, une histoire secrète du vingtième siècle*, coll. Folio, Gallimard, Paris, 2000.
Robinson Julia, Brecht George, Fischer Alfred, *George Brecht Events: a Heterospective*, Museum Ludwig, Köln, 2006.
Yates A., *L'Art de la mémoire*, Frances, Gallimard, Paris, 2004.

S9 et S10 :

Un complément bibliographique sera fourni à chaque étudiant en relation avec sa problématique de recherche personnelle.

Écrits d'artistes

Beuys Joseph, *Par la présente, je n'appartiens plus à l'art*, L'Arche, Paris, 1988.
Brecht Georges, *L'Imagerie du hasard*, Les Presses du réel, Dijon, 2002.
Broodthaers Marcel, *L'Angelus de Daumier, 1er et 2e parties*, Catalogue, Musée national d'art moderne de Paris, 1975.
Carassou Michel, *Jacques Vaché et le groupe de Nantes*, Jean-Michel Place, Paris, 1986.
Debord Guy, *Œuvres*, Gallimard, Paris, 2006.
Debord Guy, Jorn Asger, *Mémoires*, Allia, Paris, 2004.
Debord Guy, Jorn Asger, *Fin de Copenhague*, Allia, Paris, 2001.
Dreyfus Charles, *Être à part, à paraître*, Dilecta, Paris, 2008.
Duchamp Marcel, *Notes*, Flammarion, Paris, 1999.
Duchamp Marcel, *Duchamp du signe*, Flammarion, Paris, 1997.
Dufrène François, *Tombeau de Pierre Larousse*, Presses du réel, Dijon, 2002.
Dufrène François, *Archi Made*, ENSBA, Paris, 2005.
Dupuy Jean, *Anagrammes #2*, FRAC Bourgogne, Dijon, 2002.
Dupuy Jean, *Anagram Bookshop*, Emily Harvey Gallery, New York, 2003.
Duval Bruno, Dalligand Daniel, Sunder Richard, *La Pansémotique*, AFP, Paris, 1990.
Feuille Nicolas, *Fluxus Dixit, une anthologie*, Presses du réel, Dijon, 2002.
Filliou Robert, *L'Histoire chuchotée de l'art*, Clémence Hiver, Sauve, 1995.
Hains Raymond, Dachy Marc, *Langue de cheval et facteur temps*, Actes sud, Arles, 1998.
Harrison Charles, Wood Paul, *Art en théorie*, Hazan, Paris, 1997.
Hausmann Raoul, *Sensorialité excentrique*, Les Presses du réel, Dijon, 2002.
Hausmann Raoul, *Courrier Dada*, Allia, Paris, 2004.
Higgins Dick, *Postface – Un journal critique de l'avant-garde*, Les Presses du réel, Dijon, 2006.
Huelsenbeck Richard, *En avant Dada*, Les Presses du réel, Dijon, 2000.
Magritte René, *Écrits complets, édition établie et annotée par André Blavier*, Flammarion, Paris, 1979.
Michaux Henri, *L'Espace du dedans, pages choisies*, Gallimard poésie, 1998.
Naumann Francis, Obalk Hector (sous la dir.), *Affectionately, Marcel, correspondance de Marcel Duchamp*, Ludion, Amsterdam, 2000.
Oldenbourg Serge III, *La vie est toujours plus forte*, Al Dante, Paris, 2004.
Pelieu Claude, *Jukes Boxes*, 10/18, Paris, 1972.
Pelieu Claude, *Fusion*, Voix-Richard Meier, Elne, 2001.
Pelieu Claude, *23*, Cactus, Caen, 1992.
Picabia Francis, *Écrits critiques*, Mémoire du livre, 2005.
Pons Louis, *Louis Pons par Louis Pons*, Cercle d'Art, Paris, 1998.
Ribemont-Dessaignes Georges, *Dada*, Champ libre, Paris, 1974.
Rumney Ralph, *Le Consul*, Allia, Paris, 1999.
Satie Erik, *Écrits*, Gérard Lebovici, Paris, 1990.
Schwitters Kurt, *Merz*, Gérard Lebovici, Paris, 1990.
Snyder Gary, *L'Arrière-pays, suivi d'Amérique: Île tortue*, P.J. Oswald, Honfleur, 1977.
Suquet Jean, *Épanouissement ABC*, L'échoppe, Paris, 2001.
Vaché Jacques, *Lettres de guerre*, Mille et une nuits, Paris, 2001.
Villeglé Jacques, *Le Lacéré anonyme*, Les Presses du réel, Dijon, 2008.
Villeglé Jacques, *La Traversée Urbi & Orbi*, Luna-Park, Paris, 2005.
White Kenneth, *La Figure du dehors*, Grasset, Paris, 1982.
Wolman Gil Joseph, *Défense de mourir*, Allia, Paris, 2001.

Revues d'artistes

(avant-gardes historiques)

Cravan Arthur, *Maintenant*, 1912-1915, Fac-similé Jean-Michel Place, 1977, Seuil, Paris, 1997.
Mariën Marcel, *Les Lèvres nues*, Fac-similé Allia, Paris, 1998.
Picabia Francis, *391*, Fac-similé Losfeld, Paris, 1975.
Dada, Zurich-Paris, 1916-1922, Fac-similé Jean-Michel Place, Paris, 1981.
Le Grand Jeu, 1928-1930, Fac-similé Jean-Michel Place, Paris, 1977.
La Révolution surréaliste, 1924-1929, Fac-similé Jean-Michel Place, Paris, 1991.
Le Surréalisme révolutionnaire, 1948, Fac-similé Didier de Villez, Bruxelles, 1999.

Jean-Marc Scanreigh

Suivi de projet. Éditer/publier

Lundi 9h-18h et vendredi 9h-13h.

Ects S5 et S6 : 2. Ects S7, S8, S9 : 1

SVP-14-S5, SVP-15-S6, SVP-14-S7, SVP-25-S8, SVP-14-S9.

Volume horaire annuel : 88h

Objectifs

Préparer les étudiants au DNSEP et au DNAP.

Contenu

Suivi de l'accrochage des travaux et de l'oral de présentation.

Suivi des éditions réalisées par les étudiants. Préparation à la sortie de l'école et à la vie professionnelle.

Critères et modalités d'évaluation

Cohérence entre le travail produit et la parole de l'étudiant.

Contrôle continu et bilan semestriel.

Indications bibliographiques, filmographiques, webographiques

En fonction du travail des étudiants.

Arnaud Vasseux

Pratiques de l'exposition

Semestre impairs : mercredi 9h-13h et jeudi 14h-16h. Semestre pairs : mercredi 9h-13h. Ects S5 et S6 : 2. Ects S7, S8, S9 : 1

SVP-14-S5, SVP-15-S6, SVP-14-S7, SVP-15-S8, SVP-14-S9.

Volume horaire annuel : 96h

Objectifs

Identifier le lieu de son travail plastique et développer une recherche personnelle en s'appuyant sur les connaissances acquises précédemment. Intensifier la relation au dehors par la participation aux projets d'expositions. Apprendre à se situer, à prendre position par la reconnaissance de son champ d'intervention et de réflexion. Élargir l'acquisition de connaissances en relation, de près ou de loin, avec ses travaux et sa recherche personnelle. Autonomiser sa pratique autant que sa recherche par le développement de ses capacités à nourrir, à ouvrir et à questionner, par les expériences à l'intérieur comme à l'extérieur (voyages, expositions, workshops), sa réflexion et sa capacité critique et autocritique. Participer aux séminaires et à la mise en exposition de ses réflexions. Acquérir une méthodologie adaptée aux objets et aux sujets qui concernent autant sa pratique que son mémoire. Rédiger un mémoire en l'articulant avec les enjeux de sa pratique sans se déconnecter de sa pratique et des enjeux qui la traversent.

Contenu

Projets menés en séances d'ateliers transversaux et d'ateliers dirigés par des intervenants extérieurs. Le suivi dans la pratique régulière permet à chacun d'approfondir ses connaissances techniques et de vérifier, en formulant des hypothèses, l'émergence de sa recherche. Des entretiens individuels et débats collectifs ponctuent l'année. On incite l'étudiant à prendre conscience de ses rythmes de production et de la temporalité spécifique liée à chacun de ses projets plastiques. Il s'agit de démontrer sa capacité d'user de ses connaissances dans la manipulation des matériaux et des moyens (techniques répertoriées et/ou personnelles) en vue de réalisations exigeantes et abouties. Rendez-vous et entretiens réguliers peuvent accompagner la rédaction du mémoire et contribuent à préparer au passage du diplôme.

Critères et modalités d'évaluation

Engagement et exigence dans ses pratiques et sa recherche au sein de l'atelier et en dehors (cycles de conférence, séminaires, expériences d'exposition). Qualité des réalisations tout au long de l'année. Autonomie de la recherche et cohérence de la réflexion avec les moyens mis en œuvre. Participation aux expériences d'exposition et aux workshops proposés. Qualité de la présentation des travaux dans l'espace autant que dans sa parole. Contrôle continu.

Indications bibliographiques, filmographiques, webographiques

Harrison Charles, Wood Paul, *Art en théorie 1900-1990*, Hazan, Paris, 1997.
Latour Bruno, *Un monde pluriel mais commun, Entretiens avec François Ewald*, L'Aube, La Tour d'Aigues, 2003.
Lévi-Strauss Claude, Eribon Didier, *De près et de loin*, Points poche, Odile Jacob, Paris, 1988.
Menger Pierre-Michel, *Être artiste, œuvrer dans l'incertitude*, Al Dante/Aka, 2012.
Roth Philip, *Parlons travail*, Folio, Gallimard, Paris, 2004.

ARC Pratiques de l'exposition

Collectif, *L'Art contemporain et son exposition 1 et 2*, L'Harmattan, Paris, 2002.
Cometti Jean-Pierre, *Art, modes d'emploi. Esquisses d'une philosophie de l'usage*, La Lettre Volée, Bruxelles, 2000.
Glicenstein Jérôme, *L'Art : une histoire d'expositions*, PUF, Paris, 2009.
O'Doherty Brian, *Inside the White Cube, l'espace de la galerie et son idéologie*, JPR Ringier, Zürich, 2008.
Zask Joëlle, *Outdoor Art*, La Découverte, Paris, 2013.

Une bibliographie adaptée à la recherche de chacun est proposée tout au long du suivi du travail.

Isabelle Simonou-Viallat

Pratiques et questionnements

Recherche et mise en œuvre

Du geste à la parole

Jeu de 11-13h et mardi 9h-18h / 14h-18h. Ects S5 et S6 : 2.

Ects S7, S8, S9 : 1

SVP-14-S5, SVP-15-S6, SVP-14-S7, SVP-15-S8, SVP-14-S9.

Volume horaire annuel : 96h

Objectifs

Préparation au DNAP. Accompagner les étudiants vers une autonomie dans leur recherche et un questionnement des champs définis.

Mettre en place un travail plastique autonome et de qualité, en connaître les enjeux, en faire ressortir les particularités et la singularité :

- savoir le présenter et l'organiser lors d'un accrochage,
- savoir exprimer oralement le champ dont l'étudiant mesure les enjeux.

Aboutir à la réussite du DNSEP :

- par une production plastique aboutie, questionnée, argumentée et mise en perspective dans le schéma de la création,
- par une juste mise en espace des travaux,
- par un dossier méthodologie et synthèse argumenté, correctement illustré, dense et de qualité,
- par un mémoire cohérent, personnel, intéressant et documenté.

Contenu

S5 et S6 : le cours se déroule au travers d'entretiens individuels. Un suivi régulier des productions de chacun et des recherches personnelles implique un échange constant basé sur la mise en questionnement du travail permettant ainsi d'affiner la spécificité des projets.

L'accent sera mis sur la qualité des réalisations, l'approche formelle et critique du travail, l'origine et l'évolution de la démarche artistique de l'étudiant, qui seront les critères d'évaluation du DNAP.

En vue d'une préparation spécifique à celui-ci et à l'élaboration du dossier méthodologie et synthèse (dossier artistique) sont mises en place les « Rencontres critiques », des moments d'accrochages collectifs à trois ou quatre étudiants, accessibles à l'ensemble des acteurs de l'école. Elles permettent de se confronter aux différentes questions, réflexions ou critiques suscitées par chacun, de travailler les questions de l'accrochage et de la prise en compte du regardeur, de réfléchir à l'écriture d'un texte d'intention, la justesse d'un titre, la mise en place d'un cartel et de réaliser des éléments de communication visuelle.

S7 et S8 : rencontres individuelles en atelier privilégiant un accompagnement de l'étudiant dans ses tentatives et expérimentations par des échanges constants sur le travail produit tant au niveau de son élaboration technique que sur la pertinence et la justesse des questionnements et de l'orientation des axes choisis.

S9 et S10 : l'enseignement s'adapte aux orientations et productions de chacun des étudiants de façon à les accompagner dans leurs questionnements propres et leur permettre d'avancer en cohérence et en analyse constante de ce que leur travail met en jeu.

Critères et modalités d'évaluation

S5-S8 : présence, participation et engagement. Cohérence de la recherche. Qualité des réalisations, de la mise en espace et de la présentation orale. Contrôle continu. Rencontres critiques. Bilans collectifs en fin de semestre

S9 et S10 : capacité de l'étudiant à travailler de façon autonome.

Cohérence du discours et des références. Qualité des accrochages.

Qualité du dossier méthodologie et synthèse. Participation active au workshop photo.

Indications bibliographiques, filmographiques, webographiques

S5 et S6 :

- Baudrillard Jean, *Le Système des objets*, Denoël Gonthier, Paris, 1968.
Eco Umberto, *L'Œuvre ouverte*, coll. Points, Seuil, Paris, 1979.
Lascault Gilbert, *Christian Jaccard, L'Événement et sa trace*, Adam Biro, Paris, 2003.
Leroi-Gourhan André, *L'Homme et la matière*, Albin Michel, Paris, 1971.
Meredieu (de) Florence, *Histoire matérielle et immatérielle de l'Art Moderne*, coll. Cultures, Bords, 1994.
Michaux Henri, *Émergences-Résurgences*, Skira, Genève, 1972.
Millet Catherine, *L'Art contemporain en France*, Flammarion, Paris, 1987.
Poli Francesco, *L'Art contemporain de l'informel aux recherches actuelles*, Gründ, Paris, 2008.
Rilke Rainer Maria & Balthus, *Lettre à un jeune peintre*, Rivages, Paris, 2001.

Un complément bibliographique sera fourni à chacun des étudiants en relation à sa pratique et à sa recherche personnelle.

S7 et S8 :

- Ardenne Paul, Art, *Le présent*, Éditions du Regard, Paris, 2009.
Chassey (de) Éric (dir.), *Ils ont regardé Matisse – Une réception abstraite 1948-1968*, Catalogue du Musée Matisse, Courcuff Graden, 2009.
Poinot Jean-Marc, *Quand l'œuvre a lieu – l'art exposé et ses récits autorisés*, Presses du Réel, Dijon, 2008.

Vitamine 3-D – New Perspectives in Sculpture and Installation, Phaidon, Londres, 2009.

Vitamine D – Nouvelles perspectives en dessin, Phaidon, Londres, 2007.
Vitamine P – Nouvelles perspectives en peinture, Phaidon, Londres, 2004.
Vitamine PH – Nouvelles perspectives en photographie, Phaidon, Londres, 2007.

S9 et S10 :

Bacon Francis, *Entretiens avec Michel Archimbaud*, Gallimard, Paris, 1996.
Champesne Marie-Thérèse, *Notes et Conversations avec Peter Doxensborough*, Champesme, 2007.
Pani Gina, *Lettre à un(e) inconnu(e)*, ENSBA, Paris, 2004.
Parreno Philippe, *Speech Bubbles*, Les Presses du réel, Dijon, 2001.
Piffaretti Bernard, *Si vous avez manqué la 1re partie – Fortune critique, Écrits et Entretiens, 1982-2007*, Les Presses du réel, Dijon, 2008.
Serra Richard, *Écrits et Entretiens, 1970-1989*, Daniel Lelong, Paris, 1990.
Stech Fabian, *J'ai parlé avec Lavier, Messenger, Fleury, Hirshhorn...*, Les Presses du Réel, Dijon, 2007.

Un complément bibliographique sera fourni à chacun des étudiants en relation à sa pratique et à sa recherche personnelle.

3. Accompagnements techniques

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

Nicolas Grosmaire. Sur RV.

Objectifs

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

Contenu

En vue de la préparation au DNAP, un ensemble de points est développé tels que :

- le support numérique : objet et finalité,
- le support papier : objet et finalité,
- la diffusion : objet et finalité.

Les séances sont essentiellement dévolues à positionner les réalisations dans une démarche professionnalisante.

Critères d'évaluation

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

Pratique de la vidéo

Frédéric Gleyze, assistant d'enseignement

Sur RV.

Objectifs

Effectuer un suivi personnalisé des projets en audiovisuel en proposant des rendez-vous ciblés et à la demande. Suivre les différentes étapes de l'élaboration des travaux et conseiller en tenant compte des attentes, des choix et objectifs de chaque étudiant.

Pour les étudiants qui n'ont pas une utilisation régulière du médium, se servir de la vidéo pour conserver une mémoire d'un travail réalisé (comme outil d'observation du réel).

Contenu

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

Mise en place d'ateliers spécifiques en fonction des demandes : spatialisation d'un son, trucages optiques et décors projetés, incrustation sur fond bleu ou vert, manipulation d'une régie multi-caméras...

Souci de la finition et du travail abouti.

Responsable de la publication

Christelle Kirchstetter

Rédaction et coordination éditoriale

Delphine Maurant

Graphisme

Aurore Chassé

Relecture et correction

Murielle Humbert-Labeaumaz

École supérieure des beaux-arts de Nîmes

Hôtel-Rivet – 10 Grand'Rue

30 000 Nîmes

Tél. 04 66 76 70 22

ecole.beauxarts@ville-nimes.fr

www.esba-nimes.fr

Ateliers édition et résidences d'artiste

« La Maison du Poète »

Rue de la Poudrière

30 000 Nîmes

Ateliers Espace / Volume / Sculpture

Rue André Girard

30 000 Nîmes

L'École supérieure des beaux-arts de Nîmes est un établissement public de coopération culturelle.
Il bénéficie du soutien de la Ville de Nîmes et du Ministère de la Culture / DRAC Languedoc-Roussillon.
Les programmes Erasmus sont financés avec le soutien de la Commission européenne.

ésban /

