

Les Beaux-Arts de Marseille

2018-2019

LIVRET DES
ENSEIGNEMENTS

Sommaire

1er cycle année 1 **p 2**

1er cycle années 2/3 **p 21**

2e cycle années 4/5 **p 42**

Programmes de recherche, ARC **p 55**

Bases techniques **p 64**

Emplois du temps **p 74**

Les workshops, les conférences et autres programmes pédagogiques transversaux donnent lieu à un document complémentaire distribué aux étudiants le jour de la rentrée. Cette programmation est également consultable sur le site de l'école : www.esadmm.fr

1ER CYCLE

ANNÉE 1

Une approche possible des couleurs et nuances dans l'histoire des arts

Professeur

Frédéric Appy

Niveau

S1/S2

Périodicité

SEMAINE B/LUNDI de 9h30 à 11h

Localisation

Amphithéâtre

Objectifs

Parcourir une frange de l'histoire des couleurs dans le domaine des arts en s'appuyant sur des exemples précis. Réfléchir aux notions de *nuances*, *contrastes*, *ombres* et *lumières*.

Contenu

Nous découvrirons un ensemble le plus large possible de peintres et de plasticiens qui ont accordé une valeur essentielle à la couleur dans leurs pratiques artistiques.

Sans nous préoccuper véritablement d'une chronologie, nous étudierons des plasticiens comme C.Y Twombly, Wolfgang Laib, Anish Kapoor ou Bernard Pages, Barcelò, Raoul Dufy, Serge Poliakoff, Shirley Jaffe.

Nous étudierons les œuvres des mouvements comme Le Maniérisme (Pontormo, Le Parmesan), Le Fauvisme (Matisse, Derain) ainsi que des œuvres du Cavalier Bleu (Wassily Kandinsky, Franz Marc) et de la Figuration narrative (J.Monory, Gérard Fromanger, Valerio Adami).

Les œuvres de Rembrandt (notamment les estampes), Tiepolo ou Sam Francis, Franck Stella sont également à notre programme. Nous approcherons la notion de *lumière* dans des œuvres contemporaines de James Turrell, Ann Veronica Janssens, Michel Verjux, Dan Flavin, Keith Sonnier, Bridget Riley, Olafur Eliasson... Nous regarderons les travaux des artistes comme Gaston Chaissac, Nalini Malini, Jean Hélion, Bernard Frize, Jorda Steiner et Jörg Leuzlinger entre autres. Une attention particulière sera portée à l'utilisation contemporaine de la couleur dans la pratique picturale.

Méthode

Cours magistral. Présentation et commentaire des œuvres à partir de divers documents et catalogues.

Évaluation

Contrôle continu, présence aux cours et rendu des devoirs obligatoires.

Références

Les références sont communiquées en début d'année et actualisées à chaque cours. La lecture de quelques ouvrages est recommandée.

Espèces d'espaces : une histoire de l'art

Professeur

Nina Leger

Niveau

S1/S2

Périodicité

SEMAINE A/LUNDI de 16h à 18h

Localisation

Amphithéâtre

Objectifs

Ce cours a trois objectifs principaux: initier les étudiants à une histoire de l'art occidental; les accoutumer à la description et à l'analyse précise des œuvres; les inviter à s'emparer des objets rencontrés pour nourrir l'élaboration de leur propre travail. Au-delà de l'apprentissage de ce qui fut, nous chercherons à élaborer ce qui peut se faire et à découvrir les voies par lesquelles l'histoire de l'art peut devenir une matière de l'art.

Contenu

L'espace sera le fil rouge de notre traversée. En accordant une place importante à l'étude d'œuvres spécifiques, nous chercherons à comprendre comment chaque période fut caractérisée par une certaine façon d'instituer, de représenter et d'appréhender l'espace. Nous serons aussi attentifs aux effets de boucles et de retours qui bouleversent l'idée d'une histoire linéaire et progressive de l'art. Déroulé indicatif:

- Entrée en scène de l'espace: du roman au gothique
- L'espace en perspective: la Renaissance italienne
- L'espace en détail: la Renaissance flamande
- (Dé)jouer l'espace: du maniérisme au baroque
- Scène de l'histoire, monde de raison: l'ordre néo-classique
- Exalter la sensation, dissoudre l'endroit: du romantisme à l'impressionnisme
- La modernité de l'archaïsme: réinventions expressionnistes
- Retourner le tableau, faire tourner le monde: spatialités de l'abstraction
- L'espace pris à parti: les avant-gardes à même la vie

Méthode

Cours magistral accompagné de discussions collectives autour d'œuvres choisies et d'exercices d'écriture sur les œuvres. Le cours nécessite donc une participation active des étudiants.

Évaluation

Contrôle continu, présence aux cours et travaux écrits — réalisés sur table ou à la maison.

Références

Les références sont données au fur et à mesure du cours.

Petites histoires d'architecture, de design et de rock & roll

Professeur

Philippe Delahautemaison

Niveau

S1/S2

Périodicité

SEMAINE A/LUNDI de 9h à 10h30

Localisation

Amphithéâtre

Objectifs

Montrer que l'histoire est un matériau fondamental dans l'élaboration et la culture du projet. Donner un panorama thématique de l'histoire de l'architecture et du design, en mettant l'accent sur l'analyse des formes architecturales et sur les relations qui s'établissent à toute époque avec les autres modes d'expressions, de l'avant-garde à la culture populaire.

Contenu

Interventions magistrales sur des thématiques transversales :

La Femme-Fleur

L'Homme-Machine

La Composition Classique

Le Mythe du Fonctionnalisme

Moderne et Postmoderne (...)

Méthode

Cours magistral.

Évaluation

Assiduité.

Questionnaire à choix multiple

Miettes philosophiques

Professeur

Vanessa Brito

Niveau

S1/S2

Périodicité

SEMAINE B/VENDREDI

Groupe A, semestre 1, de 9h30 à 12h30

Groupe B, semestre 2, de 9h30 à 12h30

Localisation

Salle 2

Objectifs

Remettre en question la dualité théorie-pratique. S'autoriser à mettre des mots sur les choses en vue de conceptualiser sa propre pratique. Découvrir, à travers la lecture et la discussion de textes, comment des philosophes contemporains définissent les enjeux du travail artistique. Envisager le rapport à la philosophie comme une expérience de décentrement.

Contenu

En retraçant une brève histoire des rapports théorie-pratique, ce cours propose de situer le dialogue entre art et philosophie sur le domaine du faire. Que font les philosophes? Que fait un artiste? Découvrir des exemples de gestes théoriques et artistiques sera un prétexte pour commencer à réfléchir à ses propres gestes de travail, à comment décrire et exposer sa propre pensée.

Méthode

Cours magistral suivi de la lecture et discussion de textes.

Évaluation

Participation aux cours. Travail à rendre à la fin du semestre.

Références

Bailly, J.-C., *L'ineffacé, Brouillons, Fragments, Éclats*, Imec, 2016.

Bailly, J.-C., *Passer, définir, connecter, infinir*, Argol, 2014.

Bailly, J.-C., *Le Propre du langage*, Seuil, 1994.

Bergson, *La Pensée et le mouvant*, PUF, 1938.

Berkman, G., *La Dépensée*, Fayard, 2013.

Caraës, M.-C. et Marchand-Zanartu, *Images de pensée*, RMN, 2011.

De Certeau, *L'invention du quotidien*, Gallimard, 1990.

Deleuze, G. et Parnet, C., *L'Abécédaire*, éd. Montparnasse (DVD).

Didi-Huberman, *Quelle émotion! Quelle émotion?*, Paris, Bayard, 2013.

Flusser, *Les gestes*, Al Dante, 2014.

Hirschhorn, T., *Une volonté de faire*, éd. Macula, 2015.

Rancière, *La méthode de l'égalité*, Bayard, 2012.

Les méthodes de recherche documentaire

Professeur

Christine Mahdessian, responsable de la bibliothèque

Niveau

S1

Périodicité

SEMAINE B/LUNDI, 08 octobre, 5 et 19 novembre

Groupe 3 de 11h à 12h

Groupe 1 de 12h à 13h

Groupe 2 de 14h à 15h

Localisation

Salle 2

Objectifs

Analyser les différentes méthodes de recherche documentaire. Accompagner les étudiants vers une autonomie de recherche par leur utilisation de la bibliothèque.

Les normes bibliographiques recommandées des références en art et design. Identifier et collecter des ressources de l'information spécialisée sur le web. Appréhender le réseau de diffusion de l'art contemporain et les potentialités en termes de ressources documentaires.

Contenu

Présentation de la production éditoriale en art contemporain : outils de recherche des collections et de veille sur l'édition, des revues imprimées et en ligne. Diffusion et communication des productions documentaires : dossiers d'artistes et dossiers d'œuvres, bibliographies, anthologies, plateformes de recherche, typologie des supports, blogs et écritures créatives, sites référencés, dictionnaires et vocabulaires spécialisés en art et design.

Méthode

Séances sur les méthodes de recherche documentaire. Rendez-vous à la bibliothèque.

Évaluation

Échanges continus à la bibliothèque ou par mail.

Références

Sous la direction de Pascal Mougín. - *La tentation littéraire de l'art contemporain*, Dijon, Editions Les Presses du Réel, 2017.

Sous la direction de Stéphane Vial et Marie-Julie Catoir-Brisson, *Design et innovation dans la chaîne du livre : écrire, éditer, lire à l'ère numérique*, Les Presses Universitaires de France, 2017
<http://www.bibliobsession.net/>

Français langue étrangère

Professeur

Alexandra Gadoni

Niveau

S1/S2

Périodicité

SEMAINES A & B/LUNDI de 14h à 15h30

Localisation

Salle 3

Objectifs

Approfondir l'apprentissage de la langue française et obtenir le niveau B2.

Méthode

Le cours permet de découvrir ou de réviser le programme du niveau B1 (niveau lexical et grammatical), la syntaxe de l'écrit et de l'oral ainsi qu'une partie (non exhaustive) du lexique spécifique au domaine artistique, ainsi que d'aborder le niveau B2 de manière progressive.

Évaluation

Un devoir écrit ou oral aura lieu à la fin de chaque semestre généralement d'une durée d'une heure et demie. Ces évaluations porteront sur l'ensemble des points étudiés durant le semestre. L'attribution des crédits dépend également de la participation active de l'élève en cours et de son assiduité. Toute absence devra être justifiée, sous peine de se voir refuser l'attribution des crédits.

Initiation et sensibilisation à la langue des signes française (optionnel)

Anglais

Fiche communiquée ultérieurement

Professeur

Quentin Bernard

Niveau

S1/S2

Périodicité

SEMAINES A et B/MERCREDI
de 17h à 19h

Localisation

Salle 1

Objectifs

L'apprentissage de la langue des signes française s'inscrit dans le programme PISOURD. Ce cours optionnel doit permettre de faciliter les échanges entre étudiants sourds et entendants par l'acquisition du vocabulaire de base et les expressions du quotidien mais aussi de développer l'expression gestuelle et la perception visuelle par des exercices ludiques et vivants.

Contenu

Reconnue depuis peu mais ayant toujours existé, la langue des signes est une langue inventive, d'une grande richesse et en constante évolution. Comme toutes les langues vivantes, elle fait l'objet de recherches linguistiques approfondies. C'est une langue gestuelle composée de signes symboles (Signaire) qui répondent à des règles d'agencement spécifiques déterminant sa structure et sa grammaire. Ainsi, les signes se font dans un espace restreint (espace de signation) au niveau du visage et du haut du corps et la notion de temps est représentée par des axes définis par les trois dimensions de l'espace. Pour exprimer une idée ou décrire un objet, la Langue des Signes Française utilise non seulement les mains mais aussi les mimiques, le regard, le mouvement du corps et du visage. Les travaux de Christian Cuxac (Professeur en Sciences du Langage à l'université Paris 8 et linguiste reconnu), ont permis de mettre en exergue l'originalité de cette langue faisant de la Grande Iconicité le pilier central de sa structure.

Méthode

Le groupe niveau 1 (12 étudiants) est sélectionné à l'issue d'une séance de sensibilisation ouverte à tous et sur lettre de motivation. Le groupe niveau 2 (12 étudiants) est sélectionné sur justificatif de réussite du 1er niveau (ects, attestation...) Les objectifs de l'initiation à la Langue des Signes Française sont :

- commencer à communiquer,
- accroître la confiance en soi,
- améliorer la compréhension,
- consolider les bases grammaticales, en particulier les notions de temps.

Évaluation

Assiduité et participation. Indépendamment de l'acquisition des crédits, une évaluation en fin de cycle pourra permettre la poursuite de cet apprentissage dans d'autres structures.

Références

Voir fonds PISOURD en bibliothèque.

Un air de dessin

Professeur

Chourouk Hriech

Niveau

S1/S2

Périodicité

SEMAINE A/VENDREDI

Groupe A, semestre 1

Groupe B, semestre 2

de 9h à 13h et de 14h à 18h

Localisation

Atelier B4

Objectifs

« Un air de dessin »

- Dessiner, s'exprimer, échanger et communiquer sur un projet, le sien ou celui des autres, favoriser des points de vue et des choix personnels.
- Utiliser le dessin pour parvenir à une compréhension des objets ou de l'espace dans la pratique développée ou pressentie par l'étudiant.

Contenu

- Acquérir des compétences et connaissances propres au domaine du dessin (outils techniques, observation, perspective), mais aussi en histoire des arts, en mettant en lien des démarches et des œuvres.
- Les différents champs que nous traverserons seront : la ligne, la notion de territoire, l'écriture, la carte, le paysage, la performance, le son, la danse.

Méthode

- Dessiner
- Travailler autour d'écrits, tels : *Le plaisir au dessin* de Jean-Luc Nancy, et *La Poétique de l'espace* de Gaston Bachelard, *Les villes invisibles* d'Italo Calvino.
- Visites d'expositions et travail de dessin à partir de sculpture, peinture, photos, vidéo, installation, pièces sonores...

Évaluation

- Engagement présence.
- Qualité et pertinence des rendus.
- Présentation et accrochage régulier du travail (environ 1h à la fin de chaque cours).

Des recherches doivent être réalisées pour le cours suivant et font partie de l'évaluation continue du cours de dessin/représentation.

Références

Le Plaisir au dessin, de Jean-Luc Nancy

La Poétique de l'espace, de Gaston Bachelard

Danse et art contemporain, de Rosita Boisseau et Christian Gattinoni

Dessin

Professeur

Karine Rougier

Niveau

S1/S2

Périodicité

SEMAINE B/VENDREDI

Groupe B, semestre 1

Groupe A, semestre 2

de 9h à 13h et de 14h à 18h

Localisation

Atelier B4 et extérieur

Objectifs

Développer une approche du dessin sensorielle et vivante. Observer, sentir, retranscrire. Le dessin comme lieu de tous les possibles : utiliser cette technique pour développer ses rêves les plus fous, mais aussi comme moyen pour construire et développer un projet de recherche. Le trait, la ligne, la trace ou le plaisir à imaginer des histoires, chercher des solutions pour les mettre en scène, construire une pensée. Le dessin comme outil d'analyse, instrument de réflexion, épure ou projet... Comme un laboratoire où tout devient possible.

Contenu

« Il est du feu sous la terre et le feu est pur. Il est du feu sous la terre et de la pierre liquide. Il est un fleuve sous la terre qui afflue en nous. Il est un fleuve sous la terre qui roussit les ossements. Il vient un grand feu, il vient un fleuve sur terre. Nous serons témoins ».

Extrait de *Chant d'une île* de Ingeborg Bachmann.

Délier la main, utiliser toutes sortes d'outils pour mettre en place un langage propre à chacun.

Méthode

Sortir dans les calanques tels des explorateurs. Puis travailler dans l'atelier à partir des expériences vécues. Visiter des expositions (notamment la collection de masques mexicains de François Reinchenbach). Inventer ses propres mythologies. Le dessin et le document ou comment constituer un corpus d'images et s'en servir.

Évaluation

Curiosité. Présence. Investissement. Engagement. Contrôle continu.

Références

Henri Darger. Marcel Dzama. Guillaume Dégé. Marlène Mocquet.

Roger Caillois, *la lecture des pierres*.

Les dessins de Man Ray pour le recueil de poésie *Les mains libres*.

Ingeborg bachmann, *Toute personne qui tombe à des ailes*.

Laloux/Topor, *La planète sauvage*.

Jacques Rivette, *Céline et Julie vont en bateau*

Hiroshi Tehigahara, *La femme des sables*.

Moyens techniques et matériels demandés

Un carnet à dessin facile à transporter.

Module : Pour/par

Professeurs

Collectif d'enseignants

Niveau

S1

Périodicité

SEMAINE A/MARDI 2, MERCREDI 3, JEUDI 4 octobre,
de 9h à 13h et de 14h à 18h

Localisation

Ateliers d'année 1

Objectifs

« (...)pensai che se le persone si fossero eser- citate a costruire con le proprie mani un tavolo, per esempio, avrebbero potuto capirne meglio le ragioni fondanti. ».

« (...) je pensai que si les gens étaient encouragés à construire une table de leurs propres mains, par exemple, ils seraient capables de mieux comprendre sa pensée fondatrice ».

Enzo Mari, *Autoprogettazione*, 1974

En s'inspirant des plans d'Enzo Mari, qui mettent en œuvre des planches de charpente brutes, coupées à l'équerre, toutes identiques et assemblées par des vis autoperceuses (initialement des clous), nous accompagnerons les étudiants dans la fabrication de leur mobilier de travail.

Contenu

Outre une fonction de présentation de tous les acteurs de l'école, dépassant les frontières du design, cette séquence suggèrera par l'expérience les liens que tissent la forme et sa pensée, liens que nous explorerons avec les étudiants durant tout leur cursus.

Module : Excipient et principe actif

Professeurs

Frédéric Pradeau, Axel Schindlbeck

Niveau

S1

Périodicité

SEMAINE B/MARDI 9, MERCREDI 10, JEUDI 11 octobre,
de 9h à 13h et de 14h à 18h

Localisation

Ateliers d'année 1 et toute l'école.

Objectifs

Il sera question des interrelations entre les formes et les idées. Nous allons produire des polyèdres en plâtre, cagettes, filasse... Nous travaillerons les surfaces et le traitement de surface, les arêtes, le moulage de blisters, et autres techniques conventionnelles et non conventionnelles de moulage.

Contenu

Le workshop débute par une présentation en amphithéâtre. Les formes seront abordées à travers les travaux d'artistes tels que Raphaël Zarka, Vincent Ganivet, Kasimir Malevitch, Richard Buckminster Fuller, Charles et Ray Eames, Toni Cumella, Edouard François, Marcel Duchamp, Simon Boudvin, Philippe Mayaux, Rachel Whiteread...

Évaluation

Contrôle continu et bilans semestriels.

Module : S'éventer

Professeurs

Nathalie Dewez, Frederick du Chayla

Niveau

S1

Périodicité

SEMAINE A/MARDI 16, MERCREDI 17, JEUDI 18 octobre,
De 9h à 13h et de 14h à 18h

Localisation

Amphithéâtre, ateliers d'année 1

Objectifs

L'éventail est un objet utilisé pour induire un courant d'air dans le but de se rafraîchir ou d'attiser les braises d'un foyer. L'usage des éventails est attesté dès l'Antiquité. Ils ont été et sont encore utilisés non seulement pour s'éventer, mais aussi comme supports de messages, objets publicitaires ou de propagande politique, accessoires de mode, de danse ou de théâtre, etc. Réalisation par chacun des étudiants d'un objet pour s'éventer de production accessible dans le but d'être réalisé en petite série et distribué en fin d'année aux membres du jury durant les bilans et diplômes.

Contenu

16/10 - Matinée de présentation par les professeurs : introduction du sujet et discussion sur le design en général. Qu'est-ce que l'usage, l'analyse du geste et l'objet qui en découle ?

Problématique locale de la chaleur, comment créer du vent ?

16/10 - Après-midi : les étudiants dessinent/réalisent une maquette de leur proposition personnelle. Accompagnement des professeurs dans le développement des projets.

17/10 & 18/10 - Accompagnement des professeurs dans le développement des projets.

Les éventails devront être réalisés par les étudiants (matériaux finaux de leurs choix) pour le 18/10 à 16h. Ils seront présentés dans une des salles d'exposition de l'école.

Une attention particulière sera portée autant sur l'efficacité de l'objet, que sur sa finition ainsi que la pertinence de la réponse en termes de processus de fabrication. La proposition devant être produite simplement et rapidement.

Méthode

Apprentissage par le projet.

Évaluation

Présence : 30%

Pertinence de la proposition, qualité des recherches : 30%

Qualité de la production plastique (prototype) : 40%»

Références

Lors de l'introduction les professeurs apporteront des objets servant à s'éventer (physiquement ou en photos, dessins...) et ce de cultures, matériaux, formes, fabrications diverses afin d'analyser l'efficacité des propositions déjà existantes.

Module : Le document de synthèse/ journal de bord de l'année 1

Professeurs

Éric Pasquiou, Cécile Marie Castanet, Frédéric Appy, Chourouk Hriech, Christine Mahdessian (responsable bibliothèque), Laurent Chirié et Luc Jeand'heur (assistants)

Niveau

S1/S2

Périodicité

SEMAINE B/MARDI 23, MERCREDI 24, JEUDI 25 octobre
MARDI 5, MERCREDI 6, JEUDI 7 février
De 9h à 12h et de 13h30 à 18h

Localisation

LoAD (plateau) ou amphithéâtre, salles 1 et 2, atelier d'infographie B6, salle B5, ateliers A3, A4

Objectifs

- sensibilisation aux enjeux du document de synthèse de l'année 1,
- sensibilisation aux questions d'acquisition et d'archivage de documents de toute nature,
- développement de projets personnels,
- acquisition de connaissances en histoire de l'art,
- manipulation et maîtrise des logiciels,
- ateliers d'écriture : exercices ludiques autour de l'usage des mots dans des pratiques transdisciplinaires d'écriture,
- mise en route pratique de la maquette du document par les moyens infographiques (logiciels de mise en page),
- réalisation du document.

Contenu

Dès l'année 1, les étudiants sont confrontés à la production d'un document rédigé, illustré et mis en forme. Le « document de synthèse » est une publication façonnée par leurs soins qui vient ponctuer, résumer, compléter l'année d'étude. Il concourt, pour une part importante (4 crédits) à l'évaluation de l'étudiant. Il fait partie du « parcours de l'écrit » mis en œuvre tout au long des deux cycles d'études.

Domaines d'intervention des différents enseignants :

- Laurent Chirié (présentation et apprentissage des logiciels d'image et de mise en page),
- Christine Mahdessian (recherches documentaires et bibliographiques),
- Frédéric Appy (les livres d'artistes),
- Cécile Marie-Castanet (méthodologie et enjeux d'écriture),
- Luc Jeand'heur (atelier d'écriture),
- Éric Pasquiou (présentation du document de synthèse, approche des enjeux plastiques et cahier des charges du document),
- Chourouk Hriech (enjeux plastiques du document de synthèse).

Méthode

Cours théoriques et exposés puis mises en pratique/ateliers d'écriture/diaporamas et vidéoprojections/pratique des logiciels en infographie (B6)/exercices pratiques/recherches

en bibliothèque...

Évaluation

S1: évaluation de la note d'intention du document de synthèse.
S2: évaluation individuelle des exercices puis évaluation du document imprimé et relié, par un jury constitué de 5 à 7 professeurs.

Références

- Esthétique du livre d'artiste 1960-1980: une introduction à l'art contemporain, Anne Moeglin-Delcroix, Le mot et le reste, édition revue et augmentée, 2012.
- Préface à la troisième édition, Walid Raad, Couleurs Contemporaines, Bernard Chauveau éditeur, 2013.
- Bleu ou la vraie vie, Jochen Gerz, coédition Musée Morssbroich Leverkusen/FRAC Champagne Ardenne, 1990.
- Le baiser de Judas, Photographie et vérité, Joann Fontcuberta, Actes Sud, 1996.
- Peter Fischli David Weiss, Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris, Paris-Musées/Verlag des Buchhandlung Walter König, Köln, 1999.
- Poésure et peinture, d'un art l'autre, Réunion des musées nationaux, Musées de Marseille, 1993.
- Factory records, une anthologie graphique, Matthew Robertson, Thames & Hudson, Paris, 2006.
- O, Odette Ducarre, de Marie Morel, éditions Marie Morel Regard, 2010.
- Twentysix Gasoline Stations, Ed Rusha, National Excelsior Press, 1962.
- Liste non exhaustive

Module: Introduction au cinéma

Professeur

Nicolas Feodoroff

Niveau

S1

Périodicité

SEMAINE B/MARDI 30, MERCREDI 31 octobre, de 9h à 13h et de 14h à 18h

Localisation

Amphithéâtre, LoAD

Contenu

Ce qu'on nomme communément cinéma renvoie le plus souvent une pratique basée sur la description et/ou la narration, et généralement organisée selon la polarité documentaire/fiction. Nourries de nombreux films courts et d'extraits, ces deux journées proposent un parcours dans des pratiques de "cinéma" élargies à la notion d'images en mouvement au-delà de cette polarité. Ainsi du film dit expérimental à l'essai documentaire ou aux films d'artistes et jusqu'à l'installation, explorant et interrogeant les formes hybrides, il s'agit de sortir des assignations et des questions de genres ou d'école pour envisager les formes filmiques dans leur diversité. Sans être spécifiquement historique et sans omettre les échos les plus contemporains, ce parcours s'appuiera sur des périodes-clés, comme l'effervescence des avant-gardes dans les années 1920 et 1930, une pensée du réel et de l'expérience dans les années 1950 et 1960 ou bien encore une extension de la forme-cinéma et de la vidéo au tournant des années 1960 et 1970 et le dit "cinéma exposé" depuis les années 1990. Pratiques et notions abordées: cinéma expérimental, avant-gardes cinématographiques, essai, narration, détournement, documentaire, hybridités, found footage, montage, collage, appropriation, performance, exposition, expanded cinema, cut-up...

Méthode

Projection de films et discussions

Évaluation

Contrôle continu et bilans semestriels

Références

- Bacqué, Bertrand, Neyrat, Cyril, Schulmann, Clara et ali, (dir) Jeux sérieux – Cinéma et art contemporains transforment l'essai, Genève, MAMCO/HEAD, 2015
- Bellour, Raymond, La querelle des dispositifs, Paris, P.O.L, 2012
- Blümlinger, Christa, Cinéma de seconde main. Esthétique du emploi dans l'art du film et des nouveaux média, Paris, Klincksieck, 2013
- Bullot, Érik (dir.), Sortir du cinéma. Histoire virtuelle des relations de l'art et du cinéma, Genève, MAMCO, 2013
- Du film performatif, Faucogney et la Mer, it: éditions, 2018
- During, Elie, Faux raccords: la coexistence des images, Arles, Nice, Actes Sud/Villa Arson, 2010
- Noguez, Dominique, Éloge du cinéma expérimental, 1979, Paris, éd. Paris-Expérimental, 2010
- Parfait, Françoise, Vidéo: un art contemporain, Paris, éd. du Regard, 2001.

Module : Où est ornicar

Professeurs

Sylvain Deleneuve, Jean-Claude Ruggirello

Niveau

S1

Périodicité

SEMAINE B/MARDI 20, MERCREDI 21, JEUDI 22 novembre, de 9h à 13h et de 14h à 18h

Localisation

Amphithéâtre, ateliers d'année 1, LoAD

Objectifs

Donner aux étudiants, par la pratique, les moyens de comprendre et d'évaluer le pouvoir du son dans la construction d'une œuvre vidéographique.

Contenu

Quels sont les liens qui se tissent entre le son et l'image dans un espace donné?

Méthode

Réalisation d'un film à partir de 3 niveaux d'étude : écoute/sélection/montage.

Évaluation

Contrôle continu et bilans semestriels

Références

Robert Bresson, Étude sur le cinématographe.

Module : 24 heures chrono

Professeurs

Max Armengaud, Jean-Louis Garnell, Éric Pasquiou

Niveau

S1

Périodicité

SEMAINE B/MARDI 4, MERCREDI 5, JEUDI 6 décembre, de 9h à 13h et de 14h à 18h

Localisation

Amphithéâtre, ateliers d'année 1

Objectifs

Construction d'une forme composée de plusieurs photographies.

Contenu

L'introduction au workshop prendra la forme d'un cours, *Overdose*, qui se déroulera en deux parties à l'amphithéâtre. Les étudiants devront ensuite produire une forme photographique, composée de plusieurs images, en utilisant l'outil personnel avec lequel ils prennent habituellement des photographies (smartphone, appareil photo numérique). Ils auront «24 heures chrono» pour réaliser les prises de vues. Des directions de travail possibles seront données sous forme de questions. Elles s'additionneront aux exemples présentés dans le cours pour aider chacun à formuler sinon un projet, du moins une intention : quoi photographier? Comment le photographier?

Le workshop amorce une première réflexion personnelle sur les enjeux d'un travail de type photographique, ouvrant des questions telles que celles du point de vue, du cadrage, de la construction, du rapport au temps, de la sélection des images... Quels choix opérer pour quel projet? Le projet «24 heures chrono» pourra être prolongé et enrichi au-delà des trois journées de workshop.

Le calendrier des séances consacrées au suivi des projets sera établi et communiqué dans l'année en fonction des travaux en cours de réalisation.

Méthode

Cours d'analyse d'image
Suivi de projet personnel

Évaluation

Évaluation collective bilan

Références

Une bibliographie sera communiquée directement aux étudiants

Moyens techniques et matériels demandés

Au choix : smartphone, photoscope, compact numérique, hybride numérique, reflex numérique...

Module : Carnet de mobilier

Professeur

Ronan Kerdreux

Niveau

S1

Periodicité

SEMAINE A/MARDI 11, MERCREDI 12, JEUDI 13 décembre, de 9h à 13h et de 14h à 18h

Localisation

Amphithéâtre, ateliers d'année 1

Objectifs

Initiation à un regard design ; réfléchir en dessinant.

Contenu

Pendant les 3 jours du module, un dessin toutes les heures (8 x 3 = 32) d'un « petit » projet de mobilier, après une projection d'images de projets de designers. Avec, si possible, un effort sur des formes existantes qui une fois déplacées, réduites, retournées... deviendraient un autre objet/meuble dans un autre contexte.

Évaluation

Au cours des bilans de fin de semestre.

Références

Armoire d'Aldo Rossi inspirée des cabines de plage de l'île d'Elbe et le discours de Jasper Morrison sur les formes à ne pas réinventer tout le temps.

Module : Apprentissage du regard

Professeurs

Christophe Berdaguer, Frédéric Frédout

Niveau

S2

Periodicité

SEMAINE B/MARDI 22, MERCREDI 23, JEUDI 24 janvier
SEMAINE A/MARDI 23, MERCREDI 24, JEUDI 25 avril, de 9h à 13h et de 14h à 18h

Localisation

Amphithéâtre, ateliers d'année 1, visite en ville.

Objectifs

Initier les étudiants à questionner les espaces qui les entourent. Regarder, comprendre, décrypter, commencer à analyser, affûter un angle de vision, observer d'un point de vue, mettre en perspective... Rendre compte de ce que l'on a regardé et compris d'un espace en utilisant tous les moyens nécessaires et adéquats pour parler du lieu observé.

Contenu

Séquence 1 les 22, 23, 24 janvier :

Initier les étudiants à questionner les espaces qui les entourent. Regarder, comprendre, décrypter, commencer à analyser, affûter un angle de vision, observer d'un point de vue, mettre en perspective....

Séquence 2 les 23, 24, 25 avril :

Rendre compte de ce que l'on a regardé et compris d'un espace en utilisant tous les moyens nécessaires et adéquats pour parler du lieu observé. Croquis, photo, texte, maquette, prise de sons, vidéo, enquête... Rendre compte, c'est aussi poser un regard créatif sur l'espace en inventant la façon d'en parler.

Méthode

1. Immersion dans l'espace
2. Restitution de l'espace

Nous préciserons en début de module si c'est un travail individuel ou en groupe, si c'est un lieu ou bâtiment unique ou plusieurs sites.

Évaluation

Selon suivi continu, cahier de bord et une réalisation finale.

Module : Synchro

Professeurs

Pierre-Laurent Cassière, Sylvain Deleneuveville

Niveau

S2

Périodicité

SEMAINE A/MARDI 29, MERCREDI 30, JEUDI 31 janvier, de 9h à 13h et de 14h à 18h

Localisation

Amphithéâtre, ateliers d'année 1

Objectifs

Comprendre l'importance du son appliqué à l'image en mouvement, à la fois comme vecteur de perception, comme producteur de sens, et comme outil esthétique.

Contenu

Dans le cinéma ou l'art vidéo, le son peut remplir de nombreuses fonctions lorsqu'il s'applique à l'image en mouvement. Du bruitage aux dialogues, en passant par la musique ou la voix off, il devient parfois un véritable producteur de sens, voire un sujet de travail à part entière lorsqu'il est abordé de manière moins conventionnelle.

Méthode

- Cours collectif avec diffusion d'extraits de films et de bandes sonores présentant la variété d'applications du son à l'image,
- Travail préparatoire dans les ateliers,
- Performance de bruitage d'images sur le plateau de l'amphithéâtre.

Évaluation

Présence et assiduité. Contrôle continu du travail par les enseignants pendant le workshop, puis qualité de la performance finale. Évaluation des enseignants pendant le workshop et évaluation collective durant les bilans. Les crédits seront attribués au moment des bilans de chaque fin de semestre.

Références

Martin Arnold
Alfred Hitchcock
Charles Chaplin
Walt Disney
Jacques Tati
Bruce Nauman
William Wegman...

Module : Design is not a crime

Professeurs

Philippe Delahautemaison, Frédérique Entrialgo

Niveau

S2

PÉRIODICITÉ

SEMAINE B/MARDI 26, MERCREDI 27, JEUDI 28 février, de 9h à 13h et de 14h à 18h

Localisation

Amphithéâtre, ateliers d'année 1

Objectifs

Sensibiliser aux enjeux, à l'histoire et à la théorie du design.

Contenu

Présentation et mise en perspective historique de travaux emblématiques de l'histoire du design (1851-2018).

Méthode

Capsules magistrales.

Écriture et réalisation d'une courte vidéo sur un objet et/ou un espace (analyse, perception, interprétation). Travail individuel ou par groupe de deux.

Évaluation

Présence, implication.

Qualité et pertinence de la vidéo.

Références

Claire Fayolle, *Le design*, Éditions Scala, Paris, 1998.

Module : Brouillard de couleur à l'intérieur d'une sphère

Professeurs

Katharina Schmidt, Hazel Watling

Niveau

S2

Périodicité

SEMAINE B/MARDI 12, MERCREDI 13, JEUDI 14 mars, MARDI 2, MERCREDI 3, JEUDI 4 avril, de 9h à 13h et de 14h à 18h

Localisation

Amphithéâtre, ateliers d'année 1, salles d'exposition

Objectifs

Sensibilisation aux questions liées à la peinture et à l'espace

Contenu

Le peintre, dessinateur et écrivain Philipp Otto Runge dessine en 1810 une maquette où il imagine le monde de la couleur organisé sur la surface d'une sphère, mais l'intérieur de la sphère est totalement et uniformément gris.

Nous allons partir de ce point afin de développer notre propre vision de l'intérieur d'une sphère. Nous la peindrons.

Puis nous nous déplacerons dans un espace chromatique : les objets sont teintés et les ombres colorés...

Références

Philipp Otto Runge, *La sphère des couleurs*.

Module : Multipass

Professeurs

Collectif d'enseignants

Niveau

S2

Périodicité

SEMAINE B/MARDI 4, MERCREDI 5, JEUDI 6 juin, de 9h à 13h et de 14h à 18h

Localisation

Amphithéâtre, ateliers d'année 1, toute l'école

Objectifs

Un module sans crédit et sans préméditation. Expérimenter ce que serait une école sans notation. Interroger l'objet de vos études.

Contenu

Durant trois journées, une équipe d'enseignants propose une réflexion et une production sur l'école et ses méthodes d'enseignement.

Évaluation

Aucune

INITIATIONS TECHNIQUES

Pratiques sonores

Enseignants

Pierre-Laurent Cassière

Patrick Sommier, assistant d'enseignement

Localisation

Atelier D2, LoAD

Objectifs

- Découvrir les principes de base de l'acoustique et de l'électroacoustique.
- Reconnaître les différents types de câblages audio et comprendre leurs spécificités.
- Découvrir la prise de son et les différents types de microphone.
- Découvrir l'édition audionumérique sur logiciel.
- Acquérir les bases du travail audionumérique afin d'être capable de progresser de manière autonome.

Contenu

Suite à la présentation théorique générale sur les bases de l'audionumérique, et la présentation des équipements et de leurs fonctionnalités, chaque étudiant est invité à expérimenter par lui-même les appareils de prise de son et à demander des conseils en cas de difficulté. Un exercice de prise de son et d'édition est demandé et doit être finalisé durant le temps d'initiation sous la forme d'un fichier audio.

Matériel demandé

- Le studio son met à disposition le matériel nécessaire pour la prise de son de terrain (enregistreurs audionumériques portables) ainsi que les ordinateurs et logiciels d'édition audionumérique pour le travail en duo (une machine pour deux).
- Les étudiants disposant d'équipements audio et d'ordinateur portable peuvent les apporter pour davantage d'autonomie.

Maquettes

Enseignants

Frédéric Frédout

Malo Germond, assistant d'enseignement

Localisation

Atelier C1

Objectifs

Aborder les notions basiques pour réaliser des maquettes.

Contenu

Sur la base d'une petite maquette qui sera réalisée en atelier et permettra de visualiser concrètement les étapes successives :

- passer de la 2D à la 3D en préparant les documents graphiques nécessaires à la réalisation de la maquette : vues en plans, élévations et coupes...
- représentation des différentes vues qui permettent de réaliser ensuite la maquette,
- notions de changements d'échelles,
- choix des matériaux et esprit de récupération et d'utilisation de tous les éléments qui peuvent permettre le passage à la maquette. Développer ingéniosité et bon sens,
- les bases pour mesurer, ajuster, découper les pièces nécessaires,
- les bases du collage,
- les bases pour finir la maquette : blanche ou couleur,
- donner l'échelle de l'objet.

Matériel demandé

Papier, carton, outils de mesure, outils pour tracer, outils de découpe, colles.

Le bois et sa mise en œuvre

Enseignants

Axel Schindlbeck
Rémy Marin, assistant d'enseignement

Localisation

Atelier C7

Objectifs

- Initier à la pratique autonome de la menuiserie.
- Découvrir les matériaux et les techniques.
- Ouvrir sur le potentiel artistique du travail du bois.

Contenu

- première journée :
Présentation des règles de fonctionnement de l'atelier et des consignes de sécurité. Présentation et démonstration de l'outillage.
Matériau-thèque: examen des bois et ses dérivés utilisés à l'atelier
Catalogue des assemblages en menuiserie.
Méthodologie et dessin technique.
- deuxième et troisième journées :
Produire un travail artistique individuel à partir d'un sujet donné.
Ce travail est limité au temps de l'initiation technique.

Matériel demandé

Aucun

Infographie

Professeur

Éric Pasquiou
Laurent Chirié, assistant d'enseignement

Localisation

Atelier B6

Objectifs

Acquérir les connaissances techniques de base en infographie 2D

Contenu

- Acquisition d'images de diverses provenances (photoscopes, compacts hybrides, smartphones, scanners, films).
- Développement numérique de fichiers Raw avec le logiciel DxO Lab.
- Apprentissage des logiciels Photoshop CS6 et InDesign CS6 (si le temps le permet Illustrator CS6).
- Réalisation d'un livret A4 de 4 pages dans InDesign CS6. Impression couleur A3.
- Apprentissage en direct, sur les ordinateurs de la salle d'infographie, à partir d'exercices simples.
- Échange avec les étudiants.

Matériel demandé

- 6 postes sont exploitables en infographie (B6).
- 4 étudiants supplémentaires peuvent suivre cette formation s'ils viennent avec leur propre matériel (ordinateur portable) déjà équipé d'une suite Adobe (Photoshop, InDesign, Illustrator) CS3 ou versions ultérieures.

Terre/moulage

Enseignants

Gilbert Viale et Lugdivine Lefebvre

Localisation

Atelier D1

Objectifs

Pratique de la terre en tant que médium de création et d'expérimentation.

Une gamme de techniques de construction à la main seront traitées, permettant à l'étudiant une autonomisation dans la réalisation de ses projets et recherches.

Contenu

- Introduction à la terre et ses propriétés, outillage, étapes de travail, séchage et cuisson.
- Préparation de la terre.
- Modelage.
- Construction à la plaque / à la main et avec la crouteuse.
- Construction aux colombins.
- Bas-relief en terre crue recyclée.
- Mélanger le plâtre + moulage en plâtre du bas-relief en terre crue.
- Moulage d'un objet en plâtre: moule à une pièce.
- Coulage en céramique dans un moule en plâtre.
- Introduction aux traitements de surface: oxydes, engobes, émaux et les diverses cuissons.
- Recyclage de la terre: la boudineuse.

Matériel demandé

La terre, le plâtre, le petit matériel, les outils de mise en œuvre ainsi que le matériel d'émaillage et d'engobage, sont mis à disposition par l'école.

Vidéo

Professeur

Sylvain Deleneuve
Denise Deutch, assistante d'enseignement

Localisation

LoAD

Objectifs

Découverte et initiation :

- des différents formats vidéo,
- des bases du tournage,
- des bases du montage.

Contenu

Les différents formats vidéo, codec et conteneurs.

Prise en main de différents outils vidéo.

Fonctions basiques du menu, choix du format d'enregistrement, balance des blancs, focus, exposition en manuel...

Prise en main de Adobe Première et/ou Final Cut.

Réalisation d'un court montage.

Ateliers d'impression

Enseignants

Jean-Baptiste Sauvage
Diane Malatesta, Marta Rueda, assistantes d'enseignement

Localisation

Ateliers E4 et E5

Objectifs

Première prise de contact avec les ateliers d'impression (centrée sur la sérigraphie et peut-être l'offset) à travers la réalisation d'une tapisserie commune à chaque groupe.

Réflexion sur ce qu'est un papier à tapisser : choix des motifs, échelles et concordances.

Connaissance du vocabulaire propre aux techniques.

Apprentissage des étapes à suivre : réalisation de typons, insolation de matrices et impression.

Contenu

La tapisserie à réaliser suivra un cahier des charges donné le premier jour.

Pendant ces semaines d'initiation, la conception de typons se fera à échelle 1 : découpages, encre de chine, scotch...

Pas de pré-presse à l'ordinateur.

Les tirages seront collectifs. Le motif sera composé en continu et d'après une sélection démocratique des productions faites par les étudiants durant ces journées.

Jour 1 :

Présentation des archives.

Explication du cahier des charges à suivre.

Réalisation de typons échelle 1 et sélection.

Préparation de matrices.

Jour 2 :

Choix des couleurs et impression du papier à tapisser.

Continuation dans la production de typons et nouvelles matrices.

Jour 3 :

Finissage des impressions.

Matériel demandé

Les étudiants sont priés de venir avec un minimum de matériel : ciseaux, cutter, scotch noir, papier, marron, transparent, encre de chine, pinceaux, feutres posca, crayons.

L'école fournit le nécessaire pour la préparation de matrices ainsi que les rouleaux de papier et encres pour les impressions.

Métal

Enseignant

Christophe Perez, assistant d'enseignement

Localisation

Atelier E6

Objectifs

1er jour

- Énoncé du règlement de l'atelier sur la sécurité et l'hygiène.
- Découverte des machines et de l'outillage de l'atelier.
- Exercice de dessin industriel.
- Exercice de dessin en perspective.
- Exercice de relevé de cotes.
- Exercice de réalisation d'une fiche de débit.

2e jour

- Soudure à l'arc
- Énoncé du principe de fonctionnement d'un poste à souder à l'arc.
- Énoncé des consignes de sécurité concernant le poste à souder et son environnement.
- Explication des réglages d'un poste, du choix des baguettes à souder en fonction de l'épaisseur et du métal.
- Démonstration sur plusieurs cordons de soudure.
- L'étudiant réalise les gestes, machine éteinte.
- Accompagnement de l'étudiant dans la réalisation de ses cordons de soudure :
tenue de la main de l'étudiant pour lui permettre de se sensibiliser au geste de soudage
l'étudiant est accompagné et corrigé par la voix
l'étudiant réalise lui-même ses cordons en étant corrigé par ses camarades
- Poursuite des cordons de soudure par l'étudiant
- Découpe et préparation du métal à souder :
- Apprentissage du fonctionnement et de l'utilisation de la scie fraise (sécurité/mesure/réglage/servante).
- Ébarbage, apprentissage du fonctionnement et de l'utilisation du backstand.
- Assemblage des morceaux de métal découpés avec des points de soudure puis soudage de l'ensemble.
- Assemblage des morceaux de métal en angle.
- Meuler les soudures ; apprentissage du fonctionnement et de l'utilisation de la disquetteuse.
- Nettoyer et ranger l'atelier

Aperçu projection monumentale et mapping motion / compositing sur fusion

Enseignants

Dominik Barbier

Localisation

LoAD

Objectifs

Aperçu des possibilités et des techniques disponibles au LoAD pour le compositing sur *Fusion*.

Approche de la projection monumentale et du vidéomapping ; rapide essai sur *Motion*.

Contenu

Une première appréhension des possibilités du compositing avec le logiciel *Fusion* dans le studio LoAD et quelques notions sur la vidéo-projection monumentale et le vidéomapping avec les logiciels *Motion* ou *Madmapper*.

Diffusion, présentation et discussion.

Démonstrations et prises en main.

Matériel demandé

Télécharger le logiciel gratuit *Fusion* sur le site de *Blackmagic Design*.

Motion design

Enseignants

Jérôme Duval

Localisation

LoAD

Sessions: à préciser

Objectifs

Initiation au motion design

Contenu

Le *motion design* est un anglicisme qui définit en création une forme d'art visuel consistant à créer des œuvres animées via un ordinateur. Il implique d'utiliser le mouvement comme principal outil d'écriture artistique, et l'informatique comme outil technique de réalisation. Il connaît actuellement un essor intéressant, aussi bien en terme de renouvellement des formes, que de création en lien direct avec le développement exponentiel des outils de création numérique.

– 1er jour

Analyse de travaux existants (statuts, structures, relations entre formes et fonds).

Communication autour de la culture spécifique du Motion Design.

Le logiciel phare: « Adobe After Effect »

– 2e jour

Initiation et approche basique du logiciel Adobe After Effect (AE).

Qu'est-ce qu'une création, ou une conception « nodale », en particulier dans AE.

Quelle approche de la création cela implique-t-il ?

Quelles méthodologies ?

Expérimentations autour des notions fondamentales

« d'image clés », et de « time-line » à l'intérieur du logiciel AE.

– 3e jour

Exercice de création simple dans le logiciel.

Exportation du travail terminé sous un format de diffusion.

Conclusion, suivi d'un « Questions/Réponses » interactif avec l'enseignant.

Matériel demandé

Chaque étudiant devra s'équiper d'un ordinateur portable d'une fréquence minimale ou égale à 2 Ghz, avec au moins 4 Gigas de ram. Une souris USB externe est indispensable pour cette initiation.

Il est également préférable d'installer en amont du cours sur votre ordinateur portable, une version gratuite d'évaluation du logiciel *Adobe After effect*, disponible sur www.adobe.fr.

Sachant que cette version ne sera valable que 30 jours, ne surtout pas l'installer trop tôt !

Programmation interactive

Enseignants

Collectif Reso-nance Numérique

Localisation

LoAD, atelier C6

2 sessions: à préciser

Objectifs

- Aborder une culture générale des arts électroniques.
- Découvrir les principes de l'électronique et de l'informatique en jeu dans les systèmes interactifs.
- S'initier à la programmation avec les logiciels libres *Arduino*, *Processing* ou *Pure Data*.
- S'initier à l'interactivité avec les capteurs et les actionneurs.

Contenu

Depuis les débuts de l'électricité, ingénieurs, artistes, passionnés explorent des techniques pour les manipuler, pour leur faire produire de la poésie et de la puissance. L'essor de l'électronique, puis de l'informatique, nous plongent dans un «bain numérique» qu'il faut interroger et travailler. Nous vous proposons de vous initier à la pratique et à la logique permettant de concevoir de petits systèmes interactifs, entre l'ordinateur et l'environnement physique. Nous nous appuyerons pour cela sur les possibilités offertes par les logiciels libres *Arduino*, *Processing* et *Pure Data*.

Matériel demandé

Les étudiants disposant d'un ordinateur portable et d'un casque peuvent les apporter pour davantage d'autonomie.

Fabrication numérique

Enseignants

Collectif Reso-nance Numérique

Localisation

LoAD, atelier B5

2 sessions: à préciser

Objectifs

- Aborder une culture générale de la fabrication numérique
- Découvrir les principes techniques en jeu : électronique, mécanique, logiciel
- S'initier à la modélisation 2D et 3D en vue de produire une forme
- S'initier aux réglages des machines

Contenu

Cette initiation vous permettra de faire le tour du matériel courant dans un Fablab : Impression 3D, découpe laser, fraiseuse numérique, *Arduino*... Trois jours pour démystifier les machines, et s'initier à la réalisation d'un projet depuis sa conception jusqu'au prototypage.

Matériel demandé

Les étudiants disposant d'un ordinateur portable peuvent l'amener pour davantage d'autonomie

Photographie

Enseignants

Max Armengaud, Jean-Louis Garnell
Hélène Biesse, assistante d'enseignement

Localisation

Atelier D3 bis

Objectifs

Comprendre la nature du processus photographique à travers l'expérience de fabrication d'une photographie argentique (de la prise de vue au tirage final, en passant par les étapes de l'image latente, du développement du film, du tirage de la planche-contact et de la sélection des images).

Prendre ainsi conscience que la question du sens est aussi inscrite au coeur même des procédures photographiques, que la maîtrise de l'outil et la connaissance de la technique contribuent à la maîtrise du langage visuel dans la perspective de construire sa propre écriture.

Le processus ainsi compris par « l'expérience vécue » ouvre à une compréhension qui s'applique à toutes les images de nature photographique, qu'elles soient argentiques ou numériques.

Contenu

Les trois journées de l'initiation sont introduites par un cours sur l'histoire de l'évolution technique du médium et de son contexte social et culturel.

Puis chaque étudiant fait l'expérience de toute la chaîne de fabrication d'une image de type photographique :

- principe de la prise de vue,
- étude de la lumière,
- développement du film,
- editing,
- tirage.

1ER CYCLE

ANNÉES 2 | 3

Histoire de l'art

Fiche communiquée ultérieurement

Option

Art et design

Niveau

S3/S4

Histoire, théorie du design et autres joyusetés

Option

Design

Professeurs

Philippe Delahautemaison, Frédérique Entrialgo

Niveau

S3/S4, S5/S6

Périodicité

SEMAINE A/MARDI

de 9h à 13h

Localisation

LoAD

Objectifs

Reconnaître et situer dans le temps les grandes pièces et mouvements du design. Acquérir les outils théoriques et de méthode pour exercer son esprit critique.

Mettre en place une pratique d'écriture régulière dès la deuxième année sous forme d'exercices d'écriture.

Développer les capacités rédactionnelles des étudiants en vue de l'écriture du rapport de DNA et du mémoire de DNSEP.

Sensibilisation aux qualités graphiques et typographiques.

Mettre en place et alimenter tout au long de l'année un carnet de recherche personnel.

Constituer un territoire critique de références afin de mieux positionner son travail dans le champ du design et de la culture contemporaine.

Contenu

Les séances alternent les séquences suivantes :

- cours à deux voix construit sur une analyse formelle, fonctionnelle, théorique, historique et socio-politique d'icônes et de mouvements du design ;
- réalisation de courtes vidéos sur un objet ;
- analyse d'images ;
- exercices d'écritures (faire parler un objet, décrire un espace et/ou un objet de mémoire ou d'après photo, rédiger un mode d'emploi, etc.) ;
- mettre en place et alimenter tout au long de l'année un carnet de recherche personnel ;
- discussion collective sur les méthodes de recherche, la façon de les organiser et de les présenter (forme libre, logique d'organisation et de hiérarchisation, supports utilisés, etc).

Méthode

Alternance d'interventions historiques et théoriques, échanges collectifs et travail en atelier.

Évaluation

Assiduité, implication.

Rendus réguliers de travaux réalisés en atelier (textes, carnet de recherches, etc.).

Qualité des réalisations.

Enthousiasme et générosité.

Références

Délivrées lors de chaque séance.

Anglais

Fiche communiquée ultérieurement

Option

Art

Niveau

S3/S4/S5/S6

Sophomore english

Option

Design

Professeur

Dennis Tredy

Niveau

S3/S4

Périodicité

SEMAINES A et B/VENDREDI de 11h à 12h30

Localisation

Salles 2 et 3

Objectifs

Semestre 3: compléter l'apprentissage de la grammaire anglaise par rapport aux enseignements de l'année 1.

Acquérir un lexique spécifique aux études artistiques et à l'analyse d'un texte, d'un film ou d'une œuvre.

Améliorer le niveau d'anglais des étudiants à l'oral (compréhension/prise de parole).

Semestre 4: appliquer certaines leçons abordées pendant le premier semestre. Entraîner les étudiants à suivre des cours théoriques qui sont entièrement en anglais.

Approfondir les connaissances des étudiants en matière de littérature anglo-américaine et d'adaptation filmique des œuvres littéraires.

Contenu

Semestre 3: les étudiants traitent de la grammaire avancée et appliquée; l'accent est mis sur des tournures de phrases susceptibles de faciliter l'échange oral et la description d'œuvres ou d'objectifs, d'approfondir la connaissance du vocabulaire spécifique aux domaines artistiques, et d'aborder de nouveaux thèmes: le récit sous toutes ses formes, les bases et le lexique de la rhétorique et de la création littéraire.

Au premier semestre, le vocabulaire étudié concerne les métiers et les études artistiques, permettant aux étudiants de mieux discuter et de décrire leurs œuvres et leur travail. En grammaire, l'accent sera mis sur le discours indirect, les phrases elliptiques et autres astuces pour mieux participer à une conversation en anglais.

Semestre 4: ce cours est en fait une série de conférences données en anglais sur le thème de l'adaptation filmique d'une œuvre littéraire et de l'étude de certains mouvements cinématographiques américains et britanniques basés en grande partie sur l'adaptation d'une œuvre littéraire (par exemple, les dystopies des années 20 et 30, le film noir des années 40 et 50, le film d'espionnage des années 60, le néo-noir des années 70, etc...). Les diverses méthodes de l'adaptation filmique seront illustrées à travers les adaptations de certains auteurs clés, tel que Henry James, Edgar Allen Poe et Vladimir Nabokov.

Ainsi, les étudiants pourront approfondir leur culture générale, cinématographique et littéraire, tout en travaillant exclusivement en anglais.

Évaluation

Un examen écrit a lieu à la fin de chaque semestre. L'attribution des crédits dépendra en grande partie de l'assiduité de l'étudiant et de sa participation aux discussions. Chaque étudiant a droit à 2 absences excusées par semestre.

Junior english for design students

Option

Design

Professeur

Dennis Tredy

Niveau

S5/S6

Périodicité

SEMAINE A/VENDREDI de 9h à 11h

Localisation

Salle 2

Objectifs

Compléter l'apprentissage de la grammaire anglaise et du vocabulaire par rapport aux enseignements de la deuxième année.

Acquérir un lexique spécifique aux études artistiques et à l'analyse d'un texte, d'un film ou d'une œuvre.

Améliorer le niveau d'anglais des étudiants à l'oral (compréhension/prise de parole).

Préparer les étudiants à la rédaction en anglais d'un CV, d'une lettre de motivation, d'une présentation de leur travail artistique, d'une demande de stage, etc.

Contenu

Les étudiants traitent de la grammaire et du vocabulaire avancés et appliqués; l'accent est mis sur des tournures de phrases susceptibles de faciliter l'échange oral et la description d'œuvres ou d'objectifs, d'approfondir la connaissance du vocabulaire spécifique aux domaines artistiques, et d'aborder de nouveaux thèmes.

Méthode

En troisième année, l'accent est mis tout particulièrement sur la rédaction de textes en anglais, à la fois sur des textes personnels ou « créatifs » (anecdotes, récits, parodies, dialogues, etc.) et sur des textes de nature professionnelle (rédaction d'un CV et d'une lettre de motivation en anglais, d'une demande de stage à l'étranger, d'un catalogue ou d'un portfolio de leurs œuvres en anglais, etc).

Évaluation

Un examen écrit a lieu à la fin de chaque semestre. L'attribution des crédits dépendra en grande partie de l'assiduité de l'étudiant et de sa participation aux discussions. Chaque étudiant a droit à 2 absences excusées par semestre

Les sources chaudes

Option

Art et Design

Professeur

Denis Prisset

Niveau

S3/S4

Périodicité

SEMAINE B/LUNDI de 13h30 à 15h30

Localisation

LoAD

Objectifs

Ce cours propose un parcours autour de la notion de sources. Cette notion est mouvante selon les contextes et les disciplines dans lesquels elle est employée: dans le langage ordinaire, en art et dans la littérature, dans les sciences sociales, en histoire, en philosophie...

Il s'agira de la cerner et d'en décrire les nuances et les variations en étudiant des cas précis dans les différents domaines. Quelles sont les différences entre les sources, les références, les inspirations?

Peut-on travailler sans source? Comment les sources nous travaillent-elles? Sont-elles toujours visibles? Comment apparaissent-elles? Sont-elles toujours bonnes, peuvent-elles nous devenir indifférentes? Comment se partagent les sources? Nous sont-elles communes?

Contenu

« Les livres que nous relisons le plus souvent ne sont pas toujours ceux que nous admirons le plus. Nous les choisissons, nous leur rendons de nouvelles visites pour des raisons diverses et variées, comme nous choisissons de revoir des amis humains. Un ou deux romans de Scott, Shakespeare, Molière, Montaigne et *Le Vicomte de Bragelonne* forment le petit cercle de mes amis intimes. Derrière eux vient une bonne troupe de relations chères. Il y en a encore un certain nombre qui me regarde avec un air de reproche quand je passe devant leurs rayonnages: des livres que j'ai naguère feuilletés, étudiés: des maisons qui me furent jadis des demeures, mais que je revisite plus rarement aujourd'hui. Et puis enfin il y a la catégorie des livres qui ont eu leur heure de gloire, qui ont brillé, chanté, charmé, avant de retomber dans l'insignifiance – jusqu'à leur prochain retour en grâce ». À propos d'un roman de Dumas, R.L. Stevenson

Dans cet essai, Stevenson cite une de ses sources et nous raconte pourquoi il y retourne sans cesse. À 37 ans il a déjà lu cinq fois le roman de plus de deux mille pages. Alors que *Le Vicomte de Bragelonne* n'est pas pour lui un roman des plus « parfaits », il y trouve pourtant ce qu'il pense être le plus important dans un projet de fiction.

Méthode

Cours magistral

Évaluation

Devoirs en temps libre à la fin de chaque semestre.

Références

Bibliographie diffusée durant les cours.

Penser : expériences partagées (1969-2019)

Option

Art

Professeur

Cécile Marie-Castanet

Niveau

S3/S4

Périodicité

SEMAINE A/JEUDI

Groupe 1 de 14h à 15h30

Groupe 2 de 15h30 à 17h

Localisation

Salle 2 et hors les murs

Objectifs

Penser. Faire penser. Donner à penser. Se perdre dans ses pensées. Introduire une atmosphère de pensée.

Accueillir, sentir, réfléchir.

Pratiques de soi et arts de l'existence, vivre ensemble.

Arts et Théories en partage.

Vagabondage entre théorie et pratique. Voir, écouter, lire

Exercices de pensées artistiques (The old place, Jean-Luc Godard et Anne-Marie Mieville)

Randonnées critiques, s'orienter et se désorienter dans la pensée.

Expérimenter le sensible, l'impensé.

Sensation. Perception. Intuition.

Contenu

Le vagabondage initiatique et esthétique entamé l'année dernière en propédeutique sur les chemins de la création (résister/créer : 1968-2018) se poursuivra cette année autour de la pratique de la pensée (penser/créer : 1969-2019).

L'expérience de la pensée, s'élaborera à partir d'expositions et d'œuvres partagées (visites et/ou études d'exposition et d'œuvres, Walter Benjamin au Musée d'histoire de la ville de Marseille, Viva Villa à la Villa Méditerranée, Judy Chicago à Nice etc). À partir d'études d'expositions, d'œuvres et de textes philosophiques, il s'agira de réfléchir ensemble aux relations entre penser/créer, de se réapproprié la capacité de penser et ses liens avec le poème.

Méthode

« Il est un âge où l'on enseigne ce que l'on sait; mais il en vient ensuite un autre où l'on enseigne ce que l'on ne sait pas: cela s'appelle chercher. Vient peut-être maintenant l'âge d'une autre expérience: celle de désapprendre, de laisser travailler le remaniement imprévisible que l'oubli impose à la sédimentation des savoirs, des cultures, des croyances que l'on a traversés. Cette expérience a, je crois, un nom illustre et démodé, que j'oserai prendre ici sans complexe, au carrefour même de son étymologie: Sapientia: nul pouvoir, un peu de savoir, un peu de sagesse, et le plus de saveur possible. » Roland Barthes.

Évaluation

« Si loin que vous alliez, si haut que vous montiez, il vous faut d'abord commencer par un simple pas. » Shitao

« Enfants, nous étions peintre, modelleur, botaniste, sculpteur, architecte, chasseur, explorateur. De tout cela qu'est-il advenu? »

Gaston Bachelard

Exercices de pensée artistique et exercices d'admiration, en fin de semestre.

Constitution de glossaires, et autres inventions tout au long des deux semestres.

Références

« Ce n'est pas seulement le caractère fatalement méta-linguistique de toute recherche institutionnelle qui fait obstacle à l'écriture du plaisir textuel c'est aussi que nous sommes actuellement incapables de concevoir une véritable science du devenir (qui seule pourrait recueillir notre plaisir, sans l'affubler d'une tutelle morale): (...) nous ne sommes pas assez subtils pour apercevoir l'écoulement probablement absolu du devenir; le permanent n'existe que grâce à nos organes grossiers qui résumant et ramènent les choses à des plans communs, alors que rien n'existe sous cette forme. L'arbre est à chaque instant une chose neuve; nous affirmons la forme parce que nous ne saisissons pas la subtilité d'un mouvement absolu » Nietzsche.

« Le Texte serait lui aussi cet arbre dont nous devons la nomination (provisoire) à la grossièreté de nos organes. Nous serions scientifiques par manque de subtilité. » Roland Barthes

La pensée à l'œuvre

Option

Art

Professeur

Cécile Marie-Castanet

Niveau

S5/S6

Périodicité

SEMAINE A/MARDI

Groupe entier de 14h à 16h

Groupe 1 de 14h à 15h30

Groupe 2 de 15h30 à 17h

Localisation

Salle 1

Objectifs

« Lorsque nombres et figures ne seront plus La clef de toutes créatures,

Lorsque tous ceux qui s'embrassent et chantent

En sauront plus que les savants profonds,

Lorsque le monde reprendra sa liberté

Et reviendra au monde se donner,

Lorsqu'en une clarté pure et sereine alors

Ombre et lumière de nouveau s'épouseront,

Et lorsque dans les contes et les poésies

On apprendra l'histoire des cosmogonies,

C'est là que s'enfuira devant un mot secret

Le contresens entier de la réalité ».

Novalis

Contenu

« Pensées — un nom plus imposant que ce qu'elles méritaient — dont la ligne flottait dans le courant. Cette ligne se balançait, de minute en minute, de-ci de-là parmi les reflets et les herbes, plongeant et émergeant jusqu'à — vous savez, quand ça mord — la soudaine sédimentation d'une idée au bout de la ligne: et puis la remontée précautionneuse, et la prudente dépose... Hélas, posée sur l'herbe, ma petite pensée paraissait bien insignifiante (...) Pour petite qu'elle fût, elle avait néanmoins la mystérieuse propriété de son espèce — rejetée au fond de l'esprit, elle y devint aussitôt très excitante et importante; et comme elle bondissait et plongeait, et jaillissait ici et là, elle déclencha un tel bouillonnement et tumulte d'idées qu'il me fut impossible de rester assise. C'est ainsi que je me retrouvai à marcher d'un pas extrêmement rapide à travers une étendue de gazon. Instantanément la silhouette d'un homme se dressa pour m'intercepter. Non que j'aie tout de suite compris que les gesticulations de ce curieux objet, en frac et chemise du soir, m'étaient adressées. Son visage exprimait l'horreur et l'indignation. L'instinct, plus que la raison, me vint en aide; c'était un Surveillant; j'étais une femme. Ça c'était la pelouse; ça c'était l'allée. Seuls les Professeurs et les Étudiants sont autorisés ici; le gravier est pour moi. De telles pensées furent l'affaire d'un instant. Comme je regagnais l'allée, les bras du surveillant retombèrent, son visage reprit son calme habituel, et même si la pelouse est plus agréable que le gravier pour marcher, il n'y avait pas grand mal. La seule accusation que je pouvais porter contre les Professeurs et les Étudiants de ce collège, quel qu'il fût, était qu'au nom de la protection d'une pelouse dont ils

s'étaient transmis l'entretien pendant trois cents ans, ils avaient fait fuir mon petit poisson. »

Virginia Woolf.

Méthode

« Toute pensée est déjà une tribu, le contraire d'un État. (...)

Une « méthode » est l'espace strié de la cogitatio universalis, et trace un chemin qui doit être suivi d'un point à un autre. Mais la forme d'extériorité met la pensée dans un espace lisse qu'elle doit occuper sans pouvoir le compter, et pour lequel il n'y a pas de méthode possible, pas de reproduction concevable, mais seulement des relais, des intermezzi, des relances. La pensée est comme le Vampire, elle n'a pas d'image, ni pour constituer modèle, ni pour faire copie. Dans l'espace lisse du Zen, la flèche ne va plus d'un point à un autre, mais sera ramassée en un point quelconque, pour être renvoyée en un point quelconque, et tend à permuter avec le tireur et la cible. (...)

Un peuple ambulante de relayeurs, au lieu d'une cité modèle. »

Gilles Deleuze, *Mille Plateaux*

Évaluation

Ils sont capables de nous démolir la poésie, la musique et la pensée pendant cinquante ans.

Surtout ne protestons pas.

Voulez-vous de l'existant notable? Mettez-lui du bleu. Donnez-lui un sifflet.

L'espace vous intéresse? Faisons-le craquer.

Le temps vous tracasse? Tuons-le ensemble.

La beauté? L'homme réuni.

La bonté? Étouffer.

La vérité? Le pet du plus grand nombre ».

Sammuel Beckett, *Le monde et le pantalon*.

Présentation et accrochage régulier du travail (environ 1h à la fin de chaque cours)

Références

« Les classificateurs de choses — ces hommes de science dont toute la science se ramène à classer — ignorent en général que le classable est infini et que, par conséquent, on ne saurait le classer. Mais ce qui me stupéfie réellement, c'est de constater qu'ils ignorent aussi l'existence de classables inconnus, choses de l'âme et de la conscience qui se logent dans les interstices de la connaissance.

Peut-être cela vient-il de ce que je pense ou rêve à l'excès: toujours est-il que je ne distingue pas la réalité qui existe et le rêve, c'est-à-dire la réalité qui n'existe pas. Et j'intercale, dans mes méditations sur le ciel et la terre, certaines choses qui ne brillent pas à la lumière du soleil, ou qu'on ne foule pas de ses pieds — merveilles fluides de l'imaginaire.

Je me dore de couchants supposés, mais ce supposé est vivant dans ma supposition. Je me grise de brises imaginaires, mais l'imaginaire vit dès lors qu'on l'imagine. »

Fernando Pessoa, *Le livre de l'intranquillité*.

Politiques de la nature

Option

Art et design

Professeur

Nina Leger

Niveau

S5/S6

Périodicité

SEMAINE A/MERCREDI de 10h à 12h

Localisation

Amphithéâtre

Objectifs

Ce cours étudie le récent renouvellement de la relation que l'art entretient avec la nature. Débutant à la fin des années 1960, se poursuivant jusqu'à aujourd'hui, le cours ne proposera pas seulement une histoire des œuvres, mais aussi une histoire de la pensée. Il fait le pari que l'histoire de l'art doit être abordée comme un champ actif et réactif, traversé par les enjeux politiques, philosophiques et anthropologiques d'un temps.

Contenu

Dans *Par-delà nature et culture* (2005), l'anthropologue Philippe Descola démontre que le paysage, en tant que genre pictural, témoigne du dualisme nature/culture qui fonde la pensée occidentale : la paysage place la nature face à l'homme. Elle est à la fois distincte et disponible, soumise au regard de l'homme comme à sa domination.

Or, à la fin des années 1960, des artistes issus du Land Art, de l'Eco-Art, de l'Eco-Féminisme ou de l'Arte Povera inventent des pratiques qui font la part belle à la nature tout en rompant avec la tradition du paysage. La nature n'y est plus objet de contemplation et de représentation, elle devient la matière de l'art en même temps que son lieu. L'artiste ne se place plus face à la nature, il l'intègre en produisant des travaux de plus en plus politiques où la nature devient le lieu à partir duquel raconter une histoire des dominations. À travers les travaux de Robert Smithson, Alan Sonfist, Ana Mendieta, Agnes Denes, Maria Thereza Alves ou Mark Dion nous observerons comment les artistes, s'émancipant du cadre paysager, furent sans doute les premiers à s'aventurer «par-delà nature et culture».

Méthode

Cours magistral

Évaluation

Travaux écrits - réalisés à la maison et sur table.

Références

Cole, Thomas. *Essai Sur Le Décor Naturel Américain*. Édité par François Brunet, Publications de l'Université de Pau, 2004.

Descola, Philippe. *Par-delà nature et culture*. Gallimard, 2005.

Graziani, Ron. *Robert Smithson and the American Landscape*. Cambridge University Press, 2004.

Guenin, Hélène, éditeur. *Sublime. Les tremblements du monde*. Centre Pompidou-Metz, 2016.

Hutchinson, Peter. *Dissoudre les nuages*. Édité par Gilles A. Tiberghien, Mamco, 2014.

Latour, Bruno. *Nous n'avons jamais été modernes*. La Découverte, 1997.

Pétrarque. *L'Ascension du Mont Ventoux*. Éd. Sillage, 2011.
Schlesser, Thomas. *L'Univers sans l'homme*. Hazan, 2016.

Smithson, Robert. *Robert Smithson: the Collected Writings*. Édité par Jack D. Flam, Univ. of California Press, 1996.

Solnit, Rebecca. *As Eve Said to the Serpent: On Landscape, Gender, and Art*. University of Georgia Press, 2001.

Tiberghien, Gilles A. *Land art*. Dominique Carré, 1993.

Boîte à outils de l'histoire de l'art

Option

Art

Professeur

Anna Dezeuze

Niveau

S5/S6

Périodicité

SEMAINE B/VENDREDI de 10h à 12h

Localisation

Amphithéâtre

Objectifs

Initier les étudiants à quelques outils méthodologiques de l'histoire de l'art à travers des études de cas et des travaux appliqués.

Contenu

1. Analyser une œuvre
2. Comparaisons
3. Constellations
4. L'écrit d'artiste
5. L'écrit critique
6. La biographie de l'artiste
7. Le contexte de l'œuvre
8. Influences/citations/inspirations

Méthode

Cours magistral, avec travaux de groupe.

Évaluation

Devoir à la maison

Français langue étrangère

Option

Art et design

Professeur

Alexandra Gadoni

Niveau

S3/S4

Périodicité

SEMAINES A & B/LUNDI de 15h30 à 17h

Localisation

Salle 3

Objectifs

Préparation à l'obtention du TCF niveau B2, indispensable pour les années diplômantes.

Contenu

Le cours de niveau B1 permet de découvrir ou de réviser le programme du niveau B1 (niveau lexical et grammatical), la syntaxe de l'écrit et de l'oral, une partie (non exhaustive) du lexique spécifique au domaine artistique, ainsi que d'aborder le niveau B2 de manière progressive.

Évaluation

Un devoir écrit ou oral a lieu à la fin de chaque semestre généralement d'une durée d'une heure et demie. Ces évaluations portent sur l'ensemble des points étudiés durant le semestre. L'attribution des crédits dépend également de la participation active de l'élève en cours et de son assiduité. Toute absence devra être justifiée, sous peine de se voir refuser l'attribution des crédits. .

Français langue étrangère

Option

Art et design

Professeur

Alexandra Gadoni

Niveau

S5/S6

Périodicité

SEMAINES A & B/LUNDI de 15h30 à 17h

Localisation

Salle 3

Objectifs

Préparation à l'obtention du TCF niveau B2, indispensable pour les années diplômantes.

Contenu

Le cours de niveau B2 permet de découvrir ou de réviser le programme du niveau B2 et de préparer le TCF ou le DELF B2.

Évaluation

Un devoir écrit ou oral a lieu à la fin de chaque semestre généralement d'une durée d'une heure et demie.

Ces évaluations portent sur l'ensemble des points étudiés durant le semestre. L'attribution des crédits dépend également de la participation active de l'élève en cours et de son assiduité. Toute absence devra être justifiée, sous peine de se voir refuser l'attribution des crédits..

Initiation et sensibilisation à la Langue des Signes Française (optionnel)

Option

Art et design

Professeur

Quentin Bernard

Niveau

S3/S4, S5/S6

Périodicité

SEMAINES A & B/MERCREDI de 17h à 19h

Localisation

Salle 1

Objectifs

L'apprentissage de la langue des signes française s'inscrit dans le programme PiSOURD. Ce cours optionnel doit permettre de faciliter les échanges entre étudiants sourds et entendants par l'acquisition du vocabulaire de base et les expressions du quotidien mais aussi de développer l'expression gestuelle et la perception visuelle par des exercices ludiques et vivants.

Contenu

Reconnue depuis peu mais ayant toujours existé, la langue des signes est une langue inventive, d'une grande richesse et en constante évolution. Comme toutes les langues vivantes, elle fait l'objet de recherches linguistiques approfondies. C'est une langue gestuelle composée de signes symboles (Signaire) qui répondent à des règles d'agencement spécifiques déterminant sa structure et sa grammaire. Ainsi, les signes se font dans un espace restreint (espace de signation) au niveau du visage et du haut du corps et la notion de temps est représentée par des axes définis par les trois dimensions de l'espace. Pour exprimer une idée ou décrire un objet, la Langue des Signes Française utilise non seulement les mains mais aussi les mimiques, le regard, le mouvement du corps et du visage. Les travaux de Christian Cuxac (Professeur en Sciences du Langage à l'université Paris 8 et linguiste reconnu), ont permis de mettre en exergue l'originalité de cette langue faisant de la Grande Iconicité le pilier central de sa structure.

Méthode

Le groupe niveau 1 (12 étudiants) est sélectionné à l'issue d'une séance de sensibilisation ouverte à tous et sur lettre de motivation. Le groupe niveau 2 (12 étudiants) est sélectionné sur justificatif de réussite du 1er niveau (ects, attestation...) Les objectifs de l'initiation à la Langue des Signes Française sont :

- commencer à communiquer,
- accroître la confiance en soi,
- améliorer la compréhension,
- consolider les bases grammaticales, en particulier les notions
- de temps.

Évaluation

Assiduité et participation. Indépendamment de l'acquisition des crédits, une évaluation en fin de cycle pourra permettre la poursuite de cet apprentissage dans d'autres structures.

Références

Voir fonds PiSOURD en bibliothèque

Plateforme : espaces critiques/lundi de la coordination

Professeurs

Nina Leger, Cécile Marie-Castanet, Karine Rougier

Niveau

S3/S4

Périodicité

SEMAINE A/LUNDI de 9h à 13h et de 14h à 16h

Localisation

Atelier B4, hors les murs

Objectifs

La plateforme est un espace de dialogue, de travail et de pratiques critiques proposée aux années 2 dans le cadre des Lundi de la coordination. C'est un temps de partage, de rencontre et de débats. Il se construit et s'organise avec les étudiants, en fonction de l'actualité, de l'avancée de leurs travaux et de ce qui advient. Il s'agit à la fois de privilégier les initiatives des étudiants et le collectif en initiant des temps d'accrochages et de présentation des travaux, des visites d'expositions, des lectures, et autres mises en partage avec pour objectifs d'apporter aux étudiants de deuxième année une matière à réflexion pour nourrir les expérimentations en cours ou leur présenter de nouveaux horizons. Donner, prendre, échanger...

Contenu

« Vivre, c'est être un autre. Et sentir n'est pas possible si l'on sent aujourd'hui comme l'on a senti hier : sentir aujourd'hui la même chose qu'hier, cela n'est pas sentir — c'est se souvenir aujourd'hui de ce qu'on a ressenti hier, c'est être aujourd'hui le vivant cadavre de ce qui fut hier la vie, désormais perdue. Tout effacer sur le tableau, du jour au lendemain, se retrouver neuf à chaque aurore, dans une revirginité perpétuelle de l'émotion — voilà, et voilà seulement ce qu'il vaut la peine d'être, ou d'avoir, pour être ou avoir ce qu'imparfaitement nous sommes.

Cette aurore est la première du monde. Jamais encore cette teinte rose, virant délicatement vers le jaune, puis un blanc chaud, ne s'est ainsi posée sur ce visage que les maisons des pentes ouest, avec leurs vitres comme des milliers d'yeux, offrent au silence qui s'en vient dans la lumière naissante. Jamais encore une telle heure n'a existé, ni cette lumière, ni cet être qui est le mien. Ce qui sera demain sera autre, et ce que je verrai sera vu par des yeux recomposés, emplis d'une vision nouvelle. » Fernando Pessoa

Méthode

La journée s'organise en deux temps :

- La matinée sera consacrée à la découverte et à la discussion autour d'objets proposés par les trois enseignantes ou par les étudiants (expositions, livres, films...). Lors de ces matinées, nous construirons aussi une revue de l'actualité artistique, discutant tout aussi bien l'agenda des manifestations que les découvertes et les enthousiasmes inopinés de chacun.
- L'après-midi sera organisé autour du travail des étudiants. Visites d'atelier, accrochages, séances de réflexions collectives ou rendez-vous individuels. Ces après-midi seront à construire en fonction des besoins et envies des étudiants.

Évaluation

« (...) au lieu d'imposer son plan au monde, s'appuyer sur le potentiel de la situation » F. Jullien, *Traité de l'efficacité*.

Au cours de l'année, les étudiants seront invités à tenir un carnet où ils décriront l'évolution de leur travail et poursuivront les réflexions amorcées lors de ces lundi. Les enjeux et les formes de ce carnet seront précisés lors de la première séance.

L'évaluation prendra aussi en compte la présence et l'implication dans cet espace collectif.

Références

« Tout est là : l'amour de l'Art » G. Flaubert

Présentation collective des travaux

Professeurs

Pierre-Laurent Cassière, Anna Dezeuze, Piotr Klemensiewicz, Frédéric Pradeau

Niveau

S5/S6

Périodicité

SEMAINE B/LUNDI

de 14h à 18h au S5 et de 9h à 18h au S6

Localisation

Salles d'exposition (10A, 10B), ateliers d'années 2/3

Objectifs

Trouver les modes les plus pertinents de présentation des productions. S'habituer à présenter oralement des démarches et des œuvres en public. Acquérir des outils d'analyse critique des travaux.

Contenu

Ce moment d'échange autour des réalisations est un rendez-vous essentiel entre l'équipe pédagogique et les étudiants. Sa régularité permet d'échanger des points de vue, de développer un travail de lecture critique des réalisations, d'expérimenter les différentes possibilités de leur mise en espace (accrochage, installation, projection, placement etc.) et de s'exercer à la présentation orale des travaux.

Méthode

C'est un moment permettant l'accompagnement des productions et non leur évaluation. L'exercice donne lieu à des crédits, mais c'est davantage l'engagement régulier de l'étudiant dans cet exercice collectif qui est évalué. Les réalisations en cours peuvent être présentées et accompagnées en atelier, l'accrochage en salle d'exposition permettant une prise de distance par rapport à des créations plus abouties. Des exercices d'accrochages collectifs permettent d'expérimenter différentes modalités de présentation et de rapprocher des pratiques distinctes.

Évaluation

Présence, assiduité et investissement dans les échanges collectifs sur les travaux de chacun.

Dessin/représentation

Option

Art et design

Professeur

Chourouk Hriech

Niveau

S3/S4

Périodicité

SEMAINE A, JEUDI

Groupe 1: 9h à 13h la première semaine A du mois, et 14h à 16h chaque semaine A

Groupe 2: 9h à 13h la seconde semaine A du mois, et 16h à 18h chaque semaine A

Design: avec le groupe 2, de 9h à 13h

Localisation

Atelier B4

Objectifs

« Les lignes étirées »

Envisager le dessin comme un outil traditionnel et classique essentiel au peintre, au sculpteur, au designer, à d'autres disciplines... mais également l'envisager aujourd'hui comme un médium à part entière et autonome.

Contenu

- Permettre à la fois d'utiliser le dessin pour parvenir à une compréhension des objets ou de l'espace dans la pratique développée ou pressentie par l'étudiant.
- Privilégier un travail de recherche interdisciplinaire avec d'autres enseignements et les différents ateliers de l'école (pour certains projets d'étudiants par exemple).

Méthode

- Travailler autour d'écrits, tels: Le plaisir au dessin de Jean-Luc Nancy, et La poétique de l'espace de Gaston Bachelard.
- Visites d'expositions et travail de dessin à partir de sculpture, peinture, photos, vidéo, installation, pièces sonores...
- Une réflexion sur l'espace d'exposition et la scénographie des œuvres.

Évaluation

- Engagement, présence
- Qualité et pertinence des rendus.
- Un travail écrit sera demandé en lien avec des textes abordés lors des cours.
- Présentations et accrochage régulier du travail (environ 1h à la fin de chaque cours).

Références

Le plaisir au dessin, de Jean-Luc Nancy

La poétique de l'espace, de Gaston Bachelard

Marcher, créer de Thierry Davila

Histoire de la ligne de Manlio Brusatin

CPI: Le film

Professeurs

Didier Morin, Cécile-Marie Castanet, Nicolas Feodoroff (interventions ponctuelles).

Niveau

S3/S4

Périodicité

SEMAINE A/MARDI de 9h à 13h et 14h à 18h

Localisation

Salle 2

Objectifs

- Connaissance des cinémas.
- Initiation à l'analyse des différents objets filmiques: narratif (fiction, documentaire), expérimental, installation, dispositif, interactif.

Et pour les étudiants inscrits dans le champ de pratiques et d'investigation :

- réalisation de films et d'objets filmiques sous différentes formes (installation, dispositif, performance).
- apporter à l'étudiant les connaissances nécessaires sur le plan théorique, historique et technique afin qu'il puisse personnaliser au plus vite ses idées, réaliser ses projets de films, et afficher son ambition artistique dans ce domaine.

Contenu

Séance du matin, adressée à tous les étudiants d'année 2 :

Projections et analyses de films.

Etudier la construction de différents objets filmiques. Leur signification, leur structure, leur esthétique, leur dimension politique et sociale et la technique mise en œuvre.

Suivi de projets l'après-midi (pour les étudiants inscrits dans le champ):

- Séances de technique de prise de vue (caméra, appareil photo).
- Initiation au montage (apprentissage de deux logiciels, dont 1 de montage).
- Le studio (lumière, incrustation).
- Prise de son et sonorisation.

Méthode

En groupe. Les séances d'analyse de film sont conçues comme un temps d'échange où les étudiants doivent faire part de leurs propres perceptions et aptitudes à l'analyse.

Les séances d'apprentissage technique ont lieu en groupe au Load ou bien à l'extérieur.

Chaque projet d'étudiant est discuté avant sa réalisation.

Évaluation

Chaque fin de trimestre un travail sur table, concernant l'analyse d'un film, sera demandé aux étudiants de deuxième année.

Le travail personnel est suivi par les professeurs lors de projections en groupe et lors de rendez-vous individuels. Des professeurs travaillant sur d'autres CPI seront invités pour des séances d'analyses de travaux d'étudiants.

Niveau

S5/S6

Périodicité

SEMAINE A/LUNDI de 9h à 13h et 14h à 18h

Localisation

Salle 2

Objectifs

Permettre à l'étudiant d'acquérir une autonomie dans ses réalisations et développer une ambition artistique.

Deux semestres destinés aux étudiants de troisième année dont le travail est essentiellement tourné vers le film et la question des productions numériques. Les étudiants ayant une pratique du film en quatrième et cinquième année peuvent se joindre au groupe.

Contenu

Temps consacré à la production.

Lecture et écriture de scénarios, analyse collective et individuelle des travaux d'étudiants, suivi de projets.

En lien avec deux propositions de workshops, Amélie Derlon

Cordina (en partenariat avec le FID) et Mathieu Kleyebe Abonnenc (en partenariat avec Montévidéo).

Les étudiants pourront suivre les soirées organisées par le FID.

Ces soirées seront proposées par Nicolas Féodoroff.

Méthode

Travail collectif, conversations, visionnage...

Évaluation

Le travail est suivi par les professeurs lors de projections en groupe et lors de rendez-vous individuels. Des professeurs travaillant sur d'autres CPI seront invités pour des séances d'analyses de travaux d'étudiants.

Références

Qu'est-ce que le cinéma? André Bazin

La maison cinéma et le monde, Serge Daney, Tome 1, 2, 3 et 4, Edition POL

Note sur le cinématographe, Robert Bresson, Folio Gallimard

L'entre Images 1 et 2, Raymond Bellour, La Différence

La querelle des dispositifs, Raymond Bellour, Edition POL

L'histoire du cinéma, Jean Luc Godard, Gallimard

Cinéma Absolu, Patrick de Haas, Mettray éditions

Sur le Film, Philippe-Alain Michaud, Macula

CPI : La sculpture

Professeurs

Christophe Berdaguer, Patrice Carré, Saverio Lucariello, Jean-Claude Ruggirello (Frédéric Du Chayla, ponctuellement)

Niveau

S3/S4

Périodicité

SEMAINE B/MARDI
de 9h à 13h et 14h à 18h

Localisation

Amphithéâtre, C6 et ateliers 2/3

Objectifs

Établir, par la réalisation, une plateforme de réflexion sur les questions de sculpture et d'espace.
Permettre à l'étudiant, par la pratique, de comprendre l'inscription de la sculpture dans l'histoire des formes et les hypothèses qui se dessinent aujourd'hui.

Contenu

L'ensemble des interventions en année 2 est construite autour de la sculpture sous toutes ses formes, sans limite de médium ou de matériaux. Le son, la vidéo ou le montage sont envisagés et étudiés comme une possibilité en sculpture.
Les cours du matin, adressés à l'ensemble de la promotion, sont des cours dispensés par des artistes sur les artistes, subjectifs, incisis, impliquant le geste et la parole.
Relecture et perspective des grands moments historiques qui ont changé la pensée de la sculpture, les liens entre espace, sculpture et la place du spectateur, les gestes de la sculpture, John McEnroe et Anthony Caro, le revers à deux mains.
Les différents aspects de la sculpture et de son histoire (espace public ou privé, maquette, processus, échelle, nouveaux matériaux, les outils et interfaces numériques) sont les nouvelles possibilités qui permettront la production de formes complexes. Ce point sera l'un des aspects développés au sein de l'atelier.
Plus qu'un atelier de sculpture au sens « traditionnel », l'atelier est envisagé comme une plateforme de réflexions sur la production et les processus conceptuels et techniques permettant l'émergence de formes.

Méthode

Cours et travail d'atelier.
Réalisation de maquettes et d'études autour d'un projet.

Évaluation

Évaluation semestrielle de l'ensemble des étudiants pour le cours; suivi de projets en contrôle continu.

Références

Note sur le cinématographe: Robert Bresson
Eloge du carburateur: Matthew B. Crawford
Kammerspiel de Dan Graham par Jeff Wall -editions daled goldscmidt-
Passages, une histoire de la sculpture de Rodin à Smithson -Rosalind Krauss éditions Macula -
Petite anatomie de l'image - Hans Bellmer -éditions allia

Niveau

S5/S6

Périodicité

SEMAINE B/MERCREDI
de 9h à 13h et 14h à 18h

Localisation

Atelier C6

Objectifs

Établir, par la réalisation, une plateforme de réflexion sur les questions de sculpture et d'espace.
Permettre à l'étudiant, par la pratique, de comprendre l'inscription de la sculpture dans l'histoire des formes et les hypothèses qui se dessinent aujourd'hui.

Contenu

L'ensemble des interventions en année 3 est construite autour de la sculpture sous toutes ses formes, sans limite de médium ou de matériaux. Le son, la vidéo ou le montage sont envisagés comme une possibilité en sculpture.
Les travaux réalisés dans l'atelier seront présentés dans les salles d'exposition pour y être analysés et commentés par les étudiants et les enseignants.

Méthode

Études et mises en œuvre des propositions.
Présentation des travaux.
Valorisation du partage des compétences dans un projet commun.

Évaluation

Contrôle continu.

Références

Note sur le cinématographe, Robert Bresson
Eloge du carburateur, Matthew B. Crawford
Kammerspiel de Dan Graham par Jeff Wall, éditions Daled Goldscmidt
Passages, une histoire de la sculpture de Rodin à Smithson, Rosalind Krauss éditions Macula
Petite anatomie de l'image, Hans Bellmer, éditions allia

CPI : Paysages collectifs

Professeurs

Gérard Fabre, Sylvie Fajfrowska, Piotr Klemensiewicz et interventions ponctuelles de Frédéric Appy

Niveau

S3/S4

Périodicité

SEMAINE A/MERCREDI de 9h à 13h et 14h à 18h

Localisation

Atelier B3, salle 1

Objectifs

Développer des connaissances techniques, historiques et critiques dans le domaine de la peinture. Acquisition d'un savoir qui doit rester ouvert à l'invention.

Contenu

Un enseignement sous forme de cours et de débats qui prendront comme sujet d'étude le paysage dans l'histoire de l'art. Nous aborderons différentes approches picturales en adéquation avec telle ou telle conception du paysage et en relation avec le cinéma, la photographie et la littérature. Les cours se déploieront autour de l'évolution de l'idée de paysage et surtout ils aborderont les solutions picturales propres à chaque époque. Il ne s'agit pas d'une approche exhaustive de la question du paysage mais de propositions singulières et interdépendantes de nos engagements artistiques respectifs.

1. L'invention du paysage
2. Sans couleur
3. *True colors*
4. Marcher dans la couleur (déplacements, mouvements, variations)
5. Approche écologique de la perception visuelle

Méthode

- Le matin, un cours sur le domaine étudié, composé d'une partie théorique accompagnée d'une projection illustrant le propos. De vidéos d'entretiens avec des artistes, de lectures et organisation de débats.
- L'après-midi, en atelier B3, réalisation de travaux individuels et collectifs découlant de ces enseignements et une série d'initiations techniques.

Évaluation

L'évaluation des étudiants est réalisée à la fois par un contrôle continu lors des suivis ainsi que par une appréciation de l'assiduité, de la ponctualité lors des cours et de la participation active.

Références

L'invention du paysage (Anne Cauquelin – 1989 ed. PUF)
Court traité du paysage (Alain Roger – 1997 ed. Gallimard)
Mars 79 (in *Baltique* – Tomas Tranströmer – 1954/2004 ed. Poésie/Gallimard)
L'homme qui marchait dans la couleur (Georges Didi-Huberman 2001 ed. de minuit)

Niveau

S5/S6

Périodicité

SEMAINE A /JEUDI de 9h à 13h et 14h à 18h

Localisation

Atelier D3 le matin et B3 l'après-midi; suivi des réalisations dans les différents ateliers

Objectifs

Développer des connaissances techniques, historiques et critiques dans le domaine de la peinture mais également de la couleur appliquée par des créateurs dans le domaine de la sculpture, de l'architecture, du design, de l'illustration, etc. Acquisition d'un savoir qui doit rester ouvert à l'invention.

Contenu

Un enseignement sous forme de cours et de débats, faisant suite à notre série d'interventions sur le paysage, qui prendront comme sujet dominant l'étude de la couleur dans la peinture mais également dans d'autres formes artistiques telles que l'architecture, la sculpture polychrome, le design, le cinéma, la bande dessinée, la photographie. Ces séances seront suivies d'un développement pratique en atelier. Il ne s'agit pas d'une approche exhaustive de la question de la couleur mais de propositions singulières et interdépendantes de nos engagements artistiques respectifs.

1. Introduction à la couleur
2. M.E. Chevreul et la couleur.
3. Le contraste simultané des couleurs.
4. Georges Seurat
5. Évolution de l'utilisation de la couleur dans les arts et les arts appliqués du 19e siècle à nos jours.

Méthode

- Le matin, un cours sur le domaine étudié, composé d'une partie théorique accompagnée d'une projection illustrant le propos, de vidéos d'entretiens avec des artistes, de lectures et organisation de débats.
- L'après-midi, en atelier B3, réalisation de travaux individuels et collectifs découlant de ces enseignements et une série d'initiations techniques.

Évaluation

L'évaluation des étudiants est réalisée à la fois par un contrôle continu lors des suivis ainsi que par une appréciation de l'assiduité, de la ponctualité lors des cours et de la participation active.

Références

L'invention du paysage (Anne Cauquelin – 1989 ed PUF)
Court traité du paysage (Alain Roger – 1997 ed Gallimard)
Mars 79 (in *Baltique* – Tomas Tranströmer – 1954/2004 ed Poésie/Gallimard)
L'homme qui marchait dans la couleur (Georges Didi-Huberman 2001 ed. de minuit)

CPI : La photographie en question

Professeurs

Max Armengaud, Jean-Louis Garnell

Niveau

S3/S4

Périodicité

SEMAINE B/MERCREDI de 9h à 13h et 14h à 18h

Localisation

Amphithéâtre, ateliers D3

Objectifs

Favoriser, pour chaque étudiant, l'émergence d'une réflexion et d'une pratique singulières utilisant les outils produisant de l'image photographique.

Accompagner de façon méthodique le cheminement de l'étudiant vers l'élaboration d'une démarche personnelle, d'un langage esthétique qui lui soit propre, en élargissant le champ de ses connaissances, notamment historiques et théoriques, comme éléments dynamiques de sa recherche plastique.

Contenu

Qu'elle soit analogique ou numérique, fixe ou animée, l'image de type photographique n'a cessé de se diversifier, démultipliée d'une manière exponentielle par les moyens de communication contemporains. Par ailleurs, devant la masse d'images existantes et leur déferlement, de nombreux artistes contemporains refusent de produire de nouvelles images, en les manipulant, les détournant, les reconditionnant.

Se positionner face à cette overdose d'images est devenu une urgente nécessité malgré et en raison même de la complexité de la situation.

Nous aiderons les étudiants à le faire en les amenant à interroger cette profusion, à percevoir et penser les articulations, les porosités, les filiations, les ruptures au sein de la production d'images contemporaines et en lien constant avec les autres écritures qui n'ont cessé de questionner l'image de type photographique depuis les origines : la peinture, le dessin, la sculpture, le cinéma, la littérature, le théâtre, la performance, l'installation, etc.

La construction progressive d'une pratique personnelle ne peut se faire que dans le rapport à la connaissance, en se « frottant » aux grandes questions qui travaillent l'image aujourd'hui.

Ces questions feront l'objet du cours théorique « Questions de photographie » qui introduira le matin chaque rendez-vous du CPI, et seront présentes en permanence dans le suivi du projet personnel.

Méthode

Le matin, un cours théorique « Questions de photographie » introduit à l'amphithéâtre chaque session du CPI.

L'après-midi, le suivi des projets personnels prend la forme d'un rendez-vous collectif qui favorisent les échanges, le croisement des points de vue et des exemples et références convoqués.

Des rendez-vous individuels, en dehors du cadre du CPI, prolongent les rendez-vous collectifs dans l'accompagnement du projet personnel. Lien avec les initiations techniques photographiques (analogiques et numériques), voyage d'étude, visites d'expositions

Évaluation

Contrôle continu sur la base de l'assiduité, de la participation aux temps forts collectifs, de la régularité des échanges avec les enseignants durant l'élaboration du projet personnel et tout au long de son évolution, de la qualité des réalisations.

Bilan semestriel collégial.

COURS DU MATIN

Objectifs

Acquisition d'un socle de connaissances contemporaines et historiques concernant l'écriture photographique, indispensables pour élaborer un travail construit et singulier.

Contenu

«Les domaines qui sont explorés par les artistes utilisant la photographie aujourd'hui sont complexes et de la plus grande diversité. L'objet de ce cours sera de présenter un panorama de ces différents axes de recherche en articulant les travaux les plus contemporains avec des exemples historiques.

Les grands domaines de recherche abordés :

1. La question du document et de l'archive dans l'image photographique
2. La question du document et de l'archive dans l'image filmique 1/2 Le rapport au réel
3. Plusieurs images, la question du montage
4. La question du document et de l'archive dans l'image filmique 2/2 Le rapport à l'archive
5. La question de l'unité spatio-temporelle de l'image
6. La question de la fixité de l'image
7. La question de la matérialité de l'image photographique
8. La création de mondes possibles
9. L'image ou le mot. L'image et le mot
10. Destination le mur, l'espace, le réseau ou le livre
11. L'image trouvée

Méthode

Cours suivi d'échanges

Évaluation

Contrôle continu sur la base de l'assiduité et de la participation aux échanges. Un exposé sur un artiste utilisant la photographie sera demandé à chaque étudiant.

Au-delà de deux absences, le rattrapage prendra la forme d'un exposé sur un artiste utilisant la photographie.

Références

- *Nouvelle histoire de la photographie*, sous la direction de Michel Frizot, Ed Bordas et Adam Biro
- *L'Œuvre d'art à l'ère de la reproductibilité technique*, de Walter Benjamin, et autres textes dans « Du bon usage de la photographie », Ed Nathan, collection Photo Poche n°27.
- *La chambre claire*, de Roland Barthes, Ed Les cahiers du cinéma, Gallimard, Le Seuil
- *Le Photographique*, de Rosalind Krauss, Ed Macula
- *Pour une philosophie de la photographie*, de Vilém Flusser, Ed Circé
- *La photographie contemporaine*, de Michel Poivert, Ed Flammarion
- *Le livre de photographie, une histoire*, de Martin Parr et Gerry

Badger, Ed Phaïdon

- *Leçon de photographie*, de Stephen Shore, Ed Phaïdon
- *Qu'est-ce que la photographie?*, de Clément Chéroux et Karolina Ziebinska-Lewandowska, Ed Centre Pompidou/Ed Xavier Barral
- *La photographie, un art en transition*, artpress2, trimestriel n°34, août/sept./oct. 2014
- *L'image déjà là*, Carnets du Bal n°6, Ed Le Bal
- *Le style documentaire*, d'Olivier Lugon, Ed Macula»

Niveau

S5/S6

Périodicité

SEMAINE B/JEUDI de 9h à 13h et 14h à 18h

Localisation

Ateliers D3

Objectifs

Favoriser, pour chaque étudiant, l'émergence d'une réflexion et d'une pratique singulières utilisant les outils produisant de l'image photographique.

Accompagner de façon méthodique le cheminement de l'étudiant vers l'élaboration d'une démarche personnelle, d'un langage esthétique qui lui soit propre, en élargissant le champ de ses connaissances, notamment historiques et théoriques, comme éléments dynamiques de sa recherche plastique.

Contenu

Qu'elle soit analogique ou numérique, fixe ou animée, l'image de type photographique n'a cessé de se diversifier, démultipliée d'une manière exponentielle par les moyens de communication contemporains. Par ailleurs, devant la masse d'images existantes et leur déferlement de nombreux artistes contemporains refusent de produire de nouvelles images, en les manipulant, les détournant, les reconditionnant.

Se positionner face à cette overdose d'images est devenu une urgente nécessité malgré et en raison même de la complexité de la situation.

Nous aiderons les étudiants à le faire en les amenant à interroger cette profusion, à percevoir et penser les articulations, les porosités, les filiations, les ruptures au sein de la production d'images contemporaines et en lien constant avec les autres écritures qui n'ont cessé de questionner l'image de type photographique depuis les origines: la peinture, le dessin, la sculpture, le cinéma, la littérature, le théâtre, la performance, l'installation, etc.

La construction progressive d'une pratique personnelle ne peut se faire que dans le rapport à la connaissance, en se « frottant » aux grandes questions qui travaillent l'image aujourd'hui.

Ces questions feront l'objet du cours théorique « Questions de photographie » qui introduira le matin chaque rendez-vous du CPI, et seront présentes en permanence dans le suivi du projet personnel.

Méthode

Le suivi des projets personnels prend la forme d'un rendez-vous collectif qui favorisent les échanges, le croisement des points de vue et des exemples et références convoqués.

Des rendez-vous individuels, en dehors du cadre du CPI, prolongent les rendez-vous collectifs dans l'accompagnement du projet personnel.

Lien avec les initiations techniques photographiques (analogiques et numériques)

Voyage d'étude, visites d'expositions.

Évaluation

Contrôle continu sur la base de l'assiduité, de la participation aux temps forts collectifs, de la régularité des échanges avec les enseignants durant l'élaboration du projet personnel et tout au long de son évolution, de la qualité des réalisations.

Bilan semestriel collégial.

Références

Complément de liste donné en cours d'année en fonction des parutions et de la nature des travaux des étudiants.

- *Nouvelle histoire de la photographie*, sous la direction de Michel Frizot, Ed Bordas et Adam Biro
- *L'Œuvre d'art à l'ère de la reproductibilité technique*, de Walter Benjamin, et autres textes dans « Du bon usage de la photographie », Ed Nathan, collection Photo Poche n°27.
- *La chambre claire*, de Roland Barthes, Ed Les cahiers du cinéma, Gallimard, Le Seuil
- *Le Photographique*, de Rosalind Krauss, Ed Macula
- *Pour une philosophie de la photographie*, de Vilém Flusser, Ed Circé
- *La photographie contemporaine*, de Michel Poivert, Ed Flammarion
- *Le livre de photographie, une histoire*, de Martin Parr et Gerry Badger, Ed Phäidon
- *Leçon de photographie*, de Stephen Shore, Ed Phäidon
- *Qu'est-ce que la photographie?*, de Clément Chéroux et Karolina Ziebinska-Lewandowska, Ed Centre Pompidou/Ed Xavier Barral
- *La photographie, un art en transition*, artpress2, trimestriel n°34, août/sept./oct. 2014
- *L'image déjà là*, Carnets du BAL N°6, Ed Le BAL
- *Le style documentaire*, d'Olivier Lugon, Ed. Macula

CPI: Intermèdes

Professeurs

Pierre-Laurent Cassière, Julien Maire, Frédéric Pradeau

Niveau

S3/S4

Périodicité

SEMAINE B/JEUDI de 9h à 13h et 14h à 18h

Localisation

Amphithéâtre, atelier B4, D2, LoAD, ateliers d'années 2/3

Objectifs

- Acquérir un ensemble de références et d'outils conceptuels permettant une approche esthétique critique des pratiques artistiques audiovisuelles et/ou numériques.
- Contourner et réagencer les techniques et formats normés de l'audiovisuel.
- Explorer les limites des machines.
- Pratiquer le hacking software et hardware.
- Concevoir des dispositifs techniques autonomes (installations) ou en relation à des formes spectaculaires (performance).
- Comprendre la progression des techniques audiovisuelles (notamment depuis le XIXe s.) et leur implication dans l'évolution des formes artistiques et de l'environnement socio-médiatique.
- Questionner les formes archaïques du spectacle et de l'information depuis un point de vue contemporain.

Contenu

Mémoires: empreinte, écriture et enregistrement

En année 2, ce vaste champ de pratiques est abordé à partir de la notion d'enregistrement au sens large.

Contenus techniques

Captation son/image, mécanique, électricité et électronique, électroacoustique et audionumérique, initiation à la modélisation et impression 3D, initiation à la programmation informatique, écrans et techniques d'affichage, etc.

Cours thématiques du matin (sous réserve de modifications):

- De Pythagore à Edison: histoire de l'enregistrement sonore mécanique
- La lettre et la machine: digitalisation du langage et histoire de l'image imprimée
- Synchronisation son/image: l'avènement du cinéma parlant
- Musique concrète: l'enregistreur comme instrument de composition
- Les instruments de captation et leurs détournements
- Écologie acoustique
- Musique répétitive américaine: le minimalisme à l'épreuve du temps
- L'œuvre d'art à l'époque de l'imprimante 3D
- Au croisement de la défense, de la science et de la Beat Generation: histoire de l'internet
- Poésie sonore
- De Thaddeus Cahill à Venetian Snares: tentative de filiations dans les musiques électroniques

Méthode

- Un cours thématique le matin s'articule autour d'une problématique en analysant des œuvres et en abordant leur dimension technique. Résolument pluridisciplinaire dans son approche des concepts esthétiques et médiatiques, l'exposé emprunte à des champs divers: histoire de l'art, archéologie des médias, histoire des sciences, physique, littérature, musicologie, théorie de l'information, architecture...
- L'après-midi est réservé à l'apprentissage technique, à l'expérimentation puis au suivi de production des travaux. Exercices, créations, dans les ateliers et les bases techniques.
- Un sujet thématique est proposé sur l'année, donnant lieu à une réalisation plastique en groupe accompagnée de documentation et d'un texte de présentation abordant des notions vues en cours.

Évaluation

Réalisation d'un projet en groupe (3 à 5 personnes) sur l'année, lié à la thématique (mémoires).

Premier semestre: description écrite du projet et articulation des notions mises en jeu en relation aux cours, accompagnée d'une documentation des expériences de début de réalisation.

Second semestre: réalisation du projet plastique collectif avec dossier de documentation et d'analyse du travail.

Évaluation de l'engagement individuel, de la pertinence du travail rédactionnel et de la qualité de la production collective.

Références

- Gaston Bachelard, *L'air et les songes*, 1943
- Henry Bergson, *La pensée et le mouvant*, 1934
- Jonathan Crary, *Techniques of the observer: on vision and modernity in the 19th century*, 1990
- Delphine Gleizes et Denis Reynaud, *Machines à voir*, 2017
- Marshal McLuhan, *Understanding media. The extension of man*, 1964
- Friedrich Kittler, *Gramophone, Film, Typewriter*, 1986
- Michel Foucault, *Les mots et les choses. Une archéologie des sciences humaines*, 1966
- Peter Szendy, *Écoute, Une histoire de nos oreilles*, 2001
- Siegfried Zielinski, *Deep time of the media*, 2006
- Pascal Quignard, *La haine de la musique*, 1997
- Jurgen Habermas, *La science et la technique comme idéologie*, 1990
- Raymond Roussel, *La vue*, 1904
- Gilbert Simondon, *Du mode d'existence des objets techniques*, 1958

Niveau

S5/S6

Périodicité

SEMAINE B/MARDI de 9h à 13h et 14h à 18h

Localisation

Salle 3, atelier B4, D2, LoAD, ateliers d'années 2/3

Objectifs

- Acquérir un ensemble de références et d'outils conceptuels permettant une approche esthétique critique des pratiques artistiques audiovisuelles et/ou numériques.
- Contourner et réagencer les techniques et formats normés de l'audiovisuel.
- Explorer les limites des machines.
- Pratiquer le hacking software et hardware.
- Concevoir des dispositifs techniques autonomes (installations) ou en relation à des formes spectaculaires (performance).
- Comprendre la progression des techniques audiovisuelles (notamment depuis le XIXe s.) et leur implication dans l'évolution des formes artistiques et de l'environnement socio-médiatique.
- Questionner les formes archaïques du spectacle et de l'information depuis un point de vue contemporain.

Contenu

En année 3, « Altérations : lecture, traduction, manipulation et transmission ».

Au-delà de la simple captation et de la conservation d'éléments audiovisuels, le programme de troisième année se concentre sur des notions relatives à leur transformation.

Contenus techniques

Protocoles de communication, corps comme outil de médiation, synthèse audio, traitement du signal en temps réel, techniques d'assemblages et de transmission du mouvement, mécatronique, fabrication de programmes informatiques et d'interfaces etc.
Cours thématiques du matin (sous réserve de modifications):

- Fracas: l'écoute au temps des Avant-gardes (Cubisme, Expressionnisme, Futurisme, Dada)
- L'art numérique aujourd'hui: artistes manifestes
- L'esthétique du bruit
- Feedback: ready made et histoire de l'interaction
- Quand l'espace sculpte les ondes: quelques effets acoustiques
- Exposer l'audible: l'installation sonore
- Vitesse de Communication: histoire des techniques de transmission
- Travailler le silence
- Le temps des Machines: Uchronies, GPS et théorie de la relativité
- Audiophobies: le son comme arme

Méthode

- Un cours thématique le matin s'articule autour d'une problématique en analysant des œuvres et en abordant leur dimension technique. Résolument pluridisciplinaire dans son approche des concepts esthétiques et médiatiques, l'exposé emprunte à des champs divers: histoire de l'art, archéologie des médias, histoire des sciences, physique, littérature, musicologie, théorie de l'information, architecture...
- L'après-midi est réservé à la production, l'expérimentation et le suivi technique des travaux; individualisé ou en groupe selon les besoins et l'avancée des créations, dans les ateliers et les bases techniques.
- Un sujet thématique est proposé sur l'année, donnant lieu à au moins une réalisation accompagnée d'un texte de présentation analytique.

Évaluation

Réalisation d'un projet individuel sur l'année, lié à la thématique (Altérations).

Premier semestre: description écrite du projet et articulation des notions mises en jeu, documentation des recherches et de l'avancée de la production.

Second semestre: réalisation du projet plastique individuel avec dossier de documentation et d'analyse du travail.

Évaluation de l'engagement individuel, du travail rédactionnel, de la pertinence du projet et de la qualité de production.

Références

- Gaston Bachelard, *L'air et les songes*, 1943
- Henry Bergson, *La pensée et le mouvant*, 1934
- Jonathan Crary, *Techniques of the observer: on vision and modernity in the 19th century*, 1990
- Delphine Gleizes et Denis Reynaud, *Machines à voir*, 2017
- Marshal McLuhan, *Understanding media. The extension of man*, 1964
- Friedrich Kittler, *Gramophone, Film, Typewriter*, 1986
- Michel Foucault, *Les mots et les choses. Une archéologie des sciences humaines*, 1966
- Peter Szendy, *Écoute, Une histoire de nos oreilles*, 2001
- Siegfried Zielinski, *Deep time of the media*, 2006
- Pascal Quignard, *La haine de la musique*, 1997
- Jurgen Habermas, *La science et la technique comme idéologie*, 1990
- Raymond Roussel, *La vue*, 1904
- Gilbert Simondon, *Du mode d'existence des objets techniques*, 1958

Rendez-vous de coordination

Professeur

Frédéric Frédout

Niveau

S3/S4, S5/S6

Périodicité

SEMAINE B/VENDREDI de 14h à 18h

Localisation

Salle 3, salles d'exposition

Objectifs

VERSION IN: espace et moment de coordination pédagogique en année 2 et en année diplômante. Coordination des projets et de leur communication en perspective du diplôme avec présentation orale, accrochage et rédaction d'un rapport de diplôme.

VERSION OFF: travailler le design avec une passion commune et partagée pour le développement personnel des futurs créateurs, pour l'épanouissement de leurs projets, pour une communication efficace et forte de convictions...

Passionnément design !!!

Contenu

Semestre 3, 4, 5: méthodologies, analyse et orientation des démarches, les dess(e)ins, (d)écrire le projet, communiquer...
Semestre 6: se mettre en perspective du diplôme. Regard sur les projets, lecture cohérente des travaux, rédaction des rapports de diplôme, préparation orale, accrochage et scénographie...

Méthode

Cette rencontre se fera autour de la table sous forme d'un échange passionné avec:

- accrochage des travaux des étudiants;
- focus ponctuels sur des problématiques déterminées selon les besoins. Ces questions seront développées par les étudiants eux-mêmes;
- revue de presse de l'actualité;
- exposés commentés de livres et publications;
- bain immersif dans le monde réel complexe et complet lors d'une sortie extérieure.

Évaluation

Présence – contrôle continu – et participation personnelle de l'étudiant.

Références

Les rapports de DNA des années précédentes

CPI: Espaces et publics

Professeurs

Dominik Barbier, Christophe Berdaguer, Jérôme Duval, Frédérique Entrialgo, Frédéric Frédout, Ronan Kerdreux

Niveau

S3/S4, S5/S6

Périodicité

SEMAINE A

MERCREDI de 9h à 13h et de 14h à 18h, année 2

MERCREDI de 14h à 18h, année 3

JEUDI, VENDREDI de 14h à 18h, année 2

JEUDI de 14h à 18h, année 3

VENDREDI de 11h à 13h et de 14h à 18h, année 3

SEMAINE B

JEUDI de 9h à 13h et de 14h à 18h, années 2 et 3

VENDREDI de 9h à 11h, année 2

VENDREDI de 9h à 13h, année 3

Localisation

Ateliers design, salle de cours, Load, sorties urbaines en extérieur

Objectifs

1 - Familiariser les étudiants avec les enjeux complexes de l'espace urbain et public (formes, planification, fonctionnement, contexte, identités humaines, expressions collectives, lieux partagés, signes du pouvoir, appropriations et nouvelles stratégies sociales.)

2 - Permettre aux étudiants de représenter, nommer, situer et analyser ces espaces tant sur le plan physique que théorique ou conceptuel. Développer les outils traditionnels pour cette approche ainsi qu'un regard singulier propre à chaque étudiant.

3 - Placer progressivement l'étudiant sur le terrain de l'action à travers la programmation, la création, la structuration d'un projet contextualisé et des expériences professionnalisantes dans l'espace public.

Au final, imaginer les capacités d'interventions des designers parmi les professions concernées par les espaces publics et en examiner les spécificités sur le plan des outils et de la nature des projets.

Contenu

Espaces et Publics a pour cible les espaces qui sont issus du collectif, du social, du politique, de la culture ou de l'économie (par opposition à l'espace intime, privé, domestique). Son terrain d'application favori se situe dans les musées mais pas seulement.

Pour cette année 2018-2019: « Espaces et Publics » propose 4 situations/contextes/approches/lieux/exercices/moments d'expérimentation différents:

1. « La ville et ses usages »: collaboration avec l'Agence d'Urbanisme de l'Agglomération Marseillaise et le studio Lentigo à partir d'un espace défini en début d'année.
2. « Trésors publics »: projet «cultivons nous», espace végétalisé à la porte du musée, au sein du quartier, mêlant nature et culture, usages du végétal et pensée...
3. « Scéno Muséo »: sensibilités actuelles, dans la scénographie et la muséographie. Conception et réalisation de dispositifs de création, de scénographie ou de médiation au public.

Collaboration avec des musées (interventions dans le cadre de la nuit des musées et expositions temporaires des projets d'étudiants).

4. « Antimapping » : réflexion et pratique sur la création vidéo et la mise en scène des images dans l'espace, centré sur l'image projetée, avec pour objectif la recherche et le développement d'une écriture multimédia à l'échelle de la Cité.

Un atelier de création de formes et d'espaces numériques à destination des écrans vient compléter et nourrir ces quatre situations de travail. L'espace est envisagé ici comme une expérience proposée à un public, qu'elle soit conçue en 2D, 3D ou VR.

Méthode

1. Travail en atelier et sur site. Chaque séance se pose comme un moment « d'agence » avec travail collectif, solo ou en parallèle dans une unité de temps et d'espace. Les séances en semaine B se terminent par un temps de synthèse, d'accrochage, de rendu et d'échange, « Shake your mind », l'après-midi de 13h à 17h.
1. Sorties en ville, parcours urbain et rencontres de professionnels alimenteront les travaux.
1. Utilisation des outils graphiques/texte/image. Sensibilisation à la production et à l'analyse d'objets imprimés pour l'analyse, la projection et le rendu de projet.

Progressivité par l'échelle: Les étudiants de année 2 et 3 sont réunis pour travailler ensemble mais la progressivité des enseignements entre les deux années se situe au niveau du choix des échelles de projets qui induisent des complexités, des contextes et des niveaux d'analyses différents.

Évaluation

L'évaluation s'appuie sur:

- la présence et un contrôle continu au sein de l'atelier et sur site, et espace d'échanges avec les partenaires;
- les travaux produits aussi bien au moment de la présentation/ analyse d'un contexte que sur la phase élaboration d'un projet applicatif et sur le rendu/communication final.

Les critères d'évaluations sont:

- qualité du travail;
- capacité de contextualisation, conceptualisation;
- capacité à utiliser des outils multiples;
- capacité à développer une approche personnelle...

Références

Sur la ville et l'espace public en général:

Dominique Spinetta, *L'apprentissage du regard, leçons d'architecture*, La Villette, 2002.

Marie-Ange Brayer et Collectif, *Architectures expérimentales, 1950-2000*, FRAC Centre, 2005.

Jacques Sbriglio, Marie-Hélène Biget, *Marseille: 1945-1993*, Parenthèses, 1994.

Collectif *Archilab 2004 – La ville à nu*, HYX, 2004.

Rem Koolhaas, *New york délire*, parenthèses, 2000

Jean-Christophe Bailly, *La ville à l'œuvre*, éditions de l'imprimeur, 2001

Thierry Pacquot, *Le paysage et L'espace public*, la Découverte, 2015-2016

Sur la muséographie et le mapping:

Grottes originales, reconstituées, simulées de Chauvet, Cosquer, Lascaux.

Histoire de l'art mural, par exemple Château de Würzburg et œuvres de Tiepolo.

Scénographie électronique du Mémorial de La Marseillaise à Marseille.

Carrières de Lumière des Baux-de-Provence et Atelier des Lumières, Paris.

Nuit des musées, Musée départemental Arles antique.

Mapping Festival, Genève.

CPI: Espaces et objets appropriés

Professeurs

Frédéric du Chayla, Jérôme Duval, Agnès Martel, Axel Schindlbeck

Niveau

S3/S4 S5/S6

Périodicité

SEMAINE A/MARDI de 14h à 18h

SEMAINE B/MARDI, MERCREDI de 9h à 13h et de 14 à 18h

Localisation

Ateliers design, LoAD

Objectifs

L'atelier propose un enseignement qui s'articule avec les ressources et savoir-faire présents dans la région pour manipuler, questionner, tester les modes de fabrication de l'objet, tisser un lien entre le sens, l'usage et la mise en forme.

Expérimenter des systèmes pour fabriquer de la pensée /être capable de mettre en forme des idées et contextualiser le projet en regard du passé, du présent et de l'inconnu en design.

Par l'expérimentation, l'étudiant devient actif et interroge ce qu'il produit. Il s'agit de générer un échange dynamique, actif entre la pensée et la production de formes et mise en œuvre dans les différents champs du design.

Comme laboratoire de perceptions et d'expérimentations prospectives, les matériaux, le savoir-faire artisanal, la chaîne de production numérique, les modes alternatifs (autoconstruction/DIY (do it yourself)) sont analysés pour être utilisés et réinvestis, du high tech au low tech.

Contenu

L'atelier propose de travailler autour de l'expérimentation comme processus de création pour favoriser un positionnement contextuel et prospectif, d'approcher la notion de projet à partir de la commande et de ses contraintes, qui en constituent le programme. Il se nourrit de la création contemporaine sous toutes ses formes pour engager les étudiants dans un positionnement singulier, innovant, critique, politique et poétique. L'ensemble des projets sera développé autour de l'usage, dans un aller-retour entre production, analyse et réflexion, pour concevoir et penser des usages et des systèmes dans une démarche socialement et écologiquement responsable. Il s'agira pour l'étudiant de prendre conscience et mesurer pleinement, par une production réelle, les moyens matériels dont il peut disposer pour mener à bien ses projets.

Abordant la question du design comme un vecteur de communication destiné à réfléchir aux enjeux contemporain, l'atelier s'inscrit dans la continuité du texte fondateur et annonciateur de *Global Tools* écrit par Andréa Branzi qui proposait une valorisation du travail manuel et des technologies artisanales (ou pauvres), non pas comme une alternative à la production industrielle mais comme un secteur spécifique et limité, qui sert et stimule un domaine non provisionnel destiné à la créativité individuelle et à la communication spontanée.

Un atelier de création de formes et d'espaces numériques à destination des écrans viendra compléter et s'articuler aux projets spécifiques menés dans le cadre de ce CPI.

Méthode

Questionner le sens de ce que l'on produit demande un apprentissage du regard et un contact actif avec le monde qui nous entoure.

- Une recherche axée sur la réalité, l'actualité, les modes de vie, le territoire, l'écologie.
- La construction, l'expérimentation, l'observation et une analyse du contexte pour imaginer un scénario qui permet d'exprimer un positionnement personnel.

Il s'agit d'évaluer, de questionner et de manipuler les modes de fabrication en s'appuyant:

1. Sur le tissu de production régional qui utilise des savoir-faire spécifiques, artisanaux comme industriels.
2. Sur des collaborations ponctuelles en lien avec les nouvelles technologies.
3. Sur la manipulation des outils digitaux: dessin 2D, modélisation 3D, prototypage rapide.
4. Sur la compréhension des matériaux, leur origine, leurs qualités plastiques, leur capacité de transformation.

Sur un travail en volume échelle 1.

Évaluation

Continue lors du travail en atelier et collégiale lors de séances d'évaluation internes à l'option.

Critères:

- Maîtrise des pratiques techniques
- Singularité et cohérence du positionnement
- Pertinence et évolution des expérimentations
- Qualité des réalisations
- Assiduité

Références

Les références spécifiques sont données au début de chaque programme de travail et alimentées pendant la durée du projet.

Design as art — Bruno Munari

ARS industrialis — Bernard Stiegler

Design Techniques Et Matériaux — Raymond Guidot

Architecture radicale — IAC Villeurbanne

2E CYCLE

ANNÉES 4 | 5

Utopias, dystopias (english seminar)

Option

Design

Professeurs

Ronan Kerdreux, Dennis Tredy

Niveau

S7/S8, S9

Périodicité

SEMAINE A/JEUDI de 9h à 13h

Localisation

Salle 1

Objectifs

S'exprimer en anglais couramment.

Réfléchir à la notion de projet par une approche comparée entre littérature et urbanisme, au cours des XIXe, XXe et XXIe siècles. Aborder ces notions d'utopie et de dystopie en regard avec les grands débats des époques concernées.

Contenu

Invitation de 2 intervenants de langue anglaise ou américaine. Interventions de Ronan Kerdreux (urbanisme) et Dennis Tredy (littérature) dans le cadre d'un programme défini en début d'année. Interventions des étudiants participants sur des sujets spécifiques entrant en résonance avec leurs territoires de travail.

Méthode

Cet espace pédagogique relève du séminaire, c'est-à-dire que chaque participant doit intervenir à partir d'un programme défini dès le début de l'année.

Évaluation

Sur la base des interventions, de l'engagement dans la participation aux débats et de la présence de chacun.

Références

Voir l'onglet ad'hoc sur le site www.studiolentigo.net

Senior english

Option

Art

Professeur

Dennis Tredy

Niveau

S7/S8

Périodicité

SEMAINE B/VENDREDI de 9h à 11h

Localisation

Salle 3

Objectifs

Acquérir un lexique spécifique aux études artistiques et à la présentation de son travail et de son parcours en anglais. Améliorer le niveau d'anglais des étudiants à l'oral (compréhension/prise de parole). Habituer les étudiants à parler en anglais devant un jury et devant un public.

Contenu

Les premières séances seront consacrées à des astuces et au lexique de base permettant aux étudiants de bien parler de leur travail devant un jury ou devant un public. Puis, à chaque séance, deux à trois étudiants présenteront leur travail pendant une demi-heure (présentation Powerpoint ou autre à l'appui). Suite à chaque présentation, il y aura une discussion en anglais avec la participation de tout le groupe. De plus, chaque séance commencera par une reprise de vocabulaire et la correction des fautes commises lors de la séance précédente.

Méthode

Exposés, discussions, points sur la grammaire et le vocabulaire.

Évaluation

Les étudiants seront notés sur leur prestation lors de leur présentation en cours, sur leur participation de manière générale, sur leur présence et sur les résultats d'un examen écrit à la fin de chaque semestre. Chaque étudiant a droit à 2 absences excusées par semestre.

Français langue étrangère

Option

Art

Professeur

Alexandra Gadoni

Niveau

S7/S8, S9

Périodicité

SEMAINES A & B/LUNDI de 10h30 à 12h

Localisation

Salle 3

Objectifs

Pour les étudiants qui ont un niveau B2 et qui veulent encore approfondir la langue française, étude du français sous une forme plus littéraire, découverte de différents styles d'écriture, travaux d'écriture et exposés oraux sur divers thèmes choisis ensemble au début de l'année.

Contenu

Le cours niveau C1 est réservé aux étudiants qui ont déjà un DELF ou un TCF B2 et qui veulent encore approfondir la langue française, l'aborder sous une forme plus littéraire, avec différents styles d'écriture. Le travail se fait autour de divers textes ou enregistrements audios, à étudier en premier lieu à la maison puis l'étude de ces documents se fait en classe et donne lieu à des débats. Ce cours permet aux étudiants de s'exprimer, affirmer leur point de vue, mener des recherches sur des thèmes variés d'actualité et progresser de façon significative dans leur maîtrise du français (travail sur le vocabulaire, les synonymes, les antonymes, les styles de phrases...).

Méthode

Évaluation

Un devoir écrit ou oral aura lieu à la fin de chaque semestre généralement d'une durée d'une heure et demie. Ces évaluations porteront sur l'ensemble des points étudiés durant le semestre. L'attribution des crédits dépend également de la participation active de l'élève en cours et de son assiduité. Toute absence devra être justifiée, sous peine de se voir refuser l'attribution des crédits.

Français langue étrangère

(rendez-vous mémoires)

Options

Art et design

Professeur

Alexandra Gadoni

Niveau

S7/S8, S9

Périodicité

SEMAINES A & B/MARDI de 14h à 16h

Localisation

Salle 3

Objectifs

Pour les étudiants de langue maternelle étrangère d'années 4 et 5, est mis en place cette année un soutien pour l'écriture des mémoires. Il peut consister en une relecture avec l'étudiant, ou une aide méthodologique pour la rédaction du mémoire en langue française.

Méthode

Les étudiants d'années 4 et 5 des deux options sollicitent des rendez-vous auprès de leur professeur pour des séances individuelles d'accompagnement de la rédaction en français du mémoire. La plage horaire dédiée à ces rendez-vous est le mardi, en semaine A et B, de 14h à 16h. Les étudiants d'année 3 ayant besoin de soutien pour la rédaction de leur rapport de diplôme peuvent également solliciter des rendez-vous.

Évaluation

L'évaluation de l'avancement du mémoire est réalisée par les directeurs de mémoire au cours des années 4 et 5. Le mémoire est présenté lors du DNSEP et correspond à 5 crédits de diplôme.

L'art contemporain en questions

Option

Art et design

Professeur

Anna Dezeuze

Niveau

S7/S8/S9

Périodicité

SEMAINE A/VENDREDI, groupe 1 de 14h à 17h

SEMAINE B/VENDREDI, groupe 2 de 14h à 17h

Localisation

Salle 2

Objectifs

- Apprendre à formuler des questions justes pour approfondir une réflexion et une recherche personnelle par rapport à une œuvre, une exposition ou une tendance de l'art actuel.
- Cerner et explorer ensemble ces enjeux.
- Initier les étudiants aux outils d'analyse et de recherche pour aborder un objet précis qu'ils auront choisi en accord avec leurs propres rencontres et centres d'intérêt.

Contenu

- Description et analyse d'une œuvre, d'une exposition, d'une tendance.
- Quelles sont les questions qui se dégagent de cette analyse? Quels outils utiliser pour répondre à ces questions?

Méthode

- Présentation par l'enseignante de différentes études de cas issues de ses recherches, pour mettre en lumière les processus d'analyse et de questionnements qui en sont les moteurs.
- Exposés de groupe où les étudiants se focaliseront sur une œuvre/une exposition/une tendance de l'art actuel pour l'analyser et en dégager les enjeux.
- Discussion de l'exposé avec l'enseignante et l'ensemble de la classe.
- Présentation par l'enseignante d'éléments qui peuvent venir étoffer et compléter les questions soulevées par les étudiants lors de leur exposé.

Évaluation

Présence, participation aux cours, et un exposé par semestre.

Situations d'essais

(Visites d'ateliers et accrochages hors-les-murs)

Option

Art

Professeurs

Équipe années 4,5

Niveau

S7/S8, S9

Périodicité

SEMAINE A/MARDI de 9h à 13h et de 14h à 18h, année 4

SEMAINE B/MARDI de 9h à 13h et de 14h à 18h, année 5

Localisation

Ateliers, salles d'exposition, divers lieux d'exposition/de présentation en centre-ville.

Objectifs

Expérimenter le rapport à l'espace.
Tester des accrochages individuels et collectifs.
S'exercer à présenter oralement son travail, à articuler présentation formelle et critique.

Contenu

La mise en espace est un moment de travail collectif autour de l'accrochage. Il s'agit de confronter son travail à la forme d'exposition, d'expérimenter comment une forme s'inscrit dans un espace spécifique, d'échanger autour des propositions présentées. Toutes formes d'approches individuelles ou de groupe sont envisageables.

Méthode

Accrochages réguliers à l'école tous les mardis et 4 temps d'essais hors-les-murs en novembre, janvier, mars et avril.

Évaluation

Présence, qualité et pertinence des propositions, participation aux débats, engagement et autonomie.

Références

Des références sont données à chacun en relation avec le travail présenté.

Mise en œuvre du mémoire

Option

Art

Professeurs

Nina Leger et Denis Prisset

Niveau

S7/S8

Périodicité

SEMAINE A/JEUDI de 14h à 18h

Localisation

Salle 1

Objectifs

Pour chaque étudiant, il s'agit de trouver une méthodologie, une stratégie appropriée à l'objet très particulier qu'est le mémoire en école d'art.

Durant cette quatrième année doit se dérouler la plus grande partie du travail de débroussaillage et de recherche du mémoire. À la fin de l'année, les étudiants auront défini leur sujet et réfléchi à une forme possible pour leur mémoire. Ils devront présenter le matériel récolté ou constitué, rédiger une note d'intention détaillée présentant le sujet, les raisons de son choix, les questions qu'il soulève et la forme envisagée. Ils auront établi une bibliographie la plus complète possible.

Ainsi, ils pourront se consacrer à la finalisation de leur mémoire pendant le premier trimestre de la cinquième année.

Contenu

Calendrier des rendus :

3 décembre 2018 : première proposition de sujet + 3 références bibliographiques minimum

24 janvier 2019 : choix des directrices-directeurs de mémoire

21 mars 2019 : deuxième proposition de sujet (issue du travail sur la première) avec une petite note d'intention méthodologique + bibliographie augmentée

23 mai 2019 : sujet définitif + présentation du matériel récolté ou constitué + note d'intention détaillée + bibliographie

Les rendus devront être transmis par mail aux coordinateurs d'année, aux responsables du cours, et aux directrices-directeurs de mémoire.

Méthode

En alternance :

- des séances collectives où seront présentées et expérimentées des manières d'écrire, de récolter, de mettre en question, de parcourir un territoire qui s'éclaire (ou s'obscurcit) au fur et à mesure qu'on y chemine
- des séances de rendez-vous individuels pour travailler de près les questions rencontrées pendant la réflexion et préciser les horizons spécifiques à chacun

pour compléter par des outils plus concrets et techniques, les étudiants sont fortement invités à suivre les modules hebdomadaires :

- la cuisine des livres
- manipuler des images et des textes (en vue de les rassembler)

Évaluation

Participation aux sessions collectives, rendus et présentation orale individuelle.

Finalisation du mémoire

Option

Art

Professeurs

Vanessa Brito et équipe années 4/5

Niveau

S9

Périodicité

SEMAINE B/JEUDI de 9h à 18h

Localisation

Bibliothèque

Objectifs

Mettre en place une forme éditoriale pertinente par rapport au sujet du mémoire. Vérifier la justesse des références et leur intégration au travail d'écriture.

Accompagner les étudiants dont le français n'est pas la langue maternelle dans la rédaction de leur mémoire (en collaboration avec Alexandra Gadoni).

Préparer la soutenance du mémoire.

Contenu

Calendrier :

Atelier avec Susanna Shannon : les 7 et 8 nov. 2018.

Premier rendu lu par les directeurs de mémoire : bilan du premier semestre (du 17 au 21 déc. 2018).

Rendu final : le 21 janvier 2019.

Envoi au jury : le 28 janvier 2019.

Préparation aux soutenances : les 5 et 7 février 2019.

Soutenances : semaine du 11 mars ou du 1 avril 2019.

Méthode

L'accompagnement du mémoire se fera sous forme de rendez-vous individuels.

Au milieu du semestre, les étudiants sont invités à participer à un atelier de mise en page avec la graphiste Susanna Shannon.

Évaluation

Investissement dans le projet.

Qualité et pertinence des propositions discutées lors des rendez-vous individuels. Participation à l'atelier de mise en page avec Susanna Shannon.

Références

Des références sont données à chacun en relation avec le travail présenté.

Scène ouverte

Option

Art

Professeurs

Denis Prisset et équipe année 4/5

Niveau

S7/S8/S9

Périodicité

SEMAINE B/LUNDI de 9h30 à 12h30

Localisation

LoAD

Objectifs

Comment racontons-nous le travail dans lequel nous sommes engagé ?

Ce module sera un exercice d'exposé de curiosité par les étudiants (autour de leurs intérêts du moment et de leur travail au sens large). Il s'agit de valoriser, légitimer l'univers propre des étudiants autant pour accompagner leurs productions plastiques que leurs aventures intellectuelles personnelles. Raconter l'histoire.

Contenu

Pour évoquer les formes que nous produisons, rendre compréhensibles nos visées, il faut chercher à les observer au plus près, mais détachés des sensations ressenties pendant la production ; les décrire sans complaisance, et ainsi pouvoir leur donner une place parmi les autres formes. D'une certaine façon le « je » devrait disparaître des discours que nous construisons autour et avec le travail en cours.

Durant ces séances les étudiants présentent, commentent, interprètent tout d'abord autre chose que le travail même : un extrait de texte à lire, un bout de musique, un passage de film, des œuvres..., toutes choses qui peuvent éclairer les positions, les curiosités du moment et finalement informer le travail en passant par d'autres chemins. Une scène ouverte.

Méthode

Succession de présentations par les étudiants.

Jouer des contraintes, se plier à des contraintes inattendues, créer des situations inédites qui engagent le dialogue, en filmant, en enregistrant, en notant, en écoutant, avec du bruit, de la musique, dans le silence.

En faisant des gestes, en marchant, en récitant, dehors, en parlant fort.

Évaluation

Participation régulière aux sessions.

Chaque étudiant devra être monté au moins une fois sur scène.

Références

Harry G. Frankfurt, De l'art de dire des conneries (On Bullshit), Traduit de l'anglais par Didier Sénécail, éd. Mazarine, Paris, 2017

À voix haute

Option

Design

Professeurs

Philippe Delahautemaison, Frédérique Entrialgo

Niveau

S7/S8

Périodicité

SEMAINE A/MERCREDI de 9h à 13h

Localisation

Salle 2

Objectifs

Acquérir une culture théorique, en comprendre les ressorts et les mécanismes, savoir s'y repérer, y situer son travail. Partager les savoirs et les références.

S'exercer à la pensée critique, au débat.

Contenu

À construire ensemble. Devrait permettre de constituer une petite anthologie spécifique.

Méthode

Séminaire lié au séminaire de préparation au mémoire. Lecture de textes à voix haute. Chaque semaine, chaque étudiant choisit un texte en rapport avec son projet. Ces textes sont lus à voix haute, partagés, commentés, critiqués par l'ensemble des participants. Que faut-il lire vraiment ? Comment situer ce texte par rapport à d'autres pensées sur le même sujet ? Comment faire des liens entre tous ces écrits ? Comment en extraire un savoir ?

Évaluation

Présence et participation

Suivi de l'écriture du mémoire

Option

Design

Professeurs

Philippe Delahautemaison, Frédérique Entrialgo

Niveau

S9

Périodicité

SEMAINE A/JEUDI de 14h à 18h

Localisation

Salle 3

Objectifs

Écrire un mémoire qui correspond aux exigences d'un deuxième cycle d'enseignement supérieur en termes de rigueur, de questionnement et de références.

Viser une qualité d'écriture soutenue et un contenu fouillé et pertinent. Articuler ces exigences à une liberté et une inventivité intellectuelle et formelle.

Contenu

Suivi du travail personnel des étudiants.

Méthode

Alternance de séances collectives et de rendez-vous individuels.

Évaluation

Sur présence et qualité de la participation aux séances collectives et individuelles. Rendus intermédiaires.

Lundi c'est le marché

Option

Design

Professeur

Frédéric Frédout

Niveau

S7/S8 (rattrapage pour l'année 5)

Periodicité

SEMAINE A et B/LUNDI 9h à 12h

Localisation

Atelier C2

Objectifs

Le Design nécessite un positionnement théorique, formel et conceptuel fort.

Lundi c'est le marché change l'angle d'approche en proposant d'aborder le design sous le regard de la pratique professionnelle et opérationnelle. Permettre à l'étudiant de repérer différents exercices du design, d'apercevoir la variété des méthodologies, d'envisager les possibles développement de projet, de se situer dans le réel du marché, du positionnement de créateur jusqu'à la contractualisation du travail tout en permettant une veille et un développement constant.

Donner des références pour son exercice futur et permettre de développer son projet de façon singulière et adaptée en reliant l'approche conceptuelle et son application au réel.

Contenu

Modules adaptés aux besoins du groupe et développés en fonction :

- notions de marketing, lieu de rencontre entre offre et demande.
- votre mission de designer, si vous l'acceptez,...
- appel d'offre et commande publique.
- éthique et politique.
- méthodologies adaptatives et stratégies.
- travailler en équipe.
- structurer la réponse autant que le projet.
- contractualiser.
- temporalités du projet.
- cartographie des savoir-faire.
- développer ses outils d'évaluation, de veille et de progression.
- construire un projet de budget pour subvention, aide, etc.

Méthode

Lundi c'est le marché propose de s'appuyer sur l'observation et l'analyse de pratiques, de contextes réels de commandes, de différentes étapes de production, de phases successives de projets, des terrains de rencontre entre offre et demande, pour permettre à l'étudiant de compléter son approche théorique et culturelle du design. Les thèmes abordés sont présentés à partir d'exemples et analysés collectivement. D'autres thèmes qui apparaîtront au fil du cours seront traités en intelligence collective.

Évaluation

Présence - contrôle continu - et intervention personnelle de l'étudiant autour d'un thème. Exercice final de mise en situation. Rattrapage en semestre 9 pour les étudiants absents, en ERASMUS ou en échec.

Références

Références et supports de cours disponibles en ligne sur espace privé.

Séminaire : *what's the matter with you*

Option

Art et design

Professeur

Charlie Jeffery

Niveau

S8, S9

Périodicité

SEMAINE A, JEUDI de 9h à 12h

Localisation

Extérieur

Objectifs

Séance de lecture et de rencontre autour de quatre ouvrages :

- *Deviens ce que tu es*, de Dorian Astor (philosophe français)
- *Marcher avec les dragons*, de Tim Ingold (anthropologue anglais)
- *En Public*, de Boris Groys (penseur allemand)
- *The indignity of speaking for others*, par Craig Owens (critique américain)

Méthode

Des séances d'une demi-journée : partir marcher, trouver un lieu pour discuter et écouter des lectures ensemble, avec des invités.

Contenu

Ce séminaire part d'une intuition : celle d'un certain nombre de liaisons et d'entrecroisements entre les travaux de Astor, Ingold et Groys et de leur pertinence pour les artistes en devenir. Les séances constituent une nouvelle tentative de partager une activité de groupe autour de la lecture, qui devrait produire des résultats imprévisibles...

Invités du séminaire :

Dorian Astor, philosophe

Adrian Vescovi, artiste

Céline Vaché-Olivieri, artiste

Julie Pellegrin, commissaire d'exposition

Pepo Salazar, artiste

Évaluation

Engagement et production

Séminaire : Enseigner toute chose comme on enseigne l'art

Option

Art et design

Professeur

Pierre Oudart

Niveau

S7/S8, S9

Périodicité

SEMAINE B/MERCREDI de 9h à 12h

Localisation

Atelier D3

Objectifs

La pédagogie pratiquée dans les écoles d'art et de design se résume souvent à une phrase qui résonne comme un mot d'ordre : enseigner l'art par l'art, le design par le design... D'où vient cette pédagogie ? Quelles bases théoriques a-t-elle absorbées, plus ou moins consciemment ? Quelles sont les aventures pédagogiques, quasiment mythiques tel le « Black Mountain College » qui l'ont inspirée ? A l'heure où le numérique modifie profondément les processus cognitifs, doit-on réinterroger ces modèles pédagogiques, et par là, s'interroger aussi sur ce qu'est l'art et le design aujourd'hui ?

Ce séminaire se conçoit comme un séminaire inaugural d'un futur programme de recherche en réseau avec d'autres écoles supérieures d'art.

Contenu

Les dix séances de ce séminaire permettront d'effectuer un parcours de lectures de référence (cf. bibliographie indicative), mais aussi de mettre en application des expériences pédagogiques, sur le mode, notamment, des pratiques de Corita Kent telles que décrites dans son ouvrage en collaboration avec Jan Steward.

Méthode

Les formes *classiques* de l'enseignement : exposés, présentation, cours, pourront être convoquées... ou non. Un effort de lecture sera, certes, demandé, mais le séminaire prendra une forme expérimentale où l'interaction entre les participants sera première.

Les activités de « reporting » seront essentielles et pourront prendre différentes formes : textes, dessins, photographies, films, performances, etc.

Une restitution finale du séminaire pourra être envisagée.

Évaluation

En fonction de l'implication et de la production de l'étudiant.

Références

Ouvrages (la liste se complètera au fil du séminaire)

- *Du vrai, du beau, du bien, pour une nouvelle approche neuronale* – Jean-Pierre Changeux – Odile Jacob 2008
- *Le Maître ignorant* – Jacques Rancière – 10-18
- *L'anthropologie comme éducation* – Tim Ingold – Presses universitaires de Rennes
- *Learning by heart: Teaching for free the creative spirit* – Corita Kent & Jan Steward – Allworth Press 2008

- *Cahiers de prison* Tome 3 : numéros 10 11 12 13 – Antonio Gramsci – Gallimard
- *Une société sans école* – Ivan Illich – Points Essai
- *Les sept savoirs nécessaires à l'éducation du futur* – Edgar Morin – Points Essai
- *Black Mountain College : art démocratie utopie* – Joëlle Zask et collectif – Presses universitaires de Rennes 2014

ARTICLES

Article : « L'Art et la cognition » Mok Mi Hudelot – 2004
<https://journals.openedition.org/marges/793>

Séminaire : La rhapsodie des collines

Option

Art et design

Professeurs

Frédéric Pradeau, Denis Prisset

Niveau

S7/S8, S9

Périodicité

SEMAINE B /JEUDI de 9h à 14h

Localisation

Salle 2

Objectifs

La rhapsodie est une forme.

Péjoratif, vieilli. : ouvrage en vers ou en prose fait de morceaux divers, mal liés entre eux. « Prenant alors un ouvrage qui traitait de nos dernières campagnes, il l'a parcouru quelque temps, puis l'a jeté, disant : « C'est une véritable rhapsodie, un tissu de contresens et d'absurdités » (Las Cases, *Mémoires*, t. 2, 1823, p. 9). Lors de ce séminaire l'objectif est d'observer, de mettre en question et en mouvement, les multiples mécanismes de la forme rhapsodique. Et ensuite de créer un colloque ou si nous sommes ambitieux, un spectacle rhapsodique total, qui sera forme, objet de recherche plutôt qu'objet sur de la recherche.

Contenu

Le rhapsode est un récitant de poèmes épiques. Il se distingue de l'aède qui est un véritable poète créateur, mais il ne se confond pas non plus avec l'interprète au sens moderne du terme, car il improvise un texte rythmé et cohérent sur un canevas de formules et d'histoires connues de son auditoire. Comme l'étymologie l'indique, le rhapsode ne fait que « coudre ensemble » des morceaux de chant. Il perpétue la mémoire de son peuple avant que celle-ci soit fixée par l'écriture. Aussi les rhapsodes jouissent-ils d'une telle considération que l'un d'entre eux, celui qui se mêlait aux prétendants de Pénélope, se voit épargné par Ulysse.

La rapsodie ou rhapsodie s'autorise deux orthographes. Elle évoque la bâtardise, la dissonance, la discordance, la récolte, les mélodies populaires, les assemblages risqués, le sérieux, la comédie et le grotesque successifs. Elle est la forme qui s'autorise à coudre ensemble des éléments que le bon goût n'aurait jamais placés côte à côte. Elle n'est ni ordre ni désordre, mais elle tient ensemble le fruit de la récolte, sans trop s'embarrasser. Une façon de résoudre le problème en lui tournant le dos, parce qu'elle accepte la complexité et la contradiction du réel, de l'ordinaire.

Méthode

Séances de travail collectif (repas inclus). Quatre intervenants extérieurs participeront à ces séances durant l'année.

Évaluation

Participation aux sessions et à l'avancement du travail commun.

Références

Homère, Pierre Judet de la Combe Gallimard, Folio biographies, 2017

Intégrale des symphonies de Gustav Mahler dirigées par Leonard Bernstein.

Clip de *Praise You*, Fatboy Slim réalisé par Spike Jonze
<https://youtu.be/ruAi4VBoBSM>

Séminaire : Lignes de désir

Option

Art et design

Professeur

Anna Dezeuze

Niveau

S7/S8, S9

Périodicité

SEMAINE A/JEUDI de 9h à 12h
et conférences le mercredi soir

Localisation

Salle 2 et lieu à déterminer pour les conférences

Objectifs

S'interroger sur les usages de l'histoire de l'art dans le travail des artistes et des étudiants.

Contenu

Quels sont le rôle et les enjeux de l'histoire de l'art en école d'art? Comment les choix des enseignants d'histoire de l'art influencent-ils les jeunes artistes en devenir qui sortent des écoles? A l'inverse, quelles nouvelles réflexions pédagogiques sur l'enseignement de l'histoire de l'art se développent-elles dans les écoles d'art? Comment l'histoire de l'art a-t-elle été « affectée » par les pratiques de l'art contemporain? Comment les historien(ne)s d'art repensent-ils ou elles leurs pratiques de recherche, d'écriture et d'enseignement à la lumière des œuvres d'art qu'ils ou elles rencontrent?

Nous empruntons à l'urbanisme le terme « lignes de désir » qui désigne les sentiers tracés par les usagers en dehors des axes de circulation que dessine l'espace construit. Ce séminaire se propose de remettre en question les chemins linéaires, normatifs et autoritaires dessinés par les canons et les chronologies traditionnellement associés à l'histoire de l'art. Il s'agira plutôt de suivre les méandres des désirs des artistes et des historien(ne)s d'art, des enseignant(e)s et des étudiant(e)s.

Méthode

Ce séminaire s'articulera autour de quatre rencontres avec artistes et historiens de l'art. Ce séminaire donnera l'occasion aux étudiants d'animer avec Anna Dezeuze les présentations de chaque artiste et de discuter de leur travail avec les artistes invités.

Évaluation

Participation aux sessions

Références

A découvrir au fil des séances

Séminaire : Quelques relations entre l'art et la littérature, à propos des mots et des images, des correspondances possibles

Option

Art et design

Professeur

Frédéric Appy

Niveau

S7/S8, S9

Périodicité

SEMAINE B/JEUDI de 10h à 13h

Localisation

Salle 3

Objectifs

Une approche possible des formes littéraires ayant à voir avec l'art. Lectures de romans, écrits critiques, poésies en rapport avec des formes plastiques. Mise en regard des discours écrits, prétextes ou accompagnements des formes figurales abstraites, conceptuelles ou figuratives. La littérature parle parfois de l'art même dans ses personnages.

Contenu

Synthèse ou développement, on imagine mal un art formel qui s'exempterait d'un discours écrit ou oralisé.

La pratique plastique ne peut se passer du langage, même « en silence ». Suite à la lecture d'un petit livre de Pierre Michon, « Tablée » suivi de « Fraternité » (Éditions de l'Herne, 2017), j'ai éprouvé le besoin de reprendre le thème d'un séminaire que j'avais entamé avec des étudiants, il y a quelques années à l'École des Beaux-Arts de Marseille.

A nouveau nous chercherons au croisement de l'art et de la littérature, une approche possible du domaine artistique passé, moderne et contemporain. L'écriture est aussi un langage formel. Les notions de *description* (Ekphrasis), *style*, *métaphore* et *images* sont des étapes possibles de notre réflexion dans cette suite de cours. La fabrique du texte comme le plaisir et les difficultés de la lecture évoqués par Marcel Proust ou Roland Barthes feront naturellement partie de notre propos.

Meyer Schapiro, Michel Butor, et Rensselear W Lee nous aideront aussi à penser les mots et leurs images.

Méthode

Compte rendu de lectures et échanges de connaissances, de mots et d'images en rapport avec la littérature et sa pratique. Ce cours-séminaire nécessite un plaisir de la lecture, des récits et formes poétiques ou romanesques quels qu'en soient les façonnages. Choisir un livre, document de base, au minimum sera réclamé pour commencer notre étude.

Évaluation

Communication orale, a fortiori document écrit.

Présence aux cours obligatoire. 15 étudiants inscrits au maximum...

Références

Trois titres pour s'informer très généralement

- *Littérature et peinture*, Daniel Bergez, Ed. Armand Colin, Collection U, Nouvelle édition.

- *L'écrit sur l'art : un genre littéraire ?* Textes réunis par Dominique Vaugeois, *Figures de l'art 9*, Revue d'études esthétiques, 2005.
- *Histoire de l'art*, 71/2012, « L'écrit dans l'œuvre ». Ed. Somogy

Une bibliographie sera complétée et actualisée au fil du cours.

La cuisine des livres

Option

Art et design

Professeur

Denis Prisset, Christine Mahdessian (responsable de la Bibliothèque)

Niveau

Ouvert à l'ensemble de l'école.

Périodicité

SEMAINE A/JEUDI de 13h30 à 14h, Denis Prisset
SEMAINE B/JEUDI de 13h30 à 14h, (tous les volontaires!)

Localisation

Bibliothèque

Contenu

Présentation d'un livre, en racontant son histoire matérielle et en partageant son goût:

- de quoi il est fait,
- comment il est fait,
- qui l'a fait,
- comment il fonctionne,
- qui l'a publié et quand,
- etc.

Manipuler des images et des textes (en vue de les rassembler)

Option

Art et design

Professeur

Denis Prisset

Niveau

Ouvert à l'ensemble de l'école

Périodicité

SEMAINE A/JEUDI de 12h à 12h30

Localisation

Salle 2

Contenu

Séances de présentation et d'explication de différents savoir-faire et usages de l'édition. Il ne sera pas question de règles, mais de pratiques et d'usages à partager. Parfois des exercices seront proposés, sans correction. Les séances ne seront pas conçues de façon progressive. Elles aborderont par exemple: la hiérarchisation des informations d'un document, les profils colorimétriques, la classification des polices de caractères, le colophon, le paratexte, comment faire une photographie dans un espace blanc et la retoucher, la césure, comment stocker, classer et trier des images, la colonne de texte, la taille des images, la conversion PDF, l'imposition, l'offset, le fond perdu, le petit fond, l'impression numérique, le devis, le corps du texte, la conversion d'une image, la relecture et la correction typographique, les espaces, le folio, l'usage des calques de réglage dans Photoshop, le blanc tournant, la jaquette, l'interlignage, les citations, les illustrations...

ARC

ateliers de recherche et de création

ARC : D.E.S.I.N.G – design d'espace social innovation nomade global

Option

Design

Professeurs

Christophe Berdaguer, Frédéric Frédout

Niveau

S7/S8, S9

Périodicité

SEMAINES A & B/LUNDI de 14h à 18h

Localisation

Ateliers design

Objectifs

L'ambition de l'ARC est de former les étudiants à designer des formes et des espaces à partir de l'étude approfondie de l'écosystème dans lequel elles s'inscrivent, de prendre la mesure des complexités qui traversent le territoire du projet et ses multiples interactions. Les champs abordés concernent entre autres les thèmes de l'innovation sociale, du développement durable, de la réflexion globale, de l'hybridation, dans le domaine des espaces publics, mixtes, domestiques. L'ARC aborde les questions de territoire et de contextualisation non seulement sur l'aspect morphologique, géographique ou historique mais aussi sur la forme sociale, humaine, sensible, durable et partagée. Dans cette perspective, le designer n'est pas simple pourvoyeur de forme : il pose le cadre même du projet, articule ses relations au public, tant sur la programmation que sur la réalisation. Il intègre la méthodologie de la production ainsi que sa pérennité.

Contenu

L'ARC abordera cette année: (Je) & JEUX

L'ARC Design va inaugurer un nouveau module de travail durant l'année 2018/2019. A travers différents moments et différentes rencontres les étudiants vont être invités à expérimenter mais aussi enquêter sur les questions de travail collaboratif, de collectifs, de communs, de partage de compétence... bref de projets dans lesquels le «je» se conjugue au pluriel et se met au service du « nous ».

C'est donc sous forme d'atelier, d'expérimentations mais aussi de fictions et de jeux que ces questions seront partagées et questionnées, cela se construira donc en acte mais aussi par le biais de conférences, d'interventions de penseurs créateurs, historiens qui viendront alimenter nos investigations.

Les enjeux de ce projet est d'une part de nourrir l'ensemble de l'option (mais on l'espère de toute l'école) sur cette question riche et complexe du travail collectif et de la création à plusieurs mains et d'autre part de « clarifier », et par la même de se positionner artistiquement et politiquement face à l'engouement de nos contemporains (design thinking, fab lab ...) à « manager » le groupe dans des élans de partage et d'empathie parfois suspicieux.

(Je) & jeux prendra donc la forme d'un atelier de recherche et d'expérimentation dans lequel la création, le plaisir de partager et de construire ensemble seront au centre de nos préoccupations.

Méthode

Intégrer tous ces aspects dans un processus de travail nécessite de mettre en place des outils d'analyses et de conception-

conceptualisation qui convoquent différents champs de savoirs et de compétences, analyse sensible du site et du contexte, données techniques mais aussi prise en compte de l'impact physiologique et psychologique des projets sur les utilisateurs. Outils classiques de la production de design d'espace (esquisses, dessins, maquettes, modélisations).

Outils spécifiques de captation/analyse/retranscription (vidéo, enquête, photos), outils de concertation et d'échange (espace participatif, forum ouvert, réseaux sociaux), moyens de communication (publications, présentations orales publiques, réalisation d'événements), ateliers (boîtes à outils, fabrique pour la mise en œuvre).

Évaluation

L'étudiant présente régulièrement ses travaux et crée des scénographies les valorisant par des mises en œuvre étudiées. La présentation et la diffusion en extérieur est primordiale. L'évaluation se fait également dès le début du projet avec des étapes intermédiaires pour planifier les objectifs, valider leur réalisation, évaluer leurs répercussions constantes entre les actions, les buts visés et les résultats atteints.

Références

- Gaston Bachelard, *La poétique de l'espace*, PUF, 2012
- Ricciarda Belgiojoso, *Construire l'espace urbain avec les sons*, L'Harmattan – 2010
- Solène Marry, *L'espace sonore en milieu urbain*, PU Rennes Espace et Territoires, 2013
- Dunne & Raby, *Hertzian Tales - Electronic Products, Aesthetic Experience, and Critical Design*, MIT press, 2008
- Mathieu Copeland, John Armleder, Laurent Le Bon et collectif, *Vides: Une rétrospective*, Catalogue Centre Georges Pompidou 2009
- Decosterd & Rahm, *Physiological Architecture Architecture Physiologique*, Birkhauser, 2005
- Yves Klein *Vers l'immatériel: Le dépassement de la problématique de l'art, La conférence à la Sorbonne*, Dilecta, 2006
- Rotraut Klein-Moquay, Audrey Jeanroy, Philippe Ungar et collectif, *Yves Klein/Claude Parent: le Mémorial, projet d'architecture*, Dilecta, 2013
- Clément Rosset, *L'invisible*, éditions de Minuit, 2012

ARC: Lentigo

Option

Design

Professeurs

Frédérique Entrialgo, Ronan Kerdreux

Niveau

S7/S8, S9

Périodicité

SEMAINE A/MARDI de 14h à 18h, VENDREDI de 9h à 13h

Localisation

Ateliers design, locaux de l'Agam, LoAD

Objectifs

Méthodes et pratiques du projet de design, cultures urbaines. Prises de conscience des enjeux politiques et sociaux du design, dans une double perspective prospective et opératoire. Espaces urbains, espaces publics, pratiques urbaines, aménagement de l'espace.

L'ARC travaillera en constante interaction avec l'Agence d'Urbanisme de l'Agglomération Marseillaise, laquelle proposera à ses partenaires tels sur Soléam (Société Locale d'Équipement et d'Aménagement de l'aire métropolitaine) et services municipaux et de la Métropole de participer à des séances de synthèse et/ou de rendus.

Contenu

La ville et ses usages: comment aborder aujourd'hui les questions de l'aménagement de l'espace urbain en mettent en exergue les pratiques de ses usagers, les cultures urbaines qui évoluent avec les thèmes d'actualité que sont le développement durable ou doux, la mixité et le vivre ensemble, les espaces de centre-ville entre espace quotidien et ressource touristique, dans une ville méditerranéenne.

Parallèlement, l'intervention du designer en tant que tel est abordée avec les objectifs poursuivis, les outils spécifiques de cet exercice dans un dialogue continu avec le monde professionnel de l'urbanisme.

Méthode

Proposition de travail deux échelles de travail:

Comment mettre en évidence des analyses intuitives et formelles liées à ces questions d'aménagement en milieu urbain ?

Comment dessiner des objets ou des principes pour les espaces urbains qui tiennent compte de ces éléments prospectifs et renouvellent peu ou prou les pratiques et usages de ces espaces ?

Et toujours sous-jacent, quel designer on est avec ces questions ? Quels outils d'élaboration ? Quelles propositions ? Restitution au cours d'une séance avec les élus.

Evaluation

Sur avancement des projets individuels et participation constructive aux débats.

Références

Liste bibliographique au fur et à mesure de l'avancement des débats.

ARC: Scéno muséo

Options

Art et design

Professeur

Dominik Barbier, Ronan Kerdreux

Niveau

S5/S6, S7/S8, S9

Périodicité

SEMAINE A/MERCREDI de 14h à 18h

Localisation

LOAD, salle pédagogique et plateau, Musée d'histoire de Marseille, Musée départemental Arles antique

Objectifs

Atelier de recherche et de création sur des formes innovantes pour des sensibilités actuelles, dans la scénographie et la muséographie. L'enseignement propose en particulier une recherche sur les liens image/espace et la scénographie électronique.

Contenu

Le cours SCENO VIDEO propose un travail et une réflexion en relation suivie avec le Musée d'Histoire de Marseille d'une part (MHM), le Musée départemental Arles antique d'autre part (MDAA).

Avec le MHM une réflexion sur la muséographie se poursuit au long de l'année, avec des cours au MHM, la participation de différents personnels du musée, la participation des étudiants au développement de projets de développement ou d'exposition au musée. En 2019, un travail sera engagé en participation sur le Jardin des Vestiges.

Avec le MDAA, le cours se concrétise dans un travail qui sera exposé au public et dans des conditions professionnelles, dans le cadre de la NUIT EUROPEENNE DES MUSEES 2019. Il s'agit de concevoir et de réaliser des dispositifs de création, de scénographie ou de médiation au public.

Le travail se fait en collaboration suivie avec les équipes de direction, de communication et de technique du Musée, dans le cadre de la convention en cours avec l'ESADMM.

Méthode

Cours théoriques, formations techniques, suivi des travaux personnels, rencontres et échanges avec les artistes et personnalités invitées, visite d'expositions et manifestations

Évaluation

Engagement de l'étudiant et qualité des réalisations.

ARC : Faire

Option

Design

Professeurs

Frédéric Du Chayla, Agnès Martel

Niveau

S7/S8, S9

Périodicité

SEMAINE B/MERCREDI, JEUDI

de 9h à 13h et de 14h à 18h

Localisation

Ateliers design

Objectifs

1. Favoriser un positionnement, développer une pratique prospective du design, une écriture, un design (dessein) propre à chacun en vue de l'exercice futur des étudiants.
2. Questionner un large panel modes de production traditionnels et innovant: Quelles fonctionnalités et quelle(s) esthétique(s) nouvelles les outils numériques permettent-ils de créer? Comment réactiver des savoir-faire artisanaux pour leur redonner vie?

L'enjeu du design n'est pas simplement de produire des formes plus ou moins contemporaines mais de développer son propre langage, une intelligence constructive, de mettre en place une économie de production, de diffusion.

C'est le meilleur gage pour valoriser ses connaissances dans tous les contextes professionnels où l'imagination est requise.

Contenu

L'ARC s'adresse aux étudiants en phase projet. Il propose d'accompagner et encadrer les recherches et les expérimentations pour aboutir à l'élaboration du projet personnel des étudiants en mettant l'accent sur les liens entre mise en forme, modes de production et de diffusion tant archaïques qu'actuels ou émergents.

L'accompagnement que propose l'ARC vise à montrer qu'une fabrication réussie est le fait d'un dessein bien formulé, d'un geste maîtrisé, et d'une volonté pertinente. C'est mettre en place les conditions de l'innovation en regard avec savoir-faire industriels ou artisanaux existants et ressources via la transmission des savoirs, mais aussi des visions entre les différents acteurs du projet. Le facteur humain, l'échange sont au centre de ce processus.

Cette approche exploite un point de vue particulier défini par le contexte contemporain pour engager les étudiants dans favoriser un positionnement contextuel et prospectif du projet; un positionnement singulier, innovant, critique, politique et poétique. L'atelier puise dans les ressources et savoirs faire présent dans la région pour favoriser une mise en relation prospective.

Méthode

La dimension de recherche consiste à mettre en relation le projet des étudiants avec les différents modes de production; du numérique à l'archaïque, en utilisant les potentiels de chacun, en se les appropriant, en réactivant — réactualisant des procédés anciens.

- Une recherche axée sur la réalité, l'actualité, le territoire, le déchet, les modes de vie...
- La construction, l'expérimentation, l'observation et une analyse du contexte sont étudiées pour construire un projet qui permet d'exprimer un positionnement personnel.
Expérimenter des systèmes pour construire de la pensée.
Construire le projet à partir de l'intelligence des formes et de leur mise en oeuvre, questionne la mise en forme du projet, son outil de production, ses techniques, son coût, sa viabilité.

Évaluation

Évaluation continue et suivi de projet.

Rendez-vous individuels en atelier.

Séances d'évaluation collégiales internes à l'option et des rendez-vous collectifs.

Références

Références données en fonction des projets et programmes proposés.

Moyens techniques et matériels demandés

L'atelier s'appuie sur les savoir-faire:

- outils techniques de l'ESADMM Bois, métal, céramique, conception numérique, édition...
- sur des ressources locales et partenariat avec des outils de production et de transformation de matière première régionaux
- sur des ateliers de création contemporaine tels que le CIRVA Fab lab

ARC : La marmite/revue en morceaux

Options

Art et design

Professeurs

Denis Prisset, Jean-Baptiste Sauvage

Niveau

S7/S8, S9

Périodicité

SEMAINE B/JEUDI de 14h à 18h

Localisation

Atelier édition

Objectifs

Mettre en place dans l'école avec l'équipe de l'ARC une « maison d'édition », *La marmite*, dont on ne présume pas trop du contenu qu'elle produira. Comme une revue en morceaux, une archive à venir, mais qui ne se dit pas comme tel au présent, puisque c'est d'abord un lieu d'expérimentation, de partage et d'apprentissage. En faisant confiance à l'énergie produite au sein de l'école, la fixer et la montrer avec l'idée que ces publications produiront par leur accumulation une image juste de ce que l'école fabrique, une image déjà pour elle-même et une image à partager.

Contenu

Cet ARC vous permettra d'expérimenter toutes les phases de travail relatives au projet d'édition. Dans le désordre et comme mise en bouche, pour rester dans le vocabulaire culinaire, vous explorerez à nos côtés les enjeux des choix éditoriaux et toutes les étapes nécessaires à la fabrication d'une édition : prospection, rédaction, prise de vue (du studio à la veille photographique au sein de l'école), montage, mise en page, photogravure. Ces publications sont de fait un outil pédagogique, par la prise de distance induite par le mécanisme de l'édition, par l'appropriation de l'outil éditorial, l'expérimentation, les nombreux savoir-faire qui en découlent. Joyeux aller-retour et partages d'idées, de connaissances et compétences qui découleront de cette fusée à étages, toujours avec l'objectif de la pertinence et de la qualité des publications.

Méthode

Les étudiants de l'ARC proposent des contenus et participent à la mise en forme éditoriale spécifique de leurs contenus.

Évaluation

Engagement, qualité et pertinence des réalisations.

ARC : PiLAB Création

Options

Art et design

Professeurs

Franca Trovato, avec la participation de Christine Mahdessian, responsable de la bibliothèque

Niveau

S1/S2, S23/S4, S5/S6, S7/S8, S9

Périodicité

SEMAINE A/LUNDI de 14h à 18h

Localisation

Bibliothèque et salles d'expositions ou ateliers pendant le workshop

Objectifs et contenus

Dire traduire décrire

Ces sont les langues, dans leurs diversités, leurs porosités et leurs frontières, qui se travaillent au cœur du projet PiLAB : langues et langages, traduction et interprétariat, signes, mots et gestes, échange et incommunicabilité, jusque dans leurs dimensions performatives, sensorielles, polysémiques... par l'intervention d'artistes et d'auteur.e.s, venant autant de la danse, du cinéma, de l'écriture que des arts visuels.

L'ARC s'articulera entre des séances régulières de moments d'échanges, d'exposés et d'analyses à partir d'une programmation de documents filmiques, de textes et d'œuvres, de visites d'expositions et des workshops et rencontres avec des intervenant.e.s extérieure.e.s.

Les workshops, «Champ synesthésique» avec Iris Dittler, «Faire Signe» avec Violaine Lochu, «Sténoglossie» avec Camille Llobet et Noha El Sadawy, seront autant de moments d'expérimentation sur la question du langage, du mouvement, du geste et de ses supports.

Les séances d'échanges, d'exposés et d'analyses aborderont la question du plurilinguisme : les limites de la langue, de ce que l'on peut dire de ce que l'on voit, avec sa voix et avec son corps pour un locuteur qui parle dans une autre langue que la sienne propre, quand les mots, les signes font défaut ; dans les situations où les gestes et l'expression tentent de pallier la difficulté du dire.

Le plurilinguisme du point de vue aussi d'autres champs disciplinaires : le bonimenteur du cinéma muet, les neurosciences : ce que fait le cerveau quand il traduit, comment communiquer dans une langue gestuelle et naturelle, comment traduire des formulaires pour migrants pose la question de la prise en compte de la culture de l'autre...

ARC : Notre relation au monde

Option

Art et design

Professeurs

Max Armengaud, Vanessa Brito, Jean-Louis Garnell

Niveau

S5/S6, S7/S8, S9

Périodicité

SEMAINE B/LUNDI de 14h à 18h

Localisation

Atelier D3 et Librairie Zoème

Objectifs

Interroger l'inscription d'une démarche artistique dans le monde, c'est-à-dire dans une dimension commune, dans un espace et un temps partagés dans lesquels l'art n'est pas qu'une affaire de formes où la question esthétique serait isolée des questions politique, sociale, culturelle.

Contenu

Les chemins de l'art sont imprévisibles, et l'existence même d'une démarche de création s'ancre dans la liberté d'un geste esthétique singulier. Mais suivre son intuition en articulant uniquement des paramètres plastiques révèle parfois un manque de relation au monde, l'absence de quelque chose de plus général, d'une dimension qui fait que les récits de Lao Tzeu, Epictète ou Montaigne restent actifs pour nous aujourd'hui.

C'est cette relation au monde, dans ce qu'il a de commun, de partagé, que nous nous proposons d'interroger dans cet ARC, où la photographie occupe une place centrale par sa capacité à être en relation intime avec la matière «monde», mais pas seulement, les autres médiums «faisant image» étant aussi concernés.

En ces temps d'Anthropocène où l'action de l'homme sur son environnement est devenue primordiale par les conséquences qu'elle entraîne sur la possibilité de la vie elle-même sur la terre, il nous semble essentiel de connecter les démarches d'artistes à une réflexion en profondeur sur tous les paramètres permettant l'existence même des formes de l'art. Nous porterons, enseignants et étudiants sans distinction, une attention particulière à penser chaque travail en relation avec des informations collectées par tous, semaine après semaine, et mises au centre de la discussion qui s'engagera à chaque séance de l'ARC.

La science, l'écologie, la médecine, la nourriture, le climat, les migrations, la société, les informations et les représentations en provenance de tous les canaux, seront au centre de nos débats.

Méthode

Chaque session de l'ARC est introduite par une «revue de presse» où, à tour de rôle, chacun apportera à la réflexion commune un sujet, un article, un reportage, une émission prélevée dans l'actualité. L'évolution des projets de chacun sera ensuite analysée en intégrant les nouveaux éléments apportés par la réflexion collective. Celle-ci essaiera d'articuler étroitement des moments d'analyse d'images avec des moments de lecture et discussion de textes.

Lors de nos séances de travail nous accorderons une attention particulière à l'œuvre des invités de l'ARC : les photographes Samuel Gratacap, Geoffroy Mathieu, Philippe Bazin et la philosophe Christiane Vollaire entre autres. La présentation et la discussion de leur travail feront l'objet d'un cycle de rencontres qui se déroulera à la librairie Zoème.

Évaluation

Collégiale, basée sur l'assiduité, l'engagement dans les échanges et le projet personnel.

Références

Les photographies de Allan Sekula, Philippe Bazin, Marc Pataut, Gilles Saussier, Mathieu Pernot, Samuel Gratacap et Geoffroy Mathieu.

Les films de Frédérick Wiseman, Lionel Rogosin, Jonas Mekas, Serguei Loznitsa, Wang Bing. Camille Henrot, *Grosse fatigue*

BIBLIOGRAPHIE

- Baudelaire, *Le peintre de la vie moderne*
- Lao Tzeu, *La voie et la vertu*
- Épictète, *Ce qui dépend de nous*
- Edouard Glissant, *Poétique de la Relation ; Traité du Tout-monde ; Une nouvelle région du monde*
- Foucault, « Introduction » in *L'Archéologie du savoir*
- Christiane Vollaire, *Pour une philosophie de terrain*
- Philippe Bazin, *Pour une photographie documentaire critique Les grands entretiens d'artpress*. La photographie 3. (Post-documentaire)
- Zygmund Bauman, *La vie en miettes, La société assiégée*
- Edgar Morin, *La voie*
- Bruno Latour, *Face à Gaïa et Enquêtes sur les modes d'existence. Une anthropologie des modernes*
- Pierre Rabhi et Jean-Marie Pelt, *Le monde a-t-il un sens ?*
- Walker Evans et James Agee, *Louons maintenant les grands hommes*

ARC: Instrumental

Options

Art et design

Professeurs

Pierre-Laurent Cassière, Julien Maire, Axel Schindlbeck, Sylvain Deleneuveville

Niveau

S5/S6, S7/S8, S9

Périodicité

SEMAINE B/MERCREDI de 14h à 18h

Localisation

Atelier création numérique (C6), Studio son (D2), LoAD, laboratoires extérieurs (collaborations en cours de développement)

Objectifs

Conceptualiser des processus, inventer des systèmes et les mettre en forme.

Permettre la rencontre avec des scientifiques/ingénieurs affiliés à des laboratoires de recherche (LMA, Iméra, Centrale).

Se positionner par rapport aux outils numériques actuels en s'en emparant, ou au contraire en jouant de leur évitement.

Réaliser un dispositif technique fonctionnel et conceptuel, en lien avec (ou partie prenante de) son projet personnel (Art/Design).

Contenu

De mesure, de musique, d'optique, de contrôle..., l'instrument affine notre perception du monde ou nous permet d'agir sur lui. Qu'il soit théorique ou physique, qu'il fonctionne dans le champ social, dans le cadre de la recherche scientifique ou dans la création artistique, cet outil spécifique joue un rôle déterminant dans la relation entre l'individu et son environnement. Par définition, l'instrument a une fonction précise, ce qui semble contredire le rôle purement esthétique d'une œuvre d'art. Pourtant, de Léonard de Vinci à Richard Buckminster Fuller en passant par Étienne Jules Marey, les frères Lumière, László Moholy-Nagy ou tant d'autres, l'histoire de l'art comme celle des sciences comptent de grands personnages dont l'ingéniosité et la créativité s'enrichissent mutuellement. Le design est peut-être cet endroit où forme et fonction s'unissent dans l'acte de création, mais comment l'appliquer à l'endroit de l'instrument? Alors que le numérique met aujourd'hui à notre disposition des technologies puissantes à moindre coût, permettant l'expérimentation et le prototypage de dispositifs complexes, comment s'emparer de ces outils — ou au contraire les éviter — pour être créatif? Comment interroger cet intermédiaire, cette interface que représente l'instrument dans le champ artistique? Peut-on imaginer la réalisation d'instruments producteurs d'œuvres, ou même créer des instruments compris comme œuvres à part entière?

Méthode

Une visite collective du LMA et la présentation de ses outils de mesure (chambres anéchoïques...) lanceront cet ARC pour envisager concrètement la recherche scientifique appliquée à la physique mécanique et appréhender une autre échelle instrumentale. Un accès aux intitulés de recherche des scientifiques permettra à chaque étudiant de rencontrer le chercheur de son choix (différents laboratoires à définir). En atelier, la mutualisation des connaissances techniques et

l'entraide dans les suivis de projets permettront d'avancer ensemble sur les réalisations en faisant appel à différents champs comme le prototypage rapide, la lutherie expérimentale, le hacking software et hardware, la programmation informatique, l'utilisation de microcontrôleurs, l'électronique de base, la conception d'interfaces numériques, synthèse, design sonore, mécanique etc...

Évaluation

Pertinence et développement du projet, investissement dans la réalisation et qualité de « l'instrument » créé.

Références

- *Imagination et invention 1965-1966*, Gilbert Simondon, 2004
- *Une Archéologie du cinéma sonore*, Giusy Pisano, 2004
- *Buried in Noise*, Paul de Marinis, 2010
- *Reflexions*, Alvin Lucier, 1995
- *Petite philosophie du Design*, Vilém Flusser, 1993
- *Qu'est-ce qu'un Dispositif?*, Giorgio Agamben, 2006
- *Athanasius Kircher's Theatre of the World*, Joscelyn Godwin, 2009
- *Imponderable*, The Archives of Tony Oursler, 2015
- *La Machine animale*, Étienne Jules Marey, 1873
- *Le Son comme Arme*, Juliette Volcler, 2011
- *La Science et la Technique comme Idéologie*, Jurgen Habermas, 1990

ARC : Modulor

Option

Art et design

Professeurs

Katharina Schmidt, Chourouk Hriech, Philippe Delahautemaison, Lise Guéhenneux

Niveau

S5/S6, S7/S8, S9

Périodicité

SEMAINE A/MERCREDI de 14h à 18h

Localisation

Atelier D3

Objectifs et contenus

L'exposition *Phase III* en coopération avec Benet Spencer et David Ryan de la *Cambridge School of Art* est planifié pour la rentrée 2019/2020 à la galerie HLM. Elle est la troisième exposition dans une série de quatre (Cambridge, Toulouse, Marseille, Londres) qui tente d'explorer la relation entre dessin, peinture et architecture.

La Cité radieuse de Le Corbusier est l'arrière-fond pour l'exposition à Marseille. Plus précisément nous nous intéressons au Modulor, échelle anthropométrique de proportions créée par Le Corbusier en 1948.

Le Modulor incarne une « gamme de mesures harmonieuses à l'échelle humaine, universellement applicable à l'architecture ». Située dans un certain programme humaniste occidental qui remonte à « L'homme, mesure de toutes choses » de Protagoras, puis relancé par l'homme de Vitruve de Léonard de Vinci, le Modulor de Le Corbusier est une version actualisée d'un universalisme masculin. Il représente un corps normatif et normalisé d'un homme de 1,83 m, autour duquel le Corbusier conçut la structure et la taille des unités d'habitation.

En tension avec une relecture critique sur l'effet du Modulor nous interrogeons les codes d'exposition, notamment la convention du cube blanc/white cube, comme pôle complémentaire de l'œuvre moderniste qui trouve son prolongement logique dans une forme d'exposition imposant d'isoler les productions les unes par rapport aux autres.

Concrètement *Phase III* est l'occasion d'engager un travail sur l'espace d'exposition ou toutes nos réflexions sur le Modulor et le white cube trouvent résonance. Nous partons de l'idée qu'une exposition sur l'architecture aborde le rapport à l'espace non seulement à travers des propos des œuvres montrés, mais aussi à travers l'organisation même de l'espace d'exposition. Entendu comme espace commun à investir totalement – dans une recherche de solutions de coexistence dynamique où, dans des jeux de superpositions, des échelles en contradictions, brouillages et troubles réciproques, les propositions individuelles se risquent à l'expérience du collectif.

En conjonction avec nos recherches nous imaginons *Phase III* comme un « work in progress » pendant l'année universitaire qui se prolonge et poursuit au moment même de l'exposition.

ARC : Textes et voix

Option

Art et design

Professeurs

Didier Morin, Cécile Marie-Castanet

Niveau

S5/S6, S7/S8, S9

Périodicité

SEMAINE A/JEUDI de 9h à 13h

Localisation

Salle 3 ou bibliothèque du CIPM, selon planning

Objectifs et contenus

Cet atelier propose de faire découvrir aux étudiants par la lecture ou l'écoute de documents sonores, des textes majeurs écrits par des poètes, des écrivains, des artistes et des cinéastes. Toutes ces voix, tous ces écrits ont un équivalent en art quand elles ne sont pas à l'origine d'œuvres plastiques, cinématographiques ou musicales. Un certain nombre de découvertes ont lieu grâce au Centre International de Poésie de Marseille (CIPM), sa bibliothèque, et ses rencontres avec les auteurs.

Dans le cadre de *Texte et Voix*, Atelier de Recherche et de Création des Beaux-Arts de Marseille, les étudiants participent à des rencontres, et des lectures avec le CIPM.

Cet Atelier *Texte et Voix* s'inscrit dans la continuité des années précédentes. Une publication des textes écrits par les étudiants, des lectures et des présentations ont eu lieu au CIPM (<http://cipmarseille.fr/cahierdefuge/tablee/mobile>).

Il s'agit de poursuivre ces différentes voix autour de l'écriture et de la lecture en réalisant différentes productions et programmations. Pendant l'année 2018-2019, des rencontres, lectures, suivis de projets, ateliers d'écriture, ont lieu avec des poètes et des écrivains.

ARC/Programme de recherche : Réseau cinéma

Option

Art et design

Professeurs

Nicolas Feodoroff, Lise Guéhenneux

Niveau

S5/S6, S7/S8, S9

Périodicité

SEMAINE A/MERCREDI de 9h à 13h

Localisation

Salle 1

Après avoir interrogé de manière critique l'autorité des muséographies ethnographiques et ordres paysagers des jardins tropicaux, le Réseau Cinéma souhaite interroger cette critique de l'unité du lieu d'émission, de l'auteur.e isolé.e, présenté.e ou revendiqué.e comme unique. Cette année posera les bases de différents axes pour interroger et inventer les formes de collaboration collective dans l'art à partir du cinéma. Il s'agira pour les étudiant.e.s impliqué.e.s dans le Réseau d'investir les possibles rôles du cinéma, objets filmiques ou cinéma élargi, dans la création de lieux où *faire-et-penser-ensemble*, des lieux d'accueil de l'hétérogène, de l'ailleurs et du loin, des lieux d'hospitalité et de convivialité, d'échanges et non d'appropriations. Comment le collectif peut-il se nourrir de l'ailleurs et se reconfigurer en interaction avec lui? Comment travailler le collectif, d'une manière non autoritaire, tout en maintenant la possibilité d'une autonomie créatrice? Dans cette perspective, il s'inscrit dans une volonté permettant de sortir d'un enseignement isolé et d'ouvrir des collaborations entre étudiant.e.s de différentes écoles.

Écoles d'art membres du Réseau pour 2018-2019:

Aix-en-Provence, Angers, Bourges, Marseille, Valence-Grenoble, Toulon et Nice

Repères bibliographiques

Bacqué, Bertrand; Neyrat, Cyril; Schulmann, Clara et ali, (dir), *Jeux sérieux – Cinéma et art contemporains transforment l'essai*, Genève, MAMCO/HEAD, 2015

Baschet, Jérôme, *Adieux au capitalisme. Autonomie. Sociétés du bien vivre. Multiplicité des mondes*, Paris, La Découverte, 2014

Bellour, Raymond, *La querelle des dispositifs*, Paris, P.O.L., 2012

Bovier, François, *Le groupe Pool – Des avant-gardes littéraires au cinéma « visionnaire »*, Lausanne, L'âge de l'homme, 2009

Bullot, Érik (dir.), *Du film performatif*, Faucogney et la Mer, it: éditions, 2018.

Descola, Philippe; Ingold, Tim, *Être au monde. Quelle expérience commune?*, Lyon, Presses universitaires de Lyon, 2014

Dubuyser, Stoffel, « Figures of Dissent, Notes on Cinema and Politics », March, 2011. www.diagonalthoughts.com/?p=1275

During, Elie, *Faux raccords: la coexistence des images*, Arles, Nice, Actes Sud et Villa Arson, 2010
Gagliardi, Pasquale; Latour, Bruno (dir), *Les atmosphères de la politique. Dialogue pour un monde commun*, Paris, Les Empêcheurs de penser en rond, 2006

Goudinoux, Véronique, *Œuvrer à plusieurs. Regroupements et collaborations entre artistes*, Villeneuve d'Ascq, Presses universitaires du Septentrion, 2015

Oury, Jean, *Le collectif (Le séminaire de Sainte-Anne)*, éd. Champ social, 2005

Rogoff, Irit, « Turning », *e-flux journal*, novembre 2008, <http://www.e-flux.com/journal/00/>

Roudé, Catherine, *Le cinéma militant à l'heure des collectifs – Slon et Iskra dans la France de l'après 1968*, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2017

Références artistiques:

Groupe Medvedkine, groupe Dziga Vertov, Grupo Mira, Ant farm, Amber Collective, Otoloth Group...

Calendrier prévisionnel 2018-2019

15-19 octobre: possibilité de participer à la mise en place du repas de quartier, ESAD-Valence

Novembre (dates à confirmer)

Workshop avec l'ensemble du groupe des étudiant.e.s du Réseau cinéma à La compagnie Marseille, avec invitations à des artistes et des théoricien.ne.s pour poser les axes de travail.

3 au 7 décembre

Rencontre de l'ensemble des étudiant.e.s groupe Réseau Cinéma à Bruxelles, en collaboration avec Argos.

28 janvier au 1er février

Workshop (Palais de Tokyo, à confirmer) et journées d'étude sur les collectifs d'artistes à l'INHA en partenariat avec le Programme « Globalisation, Art et Prospective » (sous la direction de Zahia Rahmani).

25 au 29 mars

Rencontre de l'ensemble du groupe Réseau (Villa Tamaris, La Seyne sur Mer, à confirmer)

Juillet

Rencontres lors du FID Marseille avec les partenaires internationaux pressentis et rencontrés lors de cette année de recherche, pour présenter la préfiguration de l'Unité de Recherche Réseau Cinéma multi-sites.

BASES TECHNIQUES

Maquettes, 3D

Localisation

Atelier C6

Assistant

Malo Germond

Professeur

Référent : Frédéric Frédout

Périodicité

SEMAINE A / du lundi au mercredi

de 9h à 13h et de 14h à 18h

SEMAINE B / mardi, mercredi

de 9h à 13h et de 14h à 18h

Enseignement dispensé

- Permanence en ateliers de Design avec une forte proximité et un suivi individuel des étudiants autour de leurs projets et travaux de l'année 2 à 5 afin d'aider la mise en place de modélisations 3d dans le but ensuite d'accompagner la réalisation de maquettes volumes et/ou des images de synthèse et/ou des prototypages rapides type imprimante 3d et/ou des systèmes interactifs et robotiques programmables.

- Formation basique des étudiants d'année 1 et 2 dans le cadre d'un programme d'initiations techniques propre à l'ESADMM.

- Accompagnement fin et personnalisé des étudiants en phase diplôme pour la réalisation de leurs « pièces » en vue des soutenances de DNA et DNSEP.

Capacité

10 étudiants

Matériel à disposition des étudiants

L'atelier maquette dispose déjà d'un outillage léger, en adéquation avec les matériaux utilisés : carton, balsa, papier et, selon les projets, certains autres matériaux.

Équipement en cours avec un poste informatique sur place.

A l'avenir : des équipements de prototypage et découpe numérique.

Fonctionnement

Présence sur place pour tout renseignement rapide. Sur rendez-vous pour développement de projets particuliers et spécifique. Planning de réservation.

Vidéo

Localisation

LoAD (atelier B1)

Assistant

Denise Deutch

Professeur

Référent : Sylvain Deleneuveille

Périodicité

SEMAINE A / JEUDI, VENDREDI

de 9h à 13h et 14h à 18h

SEMAINE B / LUNDI, JEUDI, VENDREDI

de 9h à 13h et 14h à 18h

Enseignement dispensé

Montage et post-production vidéo:

Adobe Première CS6 et CC2018/ DaVinci Resolve/FinalCut X/

Adobe After Effects tournage plateau/régie :

caméras UHD BlackMagic Studio

Capacité

4 postes de montage vidéo (+ 2 vidéo/audio : base technique « son »)

Matériel à disposition des étudiants

Montage :

Lab1 : iMac 27' (3,7 GHz Intel Core i5, RAM 8Go) (suite Adobe CS6)

Lab 2 : MacPro (3,5 GHz 6 Core Intel Xeon E5, RAM 32 Go) + DD 9

To (suite Adobe CC2018) Lab 3 : iMac 21,5' (2,8 GHz Intel core i5,

RAM 16 Go) + DD 9 To (suite Adobe CS6)

Lab 4 : iMac retina 5K 27' (4 GHz Intel Core i7, RAM 32 Go) + DD 9

To (suite Adobe CC2018)

Tournage plateau/régie:

3 caméras UHD BlackMagic Studio

Fonctionnement

Accessible sur réservation à tous les étudiants de l'année 1 à 5

Spécificités de la base

Les réservations station de montage s'effectuent sur planning papier à disposition.

Les réservations plateau / tournage s'effectuent auprès de Xavier Leton, projet validé par professeur.

Langue d'enseignement

Français, notion d'anglais

Bois

Localisation

C7

Assistant

Assistant : Rémy Marin

Technicien : Arnaud Jusseaume

Professeur

Référent : Axel Schindlbeck

Périodicité :

SEMAINES A & B / DU LUNDI AU VENDREDI
de 9h à 13h et de 14h à 18h

Enseignement

Mise en œuvre du bois et ses dérivés dans le cadre de la fabrication des projets en Art et Design.

De l'ébauche à l'objet fini, concevoir une méthodologie, offrir un panel de solutions techniques et aider aux choix dans l'objectif de valoriser les projets des points de vue techniques et esthétiques. De l'initiation à l'autonomie permettre aux étudiants de pratiquer les différents usinages nécessaires à la fabrication de leurs œuvres.

Capacité

4 à 6 étudiants selon les projets

Matériel à disposition des étudiants

Machines outils : Dégauchisseuse et raboteuse, toupie, mortaiseuse et tenonneuse, scie à format, scie à onglet, tour à bois, scie à ruban, Ponceuse à bande et lapidaire

Outillage portatif : scie sauteuse, ponceuse, scie circulaire, défonceuse, Dremel, perceuse, visseuse

Outillage à main : rabot, ciseaux, équerres, réglets, compas, pieds à coulisse, trusquin, pinces et tenailles, clefs et tournevis, marteaux et maillets, presses...

Fonctionnement

Temps 1 : présentation et étude du projet (dessins, fiches de débit), avec l'assistant les lundi (A/B), mardi (A/B) et mercredi (B) 10h-12h

Temps 2 : choix et quantification des matériaux (achats éventuels à l'extérieur)

Temps 3 : validation par le professeur

Temps 4 : planning et prise de RDV

Temps 5 : initiation et fabrication

Fongibles fournis par l'école

Prix fongibles (participation aux frais de bois) disponibles à l'atelier

Spécificités de la base

Atelier souvent complet, il faut anticiper si l'on veut pouvoir fabriquer à temps !

Langue

Français, Anglais

Lithographie/offset/gravure

Localisation

Atelier E3

Assistant

Diane Malatesta

Professeur

Référent : Jean-Baptiste Sauvage

Périodicité

SEMAINE A/LUNDI, MARDI de 9h à 13h et de 14h à 18h

SEMAINE B/LUNDI, MARDI, MERCREDI de 9h à 13h et de 14h à 18h

Enseignement dispensé

L'atelier propose de former les étudiants aux différentes pratiques de la gravure dans le domaine de l'estampe et du livre. L'objectif est d'amener à la maîtrise de ces outils pour une pratique autonome, alliant réflexion critique, expérimentation et production.

Techniques enseignées :

- taille-douce: pointe sèche, eau-forte, aquatinte, manière noire,
- taille d'épargne: xylographie, linogravure
- lithographie
- offset (alugraphie)
- monotype

Capacité

En plus des demandes spécifiques et ponctuelles, l'atelier accueille tout au long de l'année les étudiants qui travaillent ces techniques de manière régulière (6/7 étudiants)

Matériel à disposition des étudiants

- 2 presse taille-douce (format 135x77 et 70x35)
- 1 presse gravure bois et lino (format 65x50)
- 1 presse lithographique à bras dite « bête à cornes »
- 1 presse offset manuelle (format 74x62)
- 1 traceur pour l'impression des typons
- 1 tireur de contact pour l'offset (format 130x95)

Le matériel équipant l'atelier est réservé à son usage sur place. Pas de prêt de matériel.

Fonctionnement

Enseignement individuel et par petits groupes de l'ensemble des techniques de gravure disponibles. Les étudiants souhaitant apprendre la lithographie ou l'offset doivent prendre rendez-vous.

Fongibles fournis par l'école

Taille-douce : cuivre, zinc, pointe sèche, tarlatane, papier de verre, encre, papiers d'essais.

Taille d'épargne : lino, gouges, encre, papier.

Lithographie : pierre, matériaux de dessin, encre, papiers d'essais.

Offset : plaque offset, encre, papier.

L'atelier fournit une dizaine de feuilles mais s'il faut un papier spécial il devra être apporté par les étudiants. Les stylos (posca, crayon de papier), règles, cutters, encre de chine et pinceaux sont amenés par les étudiants.

Spécificités de la base

L'atelier est un espace collectif de travail et de production, l'étudiant est encouragé à venir travailler sur place tout au long du développement de son projet.

Langue d'enseignement

Français, anglais

Sérigraphie

Localisation

E5

Assistant

Marta Rueda

Professeur

Référent : Jean-Baptiste Sauvage

Périodicité

SEMAINES A & B/LUNDI, MARDI
de 9h à 13h et de 14h à 18h,
JEUDI de 9h à 13h

Enseignement dispensé

Analyse du contenu du projet.
Développement du projet en sérigraphie: travail pré-presse, choix de techniques pour la fabrication des typons, préparation des écrans, préparation des couleurs en fonction des supports d'impression, repérages, tirage et finalisation.

Capacité

8 étudiants

Matériel à disposition des étudiants

L'atelier dispose de trois tables d'impression, deux insoleuses, des cadres de différentes tailles, une encolleuse et une table lumineuse.

Fonctionnement

L'atelier fonctionne sur rdv tout le long de l'année; il est réservé aux étudiants d'années 1 et 2 durant les initiations.
Les étudiants doivent arriver avec un projet réfléchi ; ensemble, nous voyons la faisabilité du même et les accompagnons tout au long de la réalisation.
Les locaux doivent rester propres après utilisation: tables d'impression, rangement feuilles de passe, pots des couleurs...
Les écrans doivent être dégravés une fois le travail fini.

Fongibles fournis par l'école

L'atelier fourni aux étudiants tout le nécessaire pour réaliser la sérigraphie: cadres, gélatine, encres, matériel pour la réalisation manuelle des typons et papier.
Les typons numériques format A3 et A4 sont gratuits; les plus grand format sont payants.
Les étudiants doivent arriver avec un minimum de petit matériel: crayon, cutter, posca noir, pinceaux... Les supports autres que le papier fourni par l'école (dizaine des feuilles) sont aussi à la charge des élèves.

Spécificités de la base

Atelier très sollicité ; anticiper pour les réalisations.

Langue d'enseignement

Français, espagnol, anglais et Langue des Signes Française débutant

Edition/pré-presse/archives

Localisation

Ateliers E3, E4, E5

Assistant

Marta Rueda

Professeur référent

Jean-Baptiste Sauvage

Périodicité

SEMAINES A & B/LUNDI, MARDI
de 9h à 13h et de 14h à 18h,
JEUDI de 9h à 13h

Enseignement dispensé

Questionner les enjeux d'une pratique éditoriale contemporaine: livres d'artistes, revues, communication graphique, espace de diffusion. Suivi de la réalisation des éditions, transmission des connaissances relatives aux étapes de la chaîne de production d'un livre (typographie, mise en page, colorimétrie, papier, impression, façonnage).

Capacité

3/4 étudiants

Matériel à disposition des étudiants

- 1 cisaille
- 1 massicot
- 1 relieuse dos carré collé
- 1 agrafeuse piqûre à cheval
- 1 raineuse
- 3 ordinateurs équipés des logiciels de pré-presse: (Adobe Illustrator, Indesign, Photoshop)
- 1 imprimante laser noir & blanc A3
- 1 scan A3
- 1 traceur pour les calques à flasher

Fonctionnement

Méthode d'enseignement: dialogue, expérimentation, fabrication.
Présentation: espace d'accrochage et de diffusion spécifique.
Mise à disposition des archives produites à l'atelier.

Fournitures prises en charge par les étudiants

Consommables spécifiques, colle à relier, cutters.

Langue d'enseignement

Français, anglais, espagnol

Infographie

Localisation

Atelier B6

Assistant

Laurent Chirié

Professeur référent

Éric Pasquiou

Moniteur

Non communiqué

Périodicité

SEMAINES A et B

Atelier ouvert tous les jours de 9h à 13h et de 14h à 18h

(cf. calendrier détaillé sur la porte de l'atelier B6)

Enseignement dispensé

Technique et pratique:

PAO (InDesign, Illustrator, Photoshop), DAO (Illustrator), développement des fichiers RAW (Adobe CameraRaw — DxO Lab), retouche d'image (Adobe Photoshop), scan A4 et A3, scan de négatifs et positifs photo...

Réalisation d'affiches et/ou de dépliants lors des semaines techniques (PAO et impressions grand format sur traceur).

Transversalité vers la sérigraphie et un certain nombre d'ARC et Workshops menés par des enseignants de l'école.

Artistique:

Enjeux plastiques du document de synthèse de l'année 1

(3 workshops et RDV), aide aux mémoires des années 3 et 5 (sur RDV), développement infographique des projets...

Capacité d'accueil

6 à 8 étudiants

Accès autorisé à tous les étudiants de l'école

Matériel à disposition des étudiants

6 postes de travail (PC et Mac) en libre accès, 1 imprimante laser noir et blanc A4-A3, 1 imprimante laser couleur A4-A3, 1 traceuse 4 couleurs grand format (largeur maxi 90 cm), 3 scanners A4 photo, 1 scanner A3, 1 massicot manuel A3, une agrafeuse électrique (2 points métal).

Ordinateurs en réseau reliés à un serveur de fichiers

(4 ordinateurs ont accès à Internet).

Réservation

Obligatoire pour les impressions et les demandes d'apprentissage de logiciels. Obligatoire pour les RDV avec le ou les professeurs (d'autres enseignants de l'école peuvent être sollicités et pratiquer l'atelier d'infographie).

Fonctionnement

Atelier libre d'accès aux horaires d'ouverture pour les étudiants autonomes (cf. planning) sur les 6 postes en libre accès (PC et Mac). Les impressions couleurs, les impressions grands format et les enseignements spécifiques se font sur RDV.

Fongibles fournis par l'école

Les encres et les papiers d'impression sont fournis, cependant une participation financière est demandée (voir tarifs sur place).

Fournitures prises en charge par les étudiants

Les papiers spécifiques sont à la charge des étudiants (sous réserve qu'ils soient compatibles avec le matériel de l'atelier).

Spécificités de la base

Atelier polyvalent: mise en page PAO, traitement d'image et DAO, impression grand format économique, accès libre à certains postes.

Langue d'enseignement

Français, anglais, italien (selon les enseignants présents — cf. les jours de présences affichés sur la porte de l'atelier B6)

Impressions numériques

Localisation

Atelier B2

Assistant

Laurent Chirié, Franca Trovato

Professeur référent

Éric Pasquiou

Périodicité

Lundi de 14h-18h (Laurent Chirié)

Mardi et mercredi de 9h à 13h et de 14h à 18h (Franca Trovato)

Jeudi uniquement sur RDV (Éric Pasquiou)

Enseignement dispensé

Tirages photographiques jet d'encre de qualité et scans haute définition, avec espace de présentation et d'analyse des résultats.

- Des formations photographiques sont proposées sur inscription en semestre 2 avec Franca Trovato.

Elles sont destinées aux étudiants développant déjà un travail d'image. Ce n'est pas une initiation technique.

- Développement numérique des fichiers RAW sur le logiciel DxO Lab avec Éric Pasquiou et Laurent Chirié, dans le cadre d'un projet photographique dès la première année ou d'un projet nécessitant des images de qualité (option art ou design).

- (EN PROJET) : des éditions, avec presse numérique réservée aux publications d'étudiants et à celles de l'école demandant des tirages limités (matériel complémentaire en cours d'acquisition).

Capacité d'accueil

6 étudiants par séance de formation.

2 étudiants maximum pour les scans et le développement des RAW.

Matériel à disposition des étudiants

1 poste mac + scanners négatifs tous formats + scanner à plat A3.

1 poste mac+ imprimante EPSON 9900.

1 poste mac + imprimante EPSON 7880

Réservation et rendez-vous

Auprès de Laurent Chirié, de Franca Trovato et Éric Pasquiou.

Fonctionnement

Les impressions sur Epson 7880 se font sur rendez-vous auprès de Laurent Chirié (avec participation financière).

Les impressions sur Epson 9900 (réalisations de diplômes et projets spécifiques) se font sur rendez-vous auprès de Franca Trovato et après validation des professeurs coordinateurs.

Fongibles fournis par l'école

Papier photo Epson semi-gloss 44" et encre Epson ultrachrome (Epson 9900).

Papier baryté Canson 24" et encre Epson ultrachrome (Epson, 7880).

Langue d'enseignement

Français, anglais, Langue des Signes Française.

LoAD

Localisation

Atelier B1

Assistant

Denise Deutch, Patrick Sommier

Responsable administratif et technique

Xavier Leton

Périodicité

SEMAINES A et B / OUVERTE TOUS LES JOURS

de 9h à 13h et de 14h à 18h

Enseignement dispensé

LoAD, Laboratoire ouvert Art Design, est un lieu dédié à l'enseignement des moyens d'expressions les plus contemporains et liés aux innovations technologiques. L'interdisciplinarité, l'hybridité des formes, ainsi que l'apport de médiums et moyens techniques sont à l'oeuvre dans le champ des arts plastiques et l'image est au centre de cette évolution. Cette hybridité a renforcé l'ouverture des arts visuels aux domaines qui ne relèvent pas de définitions formelles et historiques strictes telles que: le son, la performance, l'animation, le cinéma, la lumière.

La plateforme LoAD est attachée à un « laboratoire de prototypage numérique » qui intégrera les outils destinés à l'impression et à l'usinage 3D. Ce Laboratoire aura pour vocation de cristalliser les pratiques liées aux cultures électroniques. Il constituera un lieu privilégié de réflexion critique sur la modernité digitale.

Capacité d'accueil

- 4 studios vidéo,
- 1 salle d'enseignement de 19 places,
- 1 plateau et régie,
- 2 ateliers,
- 2 studios son.

Fonctionnement

L'accès à la plateforme se fait sur RDV uniquement, pour des projets validés au préalable par des professeurs. Logiciels fournis par l'école sur les postes des studios, et logiciels de montage et de composting à disposition en téléchargement libre sur le site (DaVinci & Fusion, société BlackMagic).

Il faut anticiper si l'on veut pouvoir produire à temps !

Langue d'enseignement

Français, anglais

Laboratoire audio

Localisation

Atelier D2

Deux laboratoires complémentaires au LoAD

Assistant

Patrick Sommier

Professeur

réfèrent: Pierre-Laurent Cassière

Périodicité

SEMAINE A / MERCREDI de 14h à 18h

JEUDI et VENDREDI de 9h à 13h et de 14h à 18h

SEMAINE B / MARDI, MERCREDI, JEUDI, VENDREDI

de 9h à 13 h et de 14h à 18h

Enseignement dispensé

- Écoute et concentration.
- Appréhension des différents types de pratiques sonores en art.
- Techniques électroacoustiques (microphone, haut-parleur, amplification, support...).
- Techniques audionumériques logicielles (édition, synthèse, programmation d'automates simples...).
- Notions élémentaires d'acoustique physique.
- Prise de son intérieure/extérieure (différents types de micros, et de supports d'enregistrement).
- Fabrication d'outils (électromagnétiques, binauraux, micros de contact, haut-parleurs modifiés etc.).
- Suivi de création des bandes-son vidéo.

Capacité

- D2: 16 personnes en écoute collective / 4 ou 6 personnes (deux ou trois binômes) en travail d'édition au casque / studio monopolisé lors de travail d'édition sur haut-parleurs.
- LoAD: Deux laboratoires pour l'isolement, soit 4 personnes (deux binômes) en travail d'édition sur haut-parleurs.

Matériel à disposition des étudiants

- D2: 1 ordinateur et une paire de moniteurs dédiés à l'écoute et à la sonothèque.
- D2: 2 postes de travail (ordinateur – interface audio – table de mixage – moniteurs stéréo) avec logiciels audio (Logic, Protools, Max7...), dont une unité équipée en double écran et 5.1 (spatialisation, audio multipoint).
- LoAD: Deux postes de travail (ordinateur – interface audio – moniteurs stéréo) dans cabines isolées.
- Différents types d'enregistreurs audionumériques portables (stéréo ou multipoint: 4 Zoom H6 et deux Zoom H2n) avec microphones intégrés et/ou externes.
- Différents types de microphones dynamiques et électrostatiques pour prises de son en studio ou en extérieur (omni, cardioïdes, hypercardioïdes, stéréo...).
- Petit outillage pour montages électroacoustiques (fers à souder, étain, câbles audio, capsules electret, piezos etc.).
- Table de discussion et de bricolage.
- Écran de présentation et projecteur (initiations, cours théoriques et techniques).

Réservation

Les équipements de prise de son de base (enregistreurs audionumériques légers) sont accessibles au magasin. Les équipements plus spécifiques sont empruntés au studio, avec l'accord de l'assistant et/ou du professeur.

Fonctionnement

L'accès à la Base Audio est réservé aux élèves ayant suivi la formation d'initiation technique.

- Les projets réalisés dans le studio sont suivis par le professeur et/ou l'assistant.
- La sonothèque est accessible pour des écoutes individuelles ou collectives (au casque ou sur haut-parleurs selon la fréquentation du studio).
- Durant les périodes d'affluence (notamment en amont des bilans et des diplômes...), un planning de réservation des postes de travail et des équipements peut être mis en place.

Langue d'enseignement

Français / anglais

Photographie

Localisation

Atelier D3 bis, atelier B2 (pour les tirages numériques grands formats)

Assistants

Hélène Biesse, André Forestier, Franca Trovato

Périodicité

SEMAINE A / DU LUNDI AU VENDREDI, atelier D3
de 9h à 18h, atelier B2 : voir base Impressions numériques

SEMAINE B / LUNDI, MARDI, JEUDI, VENDREDI, atelier D3
de 9h à 18h, atelier B2 : voir base Impressions numériques

Enseignement dispensé

- Initiation à la photographie argentique, format 24x36 (prise de vue, développement, tirage planche-contact, sélection, tirage, procédés alternatifs).
- Formation moyen et grand format (6x6, 6x7 et 4x5 inch), (prise de vue, développement, tirage planche-contact, sélection, tirage grand format).
- Formation prise de vue studio (par petits groupes et selon un calendrier établi en cours d'année).

Capacité d'accueil

10 étudiants

Matériel à disposition des étudiants

- Appareils de prise de vue analogiques et numériques tous formats.
- Studio de prise de vue (flashes électroniques, halogènes).
- Laboratoire de développement (24x36, 6x6, 6x7 et 4x5 inch).
- Laboratoire de tirages argentiques (agrandisseurs 24x36, moyens formats et grands formats).
- Atelier de traitement des images numériques (ordinateurs Mac - écran LaCie / suite Adobe Photoshop / scanners films pour négatifs tous formats / scanner à plat jusqu'au format A3).

Fonctionnement

Une partie seulement du matériel mis à disposition est mobile : appareils de prise de vue, trépieds, sacoches d'éclairages. La plus grande partie du matériel est fixe : tout le matériel de laboratoire (agrandisseurs, margeurs, cuves, spires, pinces, éclairages, etc.), le matériel fixe du studio de prise de vue, les ordinateurs, écrans, scanners et imprimantes des ateliers numériques. L'accès aux ateliers s'effectue pendant les heures de présence des assistants (voir horaires d'ouverture ci-dessus et affichages dans les ateliers)

Fongibles fournis par l'école

- Les chimies sont à disposition dans les labos pour le développement et le tirage noir et blanc.
- Des films et du papier photographique sont fournis pendant les formations techniques.
- Du papier jet d'encre et des cartouches d'encre sont fournis pour réaliser une partie des tirages numériques des diplômes, après validation des professeurs. Les tirages sont réalisés dans l'atelier

B2 sur rendez-vous et selon un calendrier établi en début d'année universitaire.

Les étudiants ont à leur charge une partie des fournitures nécessaires à la réalisation de leurs projets.

Spécificités de la base

Photographie argentique noir & blanc et photographie numérique.

Langue d'enseignement

- Français
- Anglais (les jours de présence d'Hélène Biesse : lundi, mardi en semaine A, jeudi et vendredi en semaine B)

Métal

Localisation

Atelier E6

Assistant

Christophe Perez

Périodicité

SEMAINE A / LUNDI, MARDI de 9h à 13h et de 14h à 18h.

SEMAINE B / LUNDI, MARDI, MERCREDI

de 9h à 13h et de 14h à 18h.

Enseignement dispensé

L'atelier métal propose aux étudiants d'acquérir une maîtrise technique et une appréhension des propriétés du métal.

L'atelier est à appréhender comme un lieu d'expérimentation directe où s'articulent savoirs conceptuels, expérimentés dans les ateliers, transmission des compétences techniques et réalisation.

L'étudiant va découvrir les moyens techniques nécessaires à la mise en œuvre et à la réalisation de ses projets. Il va s'initier aux notions de forme, de fonction, de perception d'espace, d'équilibre, de structure, de poids inhérent au métal et au volume.

L'étudiant fait l'apprentissage de la réalité de l'environnement artistique, des langages en cours dans celui-ci et des divers outils disponibles pour mettre en œuvre les projets.

Capacité

4 à 5 étudiants + 4/5 étudiants qui fréquentent habituellement l'atelier.

Matériel à disposition des étudiants

L'atelier métal est entièrement équipé pour la réalisation de sculptures, pièces d'assemblage ou pièces de design en acier, cuivre, aluminium et inox.

- Pour l'assemblage :
poste à souder à l'arc, M.I.G., T.I.G, soudeuse par points.
- Pour le formage : forge, cintreuse de profilé, rouleuse de tôle (capacité en largeur : 1,5m), plieuse (capacité en largeur : 1m).
- Pour le coupage : cisaille type « guillotine » (capacité en largeur 2m), scie fraise, scie à ruban, chalumeau découpeur, découpeur plasma.

Ainsi que diverses machines pour travailler le métal :

- perceuse à colonne,
- petit matériel : marteau, pince, mètres...,
- petit matériel électroportatif : meuleuse, scie sauteuse, cisaille électrique, scie sabre, visseuse, perceuse,
- petit matériel pneumatique : perceuse, crayon à graver, disqueuse, lime,
- petit matériel de sécurité : gant, lunette, masque de soudure, tablier, casque anti bruit.

Réservation

L'atelier est réservé aux étudiants ayant participé à une initiation à la pratique du métal.

Aucun prêt de matériel.

Fonctionnement

Une initiation permettra d'acquérir les compétences rudimentaires nécessaires à l'utilisation de l'outillage de base, de connaître et respecter les règles de sécurité. La maîtrise des techniques nécessite une fréquentation régulière et continue de l'atelier par l'étudiant, afin d'acquérir l'autonomie et l'esprit d'initiative nécessaire à la réalisation de ses projets.

Fongibles fournis par l'école

Un certain nombre de consommables et de fongibles (tôle acier, baguette à souder, visserie, divers profilé acier) sont attribués en fonction de la pertinence du projet, du niveau de l'étudiant dans le cursus et du stock disponible. Possibilité de travailler le cuivre, l'aluminium et l'inox, mais ces métaux ne sont pas fournis.

Fournitures prises en charge par les étudiants

Tenue de travail en coton épais (bleu de travail) obligatoire ainsi que des chaussures en cuir fermées.

Spécificités de la base

Conditions d'accès : l'atelier est réservé aux étudiants ayant participé à une initiation à la pratique du métal et équipés d'une tenue de travail en coton épais et de chaussures en cuir fermées. L'accès se fait sur rendez-vous préalable avec présentation détaillée du projet à l'assistant d'enseignement.

Terre/verre/moulage

Localisation

Atelier D1

Assistants

Lugdivine Lefebvre, Gilbert Viale

Périodicité

SEMAINE A / LUNDI, MARDI 9h à 13h et de 14h à 18h,
MERCREDI de 9h à 13h

SEMAINE B / LUNDI, MARDI 9h à 13h et de 14h à 18h,
MERCREDI de 9h à 13h

Horaires complémentaires transmis à la rentrée

Enseignement dispensé

L'atelier est le point de départ à un questionnement, le lieu des expérimentations techniques. Il propose de faire l'apprentissage des nombreuses facettes de la discipline terre : tournage, sculpture, modelage, moulage, composition de glaçures et des principes cuissons électriques.

L'objectif est d'amener les étudiants à comprendre les propriétés et techniques des matières premières, de la prise en compte de leurs potentiels et de leurs contraintes pour quelles soient choisies avec justesse et ajustées à leur projet de création. Comprendre des médiums spécifiques comme la terre, le verre et le plâtre c'est savoir prendre en compte un ensemble de considérations et établir une méthodologie pour permettre à terme de trouver l'adéquation entre une approche conceptuelle/ artistique et le langage propre de la matière.

Capacité

10 à 15 étudiants selon les projets réalisés, le tout réparti dans 2 espaces de l'atelier : terre et moulage.
+ 4 étudiants pour l'espace laboratoire.»

Matériel à disposition des étudiants

L'atelier D1 est un très bel outil de travail, il est équipé :

- d'un espace terre : 1 table de battage, 3 tables pour la sculpture et le modelage, 3 sellettes de sculpteur,
- d'un espace moulage : 5 tables de travail, 1 sellette, 1 bétonnière,
- d'un laboratoire : 1 paillasse, 1 ventilation adapté,
- d'un espace de stockage : terre, matières premières et toxiques.
- de machines de travail : 1 tour électrique, 1 tour à pied, 1 croûteuse, 1 boudineuse, 2 fours à 1320°C : de 480 et 100 litres, 1 cabine d'émaillage à eau/1 pistolet, 1 compresseur.

L'école met à disposition le petit outillage de base :

- pour la terre : girelles, ébauchoirs, mirettes, fils à couper, planches en bois ...,
- pour le laboratoire : pinceaux, tamis, pince à émail, seaux à essais...

Fonctionnement

L'atelier accueille les envies et les projets réfléchis, c'est un lieu d'expérimentation individuelle mais aussi d'échange, de collectif et d'ouverture.

Les étudiants doivent prendre en compte des impératifs :

- liés à la sécurité et l'hygiène,
- au bon respect du règlement de l'atelier,
- aux bonnes pratiques des outils de travail et d'installation des postes de travail,

- à contrôler régulièrement les différentes étapes de leur process,
- à veiller au recyclage la matière première utilisée,
- à nettoyer, à ranger l'espace et l'outillage utilisé.

Fongibles fournis par l'école

Terre (faïence, grès), plâtre, matières premières pour les émaux en fonction du stock.

Gants, charlottes et masques de protection pour laboratoire.

Spécificités de la base

- L'atelier est ouvert aux étudiants ayant participé aux initiations ou ayant abordé la pratique de la terre et du plâtre.
- Les temps inhérents aux processus de transformations de la matière étant relativement long de 4 à 8 semaines, il est nécessaire de venir présenter son projet à l'avance.
- Un rendez-vous est nécessaire afin de présenter son projet (dessin, croquis, texte).
- L'atelier n'a pas vocation au stockage des projets et des œuvres réalisées.

Pas de prêt de matériel.

Langue d'enseignement

Français

EMPLOIS

DU TEMPS

Année 1

SEMAINE B

LUNDI	9h30-11h	Amphithéâtre	Une approche possible des couleurs et nuances dans l'histoire des arts	Frédéric Appy
	11h-12h	Salle 1	Groupe 1 : Anglais	Christopher Jones
	12h-13h		Groupe 2 : Anglais	
	14h-15h		Groupe 3 : Anglais	
	11h-12h	Salle 2	Groupe 3 : Les méthodes de recherche documentaire (séances les : 8 octobre, 5 et 19 novembre)	Christine Mahdessian
	12h-13h		Groupe 1 : Les méthodes de recherche documentaire (séances les : 8 octobre, 5 et 19 novembre)	
	14h-15h		Groupe 2 : Les méthodes de recherche documentaire (séances : 8 octobre, 5 et 19 novembre)	
14h-15h30	Salle 3	Français langue étrangère		Alexandra Gadoni

MARDI	9h-13h/ 14h-18h	Ateliers d'années 1	Module / Travail en atelier	Voir programmation des modules
	17h-19h		Conférences (selon programmation)	

MERCREDI	9h-13h/ 14h-18h	Ateliers d'années 1	Module / Travail en atelier	Voir programmation des modules
	17h-19h		Conférences (selon programmation)	
	17h-19h	Salle 1	LSF (facultatif)	Quentin Bernard

JEUDI	9h-13h/ 14h-18h	Ateliers d'années 1	Module / Travail en atelier	Voir programmation des modules
-------	--------------------	---------------------	-----------------------------	--------------------------------

VENDREDI	9h30-12h30	Salle 2	Groupe A, Semestre 1 : Miettes philosophiques Groupe B, semestre 2 : Miettes philosophiques	Vanessa Brito
	9h-13h/ 14h-18h	Atelier B4 et extérieur	Groupe B, semestre 1 : Dessin Groupe A, Semestre 2 : Dessin	Karine Rougier

SEMAINE A

LUNDI	9h-10h30	Amphithéâtre	Petites histoires d'architecture, de design et de rock&roll	Philippe Delahautemaison
	11h-12h	Salle 1	Groupe 1 : Anglais	Christopher Jones
	12h-13h		Groupe 2 : Anglais	
	14h-15h		Groupe 3 : Anglais	
	14h-15h30	Salle 3	Français langue étrangère	
16h-18h	Amphithéâtre	Espèces d'espaces : une histoire de l'art		Nina Leger

MARDI	9h-13h/ 14h-18h	Ateliers d'années 1	Module / Travail en atelier	Voir programmation des modules
	17h-19h		Conférences (selon programmation)	

MERCREDI	9h-13h/ 14h-18h	Ateliers d'années 1	Module / Travail en atelier	Voir programmation des modules
	17h-19h		Conférences (selon programmation)	
	17h-19h	Salle 1	LSF (facultatif)	Quentin Bernard

JEUDI	9h-13h/ 14h-18h	Ateliers d'années 1	Module / Travail en atelier	Voir programmation des modules
-------	--------------------	---------------------	-----------------------------	--------------------------------

VENDREDI	9h-13h/ 14h-18h	Atelier B4	Groupe A, Semestre 1 : Un air de dessin Groupe B, Semestre 2 : Un air de dessin	Chourouk Hriech
----------	--------------------	------------	--	-----------------

Modules 2018-2019

Octobre

2, 3, 4	Pour/Par (Méga-Module d'accueil)
9,10,11	Excipient et principe actif (Frédéric Pradeau, Axel Schindlbeck)
16, 17, 18	S'éventer (Nathalie Dewez, Frédérick Du Chayla)
23, 24, 25	Document de synthèse
30	Voyage
31	Initiation au cinéma (Nicolas Feodoroff)

Novembre

6, 7, 8	Initiations Techniques
13, 14, 15	Initiations Techniques
20, 21, 22	Où est ornicar (Jean-Claude Ruggirello, Sylvain Deleneuve)
27, 28, 29	Travail en atelier

Décembre

4, 5, 6	Chrono (Max Armengaud, Jean-Louis.garnell, Eric.pasquiou)
11, 12, 13	Carnet de mobilier (Ronan Kerdreux)
18, 19	Préparation au bilan
20, 21	Bilan S1

Janvier

8, 9, 10	Initiations techniques
15, 16, 17	Initiations techniques
22, 23, 24	Apprentissage du regard (Christophe Berdaguer, Frédéric Frédout)
29, 30, 31	Synchro (Pierre-Laurent Cassière, Sylvain Deleneuve)

Février

5,6,7	Document de synthèse
19, 20, 21	Design is not a crime (Philippe Delahautemaison, Frédérique Entrialgo)
26, 27, 28	Travail en atelier

Mars

5, 6, 7	Design
12, 13, 14	Brouillard de couleur à l'intérieur d'une sphère (Katharina Schmidt, Azel Watling)
19, 20, 21	Design

Avril

2, 3, 4	2, 3, 4 : Brouillard de couleur à l'intérieur d'une sphère (Katharina Schmidt, Azel Watling)
23, 24, 25	Apprentissage du regard (Christophe Berdaguer, Frédéric Frédout)
29	Date de rendu du document de synthèse

Mai

30 avril et 2 mai	Cinéma (Didier Morin)
7, 8, 9	Travail en atelier
14, 15, 16	Méga-modules : proposition ultra-collective à définir
21, 22, 23	Travail en atelier

Juin

4, 5, 6	Multipass
---------	------------------

**Année 2
option art**

SEMAINE A

LUNDI	9h-13h/ 14h/16h	Atelier B4, hors les murs	Rendez-vous de coordination	Cécile Marie-Castanet, Nina Leger, Karine Rougier
	10h30-12h	Salle 3	Français Langue Etrangère	Alexandra Gadoni

MARDI	9h-13h	Salle 2	CPI Le Film (cours)	Didier Morin, Cécile Marie-Castanet, Nicolas Feodoroff (pontuellement)
	14h-18h	Salle 2	CPI Le Film (suivi de projet)	Didier Morin
	17h-19h		Conférences (selon programmation)	

MERCREDI	9h-13h	Salle 1	CPI Paysages collectifs (cours)	Gérard Fabre, Sylvie Fajfrowska, Piotr Klemensiewicz
	14h-18h	Atelier B3	CPI Paysages collectifs (suivi de projet)	Gérard Fabre, Sylvie Fajfrowska, Piotr Klemensiewicz
	17h-19h		Conférences (selon programmation)	

JEUDI	9h-13h	Atelier B4	Dessin / Représentation (par groupes)	Chourouk Hfriech
	14h-15h30	Salle 2	Groupe 1 - Philosophie Penser : expériences partagées (1969-2019)	Cécile Marie-Castanet
	15h30-17h	Atelier B4 Salle 2	Groupe 2 : Dessin Penser : expériences partagées (1969-2019)	Chourouk Hfriech Cécile Marie-Castanet
	15h30-18h	Atelier B4	Groupe 1 : Dessin	Chourouk Hfriech

VENDREDI	9h-11h	Amphithéâtre	En feuilletant une histoire de l'art	Non communiqué
	14h-15h30	Salle 1	Groupe 1 - Anglais	Christopher Jones
	15h30-17h		Groupe 2 - Anglais	

SEMAINE B

LUNDI	9h-12h30	Ateliers 2/3	Travail d'atelier	
	11h-12h45	Salle 1	Pratiques documentées	Eric Pasquiou, Luc Jeand'heur (assistant)
	13h30-15h30	LoAD	Théorie de l'art Les sources chaudes	Denis Prisset

MARDI	9h-13h	LoAD	CPI La sculpture (cours)	Christophe Berdaguer, Patrice Carré, Saverio Lucariello, Jean-Claude Ruggirello
	14h-18h	Ateliers 2/3, C6	CPI La sculpture (suivi de projet)	Christophe Berdaguer, Patrice Carré, Saverio Lucariello, Jean-Claude Ruggirello
	17h-19h		Conférences (selon programmation)	

MERCREDI	9h-13h	Amphithéâtre	CPI La photographie en question (cours)	Max Armengaud, Jean-Louis Garnell
	14h-18h	Atelier D3	CPI La photographie en question (suivi de projet)	Max Armengaud, Jean-Louis Garnell
	17h-19h		Conférences (selon programmation)	

JEUDI	9h-13h	Amphithéâtre	CPI Intermédiaire (cours)	Pierre-Laurent Cassière, Julien Maire, Frédéric Pradeau
	14h-18h	Ateliers 2/3, B4, D2, LoAD	CPI Intermédiaire (suivi de projet)	Pierre-Laurent Cassière, Julien Maire, Frédéric Pradeau

VENDREDI	9h-10h30	Salle 1	Groupe 1 - Anglais	Christopher Jones
	10h30-12h		Groupe 2 - Anglais	

Année 2
option design

SEMAINE B

LUNDI	9h-13h	Ateliers design	Travail d'atelier	
	13h30-15h30	LoAD	Théorie de l'art Les sources chaudes	Denis Prisset
	14h-15h30	Salle 3	Français langue étrangère	Alexandra Gadoni
MARDI	9h-13h/ 14h-18h	Ateliers design, LoAD	CPI Espaces et objets appropriés	Frédéric Du Chayla, Agnès Martel, Axel Schindlbeck
	17h-19h		Conférences (selon programmation)	
MERCREDI	9h-13h/ 14h-18h	Ateliers design, salle de cours LoAD	CPI Espaces et objets appropriés	Jérôme Duval
	17h-19h		Conférences (selon programmation)	
JEUDI	9h-13h/ 14h-18h	Ateliers design, salle de cours LoAD	CPI Espaces et publics	Jérôme Duval
VENDREDI	9h-11h	Ateliers design, LoAD	CPI Espaces et publics	Frédéric Frédout
	11h-12h30	Salle 3	Anglais	Dennis Tredy
	14h-18h	Salle 3, salles d'exposition	Rendez-vous de coordination	Frédéric Frédout

SEMAINE A

LUNDI	9h-13h/ 14h-18h	Ateliers design	Goodbye/Hello (sur projet)	Axel Schindlbeck
	14h-15h30	Salle 3	Français langue étrangère	Alexandra Gadoni
MARDI	9h-13h	Salle 2	Histoire et théorie du design	Philippe Delahautemaison, Frédérique Enrialgo
	14-18h	Ateliers design, LoAD	CPI Espaces et objets appropriés	Agnès Martel, Axel Schindlbeck
	17h-19h		Conférences (selon programmation)	
MERCREDI	9h-13h	Ateliers design, LoAD	CPI Espaces et publics	Dominik Barbier
	14h-18h		CPI Espaces et publics	Dominik Barbier, Ronan Kedreux
	17h-19h		Conférences (selon programmation)	
JEUDI	9h-13h	Atelier B4	Dessin / Représentation	Chourouk Hriech
	14h-18h	Ateliers design LoAD	CPI Espaces et publics	Ronan Kedreux
VENDREDI	9h-11h	Amphithéâtre	En feuilletant une histoire de l'art	Non communiqué
	11h-12h30	Salle 2	Anglais	Dennis Tredy
	14h-18h	Salle 3	Synthèse CPI Espaces et publics	Dominik Barbier, Christophe Berdaquier, Frédérique Enrialgo, Frédéric Frédout, Ronan Kedreux

Année 3
option art

SEMAINE A

LUNDI	9h-13h/ 14h-18h	Salle 2	CPI Le Film	Didier Morin, Cécile Marie-Castanet, Nicolas Feodoroff (ponctuellement)
	15h30-17h	Salle 3	Français langue étrangère	Alexandra Gadoni

MARDI	9h-13h	Ateliers 2/3	Travail d'atelier	
	14h-16h ou demi-groupe	Salle 1	Philosophie La pensée à l'œuvre	Cécile Marie-Castanet
	14h-15h30 15h30-17h		Conférences (selon programmation)	
	17h-19h			

MERCREDI	10h-12h	Amphithéâtre	Théorie de l'art Politiques de la nature	Nina Leger
	14h-18h	Ateliers 2/3	Travail d'atelier	
	17h-19h		Conférences (selon programmation)	

JEUDI	9h-13h/ 14h-18h	Atelier B3, atelier D3	CPI Paysages collectifs	Gérard Fabre, Sylvie Fajfrowska, Piotr Klemensiewicz
-------	--------------------	---------------------------	----------------------------	--

VENDREDI	9h-10h30	Salle 1	Groupe 1 - Anglais	Christopher Jones
	10h30-12h		Groupe 2 - Anglais	
	14h-18h	Ateliers 2/3	Travail d'atelier	

SEMAINE B

LUNDI	14h-18h	Ateliers 2/3, salles d'exposition	Semestre 5 : Présentation collective des travaux Rendez-vous de coordination	Pierre-Laurent Cassière, Anna Dezeuze, Piotr Klemensiewicz, Frédéric Pradeau
	9h-13h/ 14h-18h	Ateliers 2/3, salles d'exposition	Semestre 6 : RdV de coordination Matin : Visite d'ateliers Après-midi : Accrochages	Pierre-Laurent Cassière, Anna Dezeuze, Piotr Klemensiewicz, Frédéric Pradeau
	15h30-17h	Salle 3	Français langue étrangère	Alexandra Gadoni

MARDI	9h-13h/ 14h-18h	Ateliers 2/3, salle 3, LoAd (après-midi)	CPI Intermède	Pierre-Laurent Cassière, Julien Maire, Frédéric Pradeau
	17h-19h		Conférences (selon programmation)	

MERCREDI	9h-13h/ 14h-18h	Ateliers 2/3, atelier C6	CPI La sculpture	Christophe Berdaguer, Patrice Carré, Saverio Lucariello, Jean-Claude Ruggirello
	17h-19h		Conférences (selon programmation)	

JEUDI	9h-13h/ 14h-18h	Ateliers D3	CPI La photographie en question	Max Armengaud, Jean-Louis Garnell
-------	--------------------	-------------	------------------------------------	-----------------------------------

VENDREDI	10h-12h	Amphithéâtre	Boîte à outils de l'histoire de l'art	Anna Dezeuze
	14h-15h30 15h30-17h	Salle 1	Groupe 1 - Anglais Groupe 2 - Anglais	Christopher Jones

Année 3
option design

SEMAINE B

LUNDI	9h-13h/ 14h-18h		Rendez-vous individuels	Jérôme Duval
	14h-15h30	Salle 3	Français langue étrangère	Alexandra Cadoni
MARDI	9h-13h/ 14h-18h	Ateliers design LoAD	CPI Espaces et objets appropriés	Frédéric Du Chayla, Agnès Martel, Axel Schindlbeck
	17h-19h		Conférences (selon programmation)	
MERCREDI	9h-13h/ 14h-18h	Ateliers design, salle de cours LoAD	CPI Espaces et objets appropriés	Jérôme Duval
	17h-19h		Conférences (selon programmation)	
JEUDI	9h-13h/ 14h-18h	Ateliers design, salle de cours LoAD	CPI Espaces et publics	Jérôme Duval
	14h-18h		Rendez-vous de coordination	Frédéric Frédout
VENDREDI	9h-13h	Ateliers design, LoAD	CPI Espaces et publics	Frédéric Frédout
	14h-18h	Salle 3, salles d'exposition		Frédéric Frédout

SEMAINE A

LUNDI	9h-13h/ 14h-18h	Ateliers design	Goodbye/Hello (sur projet)	Axel Schindlbeck
	14h-15h30	Salle 3	Français langue étrangère	Alexandra Cadoni
MARDI	9h-13h	LoAD	Histoire et théorie du design	Philippe Delahautemaïson, Frédérique Entrialgo
	14h-18h	Ateliers design, LoAD	CPI Espaces et objets appropriés	Agnès Martel, Axel Schindlbeck
	17h-19h		Conférences (selon programmation)	
MERCREDI	10h-12h	Amphithéâtre	Théorie de l'art Politiques de la nature	Nina Leger
	14h-18h	Ateliers design, LoAD	CPI Espaces et publics	Dominik Barbier, Ronan Kedreux
	17h-19h		Conférences (selon programmation)	
JEUDI	9h-13h		Rendez-vous individuels	Frédérique Entrialgo, Agnès Martel
	14h-18h	Ateliers design LoAD	CPI Espaces et publics	Ronan Kedreux
VENDREDI	9h-11h	Salle 2	Anglais	Dennis Tredy
	11h-13h	Ateliers design	CPI Espaces et publics	Dominik Barbier, Christophe Berdarguer, Frédéric Frédout, Ronan Kedreux
	14h-18h	Salle 3	Synthèse CPI Espaces et publics	Dominik Barbier, Christophe Berdarguer, Frédérique Entrialgo, Frédéric Frédout, Ronan Kedreux

**Année 4, 5
option art**

SEMAINE A

LUNDI					
9h-13h/ 14h-18h	Ateliers 4/5	Travail d'atelier			
MARDI					
9h-13h/ 14h-18h	Ateliers 4/5, salles d'exposition, lieux en centre ville	Situations d'essais Année 4	Sylvie Fajfrowska, Charlie Jeffery, Lise Guéhenneux, Denis Prisset, Jean-Baptiste Sauvage, Christophe Berdaguer		
14h-16h	Salle 3	Français langue étrangère (rendez-vous mémoires)	Alexandra Gadoni		
17h-19h		Conférences (selon programmation)			
MERCREDI					
9h-13h	Salle 3	ARC/programme de recherche Réseau Cinéma	Nicolas Feodoroff, Lise Guéhenneux		
14h-18h	Salle 3	ARC Modulor	K. Schmidt, P. Delahautemaison, C. Hriech, L. Guéhenneux		
17h-19h		Conférences (selon programmation)			
JEUDI					
9h-13h	Salle 3, bibliothèque du CIPM	ARC Textes et voix	Didier Morin, Cécile Marie-Castanet		
9h-12h	Salle 2	Séminaire / programme de recherche Lignes de désir	Anna Dezeuze		
9h-12h	Extérieur	Séminaire What's the matter with you	Charlie Jeffery		
14h-18h	Salle 1	Mise en œuvre du mémoire Année 4	Nina Leger, Denis Prisset		
 VENDREDI					
9h-11h	Non communiqué	Droit - Semestre 8 (dates communiquées ultérieurement)	Non communiqué		
14h-17h	Salle 2	Groupe 1 L'art contemporain en questions	Anna Dezeuze		

SEMAINE B

LUNDI					
9h30-12h30	LoAD	Scène ouverte			Denis Prisset et équipe années 4/5
15h30-17h	Salle 3	Français langue étrangère			Alexandra Gadoni
14h-18h	Bibliothèque	ARC Pilab Création 8/10, 5 et 19/11 de 16h à 18h 22/10 et à partir du 3/12 de 14h à 16h			Franca Trovato, Christine Mahdessian
14h-18h	Atelier D3, Librairie Zoème	ARC Notre relation au monde			Max Amengaud, Vanessa Brito, Jean-Louis Garnell
MARDI					
9h-13h/ 14h-18h	Ateliers 4/5, salles d'exposition, lieux en centre ville	Situations d'essais Année 5			Katharina Schmidt, Vanessa Brito, Max Amengaud, Denis Prisset
14h-16h	Salle 3	Français langue étrangère (rendez-vous mémoires)			Alexandra Gadoni
17h-19h		Conférences (selon programmation)			
MERCREDI					
9h-12h	Atelier D3	Séminaire Enseigner toute chose comme on enseigne l'art			Pierre Oudart
14h-18h	Ateliers D2, C6, LoAD, laboratoires extérieurs	ARC Instrumental			Pierre-Laurent Cassière, Sylvain Deleneuille, Julien Maire, Axel Schindlbeck
17h-19h		Conférences (selon programmation)			
JEUDI					
9h-14h	Salle 2	Séminaire La rhapsodie des collines			Frédéric Pradeau, Denis Prisset
10h-13h	Salle 3	Séminaire Quelques relations entre l'art et la littérature			Frédéric Appy
14h-18h	Atelier édition	ARC La Marmite/revue en morceaux			Denis Prisset, Jean-Baptiste Sauvage
 VENDREDI					
9h-11h	Salle 3	Séminaire anglais Année 4			Dennis Tredy
14h-17h	Salle 2	Groupe 2 L'art contemporain en questions			Anna Dezeuze

Année 4, 5
option design

SEMAINE B

LUNDI		9h-12h	Atelier C2	" Lundi c'est le marché " Année 4 Rattrapage année 5	Frédéric Frédout
		14h-18h	Ateliers design	Rendez-vous individuels année 5 ARC Desing	Christophe Berdaguer, Frédéric Frédout
		15h30-17h	Salle 3	Français langue étrangère	Alexandra Gadoni

MARDI		9h-13h 14h-18h		Rendez-vous individuels années 4 & 5	Nathalie Dewez, Jérôme Duval
		14h-16h	Salle 3	Français langue étrangère Rendez-vous mémoires	Alexandra Gadoni
		17h-19h		Conférences (selon programmation)	

MERCREDI		9h-13h/ 14h-18h	Ateliers design	ARC Faire	Frédéric Du Chayla
		9h-13h/ 14h-18h		Rendez-vous individuels Années 4 & 5	Nathalie Dewez
		14h-18h	Atelier D2, LoAD, laboratoires extérieurs	ARC Instrumental	Pierre-Laurent Cassière, Sylvain Deleneville, Julien Maire, Axel Schindbeck
		17h-19h		Conférences (selon programmation)	

JEUDI		9h-13h/ 14h-18h	Ateliers design	ARC Faire	Agnès Mantel
				Rendez-vous individuels Années 4 & 5	Nathalie Dewez

VENDREDI		9h-13h	Ateliers design	Travail en atelier	
		14h-17h	Salle 2	Groupe 1 L'art contemporain en questions	Anna Dezeuze

SEMAINE A

LUNDI		9h-12h	Atelier C2	" Lundi c'est le marché " Année 4 Rattrapage année 5	Frédéric Frédout
			Ateliers design	ARC Goodbye/Hello (années 5 sur projet)	Axel Schindbeck
		14h-18h	Atelier design	ARC Desing ARC Goodbye/Hello (sur projet)	Christophe Berdaguer, Frédéric Frédout Axel Schindbeck Philippe Delahautemaison

MARDI		9h-13h		Rendez-vous individuels années 4 & 5	Dominik Barbier, Ronan Kerdreux, Agnès Mantel, Axel Schindbeck
		14h-18h	Atelier design, LoAD	ARC Lentigo	Frédérique Enrialgo, Ronan Kerdreux
		14h-18h		Rendez-vous individuels Années 4 & 5	Dominik Barbier, Philippe Delahautemaison
		14h-16h	Salle 3	Français langue étrangère Rendez-vous mémoires	Alexandra Gadoni
		17h-19h		Conférences (selon programmation)	

MERCREDI		9h-13h	Salle 2	Séminaire - Année 4 A voix haute	Philippe Delahautemaison, Frédérique Enrialgo
				Rendez-vous individuels Année 5	Ronan Kerdreux
		14h-18h	LoAD	ARC - Année 4 Sceno-Muséo	Dominik Barbier, Ronan Kerdreux
				Rendez-vous individuels Année 5	Philippe Delahautemaison, Frédérique Enrialgo
		17h-19h		Conférences (selon programmation)	

JEUDI		9h-13h	Salle 1	English seminar Utopia, dystopia	Ronan Kerdreux, Dennis Tredy
		14h-18h	Salle 3	Séminaire mémoire Année 5	Philippe Delahautemaison, Agnès Mantel
		14h-18h	Atelier design	Rendez-vous individuels Année 4	Dominik Barbier, Agnès Mantel

VENDREDI		9h-13h	Ateliers design, LoAD	ARC Lentigo	Ronan Kerdreux
		9h-11h	Non communiqué	Droit - Semestre 8 (dates communiquées ultérieurement)	Non communiqué
		14h-17h	Salle 2	Groupe 1 L'art contemporain en questions	Anna Dezeuze

Les Beaux-Arts de Marseille — ESADMM

184 avenue de Luminy
CS 70912
Marseille 13288 cedex 9
T : +33 (0)4 91 82 83 10

www.esadmm.fr

